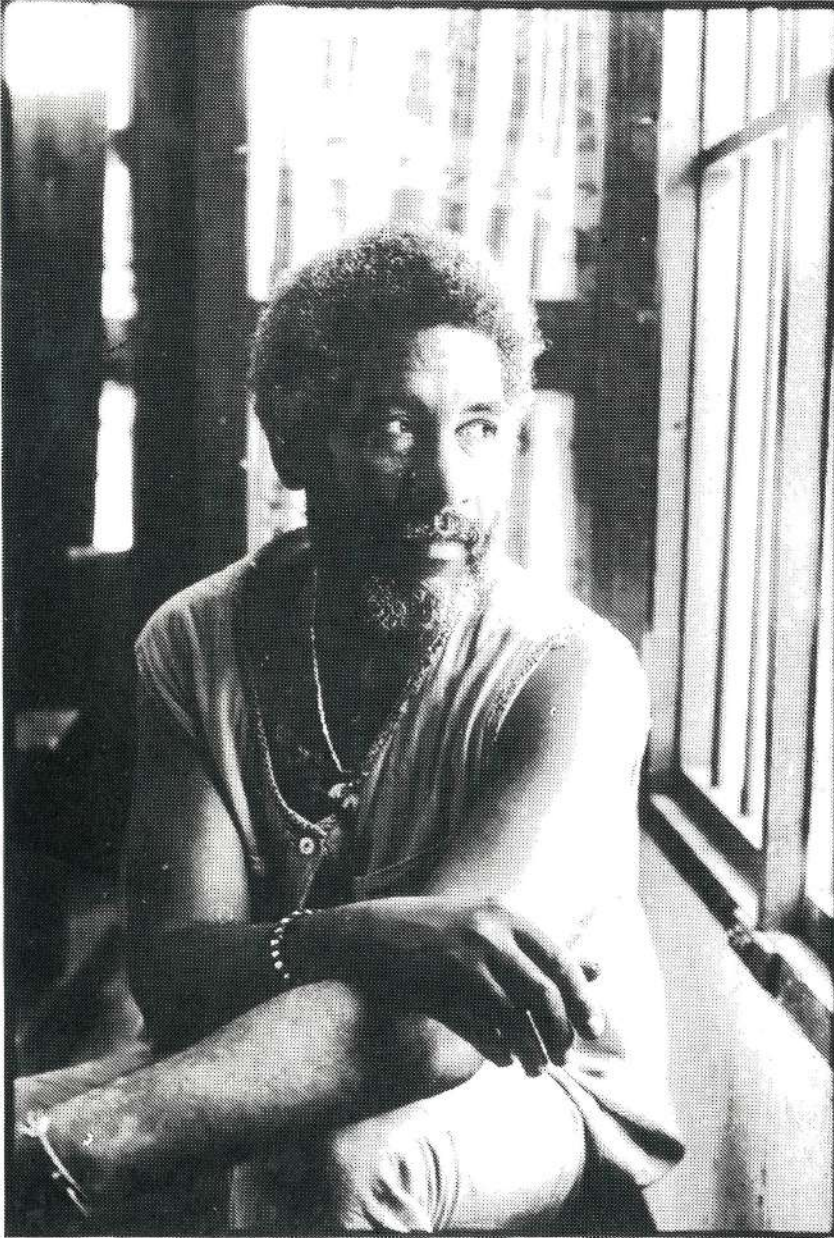

MANUEL MENDIVE

MANUEL MENDIVE

PARA EL OJO QUE MIRA

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO
NOVIEMBRE 1987

MANUEL MENDIVE EN PANAMA

Es indudable que hasta hace algunas décadas, existía en los países de América Latina un desconocimiento asombroso en lo referente a las actividades culturales que se desarrollaban en cada país. Este aislamiento obedecía a razones políticas y económicas, y no sólo abarcaba la esfera cultural, sino que el desconocimiento tocaba otros puntos importantes de la actividad humana.

La mirada de los intelectuales y artistas todavía seguía posada en Europa o Nueva York, y eran contados los casos de quienes buscaban en nuestras propias raíces e identidad, una forma de ser, actuar y de expresarse. No obstante, cambios importantes a nivel mundial, fueron reforzando esa actitud, y los artistas (muchos llegados de Europa, ciertamente) comenzaron a crear un universo con características propias, y, sobre todo, a rescatar toda una cosmovisión nuestra a veces olvidada, pero que se hacía necesario su resurgimiento, para configurar con mayor firmeza y autonomía, los valores que nos son propios como seres humanos de este continente.

Y ciertamente esos artistas subidos al carro de los nuevos tiempos, proponían un arte de ruptura donde lo característico fuera la innovación no sólo dirigida a nuestro medio, sino con proyecciones universales.

Uno de los herederos de esa actitud es el pintor Manuel Mendive, descendiente directo de su compatriota Wifredo Lam, el gran mitificador cubano. Mendive, con una visión muy personal, ha buceado en la naturaleza y en los mitos caribeños, para ofrecernos un mundo donde la magia dirige la escena pictórica con un hálito poético que va más allá de los caminos recorridos por sus predecesores.

Manuel Mendive, creador en toda la extensión del término, ha llegado a Panamá para ofrecernos en el Museo de Arte Contemporáneo con un inusitado afán de comunicación y acercamiento cultural, todo un ofertorio con color, movimiento y sonido. El universo mágico de Mendive requiere, en estos momentos, de múltiples elementos para lograr no sólo la comunicación, sino para trascenderla. Y es que estos elementos: la pintura, la danza y la música, concurren para que opere dentro de nosotros el toque mágico de lo oculto, lo misterioso y lo bello. Manuel Mendive, como buen oficiante, convoca a Changó y nosotros, expectantes, esperamos el ritual, y le agradecemos el permitirnos ser los nuevos conversos de su maravilloso arte.

Ramón Oviero
Crítico de Arte

Mendive pinta lo que cree, y cree en las visiones que pinta. Su lenguaje nace de las entrañas; viene de la decoración ceremonial que observa desde la niñez; se compone de simbiosis entre la naturaleza y las acciones humanas; y funciona por conducto de insólitas figuraciones procedentes de los mitos que siente y visualiza mediante el arte. Para él los mitos y las realidades se confunden, adquieren idéntica presencia, hasta alcanzar en las pinturas la unidad imaginativa que nace de una muy personal manera de representar las situaciones y los símbolos. Mito y pintura, ensoñación y poesía desatan sus diversas propiedades sobre cada una de las imágenes de este pintor, para estructurar una narración visual de fábulas donde lo fantástico resulta cotidiano, y donde la razón se disuelve en la bella configuración de los temas que evoca.

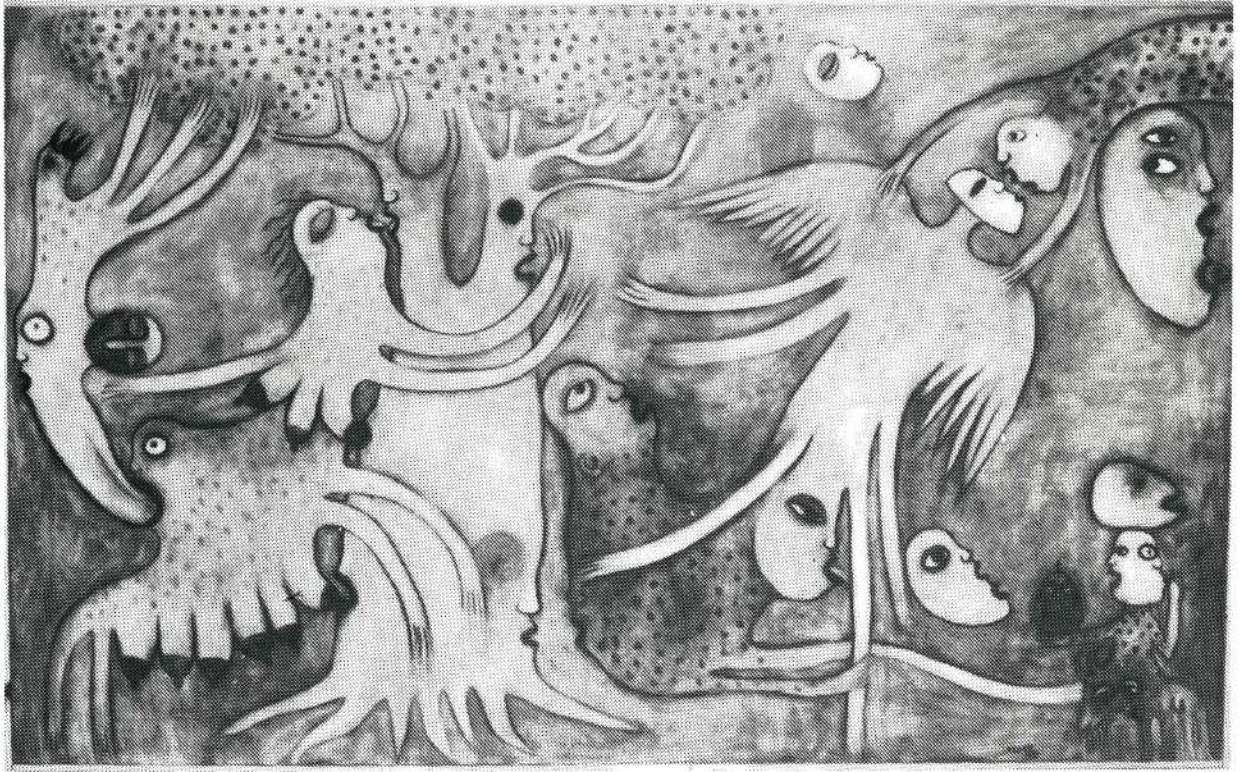
Hay en Manuel Mendive una rica visión de la mitología africana que se incorporó en la urdimbre étnica, en las supersticiones, y en la cultura de su país. A través de las variaciones estilísticas que ha trabajado —en maderas y lienzo, cartones y papeles— ha dado cuerpo artístico a los diferentes fetiches, símbolos y misterios de las concepciones religiosas propias de Africa, aunque transculturadas y sincretizadas dentro de la conciencia de algunos sectores de la población cubana. Sus creaciones han tenido el valor de exteriorizar estéticamente las figuras y emociones inherentes a sus creencias, entregándonos la apreciación imaginaria de una cosmovisión que supone el entrelazamiento del animismo y el totemismo, de las evocaciones inverosímiles y los signos de la vida humana. Con él, esas iconografías del paisaje caribeño adquieren dimensión contemporánea, sentido de ornamentos, así como capacidad para comunicar rasgos profundos de la individualidad artística que las concibe.

Dentro de la historia del arte cubano, Manuel Mendive es el representante actual de la vertiente temática integrada, sobre todo, por las realizaciones de los también cubanos Wifredo Lam y Roberto Diago. El hecho de vivir el tiempo de la Revolución cubana le ha desatado un tipo singular de pensamiento, de poética expresiva, capaz de posibilitar la concurrencia pictórica y gráfica de aspectos épicos, eróticos, litúrgicos, habituales, oníricos y a veces también humorísticos. Mendive ha conseguido un nivel de percepción y de síntesis que le sirve para fundir entrañablemente en la imagen el eco de la realidad circundante y el canto de su cubanía, los códigos del arte, la esencia de sus predilecciones míticas. Por eso va mucho más allá del simple acto de ilustrar los episodios litúrgicos, erigiendo un verdadero sistema representacional, donde la "santería" y el oficio de pintor se asocian, y en el cual las deidades locales se universaliza. Expresión, la suya, en cuya particular tesitura estética coinciden los valores plásticos con la proyección de una cierta "conciencia folklórica de la existencia".

Queda claro, para quien contempla la plástica de Mendive, su identificación con múltiples significaciones populares. Cuando pinta, evoca escenas de la vida típica de su pueblo, e igualmente de la cultura que hermana a diversos países del Caribe. Pero evoca, principalmente, la forma fresca y directa, exuberante y fantasiosa, característica del habla popular cubana y caribeña. Con plena naturalidad, como cuando conversa y sonríe, Mendive alcanza el "espíritu moderno", porque consigue interpretar bien el camino de la tradición popular. Ahí radica una de las claves de su fidelidad a los mismos temas, a una permanente poética, a esa aventura suya entre la naturaleza, la historia, la cultura popular y los mitos. Y así está también la razón de su diferencia del cambiante y siempre unívoco estilo que le distingue en el conjunto de artistas plásticos cubanos en los últimos veinte años.

Latinoamericano, caribeño, cubano... Manuel Mendive resultará siempre donde quiera que se presente, un pintor universal. Artífice del mito y creyente de lo artístico, "juglar" de imágenes populares de su cultura y constructor de fantasías, es también Mendive un artista para el placer por lo exótico y para una nueva lectura de los símbolos viejos.

Manuel López Oliva
febrero de 1986

La pintura de Manuel Mendive es una creación que resume el sentido de la identidad nacional en la cultura plástica de Cuba.

Se nutre del humus socio-histórico de las aportaciones de origen africano operadas en Cuba, al igual que en otros pueblos del área del Caribe, constituyendo una expresión estética que refleja la visión de una "conciencia colectiva".

Su tránsito creador se enriquece con la presencia de los mitos de ascendencia yoruba, cuya re-creación artística lo lleva a plantear los problemas del hombre, de la función del mito, y la constante lucha entre la realidad, el destino y los problemas de una cosmovisión, que se actualizan en medio de la readaptación del hombre con la cultura contemporánea.

Su etapa inicial se caracteriza por el uso del collage, de los fuertes trabajos texturales, aprovechando las peculiaridades de la madera como soporte y recurso para explorar el material —relieve escultórico, incisiones, quemando o perforando—. El tema de los Orishas del Panteón Yoruba se plasmó con una visión dramática, reforzada por el empleo de los colores terrosos, los ocres y toda la gama de valores que agudizan el sentido dramático; aquí el mito se representa a partir de una figura central en torno a la cual se desarrolla la imagen, con los atributos que sirven para identificar a cada deidad. Pero lo más significativo de este creador está en el poder de síntesis para poetizar esas leyendas en un lenguaje pictórico, original incorporando la tradición, pero, también seleccionando de la cultura plástica internacional el balance más acertado en la composición, el color, y el diseño total de cada uno de sus trabajos.

En la segunda fase se torna más colorístico y amplía su paleta con colores brillantes, incorporando además los temas de la vida cotidiana y la presencia de figuras históricas, enmarcadas en esa propia visión, imaginativa rica de un lirismo de raíz popular. Las deidades coexisten ahora con los hombres, y los héroes de las batallas americanas —José Martí, Antonio Maceo, Che Guevara— y otros de alcance también internacional —Lenin— se integran a este imaginario donde la estética de "lo real maravilloso" que teorizó nuestro Alejo Carpentier, se manifiesta como signo plástico, como visión totalizadora de una realidad donde se vincula la historia, la realidad y la leyenda en un elemento integrador de imágenes.

En la muestra La Serie Conversando con los Peces, Mendive propone una metáfora pictórica resuelta con una escala monocromática, sobria, pero dejando una apertura a los grandes contrastes de valores. Las imágenes son diálogos del hombre con su mundo interior, con la lección de la épica cotidiana y el enfrentamiento del hombre con las miserias humanas. Hay toda una cosmovisión, que trasmite la proyección del artista, porque para él el ser humano es un gran fabulador, "un magicien" y por ello Mendive va conduciéndonos a un ámbito donde está la naturaleza, el paisaje, la leyenda y los mitos, referidas a una experiencia cultural que nos remite a una visión del SER, a una Ontología del hombre caribeño.

Lic. Guillermina Ramos Cruz
Crítico de Arte

MANUEL MENDIVE

NOTA BIOGRAFICA:

- 1944 Nace Manuel Mendive Hoyo, en La Habana, Cuba, el 15 de diciembre.
- 1955 Obtiene Premio en un Concurso Internacional de Pintura Infantil auspiciado por la Sociedad Morinaga del Japón y la UNESCO.
- 1962 Graduado en la Escuela de Artes Plásticas "San Alejandro" en la especialidad de pintura y escultura.

EXPOSICIONES PERSONALES:

- 1964 Realiza su primera exposición personal en el Centro de Arte, La Habana.
- 1975 —Expone en Praga, Checoslovaquia, Praha 1, Narodni 36.
"Cuban Young Painters", The Worker's House, Mogadishu.
Museo Nacional de Tanzania, serie "Los Negros Esclavos", 30 obras sobre madera.
" Negros Esclavos", muestra itinerante expuesta en Tanzania, Somalia y el Congo.
- 1980 Mendive: un pintor de lo real maravilloso, Galería L, La Habana.
- 1981 Exposición Retrospectiva, Galería de Arte, Moscú.
- 1982 Galería del Comité de la Cultura, Sofía, Bulgaria.
Muestra personal sobre motivos búlgaros, Galería Habana, Cuba.
Motivaciones, Mpapa Gallery, Lusaka, Zambia.
Jornada de la Cultura Cubana, Lagos, Nigeria.
Motivaciones, exposición itinerante por Zambia, Nigeria, Angola y Mozambique.
Expone en la Casa Iwalewa —Iwalewa House— adscrita a la Universidad de Bayreuth, West Germany.
Galería ORTH, Nüremberg.
Motivaciones, inauguración de la sede del Fondo Cubano de Bienes Culturales y de la Galería Plaza Vieja.
- 1984 Muestra permanente en la sede del Fondo Cubano de Bienes Culturales.
Primera Bienal de La Habana.
- 1985 Exposición "Conversando con los Peces", Performance y exposición de pintura, integración de la danza y la plástica. Galería Plaza Vieja, Fondo Cubano de Bienes Culturales.
- 1986 Manuel Mendive: "Variaciones sobre un Tema, Conversación con los Peces", Espacio Cultural Latinoamericano, París, Francia.
"Catorce variaciones sobre un mismo Tema", Galería de Santa María del Rosario, La Habana.
- 1987 "Para el ojo que mira", Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.
"Para el ojo que mira", Museo de Arte Contemporáneo, Panamá, R. de Panamá.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

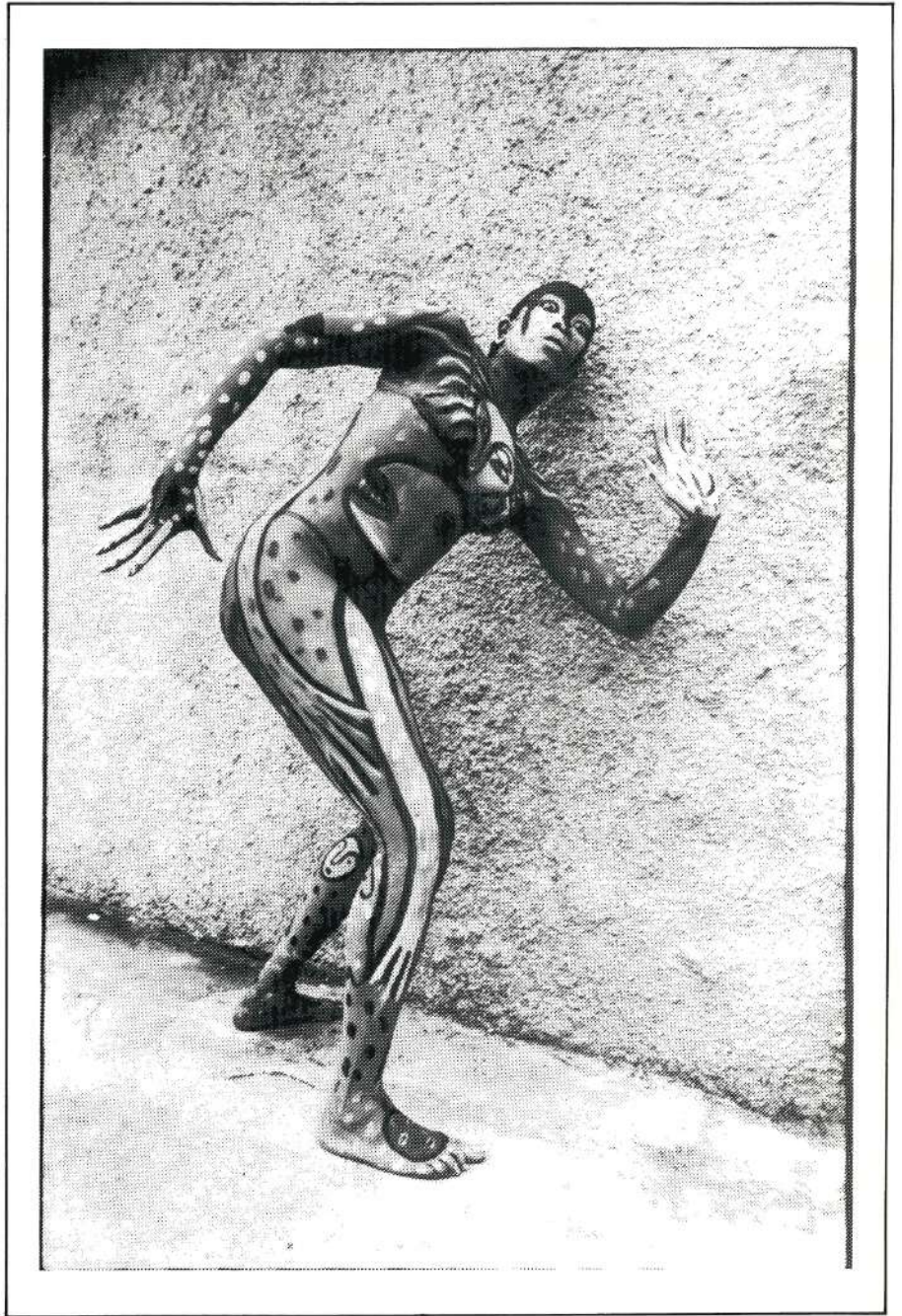
- 1961 Primera exposición colectiva "Ocho Pintores Jóvenes", Galería Municipal de Bellas Artes, Plaza de la Catedral, La Habana.
- 1962 Exposición Homenaje a Leopoldo Romañach, Lyceum de La Habana.
Círculo de Bellas Artes de La Habana.
- 1963 Undécima Exposición Anual de Artistas Noveles, Lyceum de La Habana.
- 1964 Exposición Pintura y Escultura, auspiciada por la organización de jóvenes creadores Brigada "Hermanos Saíz", La Habana.
- 1965 Exposición "Homenaje a Viet Nam", La Habana.
- 1967 Exposición "Cincuentenario de la Revolución de Octubre", Galería de Arte Galiano y Concordia, La Habana.
Pintores y grabadores jóvenes, Pabellón de la Juventud, Expo'67, Montreal, Canadá.
- 1968 24' Salón de Mar, Musée d'Art Moderne de la Ville de París.
Exposición "Cien Años de Lucha", Galería de La Habana.
Salón Nacional de Artes Plásticas, La Habana.

- Participa en la exposición "Arte Moderno" con motivo del Congreso Cultural de La Habana.
- 1969 Exposición "Joven Pintura Cubana" muestra itinerante presentada en Argelia, Mongolia, URSS, Corea, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Checoslovaquia, RDA China y Polonia.
Exposición homenaje a Camilo y Che, La Habana.
- 1970 Salón '70, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.
II Festival Internacional de la Peinture, Cagnes-sur-Mer, Francia.
Expo "Japón '70", Japón, Pabellón de Cuba.
Exposición itinerante por países socialistas.
- 1974 Plástica Cubana en Suecia.
- 1975 Exp. Olimpiadas de México, México, D.F.
Panorama del arte cubano de la Colonia a nuestros días, Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, Instituto Nacional de Bellas Artes, México, D.F.
Cuba, peintres d'aujourd'hui, Musée d'Art Moderne de la Ville de París.
Arte Cubano Contemporáneo, Cubansk Nutidskunst, Oslo.
- 1976 Exposición de la Plástica Cubana Actual, Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali, Colombia.
- 1976 Cubansk Natidskunst, Muestra colectiva presentada en Suecia, Noruega y Finlandia, Kuuban nykytaidetta.
Pintura Cubana, exposición Madrid-París.
Malarstwo i Grafika Kuby, Muzeum Narodowe Whawanie, Polonia.
II Festival de las Artes del Caribe, Carifesta '76, Jamaica.
- 1977 Expone en el Museo de Arte Moderno, México, D.F.
Exposición por el 50 Aniversario de la Revista "Avance", Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.
II Festival Mundial de Arte y Cultura Negra y Africana, Lagos, Nigeria.
- 1978 Exposición itinerante "50 Años de Pintura Cubana", Rostock, Berlín, Budapest, Hungría.
Pintura y Gráfica Cubanas, Salas del Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid.
"La imagen revolucionaria de Maceo en la plástica cubana", Galería de La Habana.
- 1979 Casa de la Cultura Cubana, México.
Exp. Homenaje a Fernando Ortiz, Biblioteca Nacional "José Martí", La Habana.
Exp. en el marco de Carifesta '79, Galería Amelia Peláez, La Habana.
Exposición Internacional Carifesta '79, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.
Exp. Carifesta '79 Grupo Antillano, Liceo Artístico y Literario, La Habana.
Salón de Artes Plásticas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Museo Nacional de Bellas Artes.
- 1980 Journées Culturelles de Cuba, Maison de l'UNESCO, París.
Expositions Permanentes, Peinture Cubaine: Deux Jeunes, deux Maîtres.
Cultura Cubana, Museo Carrillo Gil, México.
Casa de la Cultura Cubana, Praga, Checoslovaquia.
Exp. del Comité Cultural, Sofía, Bulgaria.
Exp. "20 Años de Independencia Política en África", Academia de Ciencias de Cuba, Centro de Estudios de África y Medio Oriente.
Salón de Artes Plásticas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, Centro de Arte Internacional.
Exp. Homenaje al Historiador José Luciano Franco, Sala Covarrubias, Teatro Nal.

- 1980 Exp. La Revolución en las Artes Plásticas, Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana.
- 1981 Exposición Internacional Carifesta '81, Community College, Barbados.
Exposición Homenaje al Centenario de Fernando Ortiz, Galería Habana.
Presencia de Wifredo Lam en la muestra.
Exp. Muestra permanente en el vestíbulo del Teatro Mella, La Habana.
- 1982 Participación en el Taller de Arte, realizado en la Universidad de Lusaka, Zambia.
Realiza dibujos para ilustrar los cuentos de LA EDAD DE ORO, de José Martí, para programas dedicado a los niños, Televisión Sueca.
Exp. Centro de Estudios Cubanos, Décimo aniversario, Centro de Estudios Cubanos, New York.
Donación de obras a Nicaragua, Grupo Antillano, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Expone proyecto de diseño escenográfico para la puesta en escena de la obra "Cecilia Valdés" en el marco del Festival de Teatro de La Habana.
Exp. II Festival de las Artes del Caribe, Galería Oriente, Santiago de Cuba.
Exp. Homenaje al XX Aniversario del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, La Habana.
- 1983 Exp. Premio Cristóbal Colón de Pintura 1983. Unión de Ciudades Iberoamericanas, Centro Cultural del Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid, Consejería Cultural.
Pintura Cubana Contemporánea, presentada en Bulgaria y Checoslovaquia.
Expone dibujos en el Cultural House of Stockholm, Suecia.
- 1984 Kunst Aus Kuba, Stuttgart und inder, IFA Galerie, Bonn.
Primera Bienal de La Habana, Wifredo Lam, Museo Nacional, Pabellón Cuba.
Salón Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Sala Tespis, Primera Bienal de La Habana, Fondo Cubano de Bienes Culturales.
- 1985 Exposición Transitoria, Fondo Cubano de Bienes Culturales.
Salón de Artes Plásticas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Museo Nacional de Bellas Artes.
Cuatrienal de Artes Aplicadas, Erfurt, RDA, Expone Cerámica.
Realiza diseños para llevar originales, en su línea de creación para estampar tejidos para la producción textil.
Centro Cultural "Alandar", Atenas, Grecia.

RELACION DE PREMIOS, DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS:

- 1962 Recibe Premio en escultura, Círculo de Bellas Artes, La Habana.
- 1967 Obtiene el Primer Premio en el Salón Nacional de Dibujos, La Habana.
- 1968 Recibe el Premio Adam Montparnasse, en el XXIV Salón de Mayo, París.
Premio en el Salón Nacional de Artes Plásticas.
- 1970 Diploma de "Prix National" du II eme Festival International de Peinture, Cagnessur-Mer.
- 1983 Se le otorga la "Distinción por la Cultura Nacional" del Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba.
- 1984 Recibe la Orden por los "1,300 Años de la Cultura Búlgara", Embajada de Bulgaria, Ministerio de Cultura Búlgara.
- 1984 Premio de la Galería Espacio Latinoamericano en la I Bienal de La Habana, Wifredo Lam.
- 1986 Mención en la VI edición del Festival de la Cultura de Origen Caribeño, Santiago de Cuba.
Diploma en la IV Cuatrienal de Artesanía de Países Socialistas, Erfurt, RDA.
Premio en la II Bienal de La Habana, Cuba.

**BALLET-PERFORMANCE
DE MANUEL MENDIVE**

en el Museo de Arte Contemporáneo
de Panamá

Luz María Collazo	Solista Danza Contemporánea de Cuba
Pablo Ernesto Trujillo	Primer Solista Danza Contemporánea de Cuba
Inés Pérez G.	Bailarina Conjunto Folklórico Nacional de Cuba
Javier Monier P.	Bailarín Conjunto Folklórico Nacional de Cuba

Música de
Juan Carlos Blanco

Dirección y Producción Artística de
Juan Selgado Calzadilla

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

SALA DE LA COLECCION

Apartado 4211, Panamá 5, Rep. de Panamá, Tels.: 62-8012 — 62-3380