

**Estudios sobre
Arte Actual**

**Número 2
Julio de 2014**

*NATURALEZA, OBJETO Y SOPORTE EN LAS
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE ANA MENDIETA*

LILIA CARPIO JIMÉNEZ

Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica Particular de Loja,
Loja, Ecuador.

CLAUDIA CARTUCHE FLORES

Departamento de Arquitectura y Artes, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja,
Ecuador.

PATRICIO BARRAZUETA MOLINA

Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Técnica Particular de Loja,
Loja, Ecuador.

RESUMEN:

El arte desde siempre ha utilizado a la naturaleza ya sea como objeto de representación, reproducción y espacio de expresión o incluso como soporte de intervenciones o exposiciones artísticas. El artista ha encontrado en la naturaleza espacios que le permiten expresar su creatividad, sus pensamientos e ideales sobre el mundo que le rodea. La naturaleza acoge al ser humano y entre ambos se ha formado una relación que incluso sin ser percibida por los habitantes, condiciona y estimula la vida y las manifestaciones artísticas.

El Land Art surge como propuesta del arte contemporáneo, como rechazo a las grandes galerías o museos que caracterizaban la presentación de las propuestas artísticas de la época. Además como reflexión sobre la tierra, de la que somos parte. Una de las artistas esenciales del Land Art que utilizó a la naturaleza como elemento primario de su propuesta es Ana Mendieta, quien a través de sus siluetas se vinculaba con la tierra y dejaba huellas en espacios que le recordaban sus raíces culturales. Los espacios naturales son uno de los recursos principales que Mendieta utilizó y es el motivo de este análisis.

Palabras clave: arte, hombre, manifestaciones, naturaleza, tierra.

* * * * *

1. Introducción

“Hacer aparecer la unidad divina oculta bajo la diversidad del mundo es la obra de la naturaleza. Incorporar el espíritu más elevado al cuerpo más bajo y llevarlos a la perfección absoluta es la obra de arte”
- Louis Cattiaux -

El artista a representado la naturaleza, a través de pinturas en donde refleja los paisajes, los colores de los atardeceres, el color de los bosques, los jardines, etc. Incluso desde inicios de la humanidad los dibujos en las cavernas eran representaciones de la naturaleza que le rodeaba, la fauna, la flora, los animales, etc.; que expresan la vida del ser humano y su relación y convivencia con la naturaleza. El incipiente arte demuestra la intención del hombre de intervenir en la naturaleza, cazar, atrapar y perpetuar sus historias.

Los diferentes movimientos artísticos como el renacimiento, romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo, surrealismo, entre otros han representado a la naturaleza con las diferentes concepciones de cada movimiento.

A finales de los años 60 en Estados Unidos surge el Land Art o Arte de la Tierra, se plantean las ideas de utilizar a la naturaleza y sus materiales como hojas, piedras, pétalos de flores, etc. En Europa se concibe a la naturaleza como soporte más no como proveedor de materiales para producir una acción de carácter artístico.

El soporte del Land Art son siempre los espacios naturales. En muchos de los casos grandes espacios alejados del ambiente urbano, obras que resultan efímeras, que se desvanecen con el paso del tiempo, por intervención del viento, de las lluvias, y de otras manifestaciones de la naturaleza, quedando únicamente el registro fotográfico, o video de las obras, los artistas cambian las rígidas salas de galerías y museos por la dinámica de la naturaleza.

Someter las expresiones culturales a los condicionamientos impuestos por las condiciones climáticas es una afirmación de la condición humana alimentada, estimulada y al mismo tiempo limitada por el ambiente en el que vivimos.

Partiendo de la relación que el ser humano tiene con la naturaleza, los artistas buscan investigar para la presentación de una propuesta; refiriendo a algunos artistas contemporáneos que han producido obras en distintos formatos y cuyo soporte o materia prima es el paisaje que nos invitan a reflexionar acerca del sentido de la existencia humana y de su posición en la estructura del equilibrio natural, creemos oportuno mencionar a Ana Mendieta, Robert Smithson, Christo y Jeanne -Claude

Ana Mendieta (1945-1985) ha utilizado a la naturaleza como objeto y soporte, su obra podría enmarcarse en el arte corporal, estudia la relación del ser humano con la naturaleza a través de la conexión espiritual y física; en su obra “Silueta” la artista deja huellas en el barro o en la arena. Siendo la huella no solo el resultado de la obra plástica; sino la expresión del pensamiento. Es al mismo tiempo moraleja y acertijo.

Robert Smithson, trabaja generalmente en lugares inaccesibles de la naturaleza, generando formas, el principal elemento o material es la propia naturaleza. Las obras de

Smithson constituyen intervenciones de grandes tamaños como por ejemplo la “Spiral Jetty” que se colocó en el desierto de Utah en 1970, y que con el paso del tiempo y las adversidades del clima ha ido poco a poco desapareciendo.

Christo y Jeanne –Claude considerados artistas del Land Art, su propuesta es un tanto diferente a la de los artistas anteriores, su propuesta artística es de intervención en la naturaleza, colocando grandes objetos en la naturaleza, como por ejemplo el uso de gran cantidad de telas alrededor de las islas de Bahía Vizcaina de Miami en 1983.

David Nash, es uno de los impulsores del Land Art, el material que utiliza este artista son los árboles que a través de técnicas agrícolas o de jardinería va moldeando su formas según van creciendo.

A pesar del trabajo de estos artistas se observa cierta intervención en la naturaleza que consideramos agresiva en cierta medida, como lo es el caso de Smithson quien se puede decir modificó una parte de la naturaleza invadiendo el lago con elementos rocosos y cuya naturaleza misma se encargaría de volver a su estado inicial.

Aquí podría destacar el trabajo del artista Nils Udo que a pesar de intervenir en la naturaleza, esta intervención no es tan agresiva, utiliza elementos propios de la naturaleza que no afectan en gran medida los espacios físicos naturales y que con el transcurso del tiempo la naturaleza fácilmente vuelve a su normalidad. La obra de Udo tiene un gran respeto por la naturaleza. (Santana, 2001)

2. Método

Para este estudio hemos partido del análisis de las principales obras de Ana Mendieta en las que se conjuga la presencia de la figura humana con el entorno natural. Las obras seleccionadas muestran la figura femenina, principal rasgo de la obra de la autora que ahora estudiamos. Estudiar parte de su vida es indispensable para adentrarse en su obra y entender el sentido y el mensaje más profundos.

3. Hombre y naturaleza

Desde hace miles de años el hombre ha dependido de la naturaleza, esta le abasteció de alimentos que permitieron su supervivencia, el hombre aprendió a cazar, a cultivar plantas, domesticar animales, etc. La agricultura fue la base de la supervivencia del hombre, aprendió técnicas, construyó herramientas que faciliten su trabajo. Con el pasar de los siglos y con el crecimiento de las civilizaciones el hombre se apropió de las tierras, surge la división territorial, las clases sociales, la esclavitud, el poder, etc. Es entonces que en base a la agricultura surge la ganadería y la pesca creciendo la actividad productiva de la naturaleza.

La revolución industrial aportó maquinaria para mejorar los procesos productivos de la naturaleza. El estudio de la historia demuestra que en ningún momento el hombre ha dejado de depender de su propio entorno. Con el desarrollo de las civilizaciones actuales, llegaron la explotación mineral a gran escala y la cacería indiscriminada, dejando ambas, consecuencias irreversibles que marcan la vida del hombre y el estilo de vida actual.

La ambición del hombre por ser dueño de todo cuanto pueda tener, ha priorizado el lucro, el dinero y el poder dejando en últimas instancias el cuidado de la materia prima proveniente de la naturaleza, sacrificando en gran medida en ambiente, las grandes industrias han provocado contaminación e especial en las grandes ciudades del planeta. El hombre ha pasado a dominar a la naturaleza, decidiendo el trato que le da a cada ambiente natural.

En estas últimas décadas de este siglo recién se muestra una preocupación por parte de los organismos mundiales por el deterioro de la naturaleza, ya cuando posiblemente las consecuencias son inevitables.

4. Contexto histórico de la vida de Ana Mendieta

Para el artista, la naturaleza desde siempre ha sido objeto y sujeto de representación, el artista ha observado desde una perspectiva diferente a la del hombre común. Ha encontrado la estética, la belleza, la sensibilidad de los ambientes naturales. El artista desde siempre ha sido fiel admirador de la naturaleza, la ha representado desde las diferentes concepciones de las épocas y movimientos artísticos.

A partir de la década de los 60, la naturaleza ya no es simple objeto de representación o imitación, se convierte en parte esencial de la obra artística. Y es aquí cuando nos interesa adentrarnos en la conexión que tuvo la artista Ana Mendieta con la naturaleza.

Para entender esa conexión es importante reflexionar sobre la vida de la artista. Ana Mendieta nació en Cuba en 1948 En época de la revolución cubana. Junto a su hermana el 1961 salieron de Cuba con apoyo de la operación Peter Pan.

El padre de Ana Mendieta tomó la decisión de enviar a sus hijas a Estados Unidos por considerar a Cuba una amenaza contra sus creencias tanto políticas como religiosas. La operación Peter Pan como lo menciona en la introducción del libro que lleva el mismo nombre, escrita por Ricardo Alarcón de Quezada, *“la burla patraña, según la cuál el gobierno revolucionario iba a quitarles los hijos a sus padres, privándoles a sus padres de la patria potestad, fue echada a circular por la CIA y la contrarrevolución...”*.

El padre de Ana, Ignacio Mendieta que inicialmente apoyaba a Castro, fue acusado de aliarse con la CIA en la batalla de Playa Girón o invasión de Bahía Cochinos¹, y sentenciado a 20 años de prisión.

Muchos ciudadanos cubanos creyeron en estas ideas y tomaron la decisión de enviar a sus hijos a los EEUU, entre estos, los padres de Ana. La gran mayoría de niños fueron enviados a centros de adopción, orfanatos, incluso establecimientos penitenciarios; algunos de los niños tuvieron suerte, otros en cambio sufrieron distintos tipos de maltrato.

¹ La Batalla de Playa Girón en 1961, consistió en una operación organizada por la CIA juntamente con militares anticastristas, bajo el gobierno del presidente de Kennedy, con el plan militar denominado “Plan Zapata”. El plan tuvo el objetivo de derrocar al gobierno de Castro, el resultado fue negativo tanto para los EEUU como para los militares anticastristas.

Ana tenía 12 años de edad cuando llegó a los Estados Unidos, fue enviada a Iowa en la región centro-oeste del país y junto a su hermana vivieron en orfanatos, correccionales y casas de adopción, fueron víctimas del racismo; lo que influenció a Ana para fortalecer el orgullo de ser afrodescendiente. En los años 60 continuaba la lucha para acabar con el racismo y defender los derechos civiles de las personas de color. (López, 2006)

Además durante los años 60 Ana fue testigo de la lucha del movimiento de la mujer, en esa época muchas mujeres tenían derecho al trabajo, sin embargo el salario no era el mismo que tenía un hombre, por lo cuál el descontento era evidente en las mujeres cuya mayoría era de clase media. El movimiento feminista impulsado por la lucha del movimiento por los derechos civiles, consiguió con los años tener mayor derecho, entre estas la no discriminación de género y el derecho de la mujer al aborto.

Las primeras obras de Mendieta tienen un carácter feminista, muestran la violencia de género, y la necesidad de defender tanto a los menos favorecidos como a la mujer. En los años 60 y 70 producto de los diversos acontecimientos en Estados Unidos y el mundo, el arte empieza a experimentar y aceptar las diversas propuestas y vanguardias como por ejemplo el performance, el land art, body art, instalaciones, entre otras tantas. (Grosenick, 2003).

5. La naturaleza en la obra de Ana Mendieta

Como lo mencionamos Ana fue privada de su tierra natal cuando apenas tenía 12 años, con ayuda de uno de sus profesores Ana viajó a México, un país latino en donde podía identificarse con su cultura y con sus habitantes cuya contextura era igual o similar a la de ella. En México no se sentía desplazada, se sentía parte de esa tierra.

En este país la artista influenciada por las nuevas experimentaciones artísticas realiza varias performance que ya tenían características de vinculación con la naturaleza, las series de performance conocidas como “Siluetas”, las realizó en su mayoría en este país. Las siluetas de su cuerpo personificaban la presencia de ella en todas partes, además de un deseo de regresar al útero materno, es decir a su familia y a su tierra natal.

La presencia de sus siluetas en la naturaleza es lo que nos interesa analizar. A través de sus performance, Mendieta deja marcado siluetas de su cuerpo en la tierra, esto como representación de la conexión de la artista con el vientre materno, las siluetas son la representación de ella y la naturaleza es el útero, además de la fuerza femenina que tanto defendió.

Dentro de sus performance del que nos quedan registros fotográficos está “Flowers on the body” 1973, (figura 1). En esta obra la artista utiliza su cuerpo desnudo para fusionarse con la naturaleza, la naturaleza para Ana es un ente creador y generador de vida. Aparenta que de su cuerpo nacen y crecen flores, además hay que resaltar el lugar donde realiza este performance, se trata de una tumba en la zona arqueológica de Yagul en México al sur Oaxaca, la artista se sentía identificada con las culturas indígenas por ello la locación para su obra. Esta obra es primordial para abordar la temática de Mendieta en la que expresa la relación de la vida, muerte y resurrección.

Figura 1

Imagen de Yagul, 1973 - Ana Mendieta

Fuente: sites.duke.edu/vms590s_01_f2012/2012/09/30/imagen-de-yagul

El cuerpo de la artista está cubierto casi en su totalidad, no se observan ni partes íntimas, ni su rostro, esta muy clara la silueta de la artista. A diferencia de las siguientes siluetas, esta se caracteriza por la presencia física de su cuerpo. La muerte está bien establecida por la tumba y la presencia del cuerpo en el fondo. Al mismo tiempo, se establece la paradoja y la secuencia de vida y muerte por medio del nacimiento de las flores que hallan en el cuerpo femenino el mejor sitio para sustentarse. El cuerpo queda así expresado como el fin de una forma de vida y el origen de otra forma de vida, confirmando a la naturaleza como condicionante que al mismo tiempo es verdugo y semilla.

Otra de las obras en donde la artista refleja su conexión con la naturaleza es “Árbol de la vida”, en una de sus obras realizada en Iowa (Figura 2), la artista se encuentra parada junto a un árbol, cubierta completamente de barro. Aquí la artista intenta ser parte del árbol o adoptar la forma de este elemento tan fuerte de la naturaleza, la artista se camufla con barro y texturas propias del árbol.

El árbol de la vida está presente en las culturas prehispánicas, Mendieta se identifica con estas a través de los ritos que marcaron frecuentemente su obra.

Figura 2

Sin Título - Serie "Árbol de la vida" (1976) - Ana Mendieta

Fuente: www.artishock.cl/wp-content/uploads/2013/03/GL-2225-Arbol-de-la-Vida.jpg

Al estudiar la imagen de "Árbol de vida" de Mendieta, las líneas oblicuas formadas por la corteza del árbol contrastan con la verticalidad del cuerpo femenino. El trono que bien puede ser considerado como un elemento masculino, halla su complemento en la femineidad del cuerpo desnudo, que, cubierto por el barro, iguala las raíces del ser vegetal insertas en la tierra.

Lynda Avendaño señala respecto a la conexión de Ana Mendieta con la naturaleza,

"El hombre arcaico sufrió un shock enorme al separarse de la naturaleza, al constatar que no era parte de ella, sintió al mundo como su enemigo y su mayor afán desde entonces fue encontrar como estigmatizarlo, como señalar su poder frente a él, cuestión que lo llevó a construir, aldeas, luego pueblos y ciudades, etc. Pero en el caso de Mendieta, ella dialoga con la naturaleza, entra en comunión con esta, para lo cual, se acerca cada vez más a las raíces del mundo"(pág, 10).

Otras de las obras de la artista es "Burial Pyramid" 1974 (Figura 3), en esta obra similar a la imagen de Yagul, la artista desnuda se rodea de grandes rocas, de esta forma el cuerpo de la artista adopta la forma de este elemento natural, el cuerpo humano genera vida a las rocas inanimadas a través del calor corporal y de la respiración de la artista.

Figura 3

Burial Pyramid (1974) - Ana Mendieta

Fuente: museum.cornell.edu/exhibitions/ana-mendieta-in-exile.html

La coloración de las rocas no es casual. En un entorno dominado por el verde y el gris, las rocas que rodean el cuerpo ganan tonalidad y ayudan al espectador a confundir mujer y roca. Una vez más lo masculino y lo femenino se conjugan y forman parte de un todo estructural.

La dureza de la roca se pierde entre la natural receptividad maternal de la figura femenina. Se halla el equilibrio entre la dureza de las piedras y la piel humana; entre la frialdad de las primeras y el calor de la segunda.

Otro de sus performance de la serie siluetas consiste en colocar la figura de su silueta con flores color rojo en la arena (Figura 4), la característica principal que observamos en esta obra es que la presencia física de Ana Mendieta ya no esta. En la silueta se observan los brazos levantados de la misma forma que en el “Árbol de la vida”. Mendieta deja de utilizar su cuerpo pero refleja su presencia en cada una de las siluetas que seguiría desarrollando.

Figura 4

Sin Título, Serie Siluetas, 1976 – Ana Mendieta

Fuente: www.80grados.net/wp-content/uploads/2012/07/Ana-Mendieta-Silueta-Series-1980..png

La concepción de la huella del hombre en la naturaleza es nuevamente recordada pero esta vez como un renacimiento de la vida en medio la aridez.

La siguiente performance “Isla” 1981, se trata de una silueta realizada en barro sobre una superficie pantanosa, posiblemente la presencia de la silueta en este lugar y su nombre representen a su añorada tierra natal Cuba. La silueta sobresale de las aguas, la postura y forma son muy similares a las esculturas precolombinas de América Latina.

En esta obra el ocultamiento de las piernas ya no es sólo un símbolo de anclaje; sino la manera de expresar el enlace entre el mundo acuático y la superficie. La silueta femenina, que bien puede no serlo, es en esta obra la fertilidad de la tierra.

Figura 5

Isla, 1981 - Ana Mendieta

Fuente: arthemagazine.com/arc/wp-content/uploads/2013/05/anamendieta-4.jpg

6. Discusión

Las reflexiones expuestas en este ensayo son el resultado del estudio de algunas de las obras icónicas de Ana Mendieta. Pretenden por tanto dejar como precedente el estudio de la obra de esta artista que en la actualidad toma mayor importancia como referente de la fotografía conceptual y de naturaleza.

Dado que la tecnología digital ha abierto nuevos espacios de participación y opinión para artistas plásticos, es necesario estudiar la obra de los artistas plásticos y la forma en que han utilizado los recursos y la naturaleza como espacio de acción, creación y reflexión.

¿Estamos los artistas preparados para asumir nuevos retos en el uso de los espacios naturales?

El arte en los espacios naturales debe convocar la participación del público, enseñar y respetar al mismo tiempo. La obra de Mendieta nos lleva a recorrer los rincones donde ella transitó. Nos obliga además a buscar nuevas manifestaciones que por medio de la presencia humana (o la ausencia de personas) plantee expresiones artísticas válidas en la actualidad y con miras al futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Guasch A. (2001). *El arte último del siglo XX del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Kastner, J. (2005). *Land Art y arte medioambiental*. Barcelona: Phaidon
- Tonia, R. (2008). *Land Art*. Madrid: Nerea
- Grosenick, U. (2003). *Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*. Barcelona: Editorial Taschen
- Avendaño, L. (S.f.). *Ana Mendieta. Trazas de cuerpo-huellas que obliteran improntas*. En línea]. [Fecha de consulta: 25 de abril de 2014]. Dirección URL: http://artglobalizationinterculturality.com/wp-content/uploads/2012/11/Lynda-Avendanio_Ana-Mendieta.pdf
- Cattiaux, L. (S.f.). *Arte y Tradición Hermética*. [En línea]. [Fecha de consulta: 20 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://www.louiscattiaux.es/arte.html>
- Donat, A. (2012). *Arte en la naturaleza, abre los ojos*. [En línea]. [Fecha de consulta: 10 de abril de 2014]. Dirección URL: http://www.espo.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=156:sensibilizaci%C3%B3n-ambiental-a-trav%C3%A9s-del-land-art&Itemid=61&lang=es
- Donnelly, R. (2013). *The Untold Ana Mendieta*. [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://www.artinamericamagazine.com/news-features/interviews/the-untold-ana-mendieta/>
- De la Cruz, P. (2011). *Ana Mendieta y la Postmodernidad*. En línea]. [Fecha de consulta: 20 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://artepedrodacruz.wordpress.com/2011/01/15/ana-mendieta-y-la-posmodernidad/>
- Escobar, A. (S.f.). *Las siluetas poéticas de Ana Mendieta*. [En línea]. [Fecha de consulta: 23 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://www.heterogenesis.com/Heterogenesis-2/Textos/hcas/H28/Mendieta.html>
- Echarray, I. (2014). *Operación Peter Pan, el libro*. [En línea]. [Fecha de consulta: 12 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://www.havanatimes.org/sp/?p=93145>
- Johnson Museum of Art (S.f.). *Ana Mendieta in exile: selected films*. En línea]. [Fecha de consulta: 20 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://museum.cornell.edu/exhibitions/ana-mendieta-in-exile.html>
- Krug, D.; Siegenthaler, J. (S.f.). *Art & Ecology*. [En línea]. [Fecha de consulta: 20 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://greenmuseum.org/c/aen/Earth/Changing/artist.php>
- López, M. (2006). *Laberintos corporales en la obra de Ana Mendieta*. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/laberint.html>
- Perreault, J. (2004). *Ana Mendieta: The Whole Story*. [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://www.artsjournal.com/artopia/2004/07/mendieta.html>
- Romero, R. (2012). *Imagen de Yagul*. [En línea]. [Fecha de consulta: 16 de abril de 2014]. Dirección URL: http://sites.duke.edu/vms590s_01_f2012/2012/09/30/imagen-de-yagul/
- Santana, L. (2001). *La naturaleza según Nils Udo* [En línea]. [Fecha de consulta: 10 de abril de 2014]. Dirección URL: http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/2681/La_naturaleza_segun_Nils_Udo
- Trinidad, D. (2013). *Bahía de Cochinos sin mitos ni leyendas*. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de abril de 2014]. Dirección URL: http://www.diariodecuba.com/cuba/1366186472_2803.html
- Walker, J. (2009). *The Body is Present Even if in Disguise: Tracing the Trace in the Artwork of Nancy Spero and Ana Mendieta*. [En línea]. [Fecha de consulta: 20 de abril de 2014]. Dirección URL: <http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/body-present-even-if-disguise-tracing-trace-artwork-nancy-spero>