

El Arte de Magdalena Campos

Por/by Carmen Contreras

THE ART OF MAGDALENA CAMPOS

María Magdalena Campos, artista cubana, vino a Vancouver, por segunda vez, a mediados de marzo de este año como artista residente, para trabajar en un video a comisión de la Galería Western Front. Antes de que continuara su viaje al este de Canadá, aprovechamos para hacerle una entrevista.

Cuban artist, María Magdalena Campos, came to Vancouver in the middle of March this year to work on a video commissioned by the Western Front Gallery, where she was artist in residence. It was her second trip to Vancouver and we took the opportunity to interview her before she headed off to eastern Canada.

Aquelarre: Magdalena, entendemos que desde que comenzaste tu obra artística, has venido utilizando varios medios de expresión. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?

M.C.: Mira, desde 1985, que fue mi último año en la Escuela de Arte en Cuba, yo comienzo a buscar una síntesis de elementos simbólicos que descubro en relación a una investigación que hice de las culturas europea, africana y mesoamericana. Sobre todo a través de monumentos literarios como la Biblia y el Popol - Vuh, libro quiché de los Mayas, teniendo como principal punto de vista el aspecto de la sexualidad, el eroticismo, los tipos de representación prohibidas acerca del sexo, etc. en cada influencia cultural. Entonces yo comienzo a plasmar estos elementos utilizando formatos irregulares como madera cortada y acrílico, tratando siempre de encontrar un juego de formas y al mismo tiempo, que cada obra posea un contenido determinado.

En 1989-90, comienzo a trabajar con la figura femenina, en específico con mi silueta; y con esta

Aquelarre: Magdalena, we understand that since you began your artistic work you have been using various media of expression. Can you tell us a bit about that?

M.C.: Well, since 1985, which was my last year at the School of Art in Cuba, I've begun to look for a synthesis of symbolic elements that I discovered during research I did into European, African and Mesoamerican cultures. Particularly through literary monuments like the Bible and the Popol-Vuh, which is the book of the Quiché Maya. I took as my main focus the aspects of sexuality and eroticism and the kinds of prohibited symbols of sex in each cultural influence. So I began to transform these elements using irregular forms like cut wood and acrylic, always playing with these forms and, at the same time, trying to ensure each work has a specific content.

In 1989- 90 I began to work with the female figure, specifically with my own body, and with this idea I completed the series of work entitled **Island** (Photo 1), in which I speak of Cuba, of my identity and my connection as a woman, with elements of my country; the sense of "island" as a geographical formation in the sea and the importance of

1

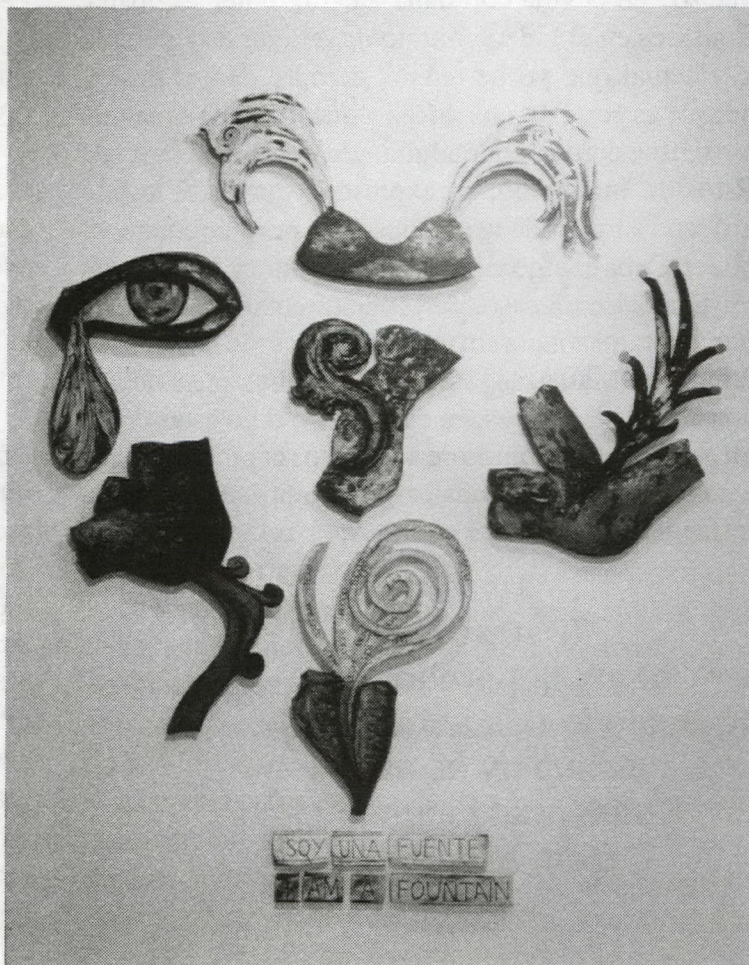
idea realicé la serie de obras **Isla** (Foto 1) en donde hablo sobre Cuba, de mi identidad y vínculo como mujer con elementos de mi país: el sentido de isla como formación geográfica dentro del mar, el significado del agua en el mundo femenino. Una obra de esta serie se llama **Soy Una Fuente** (Foto 2), la cual es una especie de canto a la energía femenina, y los líquidos que fluyen de ella: leche, sangre, saliva, lágrimas, orines, mierda; que en cierta manera existen en todos los cuerpos humanos, pero que en el femenino tienen un sentido especial por la función de dar hijos, que proviene directamente de la mujer y de nadie más. Por otro lado, otra serie de obras de la misma época son las que reflejan la cultura africana, a través de proverbios populares como: “cuando el corazón es atrapado, el cuerpo es esclavo” (Foto 3) y “la verdad no mata.”

A: ¿Tú crees que tienes influencia de otros artistas, mujeres u hombres, en tu trabajo?

M.C.: Hasta ahora algunos críticos en Cuba han comparado mi obra con la de Judy Chicago, Elizabeth Moore, etc. Sin embargo, yo no diría que mi arte pictórico es abstracto; es simplemente la representación

water in the female world. One of the works from this series is called **I am a source** (Photo 2). It is a kind of song to female energy and the liquids that flow from us: milk, blood, saliva, tears, urine, shit; which to a certain

2

**fui la
primera mujer
en mi generación
que empezó a hablar
de sexualidad como
foco esencial, desde
un punto de vista
feminino**

espiritual, energético como Ana Mendieta o Frida Kahlo,* para mí son ellas las que tengo presentes porque sus obras han tenido algo que me ha estremecido y en realidad, desde mi punto de vista, éstas son las influencias reales que considero importantes: aquéllas que me ponen la “piel de gallina.”

A: ¿Cómo definirías la relación energética femenina de la que hablas en tu obra pictórica, con el contenido de tus videos?

M. C.: En mis videos **Ritos de Iniciación I y II** yo trabajo también con mi cuerpo como parte central, pero esta vez haciendo referencia directa a mi herencia africana, situándome como lo que soy en la vida cotidiana: negra, mujer y cubana. Entonces en el video yo trato de reflejar este vínculo intelectual que yo he tenido siempre dentro de mí, porque es parte de mis raíces y que de alguna manera me define como mujer adulta. En la primera parte de **Ritos de Iniciación**, yo expreso lo que es el legado africano a través de la práctica de la religión Santería, que en Cuba es algo inherente a la cultura y a la religión cristiana. En mi caso, yo vengo directamente de esta tradición; mi abuela era una practicante de la Santería, famosa en Matanzas. Ella murió 16 días antes de que yo naciera. Entonces, en el video yo digo estas cosas mezclado con el sonido de auténticos cantos africanos e imagen. En la segunda parte, me enfoqué más en la influencia que tienen estos ritos religiosos en el

**I was the
first woman
of my generation
to begin to talk about
sexuality as an
essential focus,
from a female
point of
view**

magnificada de nuestros órganos sexuales. Por otro lado, sí creo tener influencia de algunas mujeres artistas, no sólo en un sentido artístico sino también

desarrollo de una persona, en mi caso, de una mujer en la vida contemporánea. Ambos videos son **t o t a l m e n t e** autobiográficos, y tienen que ver con la relación que observo entre vida y arte

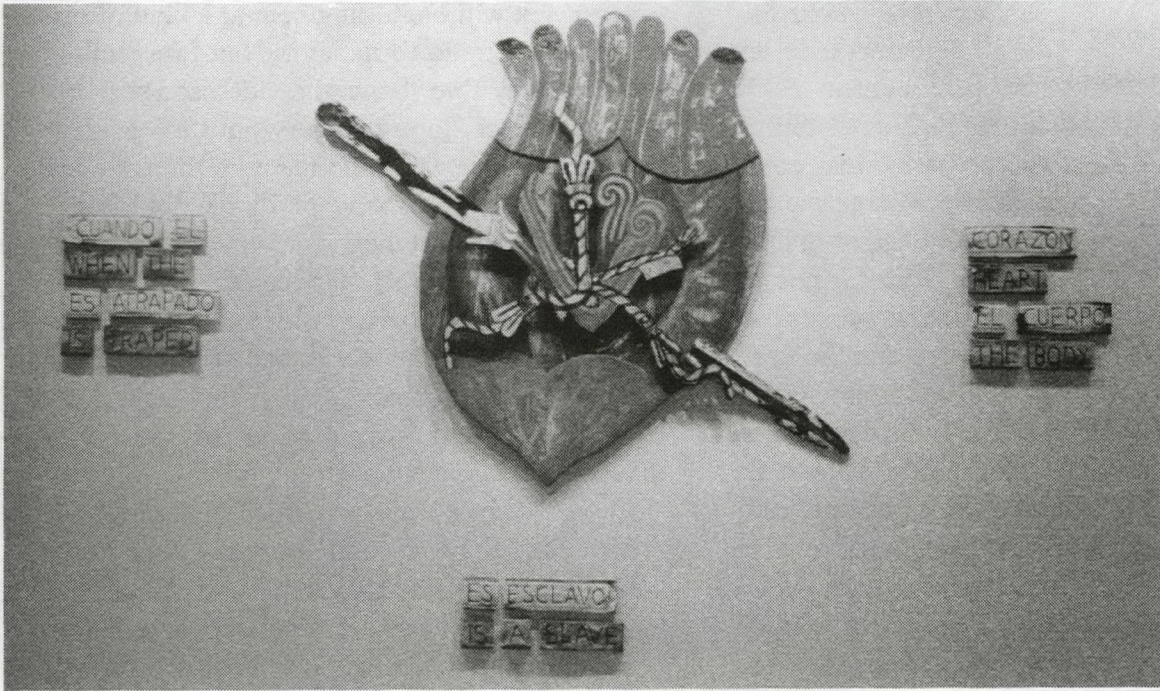
extent exist in all human bodies, but have a special significance in the female because of her function of bearing children, who come directly from women and no one else. On the other hand, another series of works from the same period reflects African culture through popular proverbs like “when the heart is trapped, the body is enslaved” (Photo 3) and “the truth doesn’t kill.”

A: Do you think that other artists, women or men, have influenced your work?

M.C.: Up to now, a few critics in Cuba have compared my work with that of Judy Chicago, Elizabeth Moore, etc. However, I wouldn’t say that my pictorial art is abstract. It’s simply a magnified representation of our sexual organs. On the other hand, yes, I think I’ve been influenced by some women artists, not only in an artistic sense, but also spiritually and energetically, artists like Ana Mendieta or Frida Kahlo.* They’re the ones I carry with me because their work has really moved me. And really, from my point of view, these are the influences that I consider important; the ones that give me “goose bumps.”

A: How would you define the female energy you’ve talked about in your pictorial works, with respect to your videos?

M.C.: In my videos, **Rites of Initiation I and II**, I also work with my body as a central part, but this time making a direct reference to my African heritage, placing myself as I am in my daily life: black, female and Cuban. So, in the video I try to reflect the intellectual bond that I’ve always had inside of me because it’s part of my roots and one of the things that defines me as an adult woman. In the first part of **Rites of Initiation I** express the African legacy through the practice of the Santería religion, which in Cuba is something inherent in culture and Christian religion. In my case, I come directly from this tradition. My grandmother was a famous practitioner of Santería in Matanzas (Cuba). She died 16 days before I was born. So, in the video I say these things, mixed with the sound of authentic

African chants, plus images. In the second part I focus more on the influence of these religious rites in the development of a person, of a woman in my case, in contemporary life. Both videos are totally autobio-

como fuentes inseparables.

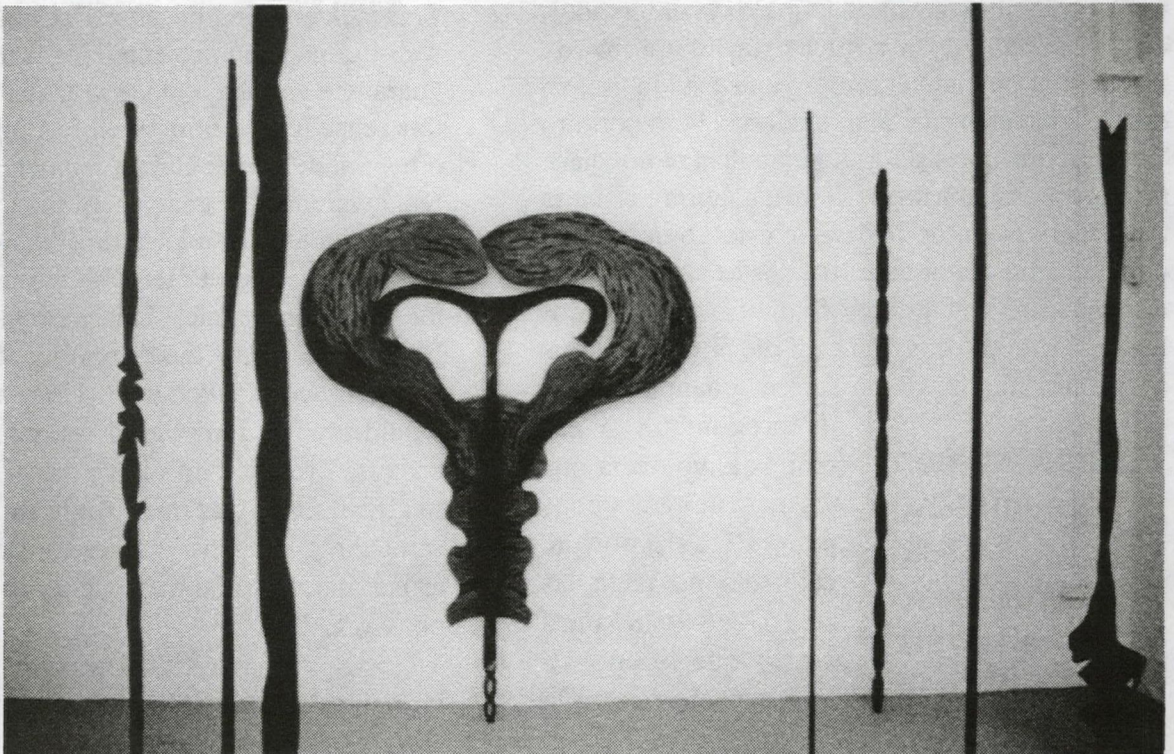
A: ¿Qué nos puedes decir de la reacción que tu video ha provocado en el público cubano? Me refiero más específicamente al hecho de que te mu-estras desnuda.

M.C.: Pienso que en Cuba todavía hay bastante “enmascaramiento” para hablar de sexo abiertamente, debido a la influencia de la religión cristiana, pero yo respeto esto. Por eso el video lo he mostrado a nivel casi privado. En mi país esa pieza la conocen 200 personas, y muchas de ellas son amigos, a quienes realmente les ha gustado, pero es claro que no es la mujer de ellos la que está

graphical and have to do with my observation of life and art as two inseparable sources.

A: Can you tell us about the reaction to your video by the Cuban public, in terms of the fact that you appear nude in it?

M.C.: I think that people in Cuba still find it very difficult to talk openly

Jardin Erótica o algunas notas sobre la hipocresía

**las mujeres
cubanas
nos hace
falta en-
contrar una
forma de
articulación
en cuanto
a nuestro
campo de
poder**

“en cueros” mostrándose. Por otro lado, en Cuba mi cuerpo es la antibelleza, es el último cuerpo para tomar como bello: flaca, larga, piernas flacas, sin nalgas ni tetas grandes. Para mí, mostrar este video, es subvertir el concepto de belleza generalizado que tenemos en Cuba. Hay una toma en particular donde yo me

corto el cabello, me rapo. ¿Puedes imaginar eso? (ríe)... la cabellera, un signo tradicional femenino de belleza. Sin embargo, esta toma también ilustra el rito de iniciación que se sigue en la religión africana; entonces fue un doble juego intrínscico en el video.

A: ¿Tú crees que tu obra artística ha influenciado de alguna forma el concepto de feminismo en Cuba?

M.C.: En mi opinión, en Cuba tenemos un gran movimiento organizado, pero sin embargo tiene varias facetas contradictorias. Para empezar, es un movimiento que no profundiza en el área de investigación teórica o conceptual del feminismo. Esto es interesante porque en Cuba las mujeres tenemos derechos definidos y conservados, en función de encontrar un espacio de representación para la mujer y que ésta lo use; en este sentido esto en Cuba funciona. Pero por otro lado, pienso que a la mujeres cubanas nos hace falta encontrar una forma de articulación en cuanto a nuestro campo de poder; de esto yo he podido darme cuenta fuera de Cuba, desde 1988, cuando me encontré con grupos feministas en Estados Unidos, Europa, etc. Para mí fue crucial, porque antes, al comienzo de mi carrera, cuando alguien

me preguntaba si era feminista, yo decía que no. Muchas veces respondí así, porque realmente no tenía las bases teóricas para afirmar que lo era. Y creo que esto mismo le

**Cuban women
are missing
a real
awareness
or analysis
of their
power**

about sex without hiding behind a kind of mask. This is owing to Christianity, but I respect it. That's why I've shown the video at a sort of private level. In my country only 200 people have seen this work and many of them are male friends of mine, who've really liked it. But obviously it's not their woman who's showing herself totally naked. On the other hand, in Cuba my body is not considered beautiful. It's the last body in the world that would be considered beautiful: skinny, long skinny legs, no bum or big breasts. For me to show this video is to subvert the concept of beauty that we have in Cuba. There's a part in particular where I cut my hair, I shave it. Can you imagine? (she laughs)... my beautiful, long head of hair, the symbol of traditional feminine beauty. However this part also illustrates the initiation rite that is followed in African religion. So there was a double meaning intrinsic to the video.

A: Do you think your artistic work has influenced the concept of feminism in Cuba in any way?

M.C.: In my opinion, in Cuba we have a large, organized movement but it still has a lot of contradictory aspects to it. To start with, it's a movement that doesn't go very deep in the area of theoretical investigation of feminism. This is interesting because in Cuba women have well-defined and protected legal rights which guarantee women a place in Cuban society. In this sense it's working well in Cuba. But, on the other hand, I think Cuban women are missing a real awareness or analysis of their power. I've only been able to realize this outside of Cuba, since 1988, when I met with feminist groups in the U.S. Europe, etc. This was crucial for me because before, at the beginning of my career, when someone asked me if I was a feminist, I would say no. I answered that many times because I really didn't have the theoretical base to affirm that I was one. And I think that the same thing happens to other Cuban (women) artists and, in some way, we try to reflect this in our work.

I don't know if my work has influenced feminism in Cuba. What I can say is

pasa a otras artistas cubanas y de alguna manera, tratamos de reflejar esto en nuestro trabajo.

Yo no sé si mi obra ha influenciado el feminismo en Cuba, lo que sí puedo decir es que sí fui la primera mujer en mi generación que empezó a hablar de sexualidad como foco esencial, desde un punto de vista femenino, y hasta ahora, no he tenido reacciones de censura. Y bueno, fuera de Cuba, me he encontrado con más aceptación de mi arte, no sólo a un nivel artístico sino también a un grado feminista.

A: En tu opinión, ¿por qué en Cuba existe esta carencia de una teoría feminista?

M.C.: Bueno como te decía, en Cuba sí hay un cuerpo legislativo que le da derechos constitucionales a las mujeres; pero voy a ser más precisa: en mi país, no hay escuela de Ciencias Sociales o universidad que lleve a cabo estudios feministas como en otros países. Yo pienso que en Cuba la carencia de una conciencia feminista es quizás, debido a que no ha habido mujeres listas para adentrarse en ello. Personalmente, yo estoy interesada en motivar y mover este tipo de discusión en Cuba. Yo quisiera ver la posibilidad de que se hagan intercambios entre mujeres de Cuba, Canadá y otros países, no sólo en el terreno teórico feminista sino también en otros aspectos. Creo que este intercambio deberá ser realizado con la participación masculina, porque no queremos hablar de temas femeninos en un discurso que excluya a los hombres. Así mismo creo que también sería interesante hacer una reunión con las diez mujeres que hacemos pintura en Cuba, para discutir nuestro trabajo y buscar líneas o ideas que nos unan o separen. Yo pienso que en conclusión, en Cuba no ha habido tiempo o los elementos necesarios para hacer un movimiento femenino bien construido. En realidad, no sé cuales son las causas reales de esto, lo que sí sé es que va a suceder, no sé qué tan pronto, pero de que va a suceder, sí va a suceder, y eso será lo interesante.

** Ver artículo sobre Frida Kahlo en Aquelarre 4 y artículo sobre Ana Mendieta en Aquelarre 6.*

that I was the first woman of my generation to begin to talk about sexuality as an essential focus, from a female point of view, and, up to now, I haven't faced any censorship. And well, outside of Cuba I have found more acceptance of my art, not only at an artistic level but also at a feminist level.

A: In your opinion, why is there a lack of feminist theory in Cuba?

M.C.: Well, as I said, in Cuba, yes, there's a body of legislation that gives women constitutional rights but I'll be more precise. In my country there is no school of Social Sciences or university that has feminist studies as in other countries. I think that in Cuba the lack of a feminist conscience is perhaps due to the fact that there haven't been women who are ready to get involved in it. Personally, I am interested in getting this kind of discussion going in Cuba. I would like to see the possibility of exchanges between women from Cuba, Canada and other countries, not only to discuss feminism, but other things too. And I believe that this exchange should involve the participation of men because, we don't want to talk about feminist themes in a discussion that excludes them. I also think it would be interesting to have a meeting of the ten women painters in Cuba, to discuss our work and find those ideas that unite or separate us. I think that in Cuba there haven't been the necessary elements or the time to build a strong feminist movement. I don't really know why this is; what I do know is that it is going to happen, I don't know how soon, but yes, it is going to happen and it will be very interesting.

Translation : Ruth Leckie

**See article on Frida Kahlo in Aquelarre 4 and article on Ana Mendieta in Aquelarre 6.*

Magdalena Campos' new exhibition *Amulets* is at the Burnaby Art Gallery, July 5 - August 5, 1991. La nueva exposición de Magdalena Campos, *Amulets*, estará en la Galerie de Arte de Burnaby desde el 5 de julio hasta el 5 de agosto 1991.