

el reposo del signo

Almost a being without boundaries and as if spared and more purely inner and very strangely tender and illuminating itself right up to the edge is such a thing known to us?

Rainer Maria Rilke

Los latidos del corazón, el aleteo del párpado, el soplo de la respiración, resultan grandiosos cuando tomamos conciencia de los secretos y de los poderes que contienen. Representan aquello que realmente está vivo dentro de nosotros; aquello que nos impulsa a ser. Todos testificamos la existencia de esta fuerza invisible. De ella depende todo un mundo; puede entregarnos a nuestra propia nada. Porque nos recuerda nuestra precaria condición, debemos asumir el carácter abismal de nuestra realidad, entre la nada de la que surge y el infinito al que está unida. Esta fuerza tan simple, tan común y omnipresente, y a la vez tan diversa, se ha manifestado bajo la forma de una resistencia hacia el lugar real de nuestra existencia. Cuando aceptamos deiar de resistir a ese lugar que nos alude, palpitante, comprendemos que siempre hemos estado allí donde debíamos estar.

Existe una dimensión de nuestra experiencia de la realidad a la que podemos acceder con plena autoridad; se trata de la intermitencia del parpadeo, « un acto muy interesante por el cual podemos medir la vida entera » (1). La facultad de percibir nuestra realidad hasta el punto de tocar sus orillas más extremas, entre lo que nos bordea y lo que nos desborda, sitúa nuestra mirada al mismo centro de la percepción del mundo. Percibir no procede solamente de un fenómeno corporal. Constituve una actividad psíquica intensa: el deseo permanente de ocultación. noción extraída por Bachelard de la física del espacio. Se refiere a la desaparición transitoria de un astro por otro de tamaño aparentemente mayor, fenómeno observado en el eclipse donde resulta oculta una fuente luminosa. A través de esta imagen tomada del campo de la observación cósmica, Glenda León crea analogías con el espacio íntimo del párpado, cuya actividad sensible se asimila a la del eclipse. Nuestro astro aspira a la claridad de la noche.

Entonces, el movimiento del párpado comparte afinidades complejas con el día y la noche, cual interfaz

cósmica. Una dinámica inspirada en Baudelaire, quien mantiene vínculos con aquello que nos retiene al centro de nuestro espacio íntimo. "El vacío es la belleza de aquello que es" (2). El vacío es el lugar de lo impalpable y de lo imaginario, algo a lo que Baudelaire atribuye un valor espiritual, fuente luminosa por excelencia.

En estos tiempos de estupor, privados de nuestra fundación, hemos regresado a nuestras alturas de una manera más justa y de alguna forma también a nuestro lugar, con la gravedad del vacío, signo al que Glenda León se refiere. Privilegiando los conceptos de proximidad y de intimidad, introduce en sus obras una interiorización de la actitud. De esta manera produce un contacto que altera el soporte real de la obra.

El vuelo de la razón, poema-objeto, retiene en su estructura formal la imagen del vuelo. Hecho con plumas de gorrión recogidas al azar en la calle, este vuelo sugiere una desmaterialización del obieto de la mirada. El deseo de acercamiento imperceptible hacia la imagen provoca una sensación de absorción. Las imágenes, pensaba Rilke, no vienen hacia nosotros; nosotros nos adentramos en ellas. El gorrión, especie universal, se supone que debe habitar todos los lugares, y no abandonarlos. Aquí, se trata de un vuelo obligado a permanecer en su propio lugar. Surge del encuentro traumatizante con aquello que lo define, hasta el punto en que el mismo impulso de aleiamiento es lo que produce su determinación a permanecer. Todo se juega en el núcleo de la mirada: es la conciencia de estar performando la significación. El vuelo es la imagen del deseo sugerido por el retirarse de aquello que se ofrece a la mirada. El vuelo de la razón reestructura la noción de un vacío afirmativo. Es que buscamos un punto de resistencia a nuestra disolución.

Línea Masticada, obra resultante de la unión de chicles de varios clores, masticados y estirados sobre una superficie de más de metro y medio de largo, retiene la experiencia de un recorrido y la interiorización de su

transformación hasta su punto más doloroso, un trauma de significaciones, casi un vértigo. El estiramiento del concepto, producto de una desaceleración, alcanza su momento de mayor generosidad; stoppage puro, reanudar invisible, abren el espacio intersticial del juego. El estiramiento provoca la activación del signo al cual se refiere, el reconocimiento del vacío de nuestras representaciones - recordándonos un fragmento del budismo Chan según el cual la naturaleza de nuestra mente es inaccesible si no renunciamos a las palabras. Glenda León recupera el signo en su momento de infancia, por aquello que comienza, marcando una línea que es horizonte, principio e "infancia" del arte.

Dentro de esta misma serie de Ideas Masticadas, la imagen del árbol es asida a raíz de sí misma, metáfora de nuestra existencia corporal, lugar en el que se busca una existencia sin medida. De esta imagen surge la forma mas lujosa de nuestro hábitat, deseo de exuberancia y efusión. Sobrecogido en pleno centro de la imagen, y afirmado en ese vacío, se convierte en el campo único de aquello que sentimos y percibimos. El árbol imaginado por Glenda León es una suntuosa inversión del salto al vacío de Klein. Reitera el deseo de estar, aún, ahí. La vida cotidiana abunda en menudos hallazgos como éste.

Dirigir las nubes, una video animación, detiene la acción impalpable del aire y las nubes, que son como nuestros sueños, incontenibles. El aire y la luz subliman nuestro espacio íntimo. Las nubes son figuras del devenir de nuestras imágenes. Es el proceso de transformación que se opera en el acto de percibir, y que transforma nuestro campo visual en aquello que soñamos. Glenda León retiene, en la fuerza determinante de las nubes, la misma indeterminación de éstas. El universo es fijo, somos nosotros quienes nos movemos dentro de él - intuición de Rilke. Hemos de devolverlo a su opacidad.

Así el movimiento del párpado nos hace entrar en su permanencia esencial. Intermitencia, obra videográfica, graba desde un punto de máxima proximidad la función observante de un ojo. Magnificado por el zoom e intensificado por el artificio del maquillaje, se "hace la mirada más profunda y más singular y concede al ojo la apariencia de una ventana abierta sobre el infinito." (3) El signo se convierte en aquello que nos está sucediendo. Un ojo único sumergido en su propia luz. Cual astro, a la vez refleja y se refleja a sí mismo. Producto de una irradiación y de una quemadura, el ojo queda vivificado. "La lucidez es la quemadura más próxima al sol" (4), escribe René Char.

El reconocimiento decididamente moderno de la imaginación en tanto actividad de la mente surgió como una afirmación maravillosa. El don de abstraerse hace de nuestro cuerpo un milagro. It is a happiness to wonder. (5) La reversibilidad de la esencia de las cosas se convierte en una realidad perfectamente imaginable. El deseo de soñar nuestra realidad, si queremos ser verdaderamente fieles a nosotros mismos, es extremo y determinante. Así pensó Heidegger la noción extensa del reposo, condición fundamental de nuestro hábitat:

el habitar descansa en el ser del hombre, y descansa en el sentido del residir de los mortales en la tierra [...] en la medida en que dejan al sol y a la luna seguir su viaje; a las estrellas su ruta (6)

El pensamiento prescinde de descripciones. Surge del mundo de las imágenes. A la realidad preocupada por definiciones se sustituye la lógica alusiva del mundo percibido. Semejante dinámica pudiera parecer tranquilizadora, lúdica; en cambio, une y nos une a dos extremos de una misma afirmación: la certidumbre de nuestra existencia nace de nuestra experiencia del vacío. "El cielo azul, es cielo y es azul" (7), dice Borges. El juego de concordancias entre el reposo del signo y aquello que lo provoca despliega las infinitas posibilidades de nuestra existencia.

Hábitat construve la presencia perceptible del fenómeno de ocultación más allá del cual "nuestro astro" cobra expansión. Se trata de una instalación que simula el lugar de un sueño grandioso; una cama con cubierta de hierba artificial, cielo azul lleno de nubes en la cabecera. Más allá, una pared pintada de negro sugiere una noche engastada de estrellas, simuladas por zircones. Glenda León recurre al artificio, forma de la imaginación que deslumbra por el número y la velocidad de sus imágenes. Este lugar configura el espacio íntimo del durmiente, abierto a su inmensidad.

Una intimidad ampliada prosigue su trayectoria debajo del párpado: "El sueño, no es sino un parpadeo prolongado (en el que de hecho sí que vemos), y más tarde, la muerte (en la que tal vez veremos mucho más)." (8) Promesa y amenaza de eternidad. El sueño puede ser relacionado con la muerte; el día, con el abandono de aquello que nos resulta exterior. En la instalación, la noche v el día se alumbran mutuamente. Cuando se hace de noche, todo aquello que ha desaparecido aparece. La noche, pura contradicción, es acceso a aquello que surge de la noche.

Noche de fantasía se convierte en la claridad en la que nadie muere. Phantasia, de phôs, luz, es aquello que alumbra y se alumbra por sí solo. Jamás el magnetismo de las imágenes había captado con tal intensidad la claridad que surge desde nuestro lugar.

Geneviève Marot

relato sobre el fin de la metafísica o la aspiración no declarada de todo ser humano, también, vindicación de las tres eses: semen-sema-soma o vuelta a los orígenes*

Resulta que la obra de Glenda León es autobiográfica mas no egocéntrica. Hastiada del racionalismo occidental (del cual es fruto) y del vaciamiento de sus discursos, tiende entonces a fascinarse con la mística oriental, con su aparente simplicidad v su lógica del absurdo.

La obra de Glenda es, desde su origen hasta la solución formal, eminentemente contemplativa. Consiste en tratar de llegar a las esencias (si es que las hay) desde una operatoria casi pasada de moda o sublimada, típica del budismo o de la filosofía antiqua griega: traer lo evidente a nuestros ojos, hacerlo actual, presente. Ella activa un zoom de categoría microscópica para presentar la realidad tal cual. En este sentido su poética es mínimamente representacional, es decir, trata de ocultar lo menos posible, de construir poco, de alejarse de los puntos de vista. De ahí la identidad de sus títulos, si se quiere tautológicos (como aquella Idea masticada). De ahí también la poesía que exuda su creación (Cada forma del tiempo).

En varias ocasiones he afirmado que no existe una producción simbólica sino alegórica teniendo en cuenta la indistinción del símbolo y su lejanía de la representación. Pues bien, las obras de Glenda se acercan bastante al universo simbólico, al del ego sublimado o desaparecido. Están dando el viaje a la inversa.

Y a este punto se llega mediante El vuelo de la razón (bello título), lo cual significa hacerla débil, opacarla hasta donde lo permite nuestra robusta estructura voica. Minimizarla casi hasta el panteísmo, unirla al universo. Estamos en presencia de un emplazamiento cognoscitivo. Eso es lo que ha hecho todo el tiempo: somatizar la razón, des-bordarla en y a través de la intuición, aquella "simpatía por medio de la cual nos transportamos al interior de un objeto para coincidir con lo que tiene de único, de inexpresable".

Se trata de viajes imperceptibles, no procesuales ni progresivos sino en forma de mariposeo, constelativo (como se dice de la escritura en Benjamin y Ortega).

Y cuando Glenda trae al obieto de regreso, bajo el prisma de la guimera de la razón y aupada en otras cartografías, nosotros, demasiado racionales y megalómanos, exclamamos sin remedio: "¡qué ingenioso!", "¿Por qué no se me ocurrió a mí?".

Elvia Rosa Castro

^{2007,} p.13.
(2) Baudelaire, L'artiste moderne, Salón de 1859, París: Gallimard, 1992, p.354.
Traducción libre. "Le vide est la beauté de ce qui est."

⁽³⁾ Baudelaire, op. cit., p.377. Traducción libre. "[...] rend le regard plus profond et plus singulier et donne à l'oeil une apparence de fenètre ouverte sur l'infini."

(4) Traducción libre. "La lucidité est la brûlure la plus proche du soleil."

(5) Beaudelaire, op. cit., p.276. En inglés en el texto.

⁽⁶⁾ Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, texto reproducido en el catálogo de la Bienal de Sevilla 2006: Lo desacogedor: escenas fantasmas en la sociedad global,

Okwi Enwezor, p.20.
(7) Borges, « El cielo azul, es cielo y es azul », Madrid: Cosmópolis No. 44, agosto 1922. Maria Kodama, 1997, Emecé Editores, 1997.

^{*}Aprendiendo de Alexis Jardines.

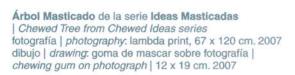
^{(1) ¿}Recuerdan cómo de su cuerpo emerge una flor?

⁽²⁾ Henri Bergson. Introducción a la metafísica.

⁽³⁾ Recuerdo algo de Heidegger, creo que en Sendas perdidas: "lo evidente, lo que por ser tal se nos oculta".

Árbol Masticado de la serie Ideas Masticadas | Chewed Tree from Chewed Ideas series dibujo | drawing: goma de mascar sobre papel | chewing gum on paper | 18 x 25 cm. 2007

Nubes Masticadas de la serie Ideas Masticadas | Chewed Clouds from Chewed Ideas series dibujo | drawing: goma de mascar sobre fotografía | chewing gum on photograph: 26 x 36,5 cm. 2007 fotografía | photography: lambda print, 120 x 170 cm. 2008

Nubes Masticadas de la serie Ideas Masticadas | Chewed Clouds from Chewed Ideas series fotografía | photography: lambda print, 77 x 120 cm. 2007 dibujo | drawing: goma de mascar sobre fotografía | chewing gum on photograph | 11,3 x 16,3 cm. 2007

Hongo Masticado de la serie Ideas Masticadas |Chewed Mushroom from Chewed Ideas series dibujo | drawing. goma de mascar sobre papel fotográfico | chewing gum on photography paper 18 x 23,5 cm. 2008

Noche Masticada de la serie Ideas Masticadas | Chewed Night from Chewed Ideas series dibujo | drawing: goma de mascar sobre papel fotográfico | chewing gum on photography paper. 40 x 52 cm. 2007 fotografía | photography: lambda print, 82 x 120 cm. 2008

Mundo Masticado de la serie Ideas Masticadas |
Chewed World from Chewed Ideas series
dibujo | drawing: goma de mascar sobre papel fotográfico | chewing gum on photography paper
12 x 17 cm, 2008

Línea Masticada de la serie Ideas Masticadas
| Chewed Line from Chewed Ideas series.
fotografía | photography: lambda print. 70 x 580 cm. 2007
dibujo | drawing: goma de mascar sobre pvc | chewing gum on pvc.
29 x 158 cm. 2007

La Perfecta Pertenencia | Perfect Belonging fotografía | photography: lambda print, 83 x 120 cm, 2005

Añoranza | Longing.
instalación | installation: mariposa
insertada en la pared
| butterfly inserted into the wall
dimensiones variables | variable dimensions
2004

Puñado de Estrellas | Handful of stars. totografía | photography lambda print. 120 cm x 200 cm .2005 dibujo | drawing. arena sobre papel fotográfico | sand on photography paper. 20 x 30 cm .2004

Habitat | Habitat. instalación | installation: cama, hierba artificial, impresión digital sobre sábana, impresión digital sobre fundas, papel de pared | bed,artificial lawn, digital print sheets, digital print pillows, digital print wallpaper. dimensiones variables | variable dimensions. 2004

Noche de Fantasía | Night of Fantasy instalación | installation: aretes de fantasía, pintura de pared. | fake diamon earrings, wall painting. dimensiones variables | variable dimensions. 2004

Noche de Fantasía | Night of Fantasy. detalle de la instalación | installation's detail

Después de la Lluvia | After the Rain dibujo | drawing: hilo sobre fotografía. | thread on photograph. 10,5 x 17 cm. 2005

glenda león

1976 La Habana, Cuba.

estudios

- 2007 Master en Arte de los Nuevos Medios, Academia Superior de Arte y Nuevos Medios de Colonia, Colonia, Alemania.
- 1999 Licenciatura en Historia del Arte, Facultad de Artes y Letras Universidad de la Habana, Cuba.
- 1990-99 Ballet Clásico en Centro Prodanza de Cuba.
- 1988-90 Escuela Elemental de Artes Plásticas 20 de octubre.

premios, becas, residencias

- 2007 Artista en residencia en Couvent des Recollets, París, Francia.
- 2006 Beca DAAD para artistas, Alemania.
- 2004 Pollock Krasner Foundation Grant, New York, USA.
 - Cuba: instalaciones nuevas, artistas en residencia, The Mattress Factory, Pittsburgh, USA.
 - Ontario College of Art artist in residency, Toronto.
 - Mes del Performance, Galerie La Centrale, Montreal
- 2003 Beca de la Academia Superior de Arte y Nuevos Medios de Colonia, la Fundación Peter e Irene Ludwig de Alemania y la Fundación Ludwig de Cuba, Colonia, Alemania.
- 2002 Residencia Up Front and Personal, Banff Centre for the Arts, Alberta, Canadá.
- 2001 Premio Nacional de Curaduría, Consejo Nacional de las Artes Plásticas, La Habana, Cuba [junto a Galería DUPP].
- 2000 Premio UNESCO para las Artes, VII Bienal de La Habana, Cuba [junto al Grupo Galería DUPP].

 Premio Pinos Nuevos, Ensayo y crítica artístico-literaria, Instituto Cubano del Libro, La Habana, Cuba.

colecciones públicas

Centre George Pompidou, París.

The Museum of Fine Arts, Houston, US.

Rhode Island School of Design Museum, Providence, US.

Walter Philip Gallery, Alberta, Canadá.

exposiciones personales

- 2007 Mar Interno, Le Plateau Espace expérimental, París.
- 2006 El ir y venir de la Permanencia (Inner Sea), Optica Gallery, Montreal, Canadá.
- 2005 El vuelo de la razón, Galerie m:a contemporary, Berlín, Alemania.

2003 Realidades Mágicas, Galería 23 y 12, Habana, Cuba.

2001 Las formas del instante, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba.

exposiciones colectivas

2008 Fotología 6, Museo de Arte Universidad Nacional de Colombia/ Galería El Museo, Bogotá, Colombia Lança Cuba, Galería A Gentil Carioca, Río de Janeiro, Brasil.
Identifíquese, Galería Habana, La Habana, Cuba.

Terapia de Grupo, Galería Fernando Pradilla, Madrid, España.

Open Studio 2.0, Carlos Garaicoa Studio, Madrid, España.

Paysages Divers, Centre d'Art Contemporain Villa du Parc, Annemasse, Haute-Savoie, Francia. Infinite Island, Brooklyn Museum, New York, USA Killing Time, Exit Art, New York, USA. PINK, The Art Gallery of Calgary, Canadá.

2006 Waiting List, City Art Museum Ljubljana, Slovenia

Noche de Video Arte, KHM/Museum Ludwig, Colonia, Alemania.

Impakt Film Festival, Centraal Museum, Utrecht, Holanda.

Asalto al Cielo, Off Loop Festival, Saladestar, Barcelona, España.

Flight, Glimorehill G12 Theater, Glasgow International Festival of Contemporary Art, Glasgow, Escocia.

IV Bienal Internacional de Estandartes, Centro Cultural de Tijuana, Tijuana, México.

2005 Videografías invisbles, Museo Patio Herreriano, Valladolid, España.

Reflexiones Intimas, KATT Kunsthalle Attersee, Austria

Il Bienal de Jafre, Girona, España.

IRREDUCIBLE: Contemporary Short Form Video, 1995-2005. CCA Wattis Institute, San Francisco/ Miami Art Central, Miami/ Bronx Museum, New York, USA.

Cuba: instalaciones nuevas, artistas en residencia, The Mattress Factory, Pittsburg, USA. Espacios a la Experimentación III, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Costa Rica. SCOPE, Images Festival international film/video, Trinity Square Video, Toronto, Canadá. Island Nations, Rhode Island School of Design Museum, Rhode Island, USA.

Mois de la Performance Festival, La Centrale, Montreal, Canadá.

7a* 11d International Performance Art Festival, Ontario College of Art and Design, Toronto, Canadá.

2003 VIII Bienal de La Habana, La Cabaña, La Habana, Cuba.

Maneras de inventarse una sonrisa, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, colateral a VIII Bienal de La Habana, Cuba.

Qué?, Espacio Aglutinador, La Habana, Cuba.

56 Locarno International Film Festival, Locarno, Suiza.

2002 The Armory Photography Show (Galería Nina Menocal), Javits Center, New York, USA.

Arte Cubano Contemporáneo, Galería Marta Trava, Memorial América Latina, Sao Paolo, Brasil. La Huella Múltiple, La Casona, La Habana, Cuba.

2001 Festival Nacional de Video Arte, Fundación Ludwig de Cuba, ICAIC, La Habana, Cuba. III Salón de Arte Cubano Contemporáneo, Centro Wifredo Lam, La Habana, Cuba.

Il Salón Nacional de Fotografía, Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba.

Breaking Barriers, The Mary Brogan Museum of Art and Science, Tallahassee, Fl, USA.

2000 VII Bienal de La Habana, Morro, La Habana, Cuba.

Novena Muestra Internacional de Performance, Ex Teresa Arte Actual, México D.F. México.

Con un pensar abstraído, Galería DUPP, Galería Habana, La Habana, Cuba.

bibliografia

Infinite Island: Contemporary Caribbean Art, catálogo, Tumelo Mosaka, Brooklyn, NY, USA 2007.

Within the Revolution, Everything, Sarah Valdez, Art in America, September, NY 2006.

Mariposas en el estómago, Wendy Navarro en www.salonkritik.net.

Videografías invisibles, catálogo, Valladolid, España, 2005.

IRREDUCIBLE: Contemporary Short Form Videos, catálogo, CCA Wattis Institute, San Francisco, USA 2005.

Reflexiones Intimas, catálogo, Viena, Austria 2005.

El arte es largo, Espacio Aglutinador, catálogo, La Habana, Cuba 2005.

VIII Bienal de Habana, Christian Rattemeyer, Artforum, NY, USA, February 2004.

8th Havana Biennial: The Bittersweet Taste of Utopia, Gabriela Salgado, Flash Art, NY, USA, Jan-Feb, 2004.

Futuribles, entre el cielo y la tierra, Mariano Navarro, El Cultural, número 12-18, Madrid, Febrero 2004. Debido al desorden progresivo: apuntes sobre autonomía, compromiso y política (cultural) en el arte cubano, Antonio Eligio Fernández (Tonel), catálogo de la exposición Ansich, La Habana, Cuba 2003. Mapas Abiertos, Lunwerg Editores SA Barcelona, España 2003. Glenda León, Caridad Blanco, Art Nexus, # 49, Bogotá, Colombia 2003. Entre el concepto y la apariencia. Dalila López, Revista Arte Cubano # 2.3, La Habana 2003. Del concepto al defecto: hacia una estética de la ligereza, Suset Sánchez, La Gaceta de Cuba, # 4, La Habana 2003.

Glenda León, Magali Espinosa, Bomb Magazine, New York, Winter 2002-2003.

Glenda León: Jenny Holzer + cirugía estética, Javier Marimón, La Gaceta de Cuba, # 3, La Habana, Cuba 2001.

agradecimientos

Yanes Llanez Sachie Hernández Marilyn Sampera Eric Silva Aleiandro de la Torre Giselle Monzón María Elena Arévalo Enrique Hernández José García Bouza Dolores Quiroga Gabriel Gauchet Moniek Kemmere Mathias Groebel Heiko Diekmeier Eli Cortiñas Geneviève Marot Eva Labarias Heinz Nink Eva Sossna Carlos Garaicoa Con el apoyo de Artista x Artista Martinair

septiembre - octubre 2008

Imagen de cubierta:

El Vuelo de la Razón | Flight of Reason fotografía | photography: lambda print, 84 x 120 cm, 2005 dibujo | drawing: plumas sobre cartulina | feathers on cardboard, 50 x 60 cm, 2004

Curaduría: Glenda León

Textos: Elvia Rosa Castro | Geneviève Marot Fotografía: Glenda León | The Mattress Factory

Diseño gráfico: Giselle Monzón

Impresión: Ediciones Pontón Caribe, s.a

el VUE de la l'AZON glenda león