

Susana
Pilar
Delahante
Matienzo

Bala perdida



Bala perdida

Susana
Pilar
De la Hante
Matienzo

En portada:

Bala perdida
Instalación interactiva
Dimensiones variables
2010

El concepto de la obra está relacionado con la rapidez con que se dan los cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos hoy en día. Con la misma característica la violencia adquiere similar velocidad.

El proyecto propone un llamado a la reflexión sobre este problema al ralentizar el recorrido de una bala.

The concept of the work is related to the world polemic on the increment of the violence as result of the incontrollable sell and buy of guns. The world is moving faster each day such as the violence. In the installation people can shoot bullets in a slowdown speed; this is a call to meditate on these problems.

Re-acciones

Claudia Taboada Churchman

En la historia de la humanidad la presión social ha sido uno de los motivos subrepticios que con mayor fuerza ha modificado la opinión, el comportamiento y la participación del individuo en la sociedad. Su existencia se deriva de los mecanismos de control que ejerce el poder, sobre todo cuando basa sus métodos en el llamado “panóptico”, concepto vislumbrado por Jeremías Bentham a finales del siglo XVIII, cuyo principio – aplicado en las instalaciones penitenciarias- consistía en la total visibilidad de las personas a partir de una torre ubicada en el centro de un edificio de periferia circular.

Dos siglos más tarde, Michael Foucault extrajo de sus líneas un análisis de orden sociológico que fue más allá de la idea dieciochesca del sistema de vigilancia penal, para abordar el concepto del poder en cualquier caso. De ahí que este sistema de control más generalizado diera lugar al incremento de la presión social, lograra convertir un “no poder” en “no querer”, y contuviera las llamadas “zonas oscuras”, como resultado de la omisión, opresión y discriminación.

Del panóptico no se escapa nadie, ni los observados ni los que observan... Unos estarán pendientes del error de los otros y viceversa. Si se aplica la violencia se corre el riesgo de insurrecciones, si se interviene de forma discontinua se arriesga el vigilante a dejar que se produzcan, en los intervalos, zonas de resistencia. Bajo dicha coacción se han solapado aquellas estructuras sociales que han pretendido reconocimiento, visibilidad y aceptación: las llamadas “minorías”, históricamente víctimas de represión e intolerancia.

Desde las prácticas artísticas contemporáneas se han tratado de subvertir las relaciones de poder, no solo desde la mera representación sino también desde la acción. La obra de la joven artista Susana Pilar y este proyecto suyo en particular, utilizan la experiencia como factor de expansión desde la vida hacia el arte. Sus exploraciones encuentran autenticidad en su co-implicación, es decir, a partir de la provocación directa con el público y el efecto de sus confrontaciones, ya sea a partir de la performance o de sus acciones documentadas. Susana no es forzosamente una okupa, alguien que se conforma con ocupar los espacios, su acto de presencia se acompaña, a menudo, de una reivindicación. En tres de obras, presentes en este proyecto (*Islas*, *Confrontación* y *Aplausos*), Delahante simula el panóptico a partir de las continuas ventanas “transparentes” que dejan ver sus re-acciones ante los límites, tiende a salir de aquellas “zonas oscuras” e intenta rodear al espectador, confrontarlo, desafiarlo, cuestionar su status de vigilante y vigilado. Susana Pilar busca el belicismo más allá de las armas, en todo cuerpo que se oponga al otro e intente suprimirlo. Por eso, usa el suyo con la finalidad de poner en funcionamiento o de intensificar un procedimiento social y asistir a su encuentro polémico con historias no contadas, entre ellas la re-presentación de la fémina negra.

Bala Perdida habla de las acciones/performances realizadas por la artista, las reacciones del público, la reproducción y el juego con las acciones documentadas, pensadas como una nueva acción que espera a su receptor, y la ley física que recuerda: a toda acción sobreviene una reacción.

Re-actions

Claudia Taboada Churchman

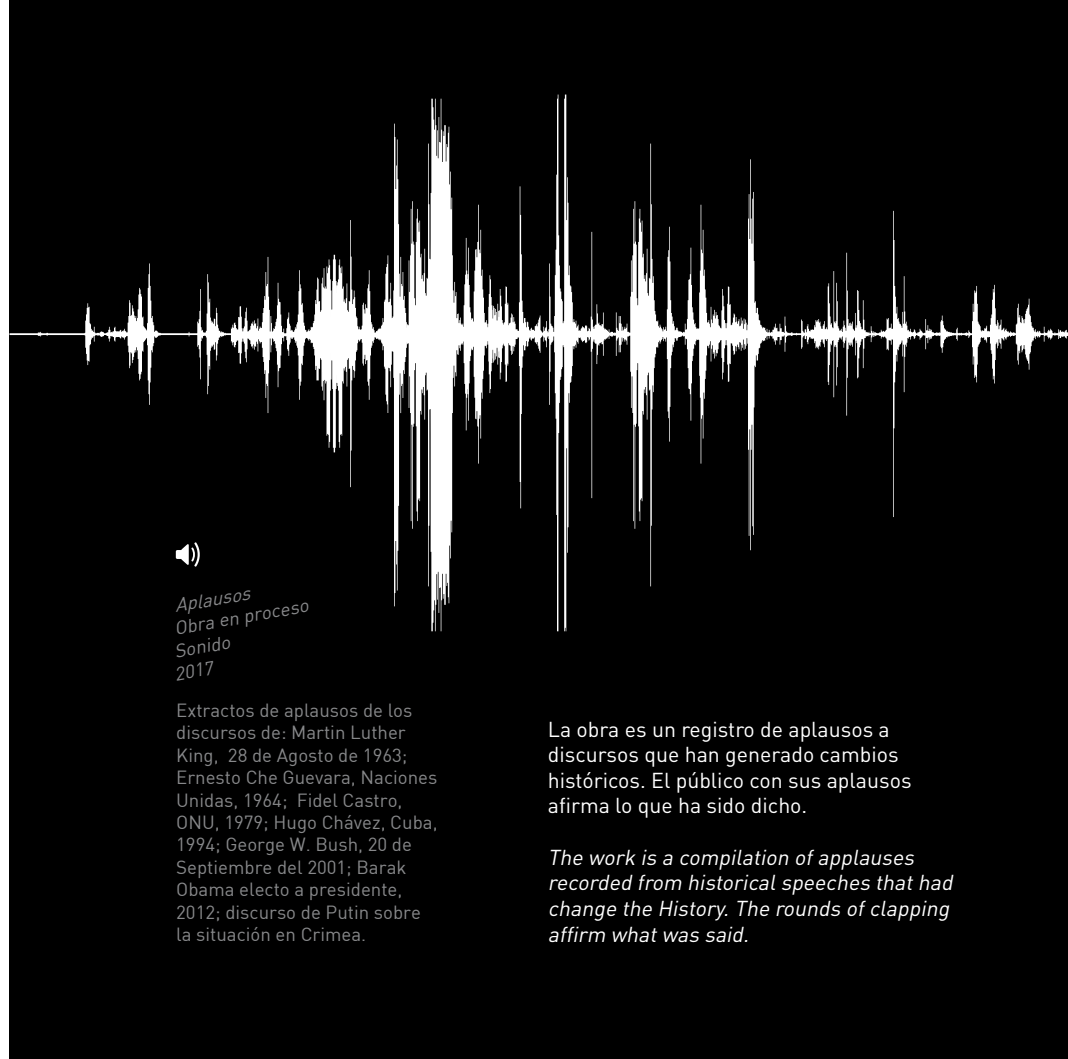
In the History of Humanity, social pressure has been one of the surreptitious reasons that had strongly modified the opinion, behaviour and participation of the individual in society. Its existence derives from the mechanisms of control exercised by power, especially when bases its methods on the so-called “panoptic”, a concept envisioned by Jeremias Bentham at the end of the eighteenth century, whose principle - applied in penitentiary rooms- consisted of a tower situated on a circular peripheral building that gives a total view and control of the people.

Two centuries later, Michael Foucault extracted a sociological analysis from his lines, which went beyond the idea of the criminal surveillance system on the eighteenth-century; to then address the concept of power in any moment. Hence, this more generalized system of control would lead to the increase of social pressure, to convert a “non-power” to “not want”, and to contain the so-called “dark zones” as a result of omission, oppression and discrimination.

Nobody escapes the panoptic, neither the observed nor those who observe... Some people will be alert to others’ mistakes and vice versa. If violence is applied, there is a risk of insurrections; if the intervention happens to be discontinuous, eventual resistance zones start to be created. Under such coercion, the so-called “minorities” that have search for recognition, visibility and acceptance, had also been victims of repression, intolerance and overlapping.

The relations of power have been subverted from the contemporary art practices, either from the representation or the action. The work of the young artist Susana Pilar and her specific project uses the experience as a factor of expansion from life to art. Her searches, performances and documented actions find authenticity in her co-implication, I mean, on her direct provocation to the audience followed by the effect of these confrontations. Susana is not necessarily a squatter, someone who is contented to occupy spaces; her act of presence is often accompanied by a claim. On three art pieces exhibited on the show: Islas, Confrontación and Aplausos, Delahante simulates the panoptic by using continuous "transparent" windows that show her re-actions to the limits; tends to leave those "dark zones" and tries to surround, confront and challenge the viewers, as well as question their status of vigilant and watched. Susana Pilar seeks the warmongering (beyond the guns) in each body that opposes to another trying to destroy it. For that reason she uses herself in order to intensify a social operation or procedure; as well as assisting to a polemic encounter with non-told stories, such as the non-representation of black females.

Bala Perdida (Lost Bullet) talks about the actions / performances made by the artist, the reactions of the audience, the reproduction and the play with documented actions, thought as a new action awaiting its recipient, and the physical law that remembers: all action brings a reaction.



Aplausos
Obra en proceso
Sonido
2017

Extractos de aplausos de los discursos de: Martin Luther King, 28 de Agosto de 1963; Ernesto Che Guevara, Naciones Unidas, 1964; Fidel Castro, ONU, 1979; Hugo Chávez, Cuba, 1994; George W. Bush, 20 de Septiembre del 2001; Barak Obama electo a presidente, 2012; discurso de Putin sobre la situación en Crimea.

La obra es un registro de aplausos a discursos que han generado cambios históricos. El público con sus aplausos afirma lo que ha sido dicho.

The work is a compilation of applause recorded from historical speeches that had change the History. The rounds of clapping affirm what was said.



Confrontación
Video instalación
Dimensiones variables
2014

La serie discursa sobre la poca presencia del cuerpo femenino negro en imágenes históricas. En esta dirección mis acciones confrontan la cámara y el espectador que se sitúa frente al vídeo resultante.

The installation discusses about the relation of black female body and its lack of presence, or almost no presence in historical images. In this direction the actions are a confrontation to the camera and the "viewer watching behind".



Bala
perd' da Susana Pilar
Delahante Matienzo

*Islas
Cuba, Gotland, Islandia,
Martinica, Palermo...
Video instalación
Dimensiones variables
Obra en proceso*



Entrar y salir del mar o, entrar y salir de islas.
Entering or leaving the sea; entering or leaving Islands.

Re-territorialización
Performance
2016

Esta obra alude al desplazamiento individual o colectivo del ser humano que conlleva a una transferencia cultural entre el acogido y el que acoge.

This work points to the individual or collective displacement which entails a cultural transfer between the people arriving to new territories and the others that host them.



Susana Pilar De la hante Matienzo

La Habana / Havana,
Cuba, 1984.

Estudios / Education

2013. Estudios de Postgrado en Nuevos Medios / *Postgraduate studies in New Media*, Karlsruhe University of Arts and Design (HfG), beca del DAAD (DAAD *Scholarship*), Alemania (Germany).

2008. Licenciatura en Artes Plásticas. Instituto Superior de Arte (ISA), La Habana. Cuba.

2003. Graduada de la Academia de Bellas Artes "San Alejandro", La Habana. Cuba.

Exposiciones personales / *Solo exhibitions* (Selección / Selection)

2017. *Un chino de paso en Venecia; camino a Matanzas...*, ICI VENICE, Venecia, Italia (Italy).

2016. *Reclaiming meaning*. Skövde Art Museum, Suecia (Sweden).

2015. *Tropiques héritage*, Galerie André Arsenec, Fort de France, Martinica (Martinique).

2014. *Dominadora inmaterial*, Zalle Zèro, Alianza Francesa de La Habana, Cuba.

2011. *Fiebre cerebral*, Galería Villa de Bank, Enschede, Holanda (The Netherlands).

Exposiciones Colectivas / *Group exhibitions* (Selección / Selection)

2017 *South-South: Let me begin again*. Goodman Gallery, Kapstadt, Sudáfrica (South Africa).

2016. *Nido sin Árbol*. UNAICC, La Habana (Havana), Cuba.

Touch the reality. Kunstraum Niederoesterreich, Viena, Austria.

Cuba: Tatuare la storia. PAC/ZAC: Padiglione Arte Contemporanea / Zisa Zona Arte Contemporanea, Milán / Palermo, Italia (Italy).

New talents Biennale. (Cologne), Alemania (Germany).

Intersecciones: Havana / Portland, galería Hoffman, Portland, EE.UU.

2015. *Anclados en el territorio*, Galleria CONTINUA, Águila de Oro, La Habana (Havana), Cuba.
Entre, Dentro, Fuera, 12 Bienal de la Habana, Cuba.

El artista entre la individualidad y el contexto, 56 edición de la Bienal de Venecia, Pabellón de Cuba, Italia.

2014. *Cuban virtualities II*, Instituto de Arte de Chicago, EE.UU.
Variaciones contempladas en silencio. Museo de Arte Cubano, La Habana, Cuba.

2013. *Bienal de Arte Contemporáneo*, BIAC, Martinica (Martinique).
Biografía Dilatada, School of the Museum of Fine Arts, Boston, EE.UU.

2012. *Prome encuentro Bienal Arte Contemporaneo di Caribe*, Aruba.
11 Bienal de la Habana, Cuba.

2011. *Bienal de la Isla de la Reunión*, Le Port, Isla de la Reunión (Reunion island).

2009. *All that is solid melts into air* (Exposicion extra muros), Museo de Arte Contemporáneo de Amberes M HKA, Mechelen, Bélgica (Belgium).

2008. *Medium Religion*, ZKM, Karlsruhe, Alemania (Germany).
7ma Bienal de Gwangju, Corea del Sur (South Korea).

S u s a n a
P i l a r
D e l a h a n t e
M a t i e n z o

Premios, reconocimientos y becas /
Grants, residencies, scholarships

[Selección / *Selection*]

2017. Artista en Residencia, Academia de Bellas Artes de Viena (*Artist in Residence, Academy of Fine Arts Vienna*), Austria.

2016. El Reino de este mundo, Asociación Hermanos Saiz / AHS, La Habana, Cuba.
Air Skövde, Skövde, Suecia (*Sweden*).
Apexart fellowship, Nueva York (*New York*), EE.UU.

2014. Premio Maretti, La Habana (*Havana*), Cuba.
Kultur Kontakt AIR, Viena, Austria.

2011-2013. Beca del DAAD, Alemania (*Germany*).

2011. Residencia de artes plásticas organizada por la École Supérieure d'Art de la Reunión y la Bienal de Artes Actuales, Isla de la Reunión (*Reunion island*).

2010-2011. MAP Residency in ArtEZ-AKI, Pépinières européennes pour jeunes artistes y TransArtists, Enschede, Holanda (*The Netherlands*).

2009. Darling Foundry Residency, Montreal, Canadá.

Presidenta Asociación

Artes Plásticas

Lesbia Vent Dumois

Directora

María Milián

Especialista

Claudia Taboada

Equipo de comercialización

Yudinel Ortega

Deborah Montes de Oca

Curaduría

Claudia Taboada

Imágenes en el catálogo

Cortesía de la artista

Traducciones al inglés

Susana Pilar Delahante Matienzo

Diseño

LU
IS
ALONSO

Spot publicitario

Amed Adán

Leonardo Martínez

Fotografía

Alain Cabrera

Equipo técnico

Carlos Texido

Emilio Gómez

Ernesto Quintana

Renier Montero

Veladora

Margarita Andino



Calle H #406 e/ 17 y 19, Vedado.
La Habana, Cuba.
Tel.: (+53) 78322391

www.galeriavillamanuela.com



<https://www.facebook.com/galeriavillamanuela/>



<https://www.instagram.com/galeriavillamanuela/>



CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
wifredo lam



CENTRO
DE DESARROLLO
DE LAS ARTES
VISUALES



Fototeca de Cuba

GALLERIACONTINUA

SAN GIMIGNANO BEIJING LES MOULINS HABANA



asociación hermanos saiz

Agradecimientos:

Asunción Matienzo Serra, Adriana Delahante Matienzo, Marnix van den Berg, Claudia Taboada Churchman, Samuel Hernández Dominicus, Renier Montero, Laura Salas Redondo, Jesús Miguel Hernández Bach, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, equipo de la galería Villa Manuela, equipo de Galleria Continua, Asociación Hermanos Saiz, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Fototeca de Cuba.

