

\
Galerie Barbara Thumm

María Magdalena Campos-Pons
Liminal Circularity
2023

María Magdalena Campos-Pons

Liminal Circularity

28.04.–24.06.2023

Opening: 28.04.2023, 6–9pm

[ENG]

‘Rite of Initiation (Sacred Bath)’ delivers María Magdalena Campos-Pons into a visual language of her own. The single-channel video, produced with Neil Leonard at Western Front (1991), revisits the earlier super-8 film, ‘Rite of Initiation’ recorded at Massachusetts College of Art (1988). The ritual begins with a red line on the soil, which Pons crosses onto a street. She pours water, flowers, and herbs into five cups, each for an Orisha of the Yoruba pantheon. Once mixed, the offerings return to a jug for the initiate to wash herself during ritual. Other fluids in the ceremony include blood and milk. In her trajectory, Pons returns to physiological motifs with her photography, installation, and drawing, to claiming herself a formalist of living matter.

‘Sacred Bath’ is a gate, leading to decades of unmistakable iconography. ‘Umbilical Cord’ marks Campos Pons deployment of her body in video, drawing, and performance along this early experimental video. Said imagery grows with mix-media portraits such as ‘When I Am Not Here / Estoy Allá’ (1994-1997), where the artist paints her skin to evoke the Orishas as well as invented spiritual figures. In ‘Tra’ (1991), Pons draws a red cross on her forehead. This symbol mirrors the only facial segment in her sacred bath. The red cross, drawn with Nzu chalk, alludes to the four main routes of the slave trade throughout her works, .

Campos-Pons incorporated religious references in her early works, although she had not been initiated in Santería at the time. Her parents participated in ceremonies hosted by friends and neighbours, and her father cultivated herbs used in ritual sacrifices. Her desire to incorporate religious iconography in her work was not an isolated development in 1980s Cuban Art. In addition to Ana Mendieta, Cuban artists including Wilfredo Lam, Manuel Mendive, Juan Francisco Also, and José Bedia addressed African influences in Cuban culture. Luis Camnitzer characterized these performances (1979-1980) as extensions of religious

ceremonies, separate from actual rituals. In Santería, the manifestation of an Orisha is referred to as Santo, while its imitation receives the name of Santico. Just as Camnitzer’s degrees of sanctity, these two designations point to non-purist symbolism as practiced by syncretic cultures.

In his studies of Cuban aesthetics and African religions, the historian Gerardo Mosquera stated; ‘in discussing the cultural effect of Africans on America, it is first essential to reject the indiscriminate and habitual use of such words as “influence,” “impact,” and other similar terms. In many cases it would be more appropriate to speak of presence.’ Mosquera defines influence as an external force exerted upon a culture, while presence acknowledges inherent African demographics in the Americas and Caribbean. Thus, a promethean African presence lives at the cultural core of the New World.

Okwui Enwezor observed this promethean figure as creolité. In his essay, ‘The Diasporic Imagination: The Memory Works of Maria Magdalena Campos-Pons,’ Enwezor interprets breaches between Old and New World as chasms of cultural synthesis. Subsequently, he introduced ‘Liminal Circularity’ to name the simultaneous experience of here and there that engenders all diasporas. The second exhibition by María Magdalena Campos Pons in Berlin borrows its title from these reflections. Ensuing ‘The Rise of the Butterflies’ at Galerie Barbara Thumm (2021), the show convenes three pieces from disparate continents and decades. In ‘Family Whisper’ (2021-2023), Campos honours her genealogy as it surges from Angola. Premiered at Sharjah Biennial 15, the multichannel installation presents interviews conducted with the artist’s family in Cuba. At Sharjah, the dialogues stood adjacent to beds of red sand collected from the Mleiha desert. These mounds, just as the works in Liminal Circularity, signify shores and journeys met by Campos Pons.

María Magdalena Campos-Pons

Liminal Circularity

28.04.–24.06.2023

Opening: 28.04.2023, 6–9pm

[GER]

Mit „Rite of Initiation (Sacred Bath)“ setzt María Magdalena Campos-Pons ihre eigene Bildsprache frei. Das Ein-Kanal-Video, das zusammen mit Neil Leonard an der Western Front (1991) produziert wurde, greift den früheren Super-8-Film „Rite of Initiation“ auf, der 1988 am Massachusetts College of Art entstand. Das Ritual beginnt mit einer roten Linie auf dem Boden, die Pons auf einer Straße überquert. Sie gibt Wasser, Blumen und Kräuter in fünf Becher, jeder für einen Orisha des Yoruba-Pantheons. Nach dem Mischen kehren die Opfergaben in einen Krug zurück, in dem sich die Eingeweihte während des Rituals waschen kann. Weitere Bestandteile der Zeremonie sind Flüssigkeiten wie Blut und Milch. Mit ihren Fotografien, Installationen und Zeichnungen kehrt Pons zu physiologischen Motiven zurück, und behauptet damit ihre Rolle als Formalistin der lebendigen Materie.

„Sacred Bath“ führt als Tor zu einer jahrzehntelangen, unverwechselbaren Ikonografie. Die Arbeit „Umbilical Cord“ kennzeichnet Campos-Pons' Einsatz des Körper in Video, Zeichnung und Performance zusammen mit diesen frühen experimentellen Videos. Besagte Bildsprache wächst mit medienübergreifenden Porträts wie „When I Am Not Here / Estoy Allá“ (1994-1997), in denen die Künstlerin ihre Haut bemalt, um die Orishas sowie erfundene spirituelle Figuren heraufzubeschwören. In „Tra“ (1991) malt sich Pons ein rotes Kreuz auf die Stirn, dieses Symbol spiegelt den einzigen Gesichtsausschnitt in ihrem heiligen Bad wider. Das mit Nzu-Kreide gezeichnete rote Kreuz spielt auf die vier Haupttrouten des Sklavenhandels in ihren Werken an.

Campos-Pons lies in ihre frühen Werken religiöse Bezüge einfließen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt

noch nicht in die Santería eingeweiht war. Ihre Eltern nahmen an Zeremonien teil, die von Freunden und Nachbarn veranstaltet wurden, und ihr Vater baute Kräuter an, um sie als rituelle Opfer zu verwenden. Ihr Wunsch, religiöse Ikonografie in ihr Werk zu integrieren, war keine isolierte Entwicklung in der kubanischen Kunst der 1980er Jahre. Neben Ana Mendieta beschäftigten sich auch andere kubanische Künstler wie Wilfredo Lam, Manuel Mendive, Juan Francisco Also und José Bedia mit afrikanischen Einflüssen in der kubanischen Kultur. Luis Camnitzer charakterisierte diese Performances (1979-1980) als Erweiterungen religiöser Zeremonien, die von den eigentlichen Ritualen getrennt sind. In der Santería wird die Manifestation eines Orisha als Santo bezeichnet, während seine Nachahmung den Namen Santico erhält. Ebenso wie Camnitzers Grade der Heiligkeit verweisen diese beiden Bezeichnungen auf eine nicht-puristische Symbolik, wie sie von synkretistischen Kulturen praktiziert wird.

In seinen Studien über die kubanische Ästhetik und die afrikanischen Religionen stellte der Historiker Gerardo Mosquera fest: „Bei der Erörterung des kulturellen Einflusses der Afrikaner auf Amerika, ist es zunächst wichtig, die unüberlegte und gängige Verwendung von Begriffen wie „Einfluss“, „Auswirkung“ und anderen ähnlichen Begriffen abzulehnen. In vielen Fällen wäre es angemessener, von Präsenz zu sprechen.“ Mosquera definiert Einfluss als eine Kraft von außen, die auf eine Kultur einwirkt, während Präsenz die afrikanischen Demografien in Amerika und der Karibik anerkennt. So lebt eine prometheische afrikanische Präsenz im kulturellen Kern der Neuen Welt.

>>>

María Magdalena Campos-Pons

Liminal Circularity

28.04.–24.06.2023

Opening: 28.04.2023, 6–9pm

>>>

Okwui Enwezor bezeichnete diese prometheische Figur als Creolité. In seinem Essay „The Diasporic Imagination: The Memory Works of Maria Magdalena Campos-Pons“ interpretiert er die Brüche zwischen Alter und Neuer Welt als Abgründe der kulturellen Synthese. Anschließend führte er den Begriff „Liminal Circularity“ ein, um die gleichzeitige Erfahrung von hier und dort zu benennen, die alle Diasporas hervorbringt. Der Titel der zweiten Ausstellung von María Magdalena Campos-Pons in Berlin basiert auf diesen Überlegungen. Unter dem Titel „The Rise of the Butterflies“ in der Galerie Barbara Thumm (2021) versammelte die Ausstellung drei Arbeiten aus unterschiedlichen Kontinenten und Jahrzehnten. In „Family Whisper“ (2021-2023) ehrt Campos-Pons ihren Stammbaum, der in Angola liegt. Die auf der Sharjah Biennale 15 uraufgeführte Mehrkanalinstallation besteht aus Interviews, die mit Familienmitgliedern der Künstlerin in Kuba geführt wurden. In Sharjah standen die Dialoge neben Beeten aus rotem Sand aus der Mleiha-Wüste. Ebenso wie die Arbeiten in „Liminal Circularity“ versinnbildlichen auch diese Aufschüttungen die Ufer und Reisen der Künstlerin Campos Pons.

María Magdalena Campos-Pons

Liminal Circularity

28.04.-24.06.2023

MARÍA MAGDALENA CAMPOS-PONS

Still from ‚Rite of Initiation‘

1991

Single-channel video

Sound composition by Neil Leonard

María Magdalena Campos-Pons

Liminal Circularity

28.04. – 24.06.2023

MARÍA MAGDALENA CAMPOS-PONS
Still from ‚Liminal Circularity (Part 1)‘
2021-2023
3-channel video installation

María Magdalena Campos-Pons

Liminal Circularity

28.04.-24.06.2023

MARÍA MAGDALENA CAMPOS-PONS

Untitled

2021

Gouache on paper, flowers

Framed 118 x 249 x 6,5

\ Galerie Barbara Thumm

Galerie Barbara Thumm

Markgrafenstrasse 68
D 10969 Berlin
Fon +49 30 283 903 47

@galerie_barbara_thumm
#galeriebarbarathumm

info@bthumm.de
www.bthumm.de