Jenny Feal

T + 33 (0) 682 69 10 93 | fealjenny@yahoo.es | jennyfeal.fr

Poéticas y frágiles, las obras de Jenny Feal logran combinar riesgos y tragedias privadas y públicas, personales y políticas. Sus instalaciones, a menudo de gran simplicidad, utilizan principalmente materiales naturales como arcilla, papel y follaje, pero también madera, que asocia con objetos personales que son un testimonio de las condiciones de vida y de historia de La Habana. Sus esculturas e instalaciones a menudo evocan las dificultades de construir y existir en un entorno donde el aislamiento político se amplifica por el confinamiento insular.

En el ambiente cubano, el agua es omnipresente, especialmente como frontera territorial, pero la isla está más específicamente encarnada en su trabajo por la tierra. Y si el agua y la arcilla están tan presentes en su trabajo, es precisamente por la relación que mantienen. La misma genera toda la tensión que impregna su trabajo. La combinación de arcilla y agua es más que un fenómeno plástico, es una metáfora de la vida, con su ambivalencia intrínseca que radica en la ausencia de vida, es decir, la muerte. La arcilla, material sensual que convierte a la artista en un demiurgo, está omnipresente en su trabajo. Ella habla de ello como un material noble con el que todo se hace posible. Jenny Feal compara este material con el pensamiento mismo, del cual es una forma de materialización, flexible y maleable. Puede detenerse, ser continuado, trabajarse en etapas, secarse, romperse ...

(...) Si una cierta tristeza flota en su trabajo, estos sentimientos oscuros existen solo gracias a una poesía omnipresente que la ironía y el humor vienen a aumentar.

Cada objeto que compone su obra actúa con el mismo protocolo, estas son las materializaciones de estos pensamientos y, al ser el fragmento de una historia personal parcialmente compartida, la de la artista, pero también la de los demás. Los objetos se convierten en depósitos de una exploración mental sin límite ...

Matthieu Lelièvre*

Matthieu Lelièvre est co-curador de la XV Biennale de Lyon con el Palais de Tokyo (Paris) y asesor artístico en el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon.

Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras
Materiales: madera, rejilla de mimbre, tela de yute, barro, ceramica, agua, vidrio
Dimensiones variables
MacLYON, Museo de Arte Contemporáneo de Lyon. Instalación presentada en el marco de *Donde las aguas se mezclan*, XV Bienal de Lyon.
18.09.2019 – 05.01.2020

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*, 2019.
Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blaise Adilon

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*, 2019.
Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blaise Adilon

Obra

La instalación de Jenny Feal se presenta en una sala única en el primer piso del MAC Lyon. Se compone de tres elementos distintos. En el centro hay un gran cuaderno abierto, convertido como una tienda de campaña, cuyas páginas vacías no están hechas de papel sino de tela de yute. La pared derecha está completamente cubierta con un mural de barro rojo, que se deja contemplar al deslizar puertas de madera que pueden ser manipuladas, proponiendo que el público lo contemple en su conjunto. La artista dibujó no por el agrego, sino sustrayendo materia (barro) de la pared, mostrando así marcas blancas en el fondo rojo, y una flor mariposa, a la derecha, acompañada de un búcaro roto colocado en el suelo. Finalmente, un banco de madera y rejilla completa la instalación. El asiento es clásico y el respaldo adopta formas de ropa anidadas entre sí, como las sombras de las personas que se habrían sentado en el banco. Está cortado en dos piezas y deja en el medio un espacio vacío para una figura masculina desaparecida. Una pieza de cerámica azul con la huella de dos pies descalzos se coloca frente a este asiento perdido, en un pedestal cuadrado de madera. El título es *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*. Está tomado de un poema escrito por la artista.

Enfoque, contexto

(...) La artista mantuvo una relación epistolar, compuesta principalmente de poemas, con su abuelo, a quien ella imaginaba viviendo en los Estados Unidos. La artista se acerca a su historia familiar al invitar a los visitantes a pasear por esta instalación. En el centro, el libro con páginas blancas parece vomitar barro. Representa un cuaderno de poemas escritos por su abuelo.

En este libro de poesía y diario, limitado por la censura y la autocensura, las páginas son blancas y no cuentan ninguna historia. El banco parece estar preparándose para recibir a los miembros de la familia, listos para reunirse alrededor de una figura desaparecida como un abuelo ausente. Su ausencia, simbolizada por el asiento perdido, no nos impide imaginar un cuerpo físico, en la ropa dibujada en la pared o las huellas en la cerámica del piso. La persona evaporada en el centro de la familia parece haber desaparecido, dejando caer un libro en una escala desproporcionada que conduce a su pérdida. La pared de arcilla está pintada gracias a la eliminación del material previamente aplicado por el artista. Excava para hacer o ver aparecer una historia, un dibujo, como esta «flor de mariposa» asociada con un búcaro roto en el suelo. Las marcas en el mural, también recuerdan dolorosamente las huellas que las ejecuciones públicas pueden dejar en las paredes blancas. La flor mariposa también es una referencia a la realidad cubana y la censura impuesta a los habitantes. Solía, durante la segunda guerra independentista ocultarse mensajes escritos en esta flor. Las mujeres se adornaron con las flores mariposas, que se convirtieron en un escondite de mensajes independentistas en caso de control por el enemigo español.

Las instalaciones de Jenny Feal funcionan como narraciones, historias en las que mezcla su historia personal con la Historia Universal. Como en la familia de la artista faltan piezas, el visitante no puede ver todo el fresco debido a las puertas correderas, las páginas del libro son blancas y la historia contada es incompleta. El muro de la derecha está redondeado, recordando que, independientemente de las historias vividas por los hombres, la tierra continúa girando.

Lisa Emprin,
mediadora en la Bienal de Lyon

Detalle de la instalación, puertas corredizas de madera y rejilla. © Blaise Adilon

Detalle de la instalación, pared totalmente cubierta con un fresco de barro rojo. © Blaise Adilon

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*, Detalle de instalación, mariposa, flor nacional cubana, símbolo de libertad, barro, jarrón Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blaise Adilon

Detalle de instalación. © Blaise Adilon

Detalle de la instalación, pared totalmente cubierta con un fresco de barro rojo. © Blaise Adilon

Detalle de la instalación. © Blandine Soulage

Detalle de la instalación, vista desde el interior del fresco. © Michel Clerbois

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*. Detalle de la instalación, cuaderno de poesía que caída, 2019. Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blaise Adilon

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*, 2019. Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blaise Adilon

© Sara Alonso

Detalle de la instalación. © Blaise Adilon

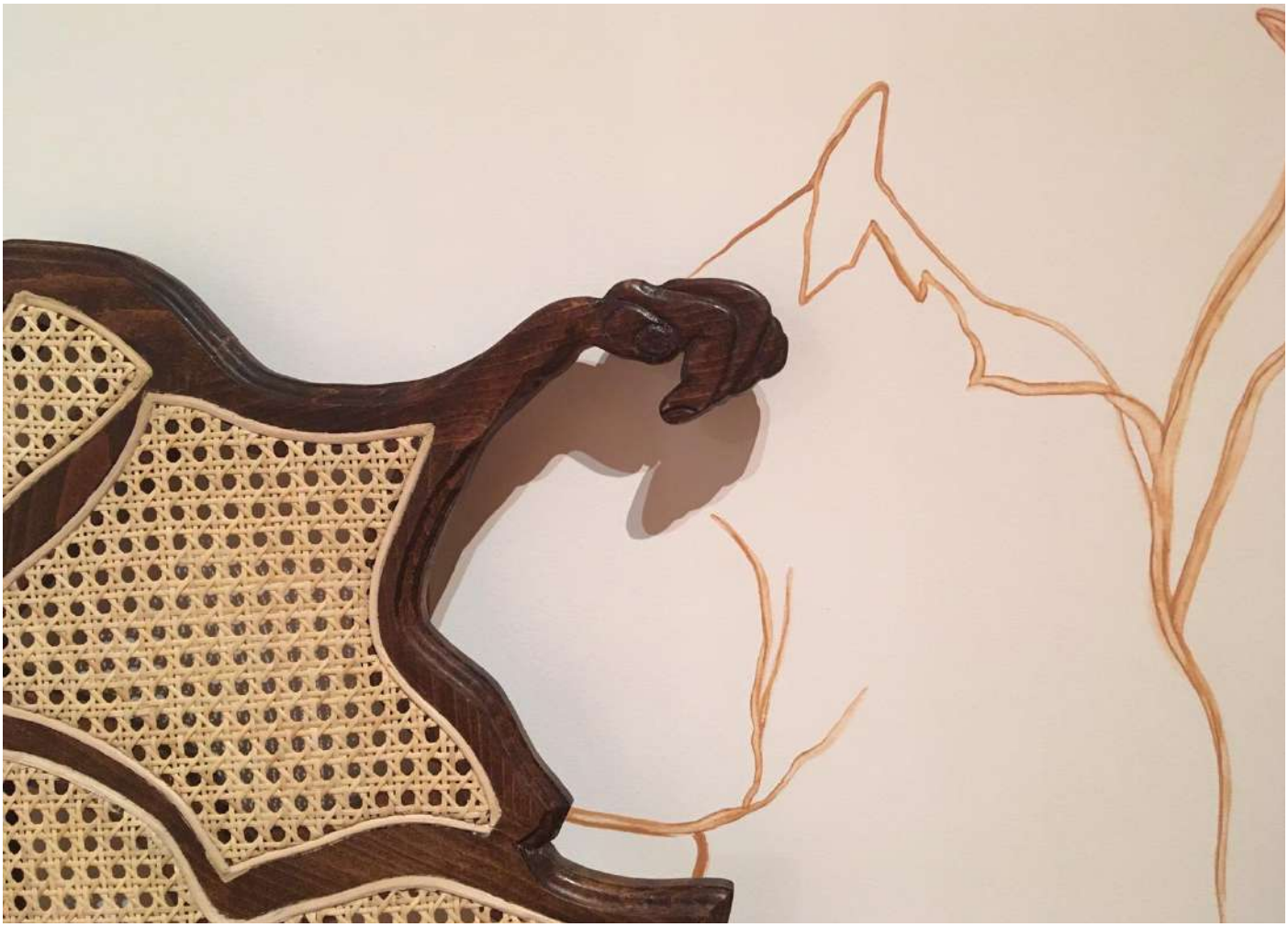
Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*, 2019.
Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blandine Soulage

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*, 2019.
Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blandine Soulage

Jenny Feal, *Pienso que todas sus flores que llenan tierras y tierras*. Banco, retrato de familia. Falta una forma en el centro, 2019. Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blaise Adilon

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras* (detalle), 2019. Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blaise Adilon

Jenny Feal, *Pienso tus versos son flores llenan tierras y tierras* (detalle), 2019.
Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © Blandine Soulage



Detalle de la instalación, forma faltante, madera, rejilla y arcilla. © MAC Museo de Arte Contemporáneo de Lyon

Jenny Feal, *Pienso que tus versos son flores que llenan tierras y tierras*, (detalle de la instalación, huella de dos pies descalzos en cerámica). Cortesía de la artista y de la Bienal de Lyon 2019. © MAC Museo de Arte Contemporáneo de Lyon

Con el inestimable apoyo de: Fondos de Dotación Buchet Ponsoye, Bienal de Lyon, Galería Dohyang Lee, Fondos de Dotación Thibault Poutrel, Fundación Brownstone, Señor Frédéric Lorin, Señor Gilles Blanckaert-Alizée, Señor Roger Herrera Gutierrez, Asociación ARTICHOK y Librairía et Galería Michel Descours.
Con la asistencia inigualable de: Artesylve, Rotin Filé, Establecimiento Corne & Cie y Centre Gallieni.
Con la ayuda increíble de: Asociación Passerelles Buissonnières.

Tratando de acostarse sin hacer un pliego
Arcilla roja, tela, madera, colchón.
Dimensiones variables: 100 x 200 x 68 cm
2019

© Aurélien Mole

Tratando de acostarse sin hacer un pliego es una instalación donde unas pilas de platos de arcillas rojas, enteras o en piezas, constituyen el soporte de una cama. Este mueble propicio para dormir y descansar aquí parece difícil de usar debido a la fragilidad y peligrosidad de su somier. Su título ofrece un desafío: poder acostarse sin hacer un pliego en la sabana. Los platos rotos representan un objeto doméstico, frágil y banal, pero también encarnan los "platos rotos" a pagar por el autor de los actos cometidos. La cobertura blanca representa la historia trágica de familias incompletas.

© Aurélien Mole

Exposición personal *Mar oculto,* Galería Dohyang Lee, Paris, Francia. Curaduría de la exposición: Matthieu Lelièvre. Con el apoyo del Centro Nacional de Artes Plásticas de Francia .

Alfombra roja *(Tengo miedo de un dia olvidarlo todo)*
escultura, arcilla roja
dimensions variables
2019

Alfombra roja, es una escultura en forma de alfombra que se extiende por el suelo. Esta es una alfombra roja de arcilla con un lado doblado hacia arriba descansando en la pared. Por la fragilidad del asunto que la compone, es solo una proposición absurda hecha al visitante, después de su visita para limpiarse los pies antes de partir.

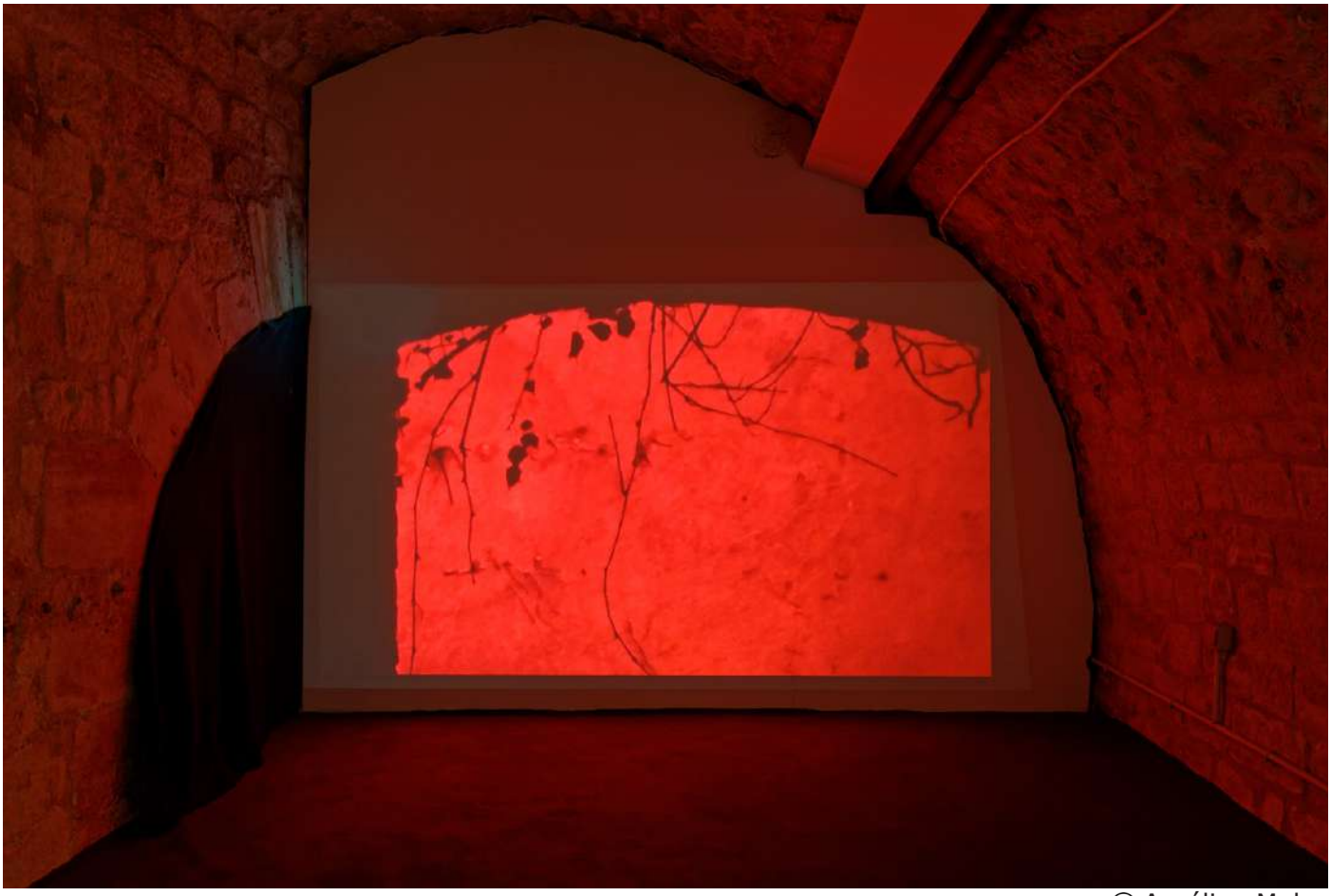
© Aurélien Mole

Exposición personal *Mar oculto,* Galería Dohyang Lee, Paris, Francia. Curaduría de la exposición: Matthieu Lelièvre. Con el apoyo del Centro Nacional de Artes Plásticas de Francia .

Regreso de otra Amalia
vidéo HD, couleur, son monophonique, 26’09’’
2018

Regreso de otra Amalia, es una reflexión melancólica sobre la libertad de expresión y opinión de hoy. En este trabajo, la artista cubana Jenny Feal susurra un texto poético sobre el exilio y el desplazamiento, en diálogo con imágenes de agua, burbujas de aire, algas y otros elementos naturales arrastrados por la corriente. Las imágenes fueron filmadas en 2017 en el río Durolle, durante su residencia en el Centro de Arte Creux de l’enfer. Entonces la artista escribió este texto inspirada por el libro de poemas de su abuelo, y en oposición al artículo Perdimos Cuba de Amalia Agramonte, bisnieta de Ignacio Agramonte (Héroe de la primera guerra de independencia cubana). Jenny Feal utiliza imágenes acuáticas como una metáfora de la vida humana.

Simona Dvořáková



© Aurélien Mole

Exposición personal *Mar oculto,* Galería Dohyang Lee, Paris, Francia. Curaduría de la exposición: Matthieu Lelièvre. Con el apoyo del Centro Nacional de Artes Plásticas de Francia .

© Aurélien Mole

Aguas interiores
arcilla cruda roja y blanca, agua
dimensiones variables
2018

Aguas interiores encarna un conjunto de cuerpos. Podemos interpretar estos cocos en escala 1 como coco-ciudadanos, los personajes de una isla que soñaban en secreto con ver el mar.

Esta fruta, muy presente en Cuba es un objeto metafórico, que como un cofre exótico encierra el líquido exquisito (el agua de coco). La idea de la muerte está presente por la pérdida del agua interior del coco.

Simona Dvořáková

Esta agua que abandona el conjunto, los fragiliza y los deja vacíos por dentro. Esta proposición encarna metafóricamente los ideales traicionados y la esperanza perdida de varias generaciones. La arcilla blanca que se escapa del interior de esta instalación contribuye a su debilitamiento y autodestrucción durante el tiempo de la exposición.

Aguas interiores fue expuesta dentro de la muestra colectiva *Rendez-vous*, en el marco de la Bienal de Lyon (Francia) 2017, Centro de arte contemporáneo Wifredo Lam, Ciudad de La Habana, Cuba.

Mamey
arcilla roja y blanca, madera, mimbre, agua
dimensiones variables
2017

Atravesamos el umbral de la puerta del Espacio La Spirale del Toboggan y una sensación de desconcierto se instala en nosotros: la doble impresión de seducción y extrañeza ante una "situación" a primera vista inaprensible. Las reglas del juego no son evocadas de antemano; poco a poco el visitante debe ir decodificándolas y aceptar su papel activo y activador en una obra inmersiva que invita a la circulación, la implicación participativa y cuyo sentido no logra completarse sin haber asumido las variantes anteriores.

Partiendo del nombre de una fruta endémica de las Antillas (mamey), Jenny Feal nos invita a aceptar el viaje al interior de su pulpa, en una combinación de experiencias sensoriales, incluso sinestésicas. Sus componentes, sin embargo, sólo participan de manera alusiva y parabólica, creando un nuevo sistema de relaciones cronotópicas que toma distancia de la reproducción realista para emprender el camino de la ficción. La pulpa se vuelve entonces un lago estable de barro que invade todas las superficies del espacio; y su semilla de mimbre[1] suspendida en lo alto deviene el pequeño cofre sagrado continente de aquello que resulta inaccesible – la fortuita existencia de un pequeño carnet de anotaciones doblemente inalcanzable por el material que lo constituye y su ubicación, nos revela dicha incapacidad.

1 El mimbre es un material de gran resistencia y elasticidad, que permite la aeración por lo que ha sido ampliamente utilizado en la confección de mobiliario tradicional en países cálidos.

La experiencia se completa al ascender la espiral, colocándonos en una nueva situación, cuya perspectiva en contrapicado nos obliga, como en una secuencia cinematográfica, a trasladarnos de ángulo y con ello a cambiar de actitud. Nuestra posición pasiva de

Vista de la instalación, desde la rampa

Vista de la instalación, desde la rampa

Detalle de la instalación, suelo cubierto de arcilla roja

observación se transmuta a través de la aparición de un insólito objeto[2]. Un nuevo proceso se desencadena dando lugar a un ciclo en el que disímiles elementos y factores se dan cita: el gesto transformador[3], el agua como agente activador y la luz natural como huella de una temporalidad en sí misma inmanente. Y ese lago anteriormente inamovible comienza a mutar en el tiempo y en su devenir, diluyéndose en ese estado que precede la creación de la obra en barro –manifestación ampliamente explorada por la artista–, cerrándose así un ciclo esencialmente vital. ¿Un retorno a la tierra?

Detalle de la instalación, suelo y paredes cubiertos de arcilla roja

Del bosque hasta la sierra, / Mil frutas exquisitas / Para la Diosa lleva. /

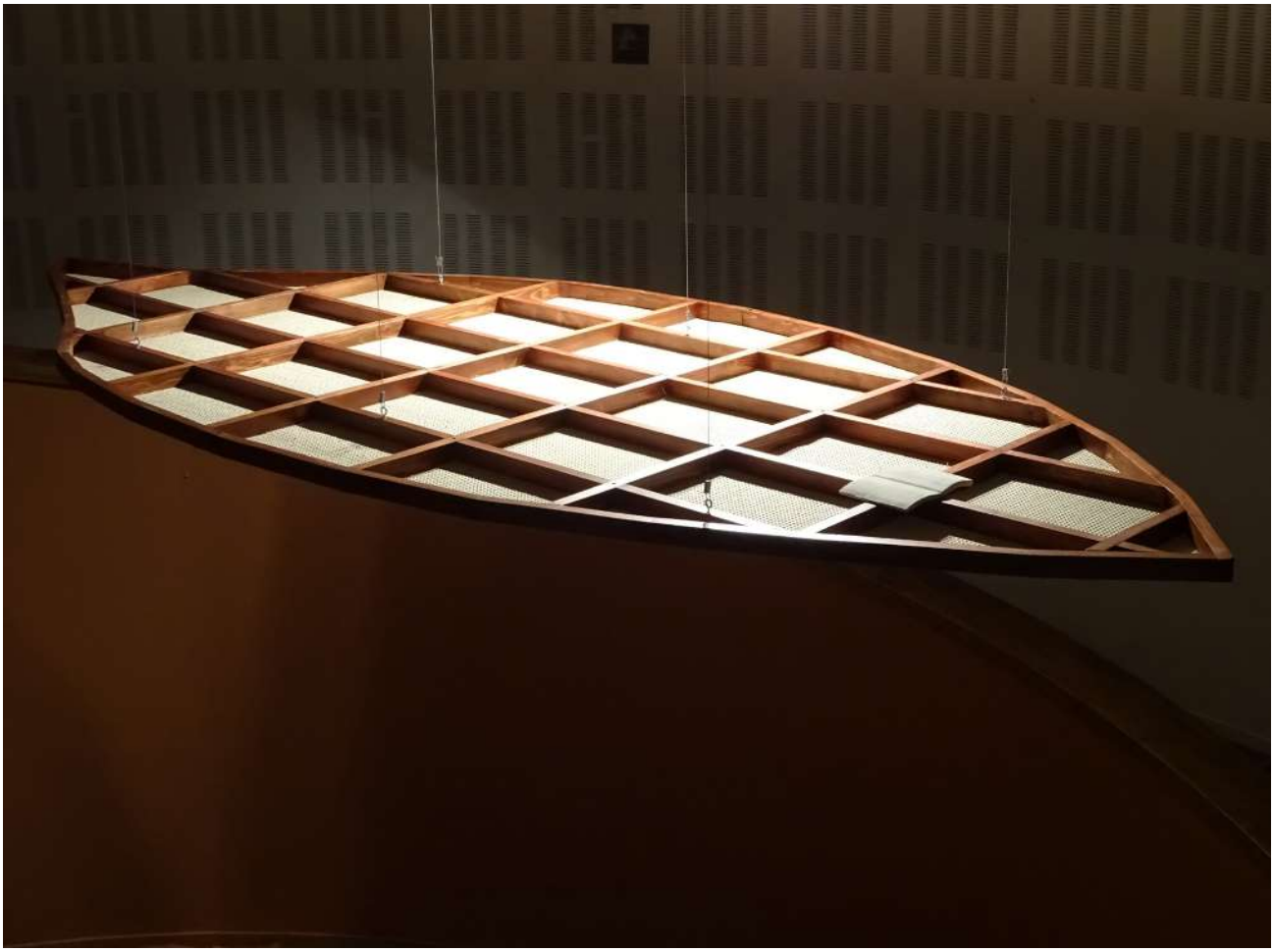
Las toma una tras otra / La madre Venus tierna / Y al labio las conduce /

Y las desflora apenas /La boca aun impregnada / Con el sabroso néctar. /

Cupido despechado / Al cabo le presenta / Del mamey delicioso /

La perfumada esencia.[4]

2 Este cubo es típico y se encuentra frecuentemente en los bateyes cubanos, zonas pobladas en el campo cubano que originalmente constituían los habitáculos de los esclavos en una plantación azucarera durante la colonia.
3 En la cultura popular de influencia afrocubana, lanzar agua fuera del espacio doméstico resulta una manera de "santiguar" (limpiar) los lindes de la casa alejando así a los malos espíritus.
4 Poema *Mamey*, de Juan Clemente Zenea, importante escritor cubano de la segunda mitad del siglo XIX.



Detalle de la estructura suspendida de madera y mimbre. Forma bidimensional de la semilla del mamey en el medio del espacio

Detalle del carnet de anotaciones en arcilla blanca sobre esta estructura suspendida, inaccesible

Vista de la mezzanine

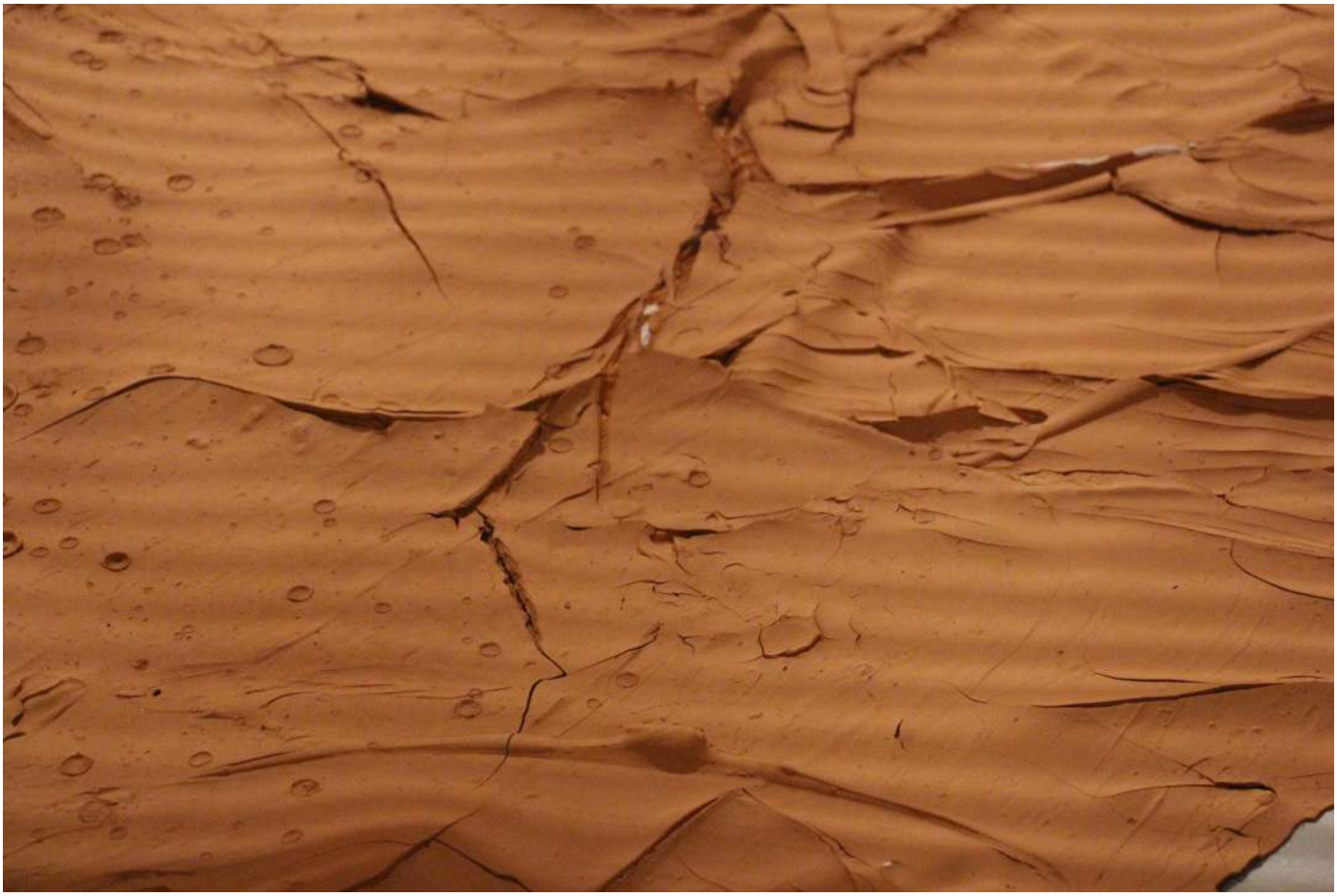
Mamey (dibujo sobre papel, arcilla blanca)

Cubo de madera con agua en el interior

Visitante en la mezzanine lanzando agua sobre la arcilla del suelo de la planta baja

jennyfeal.fr

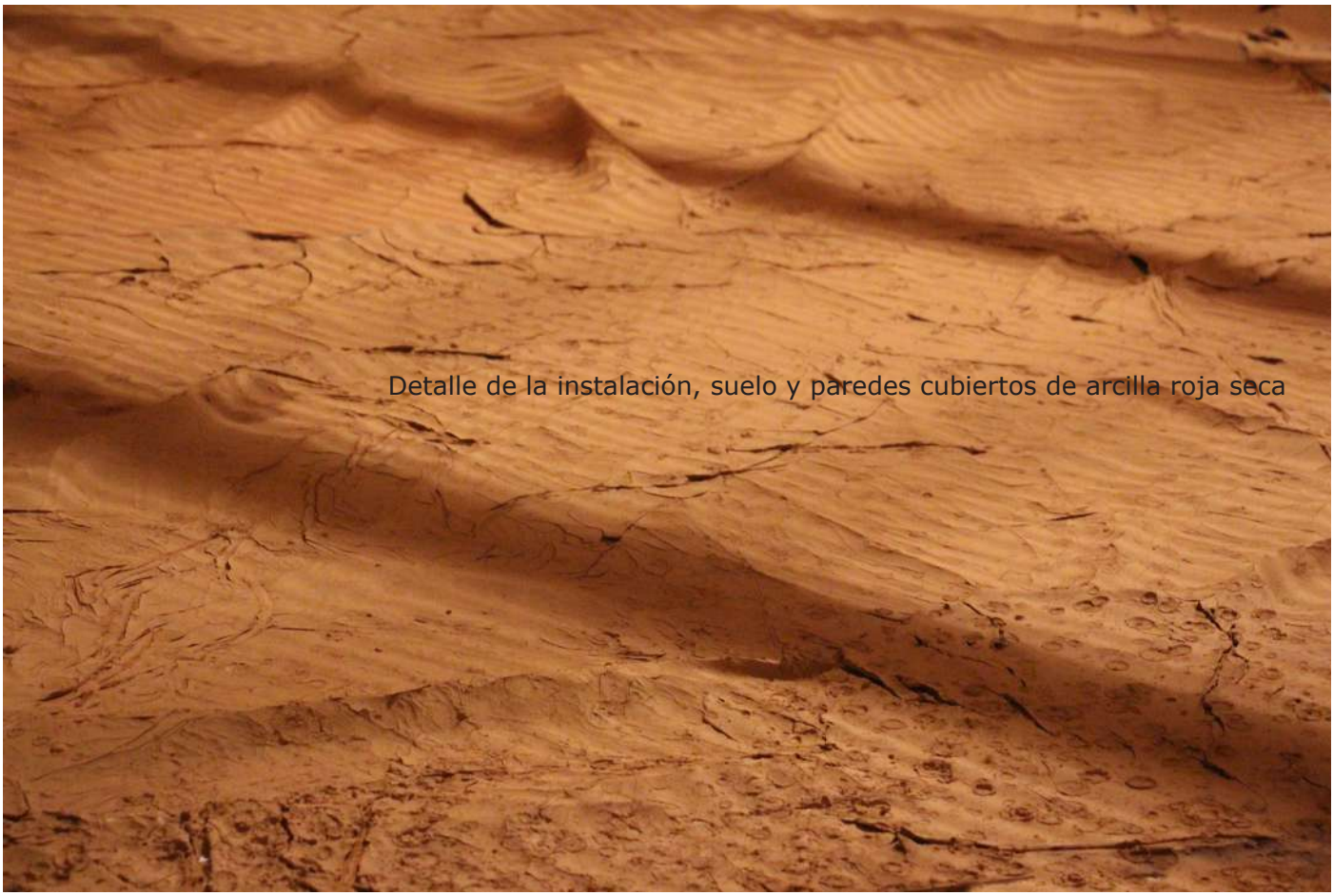
Detalle del impacto de las gotas de agua sobre la arcilla colocada en la planta baja



Detalle de la arcilla seca en el suelo

Mamey[5] se revela entonces como un "agujero negro", con gravidez y características propias, en su vocación para engendrar una infinitud de posibles y horizontes de sucesos. No sin riesgos e incertidumbres, por supuesto. Atravesar la sutil frontera entre este nuevo universo de posibles queda no obstante del lado del espectador, en su aceptación del desafío que representa la aventura de la experiencia de una obra de arte.

Sara Alonso Gómez, Bogotá, 22 de octubre de 2017



Detalle de la instalación, suelo y paredes cubiertos de arcilla roja seca

Exposición personal *Mamey*, La Spirale, Toboggan, en Résonance con la XIV Bienal de Lyon, Décines-Charpieu, Francia.
Curaduría de la exposición : Sara Alonso Gómez
Con el apoyo de La Ville de Décines-Charpieu, el Toboggan, La Médiathèque, la ADERA.

5 El mamey es una fruta perennifolia de la familia Calophyllaceae de frutos dulces, comestibles. Fue probablemente originario de las Antillas.

Niveles
cerámica cruda, madera, coco
dimensiones variables
2017

Vista de la instalación

Niveles es una instalación que consta de dos elementos en el espacio. El primero se encuentra en una pared. Es un estante de madera inclinado que lleva libros de arcilla gris. Los mismos han sido atravesados por un horizonte de arcilla roja. Los colores naturales de la arcilla, recurrentes en mi trabajo, representan dos maneras de pensar opuestas. El segundo elemento se encuentra un poco más apartado, consiste en un

taburete cuadrado que carece de un pie. Sobre este reposa un brazo que expone una axila en bajo relieve. La misma revela una parte del cuerpo sensible, sudoroso y oculto por la geografía humana. Esta cerámica húmeda acoge a un coco seco recogido durante un viaje a Cuba. El agua de coco se escapó, por lo que la función de contrapeso del mismo sobre este taburete en equilibrio es un poco dudosa. La ausencia de agua en el coco puede evocar la sensación de extrañeza sentida al regreso de un viaje. El taburete incompleto es una silla desequilibrada destinada a la lectura.

Como parte de la exposición colectiva *Double Trouble*, Maison du livre, de l'image et du son, Villeurbanne, Francia.

Detalles de los libros (cerámica cruda roja y gris)

Detalle del tabourete (cerámica roja cruda, coco)

Te imaginas
cerámica, bronce, mango, taburetes, tejido, ventilador, vara de pescar, caña de pescar, señuelo, botella de plástico
video HD, color, sonido monoaural, 5’12’’
https://vimeo.com/184974860
dimensiones variables
2016

Vista de la instalación

Esta instalación presenta un lugar indefinido, recreado con elementos tomados de la realidad y objetos inventados que pertenecen a «otra realidad».

Unas imágenes filmadas muestran hombres que pescan en una noche profundamente oscura. En paralelo, dos voces off dialogan sobre su situación de confinamiento en una isla donde no pueden ni ver ni tocar el mar, sólo escucharlo. Ellas (las voces) comparan el destino de aquellos hombres que lanzan sus líneas de pesca a la de sus vecinos de la isla de enfrente. La isla de Cocos, cuyos habitantes, los cocos ciudadanos no pueden acceder al agua a causas de grandes dunas de arena y palmas reales. Ellos deben esperar el paso de un huracán por la isla para salir y, una vez en el mar, se convierten en peces. Las dos voces off imaginan entonces soluciones para huir ellas también.

Un mar de barro rojo todavía húmedo seca delante del video. En una esquina, un agua congelada se derrite en una botella. En su etiqueta hay dibujados dos cocos que conversan. Un poco más lejos, un ventilador evita que un señuelo llegue a su objetivo. En otra parte, un coco se ha metamorfoseado en pez de bronce. Un paño empapado de barro descansa en frente de una ventana abierta y dos taburetes están dispuestos en el espacio, uno ocupado por un mango y el otro puesto a disposición del espectador.

En el marco del Prix de la Fondation Renaud, ENSBA Lyon, Lyon, Francia.

Detalle del video

Detalle del pez coco (bronce)

Detalle de la botella con agua congelada

Detalle del anzuelo

Detalle de la tela empapada de arcilla roja

Detalle del suelo (arcilla roja cruda)

Nous pourrions attendre la prochaine sortie des touristes en bateau
et aller avec eux, en montrant une fausse carte d'identité

Bibliotecas de abuelos
cerámica cruda, metal, madera, papel, lámpara eléctrica
dimensiones variables
2016

Dos bibliotecas que reflejan dos sistemas de pensamiento opuestos. Uno socialista o comunista y el otro Socialdemócrata y cristiano. Ellas pertenecen a mis dos abuelos que vivían en Cuba durante la revolución cubana de 1959.

Uno luchaba para salir de la pobreza rural en la esperanza de una mejor distribución de la riqueza y los derechos. El otro, psiquiatra culto, poeta y compositor, apoyó económicamente a los ideales revolucionarios en sus inicios antes de partir durante el viraje comunista decidido por los líderes. Fue encarcelado durante 17 años como prisionero político antes de exiliarse en los Estados Unidos.

Esta instalación reproduce integralmente la biblioteca socialista de mi abuelo, quien se quedó en Cuba, esa que conocí cuando crecía, confrontada a la biblioteca de mi abuelo fallecido en Miami, construida de acuerdo con las referencias y los intercambios que pude tener con él.

Vista de la instalación

En el marco de la exposición colectiva *Les Enfants de Sabbat 18* , Centre d'art Creux de l'enfer , Thiers , Francia.

FALSA ALARMA
La nada cotidiana
PARADISO
JARDIN

Detalle biblioteca 1 (libros en cerámica cruda)

Detalle biblioteca 2 (libros en cerámica cruda)

Detalle del suelo (dibujo)

Detalle del suelo (papel rasgado)

Trofeo
bronce
24,5 x 3 x 7 cm
2016

Esta trenza de bronce se fundió de acuerdo con la técnica de la cera perdida utilizando una trenza de pelo como positivo, en lugar de la cera. En muchas culturas, la trenza tiene un importante peso simbólico y el hecho de cortarla es una señal de ruptura.

Patterson
impresión en papel plata
inyección de tinta en papel adhesivo
47 x 72 cm
2016

En la serie de fotos *Esgrima anónimas*, Jenny Feal revela parte del equipo nacional de esgrima en Cuba. Cuba ha sido clasificada como uno de los mejores equipos del mundo. El país tuvo sus mejores resultados a principios de la década de 2000, mientras que la economía del país estaba en grandes dificultades. Captura aquí un momento fugaz como resultado de una actividad local y global. Esta serie nos remite a las precarias condiciones de entrenamiento de este equipo nacional y da testimonio de un cuestionamiento sobre el futuro de esta joven generación fotografiada. Con Esgrima anónima, Jenny Feal busca conectar historias personales e íntimas con recuerdos colectivos y locales.

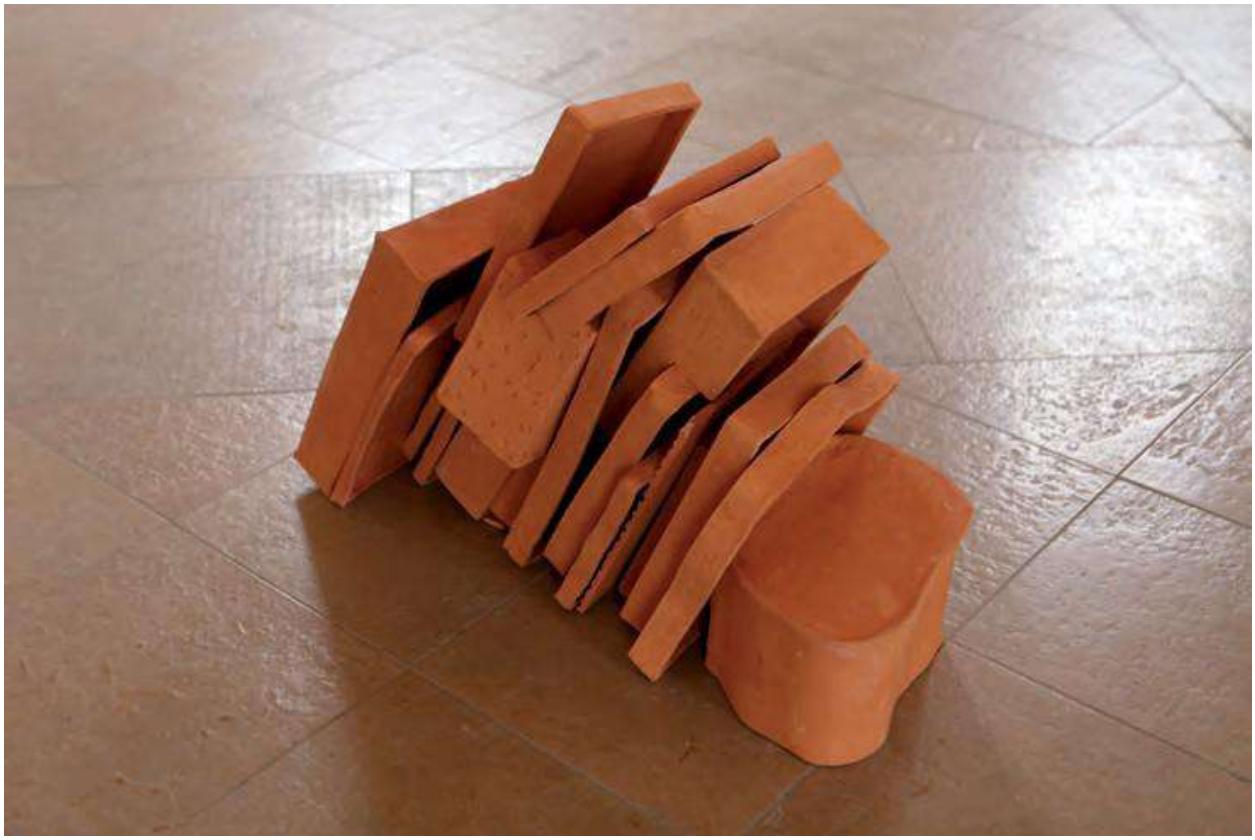
Este es un retrato de un esgrimista «anónimo». En su espalda están afelpadas su apellido, Patterson, y Cub, por Cuba. Este miembro del equipo de esgrima de Cuba propone un cuestionamiento sobre el avenir de su generación. El nombre en su espalda desaparecerá junto con la edad de oro del deporte cubano.

Mural
Colectivo Técnico
Efemérides
Noticias Internacionales
Atletas Esp Mas
Noticias Nacionales
Deportivas

Vista de la exposición Mar oculto, Galería Dohyang Lee, París, Francia. 2019. © Aurélien Mole

Exposición personal *Mar oculto,* Galería Dohyang Lee, Paris, Francia. Curaduría de la exposición: Matthieu Lelièvre. Con el apoyo del Centro Nacional de Artes Plásticas de Francia .

Aquí- allá
arcilla
dimensiones variables
2016



Estos son formas de arcilla que tienen cada uno dos lados, uno plano y el otro hueco. Su agrupación tiende a una posible caída. Otras formas que lograron integrarse al grupo fueron dispuestas en otro lugar en la misma habitación.

Córtate la barba
bronce, periódicos, acero, espejo
dimensiones variables
2016

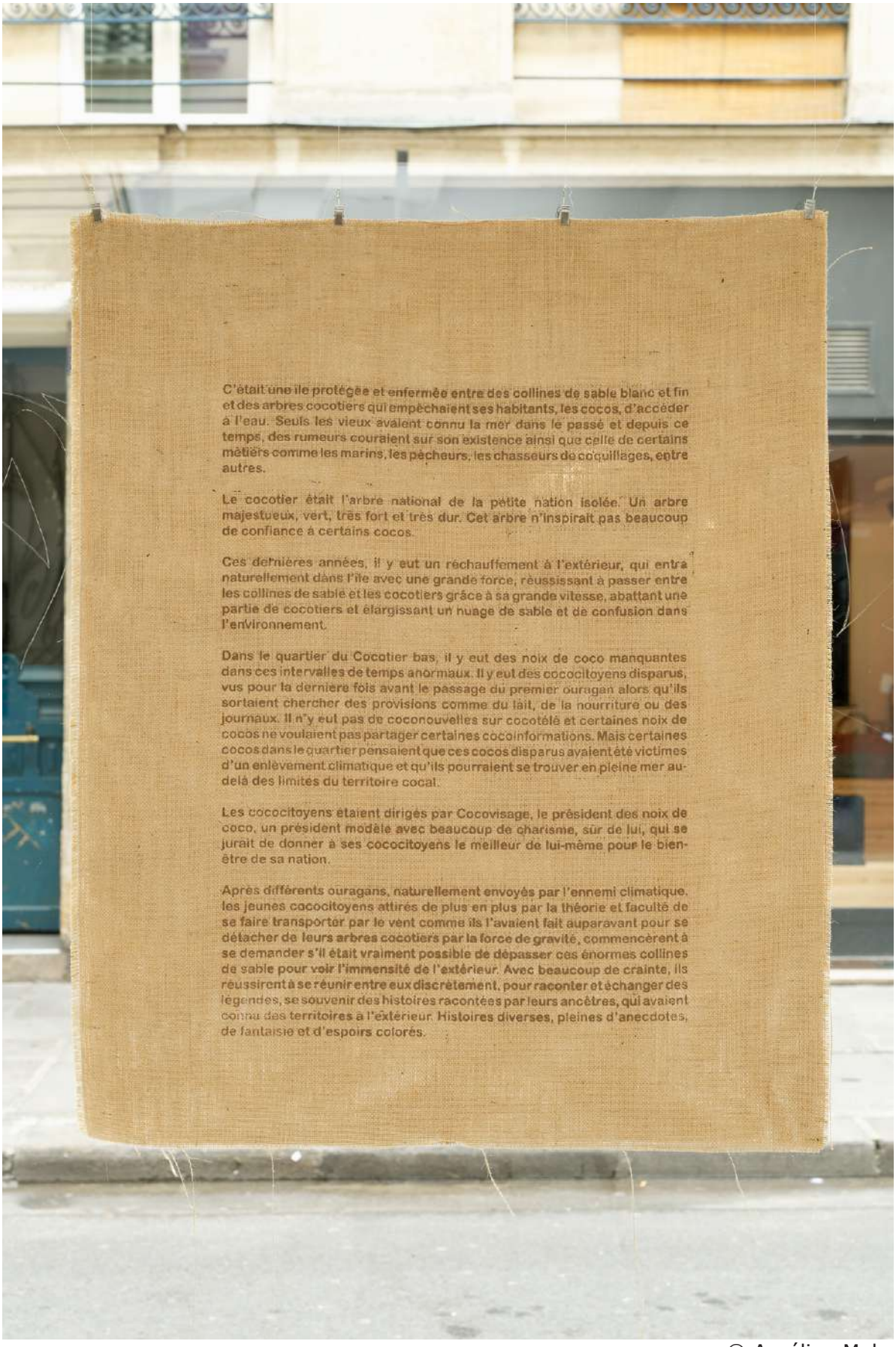
Detalle. © Aurélien Mole

Al igual que con la FARC, los guerrilleros se dejan crecer la barba como un símbolo de un momento de transición y revuelta. En Cuba hace casi 60 años que sus principales líderes la conservan. Invitándoles a cortarse la barba, por decirlo gentilmente, esta escultura les propone dejar plaza a las nuevas generaciones.

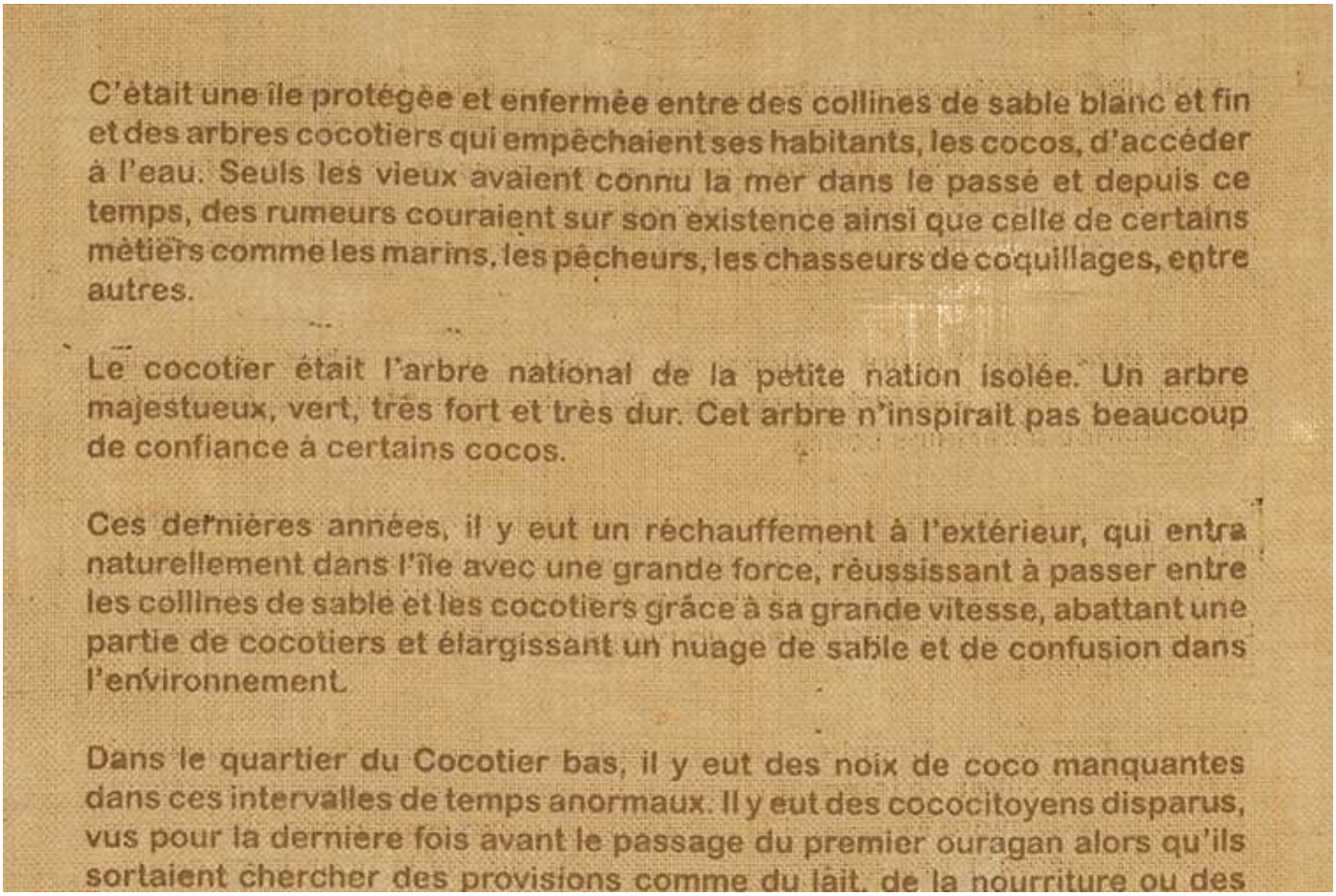
Termitas
video HD
color
sonido monofónico
7’
https://vimeo.com/217252521
2016

Se trata de un plano cerrado de un marco de puerta dentro de una casa. Al principio las imágenes no nos muestran nada en particular, pero a medida que las mismas van avanzando alrededor de este marco, se empiezan a ver las huellas que muestran la madera como un banquete de comida. El sonido proviene del interior, lo que nos permite imaginar lo que está sucediendo dentro de este borde.

Los cocoteros
Serigrafía sobre tela de yute
94 x 76 cm
2016



© Aurélien Mole



C'était une île protégée et enfermée entre des collines de sable blanc et fin et des arbres cocotiers qui empêchaient ses habitants, les cocos, d'accéder à l'eau. Seuls les vieux avaient connu la mer dans le passé et depuis ce temps, des rumeurs couraient sur son existence ainsi que celle de certains métiers comme les marins, les pêcheurs, les chasseurs de coquillages, entre autres.

Le cocotier était l'arbre national de la petite nation isolée. Un arbre majestueux, vert, très fort et très dur. Cet arbre n'inspirait pas beaucoup de confiance à certains cocos.

Ces dernières années, il y eut un réchauffement à l'extérieur, qui entra naturellement dans l'île avec une grande force, réussissant à passer entre les collines de sable et les cocotiers grâce à sa grande vitesse, abattant une partie de cocotiers et élargissant un nuage de sable et de confusion dans l'environnement.

Dans le quartier du Cocotier bas, il y eut des noix de coco manquantes dans ces intervalles de temps anormaux. Il y eut des cococitoyens disparus, vus pour la dernière fois avant le passage du premier ouragan alors qu'ils sortaient chercher des provisions comme du lait, de la nourriture ou des

Detalle © Aurélien Mole

Este texto es la historia de los conciudadanos, una ficción, una historia de dunas de arena y los habitantes de una isla que paradójicamente nunca han visto el mar. Su vida en la autarquía es funcional pero viven encerrados. Todo este pequeño ecosistema vive bajo la autoridad de una autoridad distante y su única salvación sería que venga un huracán. El aislamiento económico y político de las vidas de estos residentes y si algunos no cuestionan su situación, los más jóvenes terminan preguntándose, intercambiando y finalmente buscan este huracán. La moralidad de la historia también puede radicar en el hecho de que, a pesar del aislamiento y el encierro, e incluso precisamente por eso, todavía tienen la capacidad de soñar y no necesitan haber visto en otro lado para poder imaginarlo. Esta historia transcribe en términos voluntariamente transparentes su experiencia personal en la isla de Cuba ...

Matthieu Lelièvre

Los cocoteros:

Esta era una isla protegida y encerrada entre lomas de arena blanca y fina por arboles cocoteros, que impedían a sus habitantes, los cocos, acceder al agua. Solo los viejos habían conocido el mar en el pasado y debido al tiempo transcurrido desde entonces, comenzaron a existir especulaciones sobre la existencia de la misma y algunos oficios como marineros, pescadores y recolectores de conchas entre otros.

El cocotero era el árbol nacional de la pequeña nación aislada. Majestuoso, verde y firme. Este árbol no inspiraba mucha confianza para algunos coco-ciudadanos.

por sus ancestros, quienes de antaño habían conocido territorios exteriores. Historias diversas, llenas de anécdotas cargadas de fantasías y de esperanzas coloridas.

En los últimos años hubo un calentamiento en el exterior, que entró naturalmente en la isla con gran fuerza, logrando pasar velozmente entre las montañas de arena y los arboles cocoteros; derribando algunos de ellos, y esparciendo una nube de arena y confusión en el ambiente.

En el barrio Cocotero Bajo, hubo coco-ciudadanos desaparecidos en intervalos de tiempo diferentes, cosa muy extraña en la isla. Los mismos fueron vistos por última vez antes del paso del primer huracán, saliendo en circunstancias difíciles a buscar provisiones como leche, comida, periódicos, etc. Nunca se dio la noticia en coco-TV y algunos coco-ciudadanos no querían compartir ciertas coco-informaciones. Pero hay quienes, en el barrio de Cocotero Bajo, pensaban que los coco-ciudadanos perdidos fueron víctimas de un rapto ambiental y podrían encontrarse en el agua fuera de los límites de territorio-cocal.

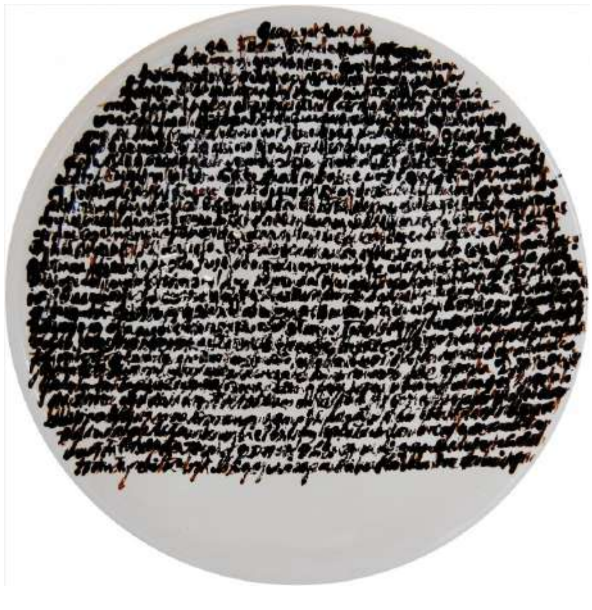
Los coco-ciudadanos eran dirigidos por su líder Cara de coco, un presidente modelo con mucho carisma y seguro de sí, quien juraba hacer lo mejor por el bienestar de su nación.

Pasados diferentes huracanes, enviados naturalmente por el enemigo climático, los coco-ciudadanos jóvenes atraídos cada vez más por la teoría de poder transportarse con el viento, como lo hicieron al desprenderse del árbol cocotero por la fuerza de gravedad, comenzaron a preguntarse si sería realmente posible traspasar esas inmensas montañas de arena para poder ver la inmensidad del exterior. Con mucho miedo lograron reunirse para conversar e intercambiar leyendas, recordar historias contadas

Diario
arcilla, esmalte
dimensiones variables
2014-2016 (producción en Francia)

Esta instalación es un diario que mantengo desde 2012, una serie que empecé en Cuba, fabricando platos en un taller de cerámica. En aquel momento había comenzado a hacer una serie de escritos ilegibles sobre los platos en torno a cuestiones políticas. Eran una superposición de ideas que se protegían de una posible mala interpretación. Los primeros platos permanecieron en Cuba y, llegando a Lyon, continué escribiendo este diario, alimentándolo con escrituras sobre mi resentimiento político autocensurado.

Detalle



Sin título
lámpara, tierra, cable, escoba
dimensiones variables
2016

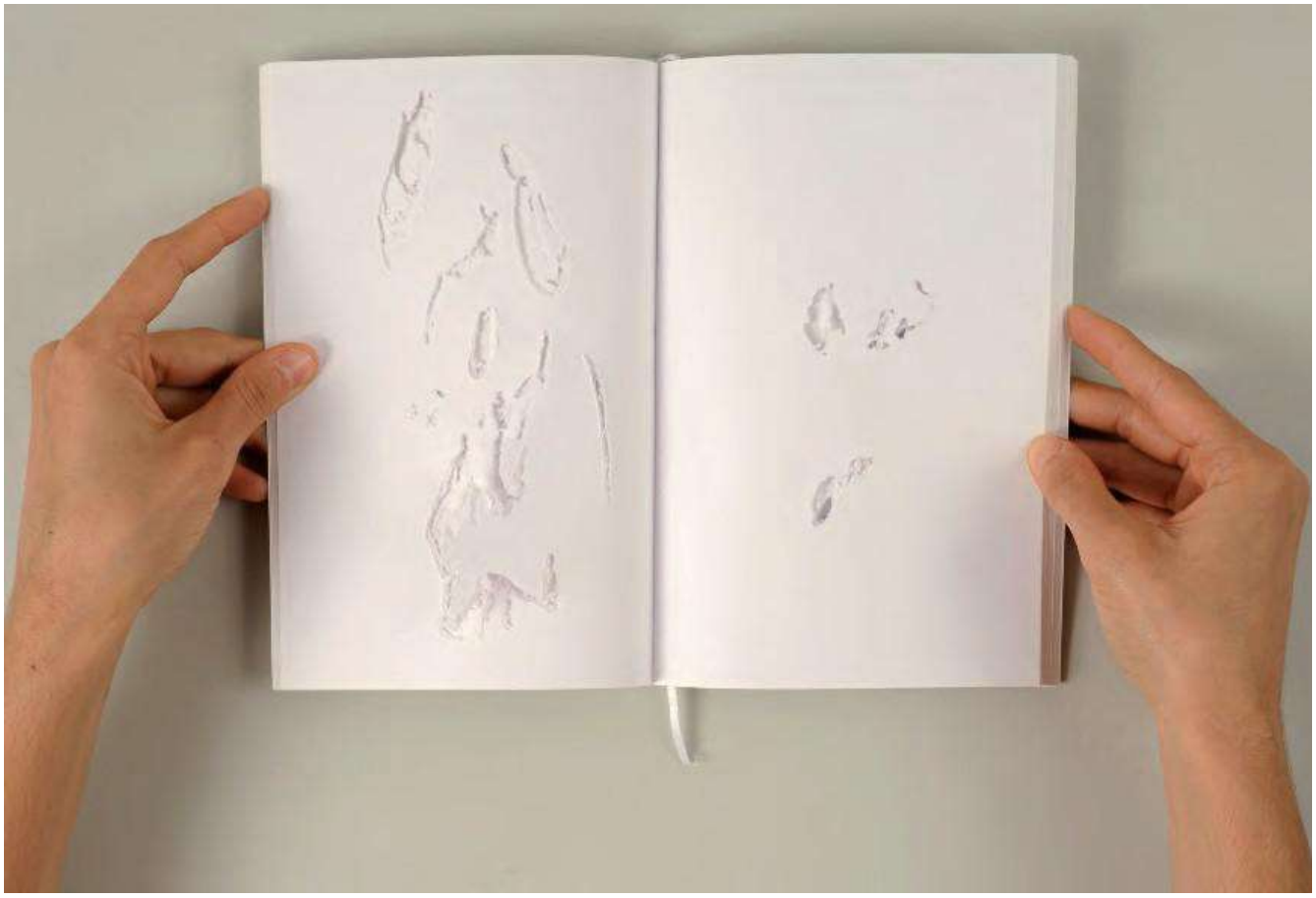
Detalle

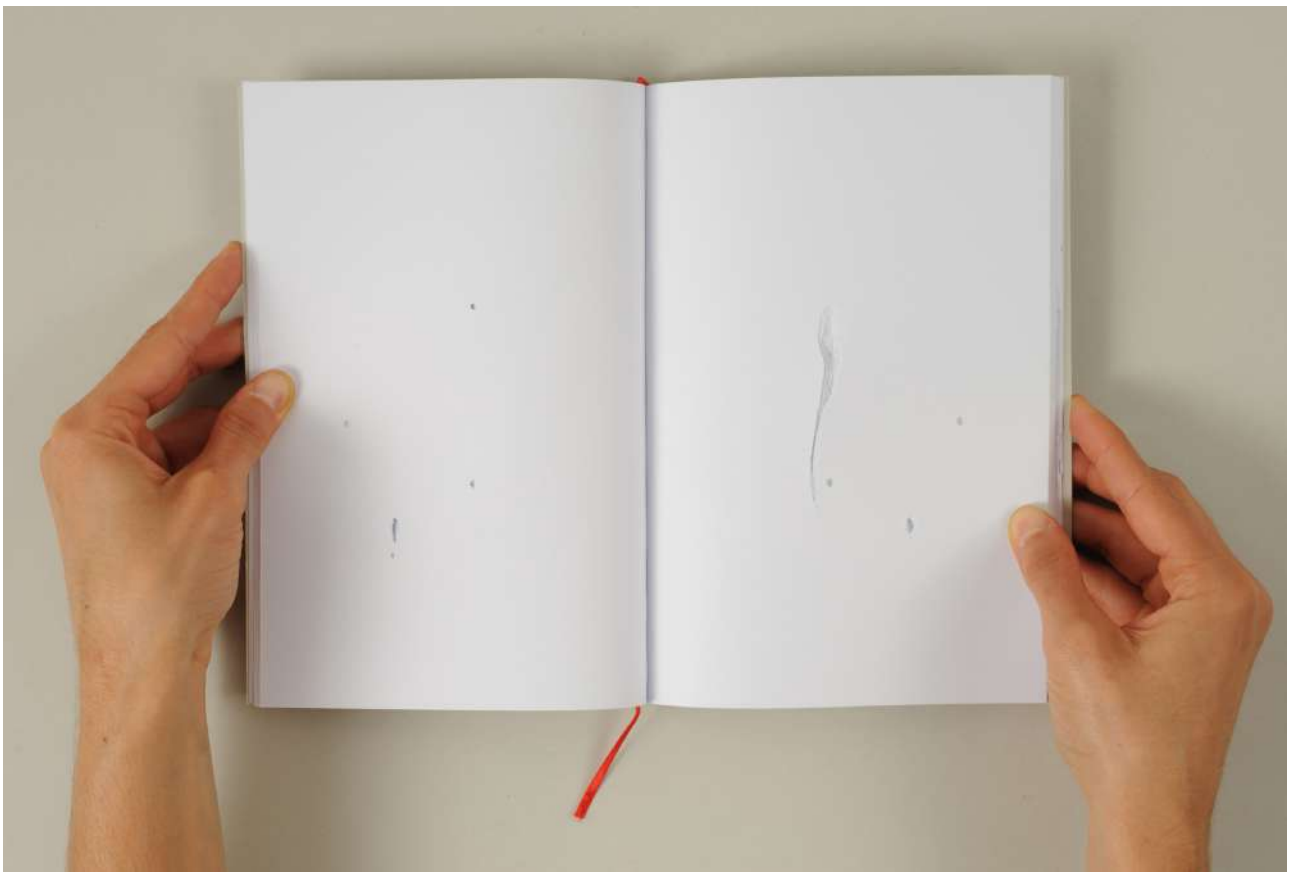
Trompo de escrituras
mesa, papel de grabado, aluminio
80 x 176 x 86 cm
2015

Detalle

Esta es una herramienta de escritura que puede pensarse, debido a su movimiento, que nunca termina. En su cuerpo se encuentra grabado un texto inédito en positivo. El trompo de aluminio al dar vueltas, deja sobre el papel una escritura ilegible, una huella flexográfica de su trayectoria sobre el mismo.

Lectura de termitas
tela, papel
dimensiones variables
2015





Traje a Francia algunos de los libros cubanos que habían sobrevivido a la «lectura» de las termitas en la biblioteca de mi abuelo. Con un hermoso viaje peligroso a través de las palabras y las frases que faltan, estos volúmenes me inspiraron a crear mis propios libros sin texto, manteniendo el tamaño de los originales. Las obras de referencia contenían en conjunto "historias oficiales" y formas de pensar que no comparto más, así que hice desaparecer los textos.

Esta propuesta formó parte del proyecto *¿Cuántos mundos?*, exposición *Lejos del teclado*, XII Bienal de La Habana, Cuba.

Esta exposición contó con el apoyo del Instituto Francés, la Embajada de Francia en La Habana, ENSBA Lyon, el Instituto Superior de Arte de La Habana y el Centro Wifredo Lam.

El peso que cuenta
reloj, arcilla cruda
30 x 30 x 6 cm
2015

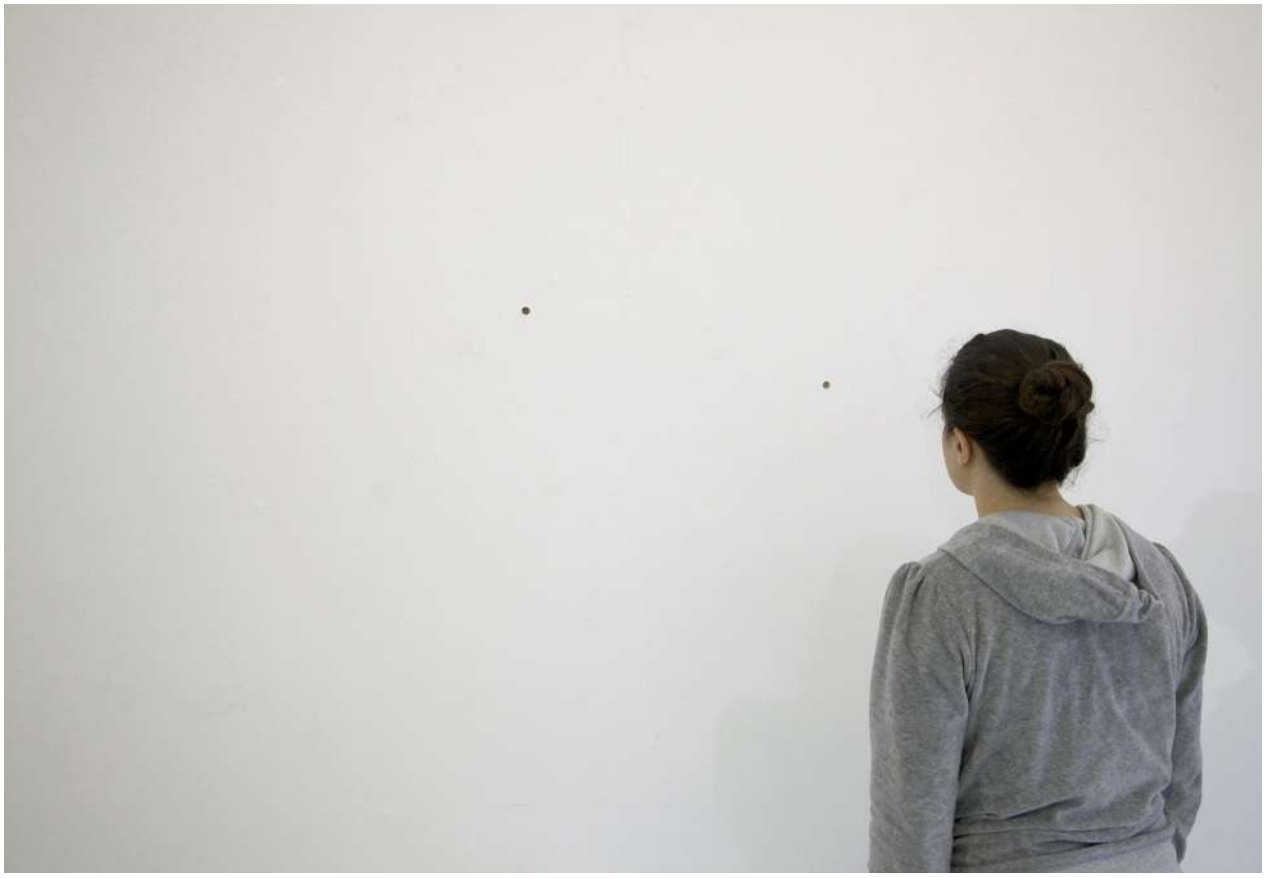
Detalle

A medida que pasa el tiempo, la arcilla se seca y se desprende el cuerpo del reloj que funciona en la pared. Una correlación cíclica se establece entre los dos elementos: el tiempo y el peso.

Esta propuesta formó parte del proyecto *l'Alfabeto*, exposición *l'Analfabeto* en la Cisterna, Villa Medici, Academia de Francia en Roma, Italia.

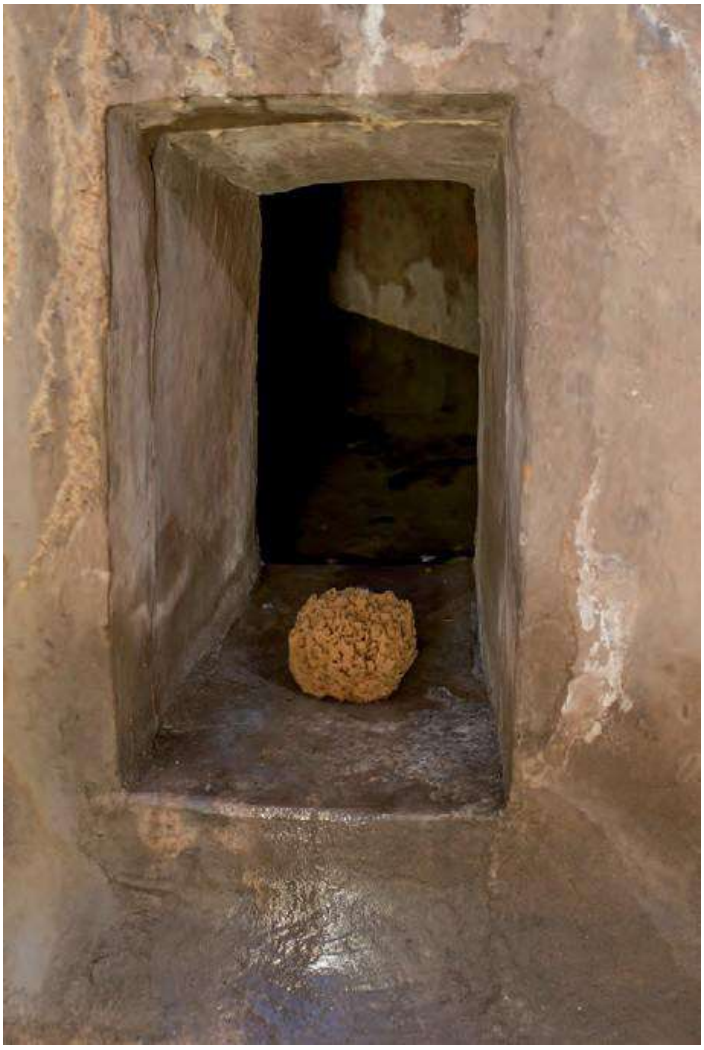
Esta exposición contó con el apoyo de La Región Rhône-Alpes, ENSBA Lyon y con la Asociación Alfabeto.

Tapones para oidos
aluminio, mesa, yeso
dimensiones variables
2015



Estos tapones para oídos de aluminio se encuentran colocados en esta mesa. Están en diálogo con los dos agujeros en la pared, lo que sugiere un posible uso absurdo. Estos tapones para los oídos nos permiten a la misma vez aislamos y aislar a la pared. Se crea una situación en la que dos ideas emergen: la negación de las palabras que no queremos oír más y la imposibilidad de que la pared nos oiga.

Cuerpos de cisternas
esponjas naturales de origen cubano, agua
dimensiones variables
2015

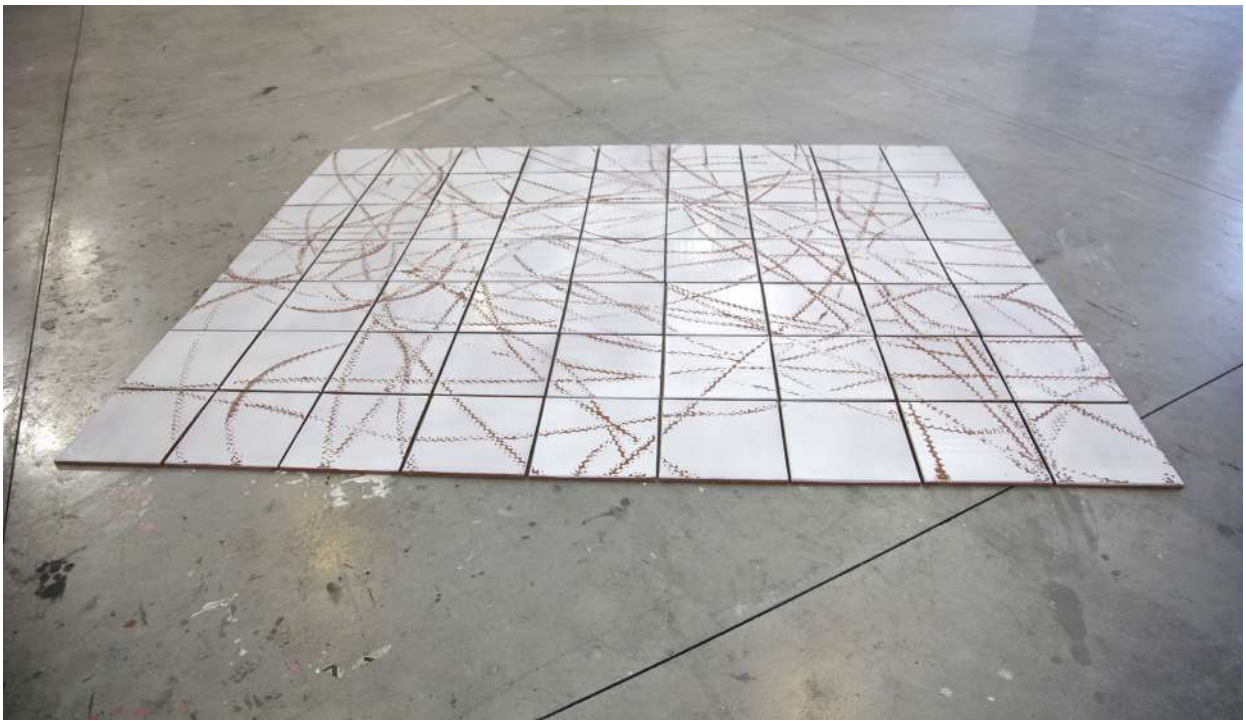


Esta instalación fue especialmente concebida para ser mostrada en La Cisterna, sala de exposición de la Academia de Francia en Roma. Esta cisterna ha mantenido su nombre y su estructura original dando paso a ciertas entradas de agua en el espacio, especialmente cuando llueve. Por lo tanto, es un lugar particularmente húmedo, donde las paredes, suelos y techos están cubiertos de moho. Las esponjas encontradas en Cuba se convierten en cuerpos cisternas, inundadas y frágiles, colocadas y a veces poco visibles en las entradas de agua de este lugar subterráneo. Durante la exposición, cambian de color con el agua, dando la ilusión de vivir en su hábitat natural.

Esta propuesta formó parte del proyecto *l'Alfabeto*, exposición *l'Analfabeto* en la Cisterna, Villa Medici, Academia de Francia en Roma, Italia.

Esta exposición contó con el apoyo de La Región Rhône-Alpes, ENSBA Lyon y con la Asociación Alfabeto.

Polvo fijado
arcilla, esmalte
220 x 310 x 3 cm
2014



Detalle

Esta escultura es un piso de 63 baldosas que presentan un dibujo en relieve. Conduje una bicicleta sin parar sobre las baldosas. Durante este proceso, el esmalte en polvo se iba levantando de las mismas con la ayuda de las ruedas constantemente humedecidas. El resultado es un dibujo móvil, una especie de rompecabezas para montar y desmontar.

Trompo
jabón de Marsella, madera, forro, agua
250 x 120 x 10
2014

El trompo tiene una historia única como juego tradicional. Pertenece a diversas culturas, por ejemplo, a la cultura latinoamericana. Este juguete ha cambiado constantemente su forma para adaptarse a los tiempos, materiales y sistemas cada vez más refinados y sofisticados con el fin de atraer a los niños. El trompo mantiene un gran éxito entre los niños en las calles de La Habana. Trompo es una escultura de jabón de dimensiones grandes que "baila" hasta su desaparición física. Colocada en el medio de un charco, ella comenzará a fundirse después de su caída.

Dentro del marco oficial de Marseille-Provence 2013 Capital Europea de la Cultura,
V Festival de arte efímero, Casa Blanca, Marsella, Francia.

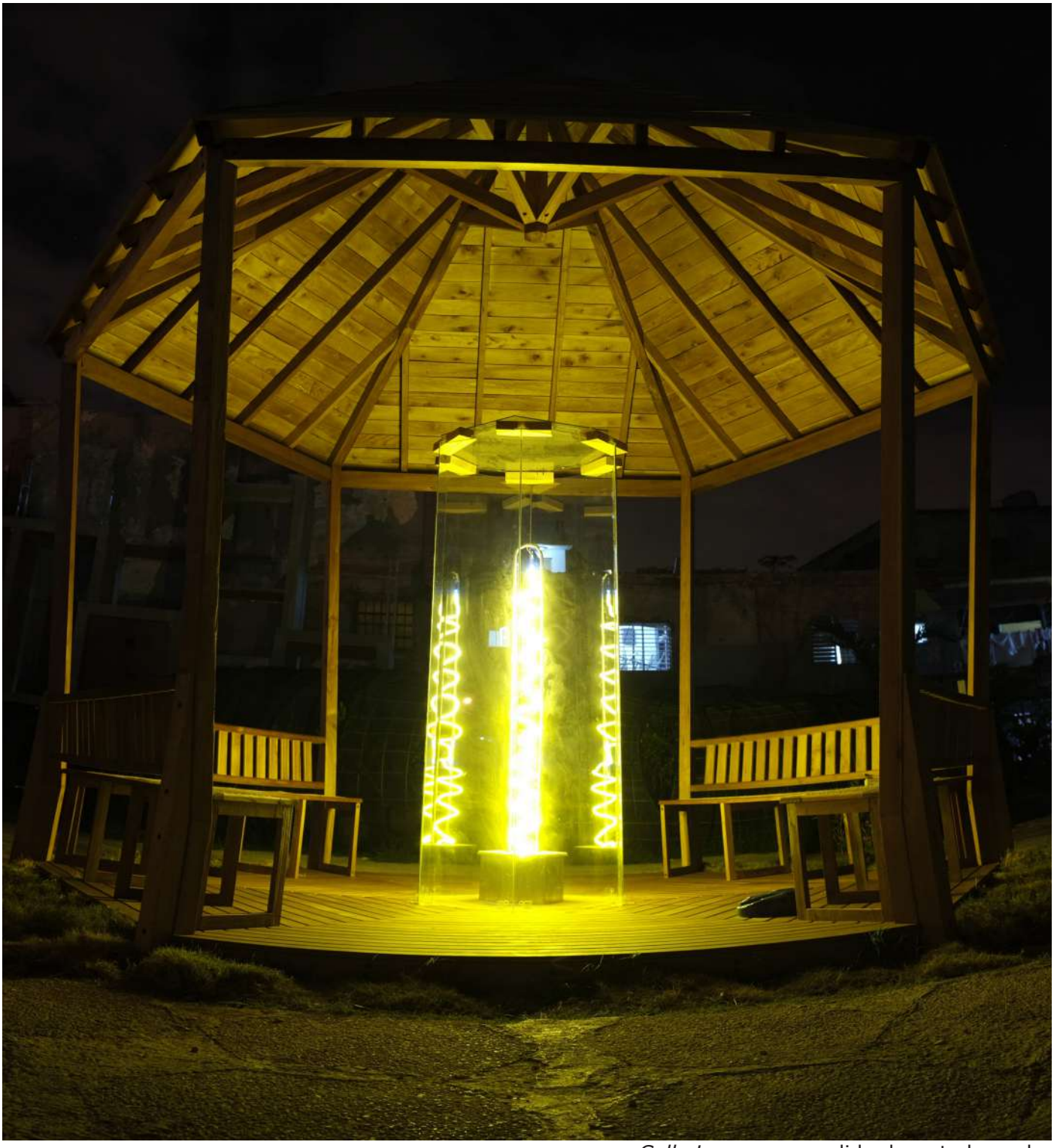
Detalle

Aireando comunicación
ventilador, extensiones eléctricas
dimensiones variables
2013

En todas partes existe el deseo de preservar el objeto, para alargar su vida útil. Los objetos en general en mi trabajo adquieren características humanas. El ventilador como equipo que se utiliza para airear y, que al mismo tiempo debido a su uso genera en sí mismo un sobrecalentamiento del motor. En mi casa, esta preocupación se convirtió en una obsesión un tanto absurda. Cuando un ventilador está encendido, es necesario preparar para otro como suplente para cuando el que está en marcha se sobrecaliente. Como resultado tenemos una buena cantidad de ventiladores. Para liberarme de toda responsabilidad y preocupación, he instalado un grupo de ventiladores en círculo, para que interactúen entre sí refrescándose. Cada ventilador está funcionando para enfriar el ventilador de delante y al mismo tiempo tiene un vecino que trabaja detrás de él. De esta forma todos los ventiladores están funcionando juntos sin «sufrir» aisladamente.

Como parte de la exposición *Appartés N.4*, Galería Domi Nostrae, Lyon, Francia.

Calle Loynaz
materiales diversos
600x 600x 850cm
performances, lecturas y encuentros al interior de la glorieta
Instalación presentada en el marco de *Prácticas artísticas e imaginarios sociales,* XI Bienal de La Habana.
11.05.2012 – 11.06.2012



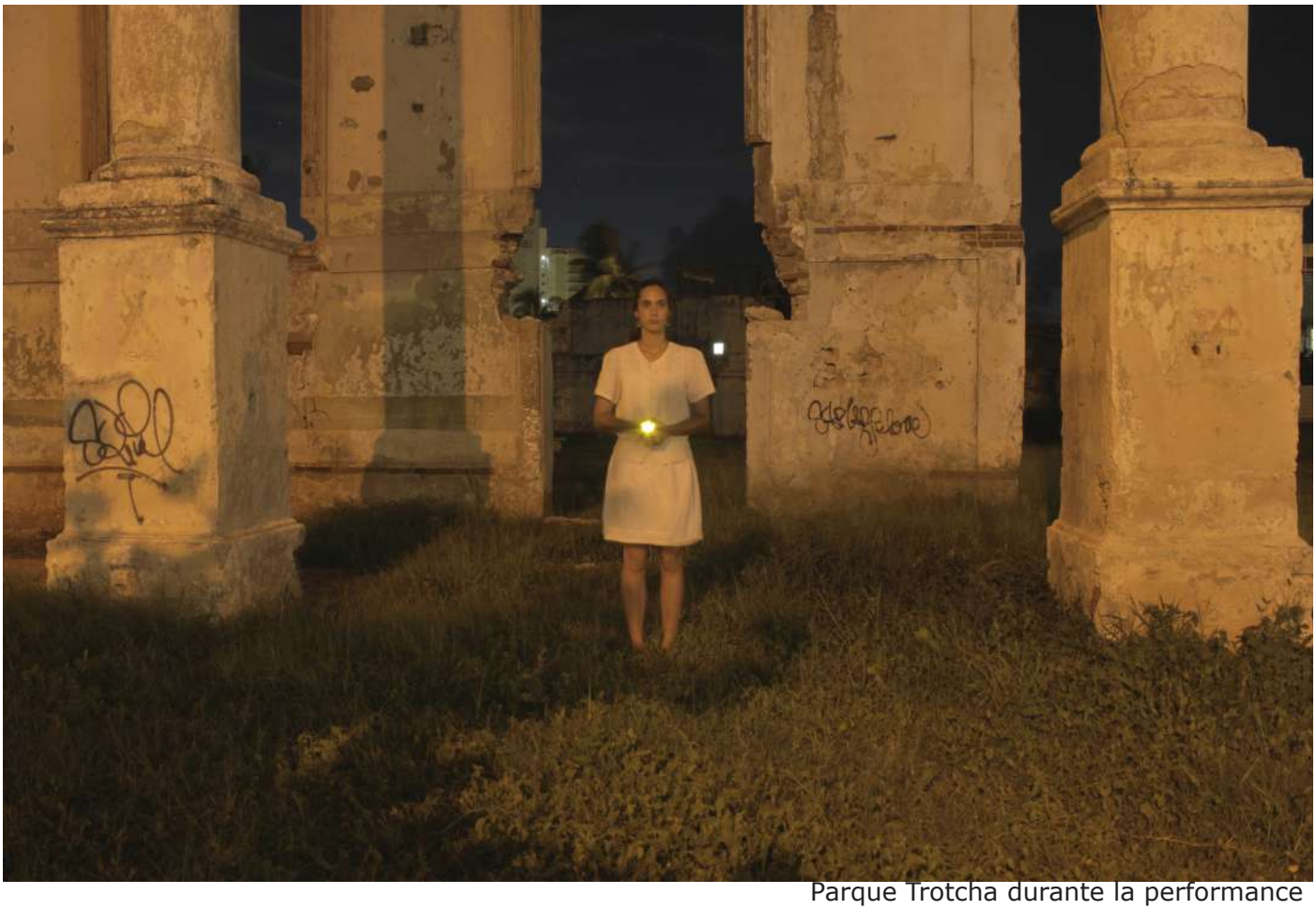
Calle Loynaz encendida durante la noche

Vista de la instalación *Calle Loynaz*

Vistas del interior

Vista del interior

Detalle de las huellas en cerámica



Parque Trotcha durante la performance

Parque Trotcha durante la performance

Parque Trotcha durante la performance

Calle Loynaz durante la performance

Calle Loynaz fue mi propuesta personal a *Ciudad Generosa*, proyecto del colectivo 4ta Pragmática Pedagógica de la Universidad de las Artes de La Habana, del cual formé parte de 2009 a 2012. La idea principal de este proyecto era construir una especie de ciudad abierta a todos, donde cada miembro del grupo debía concebir y fabricar su propia casa. Una casa para acoger a los visitantes e invitarlos a permanecer, hablar y vivir sin tiempo preestablecido.

Para mi propuesta personal, me interesé en la historia de este parque pequeño y casi olvidado en el capitalino barrio del Vedado. El mismo formaba parte del bosque de La Habana en el año 1880. Las ruinas que podemos observar hoy en día son las del hotel Trotcha, cuya construcción data de finales del siglo XIX y que fue financiado por Buenaventura Trotcha. La modernidad de sus instalaciones atrajo a la Comisión de la intervención norteamericana a principios del siglo XX, quienes buscaban un sitio calmado para alojarse en La Habana. Para cumplir con los requisitos impuestos por los funcionarios estadounidenses, un sistema de iluminación eléctrica fue instalado en este hotel, posiblemente el primero del país hasta ese entonces.

Leyendo el diario íntimo de Enrique Loynaz, hermano de la poetisa Dulce María Loynaz, descubrí que, durante su infancia, ella iba a los jardines del hotel Trotcha para admirar la luz eléctrica. Esta imagen sería el recuerdo más vivo de la infancia de Loynaz, muy presente en su obra. En el diseño de mi casa, traté de vincular esta historia a las representaciones contemporáneas construidas por los vecinos del barrio. Mi investigación sobre el hotel Trotcha me enseñó que este tenía un jardín grande con glorietas donde los visitantes se instalaban en la noche para charlar y relajarse bajo el resplandor de las bombillas eléctricas. Por eso diseñé mi casa como una glorieta abierta a todos, como un espacio en el límite entre lo público y lo privado. En el centro de la misma, coloqué un polígono grande de vidrio que rodeaba un neón que sugería el filamento de una bombilla. Mi objetivo era devolver la luz a este espacio público que había quedado a la sombra. Alrededor de esta bombilla, coloqué bancos de madera y pajillas, imitando a los que había en el hotel a principios del siglo pasado. Sobre el suelo de la glorieta había dos huellas de pies de cerámica. Originalmente, estas eran las huellas de mis pies. Pero luego, la quema las redujo de tamaño, haciéndolas ver como las huellas de un niño, recordando a Dulce María Loynaz cuando venía a admirar las luces del hotel. La poetisa estaba presente de algún modo en el espacio a través de estas formas.

Tres semanas antes de la inauguración de *Ciudad Generosa*, el Estado Cubano nos negó el permiso para trabajar en el parque Trotcha, ya que está situado en una de las avenidas tomadas diariamente por el Presidente de la República. Los organizadores nos ofrecieron un nuevo parque ubicado a pocas calles. Mi trabajo estaba profundamente ligado a la historia del parque Trotcha, me parecía absurda la idea de presentarlo en el otro parque. Finalmente decidí instalar mi glorieta en el segundo parque, pero creando un vínculo con el otro lugar a través de performances.

Cada día, vestía ropas similares a la de principios del siglo XX y leía poemas de Dulce María Loynaz en mi glorieta. Por la noche, la luz proyectada por la bombilla atraía a personas que venían a compartir historias, poemas y momentos. Con motivo del nombre de nuestra ciudad, cada artista debía regalar generosamente un recuerdo a los visitantes. En mi caso yo entregaba espejos pequeños para que el visitante pudiese jugar, expandir y comunicar con los reflejos de la bombilla y, de alguna manera, llevar un poco de la luz de mi casa a la de ellos. El último día de la *Ciudad Generosa*, realicé un performance para conectar ambos parques. Fui al parque Trotcha y caminé entre las ruinas. Descripción del performance: Después de unos minutos encendí una linterna pequeña que tenía en mis manos. Caminé y gracias a la luz, dibujé en el aire mi glorieta, la

bombilla exactamente en el lugar donde había previsto inicialmente realizar mi instalación. Con la luz encendida hice el paseo hacia *Ciudad Generosa*. Cuando llegué al parque, todo estaba en penumbras, con el fin de devolver metafóricamente el espíritu de la luz. En el momento en que puse un pie en la glorieta, la bombilla gigante se encendió. Me senté y empecé a jugar con la luz y los espejos, depositándolos en el suelo alrededor de la bombilla. Poco a poco las personas del público se acercaron y espontáneamente comenzaron a jugar con los reflejos de la luz usando sus espejos.

Calle Loynaz, exposición colectiva *Ciudad Generosa*, 3ra y E, La Habana, Cuba. En el marco oficial de la XI Bienal de La Habana, 4ta Pragmática Pedagógica.

Con el apoyo del Instituto Superior de Arte de La Habana, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas Cuba, la Embajada de Francia y la Embajada de España en Cuba.

Control de calidad
arcilla, esmalte, martillo, gafas, guantes
dimensiones variables
2013

Los cuencos presentes en la instalación se produjeron manualmente utilizando las mismas matrices durante tres meses. Sus superficies revelan diferencias entre sí; texturas y errores comunes durante el secado y el esmaltado de la cerámica. En esta propuesta, el trabajo manual e industrial se confrontan en la calidad de producción del artista como obrero.

La primacía en la industria cubana prioriza la cantidad sobre la calidad. El cumplimiento de objetivos cuantitativos dados por el Estado ciega la calidad del resultado. Cumplir objetivos cuantitativos sin preocuparse por la naturaleza del resultado son enfoques muy presentes en la economía cubana. Aprovechando la historia de la galería Factoría Habana como antigua fábrica, realizo durante la inauguración de la exposición un control de calidad, analizando formalmente mi producción ceramista. Separo las formas en dos grupos: bien hechas y con errores. Procedo a romper las que no poseen errores formales y a partir de sus fragmentos construyo nuevas formas en el espacio.

Control de calidad, exposición colectiva *Trust*, 4ta Pragmática Pedagógica, Factoría Galería Habana, La Habana, Cuba.

Cuba prevé un crecimiento económico del 3,1 % para el 2011
arcilla, hormigón
dimensiones variables
2011

Detalle

Esta instalación fue realizada en el Royal Bank of Canada en la Habana Vieja, actualmente en ruinas. Hablando en un contexto donde el dinero y la presencia económica reinaron durante sus tiempos de oro, se encuentra este lugar, un banco real que ahora se ha convertido en pasado, bajo las sombras y escombros de la más vieja de nuestras habanas. Dentro de una crisis económica mundial, de la cual Cuba no sé ciertamente como participa o escapa, se trazan planificaciones económicas cada vez mayores. ¿Cómo Cuba puede llegar a tener un crecimiento económico de 3,1 %, cuando China tiene propuesto alcanzar un 8 % para este año? Quizás fuese muy utópico pensar cómo puede reflejarse verdaderamente un 3.1 % de crecimiento en nuestras vidas en un país que conoce bien la crisis o que ya casi no la sabe diferenciar de momentos florecidos en nuestra economía. El 2011 va a ser un año duro, en el que se suprimirán definitivamente 146.000 puestos de trabajo estatales y se prevé que 351.000 funcionarios públicos pasen a otras formas de empleo independiente. Coloco esta cifra repetitiva en barro sin cocer en una columna de cemento bruto. Un 3,1% completamente ilusorio en un espacio que fue un banco de lujo antes de La Revolución Cubana. Rotas, restauradas o recién colocadas, cada pieza seriada propone cuestionar un verdadero significado de lo que representa esa cifra.

Exposición colectiva *Banca Rota*, 4ta Pragmática Pedagógica, The Royal Bank of Canadá, La Habana, Cuba.

Tragante
impresión de plata
papel de inyección de tinta
36 x 24 cm
2013

Este cuerpo nos deja ver a través de su interior el elemento transparente sobre el cual se encuentra flotando. Un objeto cuya relación con el agua es inevitable. En este caso, el mismo nos proporciona acceso a un mundo habitualmente lejos de nuestro alcance, que flota sobre un mar de claridades, sin fijaciones y sin límites como un filtro sin fin.

Exposición colectiva *Classpool*, 4ta Pragmática Pedagógica, Casa privada, La Habana, Cuba.