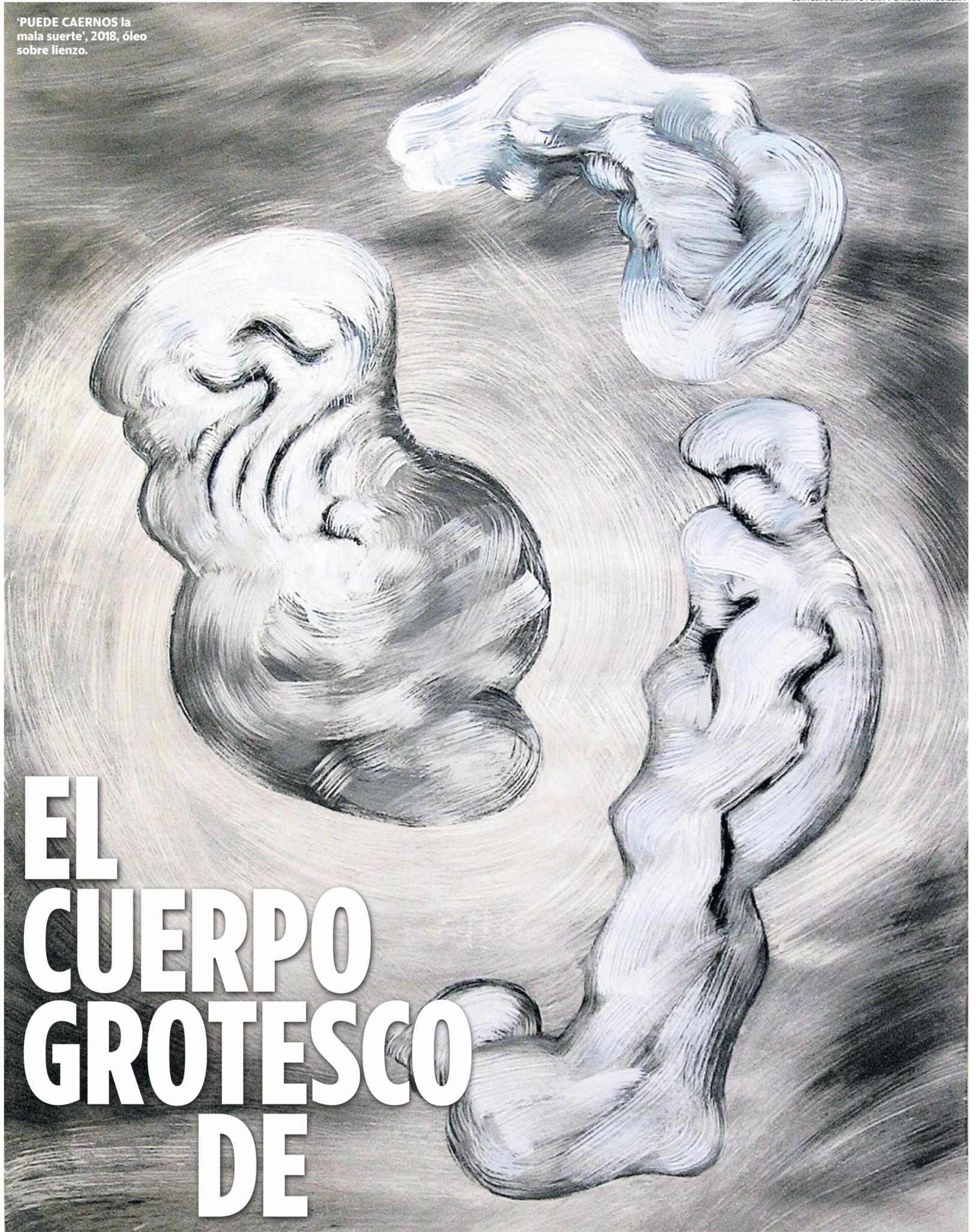

GALERÍA 305

CORTESÍA/UMBERTO PEÑA Y CARLOS A AGUILERA

'PUEDA CAERNOS la mala suerte', 2018, óleo sobre lienzo.

EL CUERPO GROTESCO DE

'UMBERTO PEÑA: BOCAS, DIENTES, CEPILLOS, RESTOS'

POR JANET BATEY
Especial/el Nuevo Herald

En 1965, Mijail Bajtín publica *Rabelais y la cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento*. Como casi toda la obra de Bajtín, esta importante pieza sobre teoría literaria e interpretación social, había sido escrita mucho antes (en 1940 y

bajo el título *Rabelais en la Historia del Realismo*), pero debido a la censura estalinista y al estallido de la segunda Guerra mundial, la obra no vería la luz sino 25 años después.

Bajtín parte del presupuesto de que la obra de François Rabelais había sido incomprendida por más de cuatro siglos.

Centrada principalmente en la icónica novela del escritor francés *Gargantúa y Pantagruel*, Bajtín recupera fragmentos previamente suprimidos y establece un análisis de la época en la que se inscribe la novela (Renacimiento) para trazar a cabalidad la importancia de la obra de Rabelais. En ese empeño Bajtín introduce dos importantes conceptos: lo carnavalesco y el realismo grotesco.

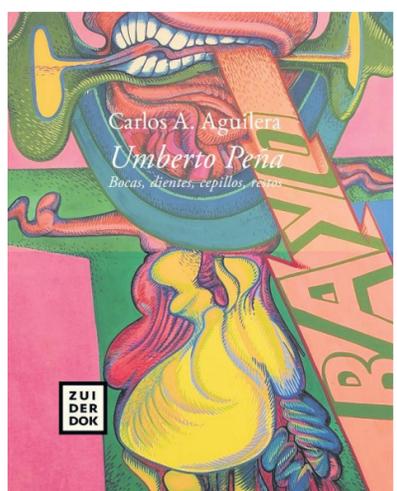
Como mismo Bajtín, el escritor francés había sido también víctima de la censura. Parte de su obra fue mutilada y a pesar del éxito rotundo de sus dos primeros libros que obligara a ocho reediciones entre 1533 y 1534, Rabelais es retribuido con una condena por obscenidad y debe publicar las reediciones bajo el seudónimo de Alcofribas Nasier. Más tarde, la publicación del tercer tomo, le merecería la condenación por herejía.

Pero volvamos a 1965. Esta vez a La Habana. El mismo año en que Umberto Peña (1937, La Habana, Cuba) realiza *Dos San Sebastia-*

CORTESÍA/UMBERTO PEÑA Y CARLOS A AGUILERA

'SII PLAF', 1967, óleo sobre lienzo.

ZUI DER DOK

nes. La obra funciona como puente entre la serie de las reses desolladas que obsesionan a Peña a principios de los sesenta y el hombre-váter que distinguirá su obra madura de estilo Pop. Saeta y diana apuntan al tema vis-

ceral del cuerpo y de la carne a partir del martirologio.

"Mi paso de las reses al tema de San Sebas-

VEA PEÑA, 2D

E1

VIENE DE LA 1D PEÑA

tián era como una continuidad de la carne animal a la humana” –me apunta Peña. “El personaje me servía para seguir incurriendo en el argumento del dolor, en la transgresión.”

Un año antes, *Cagando I, II y III* le merecerían a Peña la paradoja del premio y la censura. El jurado internacional le otorgaría a Peña el Premio de Litografía en La Exposición de La Habana, organizada por Casa de las Américas. La procacidad del guiño quevediano sería la excusa para la censura. El realismo grotesco enunciado por Bajtín en Rabelais era ya el sino de la dentellada de Peña. Ese cuerpo reducido a su condición de orificios, esfinteres, visceras y genitales; maquinaria inacabada, impura, en constante proceso de ingestión, defecación y eyaculación, donde carne, pecado y martirio se consumen en el retrete.

'RES COLGANTE', 1964, piroxilina sobre masonite.

Hacia 1971 y debido al recrudecimiento de la censura en Cuba, Peña opta por lo que ha dado en llamar “la protesta silenciosa”. Como Rabelais, tendría que esperar el paso del tiempo para la revisión y valoración pertinente de su obra.

Casi medio siglo después, en 2020, nos llega el imprescindible libro *Umberto Peña. Bocas, dientes, cepillos, restos*, que recopila la obra de este ícono esencial de la cultura cubana contemporánea que

CORTESIA/UMBERTO PEÑA Y CARLOS A. AGUILERA

'PLAF!', 1967, óleo sobre lienzo.

desde fines de los años sesenta y hasta hoy ha sido punto de mira e inspiración para los artistas cubanos dentro y fuera de la isla.

El enjundioso volumen que comprende 150 páginas a color y más de un centenar de imágenes, es una revisión exhaustiva de la prolifera producción de Peña, desde 1961 y hasta la actualidad (después de un hiato de 35 años, el artista retoma la pintura en el año 2006).

Bocas, dientes, cepillos, restos nos llega de la mano del escritor y ensayista Carlos A. Aguilera, quien ha escogido atinadamente la entrevista como hilo conductor del libro, permitiéndonos así acceder a un testimonio en primera persona de la obra y vida de este artista.

Editado por *Zuiderdok*, nuevo sello editorial para libros de arte de la conocida editorial *Almenara Press*, *Bocas, dientes, cepillos, restos* excluye con toda intensidad la también esencial contribución gráfica de Umberto Peña para centrarse en el grabado, collage, trapiz y pintura.

Bocas, dientes, cepillos, restos debe ser entendido como una cartografía autobiográfica por la vida y obra de Peña en constante conexión con el acontecer insular donde Aguilera se ofrece como hilo con-

ductor que guía la conversación en magistral sinfonía hilvanando zonas íntimas como familia, formación, vínculo con artistas e intelectuales (Los Once, Antonia Eiriz, Chago Armada, Severo Sarduy, Lezama Lima, Virgilio Peña); periplo migratorio (México 1992-1993; Miami 1993-2006; Salamanca 2006-hasta la actualidad); hitos esenciales dentro de la carrera del artista (*La Exposición de La Habana* en 1964, *La Bienal de París* en 1967 y exposiciones personales como *12 Litografías*, 1964; *Trapices*, 1980; la exposición antológica del artista en el Museo Nacional, 1988; hasta sus exposiciones personales más recientes en 2012, 2013); así como la percepción del artista de hechos vitales dentro de la política cultural cubana (UMAP, el infame Congreso de Educación y Cultura, la figura del censor en las artes visuales cubanas, entre otras).

En la fluida conversación, Aguilera va intercalando cada uno de los elementos esenciales de la producción Umberto Peña (Pop, escatología, uso de la palabra e interjecciones, lo erótico, la genitalia como fetiche de identidad, la violencia del color, la objetualidad higiénico-visceral) abriendo paso al artista a la revisión y valoración de primera mano sobre su

propia obra.

Umberto Peña. Bocas, dientes, cepillos, restos es un libro obligado para todos los amantes del arte cubano y la cultura cubana en general. Se lamentan, sin embargo, algunos escollos en el diseño y fidelidad de color de las imágenes, tan esencial a la estridencia Pop tan afín a la obra de Peña, que justo están siendo corregidos en este momento por el editor de *Zuiderdok*, Waldo Pérez Cino.

Con *Umberto Peña. Bocas, dientes, cepillos, restos, Zuiderdok* abre una línea editorial más que necesaria dentro del ámbito de la cultura visual cubana: esa dedicada a la edición e impresión de libros de arte, con imágenes a color, tapa dura y valoraciones de primera mano que permitan reconstruir el tan fragmentado periplo del arte cubano.

En este momento la editorial se encuentra trabajando en la producción de dos nuevos volúmenes. Uno dedicado a Tomás Esson y el otro a Ana Albertina Delgado. Otros dos artistas que entroncan en esa vasta tradición del cuerpo grotesco enunciada por Bajtín.

Janet Batet es escritora, curadora y crítica de arte. Escribe para diferentes publicaciones, galerías y museos.

Miami Design District a la cabeza en proyectos artísticos y culturales

POR ISABEL OLMOS
Especial/el Nuevo Herald

Miami Design District es probablemente el distrito miamense que antes abrió sus plazas, galerías y espacios al aire libre a la cultura para afrontar la nueva realidad. Aquí se han hecho las primeras exposiciones de arte tras la primera reapertura durante la pandemia y desde entonces no han parado de presentar proyectos artísticos y culturales, y de llevar a cabo exposiciones de artistas locales, muchos reconocidos a nivel internacional. Recuerde llevar siempre la mascarilla y guardar el distanciamiento social. Les presentamos algunos de los proyectos más interesantes de este mes de agosto en el Miami Design District.

Exposición individual de Gavin Perry, titulada *History Lesson-Part 2*, se compone de nuevas obras de escultura y pintura, ejecutadas con capas de resina pigmentada. Este artista internacional de Filadelfia, que se ha convertido en un artista local de Miami al establecer su sede en un estudio en la creciente Allapattah, presenta en esta nueva exposición las capas del paso del tiempo. Es sus obras, cada estrato es un registro del estado anterior y cada nueva capa oculta las anteriores. Este pintor, escultor y músico ha dejado huella a través de sus colores y texturas brillantes. Ha llevado a cabo numerosas exhibiciones por todo el mundo, algunas de ellas con su trabajo más excéntrico. Su obra está expuesta en 151 NE 41 St, Suite 127, desde el 10 de agosto hasta el 30 de septiembre, de lunes a sábado, de 11 a.m. a 7 p.m. y los domingos, de 12 a 5

EXHIBICIÓN 'IN the Pines' de Christina Pettersson, en la galería de Locust Projects.

ELIJAH PECK

p.m. Su trabajo está incluido en la colección permanente del PAMM en Miami y en el CAC Málaga, España.

The Sunny Project presenta *Sun Pours Daylong*, una exposición física que se lleva a cabo junto con la venta impresa en línea de fotos de Florida realizadas por 22 fotógrafos del estado del Sol. Y todo por una buena causa. Cada fotógrafo contribuyente ha seleccionado una organización local de justicia racial o social, y destinarán el 100 por ciento de los ingresos de sus respectivas ventas impresas a la organización elegida. Todas las fotos disponibles se mostrarán como parte de la exposición. The Sunny Project, ubicado en el 151 NE 41st St., Suite 133, ya ha recaudado más de \$47,600 para organizaciones como Lotus House, Miami Diaper Bank y Magnoia Birth House. Esta exposición, que permanece hasta el 30 de agosto, está abierta al público

todos los viernes y sábado, de 11 a.m. a 7 p.m., y los domingos, de 12 a 5 p.m. Más: www.thesunnyproject.org

Exhibición de Pepe Mar en Design District. El reconocido artista mexicano establecido en Miami, presenta una exposición inspirada en la moda, la cultura pop y la historia subcultural, entre otras. Este excelente trabajo con collages, esculturas e instalaciones coloridas y psicodélicas se puede ver desde hasta el 31 de agosto en el 104 del NE 40th Street, justo enfrente de OTL. Más: www.pepemarart.com/about

Miami Design District Public Art Tours son unas visitas guiadas gratuitas muy populares porque te llevan por un recorrido para conocer el arte público de este barrio reconocido internacionalmente por sus exclusivas tiendas, restaurantes y galerías de arte. En Public Art Tours, dirigido por Thom Wheeler, un

embajador cultural y educador, puedes elegir entre explorar la arquitectura y la historia de este distrito o proyectos seleccionados para visitar galerías y exhibiciones locales. Debido a la nueva regulación de Miami-Dade, tienes que confirmar tu asistencia, siempre en grupos de 120 o menos, usar mascarilla a lo largo de todo el recorrido y practicar el distanciamiento social durante el recorrido artístico. El punto de encuentro es Palm Court Plaza. Este mes los Public Art Tours se llevan a cabo el sábado 8 de agosto a las 5 p.m. (Proyectos curados) y el sábado 22 de agosto a las 5 p.m. (Plan de sitio) Más: www.eventbrite.com/e/miami-design-district-public-art-tours-tickets-110688385942

Exhibición 'In the Pines' de Christina Pettersson, en la galería de Locust Projects. Se trata de una instalación de gran escala que transforma el espacio de la galería principal en un ce-

menterío poblado por las primeras figuras del sur de la Florida. Cada obra está profundamente conectada con la tierra y su larga historia, a menudo olvidada. El cementerio invita al espectador a contemplar narraciones históricas y al mismo tiempo funciona como un monumento conmemorativo de la vida individual y su importancia. Esta exposición está abierta al público hasta el 15 de agosto. Más: www.locustprojects.org

Language is Leaving Me, por Summer Jade Leavitt, una instalación multimedia que confronta historias incontables perdidas debido al silenciamiento institucional y patriarcal. Está inspirado en la cultura del bar queer. Este proyecto crea un entorno de fantasía y ensueño para transformar el Screening Room de Locust Projects en un espacio al estilo club nocturno que utiliza videos de karaoke y el metraje encontrado o found footage en inglés. Reutiliza textos preparados y transforma su lenguaje en una narrativa poderosa sobre la memoria, los cuerpos, la invisibilidad, el trauma, el amor y la comunidad. Está hasta el 15 de agosto. Más: www.locustprojects.org

Locust Art Builders: Art on the Move Summer Project. Se trata de un enorme mural fotográfico colaborativo en las ventanas exteriores a lo largo de la calle 39 y North Miami Avenue, que ha sido creado por los 25 adolescentes que participaron en la edición virtual 2020 de LAB, quienes participan en el programa de cuatro semanas previas a su proyecto final. Más: www.locustprojects.org

Twitter: @IsabelOlmos