

MANUEL MENDIVE
LA FORESTA MÁGICA

LA FORESTA MÁGICA

MANUEL MENDIVE

COMISARIOS: PEDRO PINTO
DARYS J. VÁZQUEZ

COORDINADOR: ALEXANDER GONZÁLEZ CARBÓ

TEXTOS: DARYS J. VÁZQUEZ
ANDRÉS ISAAC SANTANA

FOTOGRAFÍAS: FRASCO PINTO

DISEÑO CATÁLOGO: ESTUDIO NÓDICE

IMPRENTA: PRODUCCIONES GRÁFICAS

D.L.

*NUESTRO AGRADECIMIENTO A MENDIVE
POR LA MARAVILLOSA FORESTA
QUE HA CREADO.*

*Y A ALEXANDER, SIN ÉL QUE NO
HABRÍAMOS PODIDO 'PLANTARLA'
EN ESTUDIO ARTIZAR.*

ARTIZAR
e s t u d i o

C/ SAN AGUSTÍN 63
38201 LA LAGUNA, TENERIFE
ESPAÑA

TEL. (+34) 922265858
FAX (+34) 922260648
INFO@ARTIZAR.ES
WWW.ARTIZAR.ES

LA FORESTA MÁGICA

MANUEL MENDIVE

ARTIZAR

¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Gloria...

A Alfredo, mi amigo, inspiración de la buena.

Incluso antes de que existiera Mendive, ya existía el hombre y la naturaleza. Existía en una especie de cosmología expandida y de comunión sintética en la que sus fuerzas, sus proyecciones cósmicas, sus anhelos alquímicos y sus traducciones poéticas, quedaban registradas en el tejido de un texto que fue articulado, con mimos, por el discurso mismo de la cultura. Es justo por ese devenir que respeta la unión en lugar del corte; el goce de la plenitud en lugar de la anorexia del deseo; la consumación del ideal en lugar de su boceto torpe y de la mueca ciega, que la obra del maestro cubano Manuel Mendive resulta en extremo representativa de esa sensibilidad cultural que entiende el éxtasis de la belleza como trofeo. Su obra *participa, vigila y cuida*, como lo hace el señor barroco americano, de las grandes síntesis y pulsiones eónticas que están en la raíz de la identidad cubana y que reverberan en el plasma lezamiano de una cotidianidad abocada al verbo, al roce, al vértigo de lo racial, al revés de la cópula que arbitra el falo, a la estridencia del carnaval, al grito que nunca conoció *la voz* porque el ruido siempre le precede en forma de epifanía. Sus textos, que ya no simples obras

circunscritas al canon, encausan entonces la cadena sémica *pertenencia-traducción-simbolismo*, que ejerce como catalizador de esa identidad cubana y latinoamericana condensada en el estilo de lo propio, de lo singular, de lo que me hace ser único frente al espejo expandido de las diferencias que rubrican su canto en la última tonada del cisne.

De suerte, hay que reconocer entonces, que su obra abandona el sentido más literal que occidente legó al lenguaje y a la palabra fría, para abrirse así a las modulaciones textuales y narrativas que hacen del arte un ejercicio de escritura poética y de sofisma. El ideal andrógino, parece decirnos, supera con mucho las segmentaciones y las parcelas pedestres a las que se aferra el pensamiento que ignora la belleza porque busca en la razón instrumental la explicación de todas las cosas. En el centro mismo de esta *Foresta Mágica* habita la androginia, el travestimos de los símbolos, la sinuosidad del erotismo que vence la rectitud fálica del gladiador a la intemperie frente a la bestia que le posee y devora sobre la superficie áspera de la arena. Ella es texto, es narrativa galopante que describe las trayectorias de ese mundo donde el coito no fue interrumpido por la castración y el embarazo -así- vio nacer la luz de la música hecha canto. Estas tablas, a modo de plegarias que recuperan la fe, antes extraviada por la soberbia y por el ego, son el recinto de muchos ideales, de muchas subjetividades que se agolpan y amalgaman en un universo predeterminado por los dioses. Turandot canta, canta hasta la afonía misma del útero que se seca y llora porque no desea que la realidad le convierta en Efigie, en simulacro de lo que fue y es ahora. Ella ríe y canta en el sol nuestra infinita felicidad porque sabe que el canto devine salvación ante el impulso cegador de la barbarie. La luz del mundo hace el amor cuando la unión sepulta el corte, tanto como las escisiones que

hieren y marcan, ceden terreno a ese “activo” en el cruce orgánico de la diversidad etnocultural de lo americano. La sustancia que alimenta su obra como el agua que fecunda la tierra, alegoriza ese mismo crisol que imanta los símbolos para que no pierdan el rumbo ante la travesía que privó de ojos a las estatuas. Es ahí, en ese “noble vivir”, en esa “cadencia del desenvolvimiento cotidiano” donde se constata un sensible desplazamiento en relación con la ascendencia europea que tanto

insomnio ha provocado a la maltrecha ontología del ser. El ser cubano, el ser latinoamericano, el ser universal que no confunde la identidad con la patria, la tierra con el hogar, no necesita esperar por la *hechura histórica* de un occidente pesimista y escéptico que fragmenta y divide; él sabe, sabe bien, que la afirmación de la voz en los cruces donde hubo sangre y dolor, donde el látigo del amo dobla la espalda negra en ultramar, ha hecho rescatar el lenguaje de la propia mismidad y pertenencia.

Todo aquí es liturgia, disposición de una gramática plagada de simbologías y de accidentes ecuménicos que persigue el orden frente al caos y la pérdida. No existe el rebote o la refracción aireada, la negación o el culto desmedido; existe, por el contrario la fundación de una matriz que redunda en una nueva configuración textual. Mendive, contrario a lo que se ha llegado a pensar en reiteradas ocasiones, no genera una iconografía de lo religioso-santero. No, en modo alguno su abecedario se detiene en la torpeza de una escritura reproductiva y de calco que se congela en el *ideal mimético*. Muy distinto de ello, da luz a un universo personal que antes, en el fuero interno de su subjetividad cultivada por la práctica del arte y por la experiencia de la vida, supo que en el cruce y en la yuxtaposición de los textos, habitaba el rumbo de la urdimbre personalísima de su poética. No hay reproducción sino fabulación; no hay copia sino creación; no hay estilo sino destrucción de éste; no hay

una fuente recortada sobre el asfalto ardiente sino un mar insondable donde Alfonsina cuenta las caracolas bajo la superficie, mientras escucha el canto de las sirenas que la animan a abrazar la muerte. Eso es una obra total, completa, plena. Una obra que es capaz de escribir y re-escribirse; de hablar y de decirse; de gritar y susurrar al oído como lo hace el amante cómplice; de acompañar los tonos y romper la armonía; de entender que las palabras dichas -ahora en boca de otros- aparecen nuevamente nacidas.

Mendive me emociona siempre cuando advierto que hay un alto grado de abstracción en la totalidad de su obra, que le abraza y le redime. El relativo clasicismo de sus formas prevalece, al tiempo mismo que abdica (como cuando el falo del negro reposa) ante la resonancia estética de unas mitologías que se hicieron personales. Estos referentes de una ascendencia etnocultural travestida, se asumen de tal modo que la sospecha les acosa y le interpela en la medida misma que fraguan infinitas convergencias de modelos narrativos inéditos. Apreciamos -entonces- una elocuente singularidad: no se trata tanto de signos concretos o de señales que puedan ser rastreadas en la textura misma de la obra o de las fuentes culturales que la alimentan; se trata, en cambio, de operaciones orgánicas dentro de un sistema de relaciones que actúan de un modo estratégico más no mimético. Esto es algo que me fascina de su obra, con la misma intensidad que me hace aborrecer otras de espíritu epigonal y oportunista. Y es esa capacidad de abstracción/generación que no redunde en la posibilidad de una genealogía epidérmica de un posible relato del ideal santero cubano; sino que ella misma es capaz de articular un abecedario propio, robusto y elocuente, donde no se produce la aprehensión de lo anterior sino la epifanía de lo singular.

La evocación que de siempre me ha provocado su obra, es solo comprable con la emoción que me embarga al escribir ahora estas líneas en la distancia y el olvido. Pero eso solo puede provocarlo el arte cuando nos jacta de piedad y de reconciliación, cuando nos otorga el don de la parodia para burlarnos de esa sed de gravidez que apunta el cirujano cuando corta el cordón umbilical de nuestras vidas para expulsarnos a ese “afuera”, que es el mundo.

Andrés Isaac Santana.

Madrid, 23 de Marzo.

La foresta mágica (2011), Técnica mixta sobre lienzo en bastidor de hierro, 150 x 300 cm.

“La foresta mágica”

La foresta de Manuel Mendive está cargada de ensueño y paz, expresa la estrecha comunión entre la naturaleza y el hombre. Palmas, arboledas, criaturas humanas, energías, aves, insectos, cuadrúpedos de todos tipos habitan allí en acople genético. La foresta es madre y padre, palabra y silencio, luz y oscuridad. Ella sostiene sobre sí un gran secreto: la creación.

Mendive fija su mirada en este tema desde su propia forma de vida. Su inspiración viene además, de la voz húmeda de los montes tropicales. Así, junto a las pinturas y a los “garabatos”-bastones de Eleguá para barrer los caminos y abrir las puertas cerradas-, recrea ese ambiente natural que lo acompaña con montículos de tierra y el olor fresco de la yerba. Resguarda todo bajo el amparo de un cuarto litúrgico de sábanas blancas. La introducción en este recinto sagrado favorece el hecho del descubrimiento. Quedamos tentados de ver más allá de lo que el ojo puede. Solo se tiene la anunciación de que como se “entra” no se “saldrá”.

La foresta mágica conserva los pasajes de la memoria y la historia de los pueblos que llegaron de África a América, y de cuya unión con la Europa blanca resultarían los cimientos de una cultura del ajíaco, de “cueripardos y almprietos más de sangre que de sol”- como dijera Guillén. *La foresta mágica* de Mendive -como por golpe de gracia- es también nuestra. No cabe duda. Así es.

Darys J. Vázquez Aguiar
Curadora y crítica de arte

CATÁLOGO

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
128 x 48 x 11 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
117 x 44 x 10 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
126 x 46 x 10 cm.

La foresta mágica (2011), acrílico sobre lienzo en madera, 100 x 84 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
124 x 26 x 11,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
130 x 39 x 19,5 cm.

La foresta mágica (2011), acrílico sobre lienzo en madera, 99 x 84 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
123,5 x 47 x 9 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
131 x 50 x 15,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
130 x 43,5 x 9 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
117 x 32 x 8,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
117 x 32 x 8,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
134,5 x 38,5 x 15,5 cm.

La foresta mágica (2011), acrílico sobre lienzo en madera, 100 x 84 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
130 x 36 x 12,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
114,5 x 17 x 9,5 cm.

La foresta mágica (2011), acrílico sobre lienzo en madera, 99 x 84 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
125 x 27 x 7,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
120,5 x 26 x 7 cm.

La foresta mágica (2011), acrílico sobre lienzo en madera, 99 x 84 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
110,5 x 25,5 x 12,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
111,5 x 31,5 x 8 cm.

La foresta mágica (2011), acrílico sobre lienzo en madera, 100 x 84,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
116 x 29 x 10,5 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
117 x 17,5 x 11 cm.

La foresta mágica (2011), acrílico sobre lienzo en madera, 99 x 85 cm.

Garabato (2011)
Madera, metal, conchas y pintura,
131 x 25 x 10 cm.

Estudio para "*La foresta mágica*" (2011), tempera/papel, 42,5 x 59,3 cm.

Estudio para “*La foresta mágica*” (2011), tempera/papel, 42,5 x 59,3 cm.

Estudio para "*La foresta mágica*" (2011), tempera/papel, 42,5 x 59,3 cm.

Estudio para "*La foresta mágica*" (2011), tempera/lienzo, 39 x 44 cm.

MANUEL MENDIVE HOYO (La Habana, 1944)

1963 Graduado en la Escuela San Alejandro, en la especialidad de Pintura y Escultura. Realizó estudios en el Departamento de Etnología y Folklore, de la Academia de Ciencias de Cuba e Historia del Arte en la Facultad de Humanidades, Escuela de Letras, Universidad de La Habana.

Exposiciones Personales

2012 - "*La foresta mágica*", Sede de la UNEAC (Matanzas, Cuba) y Estudio Artizar, La Laguna, España.

2011 - "*La luz y las Tinieblas*", Museo José Luis Cuevas, Ciudad de México.

- "*Conversando con la Naturaleza*", Estudio Artizar, La Laguna, Tenerife, España.

2008 - Exposición "*El color blanco, el azul, el verde y el color de mi piel*", Museo de Antropología e Historia de Mérida, Yucatán, México, 9 de enero al 30 de marzo de 2008.

2005 - Exposición "*Alimentar el Espíritu, la Luz, los Ancestros, Oludumare, lo más hermoso*", Gary Nader Gallery, Coral Gables, USA, (5 de Marzo).

- Serie "*Madre África*"; Jornada de la Cultura Africana, Galería "Casa de la Cultura de Angola", La Habana, Cuba.

2004 - Exposición de Arte Cubano Moderno, Atenas, Grecia.

2003 - "*Los Ancestros, orisha, la naturaleza y el pensamiento*", Museo de las Américas, San Juan, Puerto Rico.

- Social, intelectual y chic, Biarritz, Francia.

2002 - "*Las Aguas, lo cotidiano y el pensamiento*", Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

- "*Shangó y la Vida*", Sala de Exposiciones La Recova, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España.

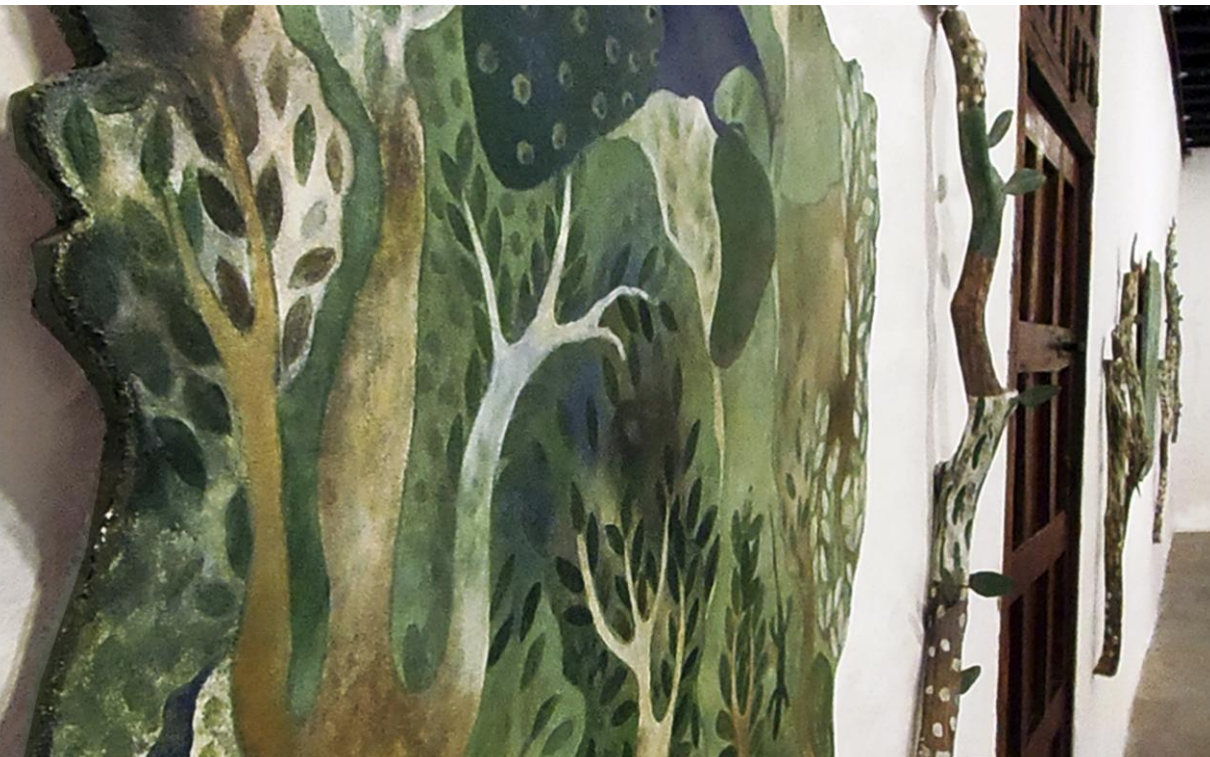
2001 - "*Shangó y la Vida*", Centro de Cultura Sa Nostra, Palma de Mallorca; Centro Cultural Capitol, Cáceres, España.

- Santa Bárbara - *Shangó en nuestras Vidas*, Galería de Arte Universal de Guines, La Habana, Cuba.
- 2000 - *Las Aves y los Peces*, Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
 - Exposición de Esculturas, Museo del Ron, La Habana, Cuba.
- 1999 - Galería Gary Nader, Coral Gables, Florida, Estados Unidos de América.
- 1998 - Villa de Chanteclerc, Fort-de-France, Martinica.
 - Galería Andy Illich, Suiza.
- 1997 - Galería Joan Guaita Art, Palma de Mallorca, España
 - Galería El Mundo del Arte, París Francia.
 - Museo de Arte Colonial, La Habana, Cuba.
 - Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias, Colombia.
- 1996 - Galería Nacional de Jamaica, Kingston, Jamaica.
 - Galería Arte Actual, Santiago de Chile, Chile.
 - Galería La Acacia, La Habana, Cuba.
- 1995 - Galería Fernando Quintana, Bogotá Colombia.
- 1994 - Galería El Mundo del Arte, París, Francia.
- 1993 - Galería Expositum, Ciudad de México, D.F.
- 1992 - Galería El Mundo del Arte, París, Francia.
- 1991 - XXI Biental Internacional de Sao Paulo, Brasil.
- 1990 - Galería Cívica, Plaza Cavour, Padua, Italia.
- 1989 - Galería Nesle, París, Francia.
 - Grupo SEIBU, Shibuya, Tokio, Japón.
- 1988 - The October Gallery, Londres, Gran Bretaña.
 - Museo Etnográfico de Budapest, Hungría.
 - XLIII Biental de Venecia, Italia.
- 1987 - Para el Ojo que Mira, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.
 - Museo de Arte Contemporáneo, Ciudad de Panamá, Panamá.
- 1986 - Conversando con los Peces, Galería Espacio Cultural Latinoamericano, París, Francia.
- 1984 - Galería Plaza Vieja, Fondo Cubano de Bienes Culturales, La Habana, Cuba.
- 1982 - Galería ORTH, Nuremberg, RFA.
 - Casa Iwalewa, Universidad de Bayreuth, Alemania.
 - Galería Mpapa, Lusaka, Zambia.
 - Muestra itinerante por Zambia, Nigeria, Angola y Mozambique.
- 1981 - Galería de Arte, Moscú, URSS.
- 1980 - Mendive: Un pintor de lo Real Maravilloso, Galería L, La Habana, Cuba.
- 1975 - Museo Nacional de Tanzania, Tanzania, Africa.
- 1964 - Centro de Arte, Plaza de la Catedral, La Habana, Cuba.

Premios y Distinciones

- 2004 - Distinción Medalla José María Heredia, Consejo de las Artes Plásticas, Dirección de Cultura, Santiago de Cuba.
 - Hacha de Holguín, Dirección de Patrimonio Cultural, Holguín.
- 2001 - Premio Nacional de Artes Plásticas 2001, La Habana, Cuba.
 - Distinción Hijo Ilustre de la Ciudad de La Habana, Poder Popular, Ciudad de La Habana.
- 1995 - Medalla de la Villa de Fort-de-France, Martinica.
- 1994 - Orden Félix Varela de Primer Grado, Consejo de Estado de la República de Cuba.
 - Orden Caballero de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura y Francofonía de la República de Francia.

- 1990 - Medalla de la Comuna de Saint Guiliano Terme, Italia.
 - Medalla de la Ciudad de La Habana
- 1989 - Medalla Junior Olympics, Japón.
- 1988 - Medalla Alejo Carpentier, Consejo de Estado de la República de Cuba.
 - Premio Colectivo, Muestra Cubana en la I Bialn Fundación Jaime Guash, Barcelona, España.
- 1987 - Distinción Orden V Aniversario, Dirección Municipal de Cultura, Cotorro.
- 1986 - Mención VI Festival de la Cultura de Origen Caribeño, Santiago de Cuba.
 - Diploma IV Cuadrienal, Erfurt, Alemania.
 - Premio Internacional de la Segunda Bialn de La Habana, Centro Wifredo Lam, Museo Nacional de Bellas artes, La Habana, Cuba.
- 1984 - Premio Galería Espacio Cultural Latinoamericano de París, I Bialn de La Habana, Centro Wifredo Lam, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana Cuba.
 - Premio Orden 1300 Años de la Cultura Búlgara, Ministerio de Cultura de Bulgaria.
- 1983 - Distinción por la Cultura Nacional, Ministerio de Cultura de Cuba.
- 1976 - Medalla de la Dirección Municipal de Cultura de 10 de Octubre, La Habana, Cuba.
- 1970 - Diploma Prix Nacional, II Festival Internacional de Pintura, Cannes-sur-Mer, Francia.
- 1968 - Premio Adam Montparnasse, XXIV Salón de Mayo de París, Francia.
 - Premio Salón Nacional de Artes Plásticas, La Habana, Cuba.
- 1967 - Primer Premio, Salón de Dibujo, La Habana, Cuba.
- 1962 - Premio de Escultura, Círculo de Bellas Artes, La Habana, Cuba.
- 1955 - Premio, Sociedad Morinaga de Exaltación a la Madre, UNESCO, Tokio, Japón.

Obras en Colecciones de Museos y de Instituciones Culturales

- Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.
- Museo Emilio Bacardí, Santiago de Cuba.
- Museo de Arte Moderno de Panamá, PANARTE.
- Museo de Arte Moderno, Cartagena de Indias, Colombia.
- Museo Etnográfico de Budapest, Hungría.
- Museo de Arte Moderno de la Villa de París, Francia.
- Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria.
- Fundación Sa Nostra, Palma de Mallorca, España.
- Fundación France Liberté, París, Francia.
- Galería Joan Guaita Art, Palma de Mallorca, España.
- Galería Estudio ARTIZAR, Tenerife. España.
- Museo Nacional de Tanzania.
- The John F. Kennedy Center, Washington, Estados Unidos de América.
- Gary Nader, Art Gallery, Miami, USA.
- Grupo SEIBU, Tokio, Japón.
- Centro Cultural de Manila, Filipinas.

ARTIZAR