



**TANIA BRUGUERA**

**23 Bienal de Sao Paulo**





**Absolución, 1995**  
De la serie *Dédalo o el imperio de salvación*  
Fibra natural, metal, tela  
Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño

**Ilusión, 1995**  
De la serie *Dédalo o el imperio de salvación*  
Metal, caucho, tela  
Museo Nacional de Bellas Artes



## Entre la ida y el regreso La experiencia del otro en la memoria

La obra de Tania Bruguera está marcada por la experiencia del otro. Ella asume el arte como desdoblamiento funcional y espiritual. Mediante ese desdoblamiento va poniéndose a prueba en diferentes roles sucesivos: citando, apropiándose o llevando a término la obra de otro artista; asumiendo funciones extraartísticas, también inconclusas (o irrealizadas) a nivel social: haciendo una obra que reproduce procesos y circunstancias históricas, ajenas relativamente a su experiencia personal, y concentrándose en el objeto mismo y su operatividad comunicativa. El primer caso está ejemplificado por la exposición que realizó en el año 1992 como homenaje a la obra de Ana Mendieta. Allí Tania repitió algunas obras de Ana, incluyendo un performance, y presentó fotografías de algunas esculturas de la otra artista. A tal punto llegó su identificación con el espíritu de la obra de Ana Mendieta, que los críticos coincidieron en clasificar desde entonces a Tania como una artista mística, concentrada en la búsqueda de las esencias religiosas de la creación, en una especie de unión entre autor y obra, para propiciar un consumo "eucarístico" de la obra de arte por parte del espectador. En realidad lo que le interesaba en aquel momento era establecer una relación cognoscitiva con la obra de Mendieta, vivenciar la experiencia estética de la otra, introducirse en una zona, no estilística, sino personal, biográfica, íntima.

El problema es que la obra de Tania siempre ha tenido que ver con la muerte y con la trascendencia de una memoria. En su apropiación de la experiencia de Mendieta, Tania presentaba su propia memoria como una zona donde trascendería la artista muerta en el año 1985. Ella hacía una reconstrucción de la obra de Ana, que era a la vez una reconstrucción del perfil de Ana en la memoria de Tania y en la "memoria estética" del arte cubano contemporáneo.

Cuando Tania define su obra como una experimentación de las diferentes funciones del arte se está refiriendo en verdad a las diferentes funciones del arte cubano, funciones que forman parte de una "memoria estética" que ella va reconstruyendo. Su periódico **Memoria de la Postguerra** era una obra dirigida a la reestructuración de esa memoria, no exactamente por lo que constituía el documento gráfico, sino por el gesto sociológico en sí mismo. Como gesto del periódico-performance era una reconstrucción de la estética que comenzó a desarrollarse





**Tabla de salvación, 1994**  
De la serie Memoria de la Postguerra  
Instalación  
Mármol, algodón, madera  
V Bienal de La Habana

en los años 80 y que conforma una parte importante del arte cubano actual.

Todo lo que ocurrió en torno a esa obra estaba previsto, era parte del gesto. El gesto no quedó inconcluso, por eso **Memoria de la Postguerra** no es una obra frustrada, sino simplemente una obra que incluye la frustración entre sus presupuestos funcionales.

El título del periódico cubre toda la estética de Tania. Su obra ha sido constantemente una remembranza de algo. Una evocación presentada como proceso creativo. La importancia que ella concede al performance como estructura de su obra está en relación con esa esencia procesual que tiene un arte que no se presenta como resultado concretado en una cosa, sino como un transcurrir de la cosa que se trasciende a sí misma. Los objetos están concentrados en el tiempo más que en el espacio. Ella misma, cuando actúa, suele estar inmóvil, transcurriendo más que actuando. Así la vieron los visitantes a la V Bienal de La Habana: tendida durante dos horas, dentro de un bote inservible. Y así es vista en su más reciente performance, suspendida del techo de la galería como una pieza más de su instalación.

Las obras de la Bienal de La Habana eran todas de carácter funerario. Tania dormía en el bote, pero pudiera estar muerta. El bote pudiera ser un ataúd, desenterrado

(¿desterrado?), traído a flote, recolocado en un no-lugar, en ese limbo que se encuentra entre la ida y el regreso. Lo que estaba ofreciendo era el espectáculo de la muerte, de la soledad y del tiempo que pasa en torno. Otra de las instalaciones, titulada **Tabla de salvación**, consistía en varias planchas de mármol negro sostenidas entre estructuras de madera como las cuadernas de un barco. Los mármoles funcionaban claramente como monumentos a quienes han muerto tratando de cruzar el estrecho de La Florida. De nuevo Tania se acercó a la experiencia de la vida y la muerte ajena, y sacó de su memoria las referencias que tenía para elaborar una prueba de lo desconocido y a la vez intuido. Las bolsas de papel que conformaban la tercera instalación (titulada **El viaje**) parecían también evidencias de un naufragio, más que de un desembarco. Todas esas obras se integraban constituyendo un solo discurso, que resumía la tendencia del arte cubano actual hacia lo documental y lo arqueológico, en lo que he llamado "estética pragmática" atendiendo a su capacidad para proyectar como signo, lo que los estoicos denominaban *pragma*, es decir el universo objetivo que constituye el referente del signo.

Pero en la obra de Tania Bruguera hasta lo pragmático funciona como alegoría. Si en aquellas instalaciones de 1994 lo pesado, lo





**Estudio de Taller**  
De la serie *Lo que me corresponde*  
Performance  
Centro Wifredo Lam



que se hunde, lo que naufraga, estaba vinculado a la muerte, en **Dédalo o el imperio de salvación** (1995), lo ligero, lo que vuela, lo que despegar, está vinculado a la vida. Pero esto es una ilusión. Los pájaros son la constatación de la utopía y su imposibilidad. Desde el arte de Tania podemos interpretar la vida como una fuga, un escape, una sensación de ingravidez, la muerte sería ir hasta el fondo y pasar a constituir el léxico de la memoria. Vivir, (volar) es también escapar de la memoria, introducirse en el terreno del olvido. Pero ese vuelo es casi imposible. Los pájaros de Tania son por eso cada vez más pesados, más carnales, más antropológicos. No están hechos para volar sino para morir. Esa imagen es la que se resume en su performance. Tania flotando entre el cielo y la tierra no vuela, tampoco

yace, pero su tendencia es hacia la caída arrastrada por el peso de su propio corazón sangrante.

Lo que hay de entrega, de sacrificio en esa imagen constituyen el deber ser del arte para Tania. La verdadera función de lo artístico estaría en ese puente entre la vida y la muerte, entre la libertad y la ingravidez, entre el olvido y la memoria.

Los *environments* que ahora crea son una reconstrucción del espacio vital del artista, las señales de precariedad, de violencia, de represión, vigilancia y muerte en ese espacio hablan de su conflicto interior, que va mucho más allá de la relación artista-sociedad.

Juan Antonio Molina  
La Habana, 1996



**Lo que me corresponde, 1996**  
De la serie Lo que me corresponde  
Instalación  
Esonja, plástico, hierro, madera, electricidad  
23 Bienal de Sao Paulo

CONSEJO  
NACIONAL  
DE LAS ARTES  
PLÁSTICAS



Centro Wilfredo Lam





**Miedo**  
De la serie  
Memoria de la Postguerra  
Performance  
V Bienal de La Habana

TANIA BRUGUERA FERNANDEZ, La Habana, Cuba, 1968

**ESTUDIOS:**

- 1992 - 1987 **Instituto Superior de Arte**, La Habana, Cuba.  
 1987 - 1983 **Academia de Artes Plásticas "San Alejandro"**, La Habana, Cuba.  
 1983 - 1980 **Escuela Elemental de Artes Plásticas "20 de Octubre"**, La Habana, Cuba.

**EXPOSICIONES PERSONALES:**

- 1996 **Lágrimas de tránsito**. *Centro Wifredo Lam*. La Habana, Cuba.  
**Peso Muerto**. *Galería Espacio Abierto*, Revista *Revolución y Cultura*. La Habana, Cuba.  
 1995 **Lo que me corresponde**. *Casa de la artista*, Fundación Ludwing de Cuba. La Habana, Cuba  
**Soñando** *Galería Gasworks*. Londres, Inglaterra.  
 1993 **Memoria de la Postguerra**. *Galería Plaza Vieja*, Fondo Cubano de Bienes Culturales. La Habana, Cuba.  
 1992 **Ana Mendieta - Tania Bruguera**. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. La Habana, Cuba.  
 1986 **Marilyn is Alive**. *Galería Leopoldo Romañach*, Academia de Artes Plásticas "San Alejandro". La Habana, Cuba.

**PRICIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS:**

- 1996 **23 Bienal de Sao Paulo**. Sao Paulo, Brasil  
**Corpus Delecti**. *Institute of Contemporary Art*, Londres, Inglaterra.  
**The visible and the invisible - re-presenting the body in contemporary art and society-**. *St Pancras Church*, Institute of International Visual Art. Londres, Inglaterra.  
**Salón Internacional de Estandartes**. *Centro Cultural Tijuana*. Tijuana, Mexico.  
**Otras Escri(p)turas**. *Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño*. La Habana, Cuba.  
 1995 **1er. Concurso de Arte Contemporáneo**. *Museo Nacional de Bellas Artes*. La Habana, Cuba.  
**II Bienal del Barro**. *Centro de Arte Sofía Imber* Caracas, Venezuela.  
**La Isla Posible**. *Centro di Cultura Contemporania*. Barcelona, España.  
**New Art from Cuba**. *Whitechapel Art Gallery*. Londres, Inglaterra.  
**Las Formas de la Tierra**. *Galería Buades*. Madrid, España.  
 1994 **V Bienal de La Habana**. *Castillo de los Tres Reyes del Morro*, Centro Wifredo Lam. La Habana, Cuba.  
**Utopía**. *Galería Espada*, Casa del Joven Creador. La Habana, Cuba.  
 1993 **XI Bienal Internacional de Dibujo**. Cleveland, Inglaterra.  
**La Nube en Pantalones**. *Museo Nacional de Bellas*

- Artes*. La Habana, Cuba.  
 1992 **Segunda Bienal Internacional del Cartel en México**. *Museo Jose Luis Cuevas*. México D.F., México.  
**Cambio de Bola**. *Galería Habana*. La Habana, Cuba.  
 1989 **II Festival de la Creación y la Investigación Artística**. *Instituto Superior de Arte*. La Habana, Cuba.  
**Exposición Taller de Fotografía Manipulada**. *Fototeca de Cuba*. La Habana, Cuba  
 1988 **No por mucho madrugar amanece más temprano**. *Fototeca de Cuba*. La Habana, Cuba.  
**El I.S.A. en Casa**. *Casa de las Américas*. La Habana, Cuba.  
 1987 **Festival de la Creación y la Investigación Artística**. *Instituto Superior de Arte*. La Habana, Cuba.  
 1986 **Proteo II**. *Galería Leopoldo Romañach*, Academia de Artes Plásticas "San Alejandro". La Habana, Cuba.

**PERFORMANCE:**

- 1996 **ESTUDIO DE TALLER** en Exposición "*Lágrimas de tránsito*" (julio 18 - 25) *Centro Wifredo Lam*. La Habana, Cuba.  
 1995 **LO QUE ME CORRESPONDE** (dic. 7) en *Exposición homónima*. Casa de la artista. La Habana, Cuba.  
**DEDALO O EL IMPERIO DE SALVACION** (nov.15). *1er. Concurso de Arte Contemporáneo*. Museo de Bellas Artes. La Habana, Cuba.  
**SIN TITULO** *Xamaca Workshop*. Cristal Spring, Jamaica.  
 1994 **MIEDO** de la serie DEDALO O EL IMPERIO DE SALVACION. (Mayo 8). *V Bienal de La Habana*. Castillo de los Tres Reyes del Morro. La Habana, Cuba.  
**ALTER EGO** en exposición "*Una brecha entre el cielo y la tierra*" (Mayo 9). Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño. La Habana, Cuba.  
**PROYECTO DE OBRA** en exposición "*Utopía*" (Feb.11). *Galería Espada*, Casa del Joven Creador. La Habana, Cuba.  
 1993 **RASTROS CORPORALES 1982 - 1993** (sobre performance de Ana Mendieta) en exposición "*La Nube en Pantalones*" (Abril 3). Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, Cuba.  
 1988 **RASTROS CORPORALES 1982 - 1988** (sobre performance de Ana Mendieta) en la exposición "*No por mucho madrugar amanece más temprano*". *Fototeca de Cuba*. La Habana, Cuba.