

El reino de este mundo, reimaginado

Curada por Lesley A. Wolff, PhD

Texto traducido en español por Zachary Brandner

Introducción 1 (Preámbulo, Prólogo)

En esta exposición se presenta una selección de obras contemporáneas que fueron inspiradas en *El reino de este mundo*, el libro mitohistórico por Alejo Carpentier (primera publicación en 1949). Esta novela narra la Revolución haitiana y las consecuencias de ella sobre la nación naciente. Esta exposición se inauguró por primera vez en Pequeño Haití, Miami, sobre el séptimo aniversario de la publicación del libro. Un grupo internacional de artistas, cada uno con vínculos al caribe, responde al relato novedoso de Carpentier sobre los verdaderos hechos extraordinarios de la liberación a raíz del colonialismo, la lucha, la espiritualidad y el conocimiento de los afrodescendientes caribeños.

Introducción 2

El reino de este mundo, reimaginado se lanzó por primera vez en el año de 2019 para conmemorar el septuagésimo aniversario de la renombrada novela de Carpentier, *El reino de este mundo* (1949). El libro entabla una exploración imaginativa de la época volátil de la Revolución haitiana (1791-1804), cuando un levantamiento descomunal, llevado a cabo por personas de color esclavizadas y libres, resultó en la transformación del territorio colonial de Saint Domingue en la nación de Haití.

Los once artistas de esta exposición presentan obras que responden al relato estilizado de Carpentier sobre la profunda historia de Haití por medio del género literario conocido como *lo real maravilloso*. En los prólogos del libro, Carpentier nos pregunta famosamente, “Pero ¿qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real-maravilloso?” Para Carpentier, la herencia colectiva de este hemisferio es maravillosa, aunque inquieta. Lo maravilloso nos hace contemplar los traumas que se impusieron sobre los pueblos de Haití y a través del hemisferio y también, los esfuerzos inspiradores necesarios para aguantar y superar tales injusticias, inequidades y silencios.

En esta exposición, la narrativa de Carpentier es un catalizador para este grupo de artistas quienes exploran las maneras de las cuales el pasado tan maravilloso y desafiante de Haití se impone en el presente. Mediante la desestabilización de la relación entre la historia y la mitología, estos artistas, conjunto con el mismo Carpentier, recontextualizan nuestra visión del caribe desde un oasis tropical a un nexo de revolución global.

Alejo Carpentier

Alejo Carpentier y Valmont (n. Lausanne, Suiza. 26 de diciembre, 1904 – m. París, Francia. 24 de abril, 1980). fue un erudito, novelista, dramaturgo, crítico, ensayista y musicólogo cuyo trabajo resultó ser formativo en el desarrollo de la literatura del siglo XX en toda América. La novela *El reino de este mundo* llegó a ser el más renombrado entre sus diversos proyectos. En este libro, como en cada una de sus obras intelectuales, se nota como hilo conductor la búsqueda hacia un sentido de pertenencia.

Exiliado de Suiza, criado en Cuba, y luego refugiado en Francia y Venezuela, su vida itinerante lo llevó a interrogar el papel que desempeñan las comunidades en el arte y la política. En la ficción, el periodismo o la etnografía, la obra de Carpentier aborda temas de desplazamiento, fusión cultural, exilio y redención. Frecuentemente, estos temas se examinan desde la perspectiva de la historia caribeña y de las lecciones que la historia nos enseña acerca de los ciclos de revolución; momentos extraordinarios de cambio que se dilatan continuamente como ecos del pasado proyectados sobre nuestro presente y futuro.

Carpentier vivió los últimos años de su vida en París. Tras su muerte en 1980 sus restos fueron traídos de vuelta a Cuba para su entierro. Fue un homenaje apropiado a la vida transatlántica del escritor.

El reino de este mundo

El libro más celebrado de Alejo Carpentier, *El reino de este mundo* (publicado por primera vez en 1949), es una narración novelada de los acontecimientos relacionados con la Revolución haitiana (hacia 1791-1804).

El reino de este mundo relata las pruebas y tribulaciones de Ti Noël, un obrero esclavizado en una plantación de caña de azúcar en Saint Domingue (Santo Domingo). Los eventos precedentes a la Revolución inician después de que Makandal, amigo de Ti Noël, pierde un brazo en un accidente violento en el molino de azúcar, lo cual ocasiona que él huya de la plantación. Durante esta época volátil de agitación y cambio social, Ti Noël lucha para encontrar un espacio propio como hombre libre en una isla donde antes era esclavo. La aventura de Ti Noël desarrolla simultáneamente con los acontecimientos históricos antes, durante y después de la Revolución. Carpentier entreteje hábilmente estos eventos históricos con el relato maravilloso de las múltiples transformaciones espirituales y físicas de Ti Noël. La interpretación de la Revolución haitiana que nos da Carpentier se equilibra sobre una línea intrincada entre este periodo único de transformación política y de lucha universal hacia la libertad, comunidad y justicia que resuena a través de los siglos.

El reino de este mundo ha atraído bastante atención crítica con una amplia circulación desde su primera publicación en español en 1949. Conjunto con varias ediciones de *El reino de este mundo* se encuentra aquí también el ejemplar de la primera edición del estudio histórico de la Revolución haitiano escrito por CLR James, *The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution*, libro ampliamente aclamado por la crítica. Publicado aproximadamente una década antes de que saliera la novela de Carpentier, este libro sentó las bases para el texto de Carpentier, celebrando la extraordinaria revolución sin precedentes de los obreros esclavizados de Saint Domingue colonial, una proeza del “proletariado moderno” para superar la opresión social.

Fichas individuales con texto extendido

Dudley Alexis
Ancestral Hymns
(*Himnos ancestrales*)
medios mixtos
2019

Cortesía del artista

La insignia del centro hace referencia a la deidad vudú Papá Legba, portero y guardián del cruce de caminos. El poder de Papá Legba se manifiesta en la obra de Alexis como una serie de frecuencias de onda de sonido; una fuerza invisible pero real y física que demuestra el entrenamiento del artista en las áreas de cinematografía y animación. La visualización sónica también insinúa la llamada de la trompeta caracola de concha en el año de 1791 que anunció a los revolucionarios el comienzo del levantamiento popular.

Dudley Alexis
Maternal Vitality
(*Vitalidad maternal*)
medios mixtos
2019

Cortesía del artista

La insignia al pie de esta composición hace referencia a la diosa vudú femenina Erzulie Dantó. Sus asociaciones con el nacimiento, maternidad y comunidad simbolizan el poder mortal y los sacrificios realizados por mujeres afrodescendientes durante la era revolucionaria; aportaciones imprescindibles que, para Alexis, permanecen en la historia de Haití sin el debido reconocimiento.

Dudley Alexis
Ancestral Sacrifices
(*Sacrificios ancestrales*)
medios mixtos
2019

Cortesía del artista

El vevé, o símbolo vudú de Erzulie Dantó, guerrera y protectora también presente in *Maternal Vitality* (*Vitalidad maternal*), se presenta en esta obra flotante sobre un mar carmesí. Según Alexis, la tonalidad saturada hace referencia al amor materno de la diosa vudú y a la misma vez, al ritual sangriento del sacrificio del jabalí durante la ceremonia Bois Caïman que tuvo lugar el 14 de agosto de 1791. Presuntamente, fue durante este instante de la importante ceremonia que los obreros esclavizados de todo el norte de Saint Domingue conspiraron para levantarse en contra de la “plantocracia”; la semilla de insurrección que brotaría en la Revolución. Al centro inferior, el cerdo sacrificial se alza sobre una multitud de manos humanas, símbolo de comunidad, cuidado y causa.

Dudley Alexis

Extracto de *Liberty in a Soup (Libertad en una sopa)*

vídeo monocal (3:30, audio); duración de película completa (1:08:00), 2015

Cortesía del artista

Chesley Antoinette

Moi égal à toi (libre como tú)

impresiones digitales sobre raso con bordados de hilo de algodón

2021

Cortesía de la artista

Chelsey Antoinette

Saint Domingue

impresión digital sobre raso y medios mixtos

2021

Cortesía de la artista

La obra de Antoinette en el blando medio escultural del *tignon*, un turbante criollo históricamente usado por las mujeres afrodescendientes en el caribe francés, español y en el sur de los Estados Unidos, señala a la polémica del cabello tanto como a los tejidos en la América colonial. La tela sobredimensionada del *tignon* de Antoinette se adorna con referencias al índigo, azúcar, algodón y café; algunos de los cultivos más lucrativos del imperio francés. El bordado sobre tela de raso que cuelga detrás del *tignon* contiene pasajes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual proclamó los derechos de “libertad, propiedad, seguridad y resistencia en contra de la opresión” para los franceses. Esta declaración de libertad ignora a los individuos quienes siguieron viviendo bajo la explotación económica y esclavitud en colonias francesas. Para estas personas, su “resistencia en contra de la opresión” no se trataba de un derecho garantizado sino algo imprescindible para la sobrevivencia.

José Bedia

Wayom Lemond (El reino de este mundo)

medios mixtos sobre papel amate con silla, látigo y *paquet congo*

2021

Cortesía de colección privada

Esta impactante composición se enfoca en el personaje de Makandal: personalidad de la realidad histórica que ayudó a incitar las primeras revueltas que culminaron en la Revolución haitiana. Bedia retrata a Makandal en varias apariencias, humanas y no humanas, justamente como él se ha concebido en el folklor haitiano tanto como en la novela de Carpentier. Se hace hincapié en la ausencia del brazo derecho de Makandal, recuerdo del accidente del molino de caña en el cual perdió el miembro. Para Bedia, el brazo fantasma de Makandal simboliza su poder trascendental. Debido al sacrificio de una parte de su ser físico, Makandal se encuentra obligado a buscar nuevas maneras subversivas de moverse por el mundo. Al centro, una cruz grande hace referencia a la deidad vudú conocida como Papá Gede, quien dirige las fuerzas de la muerte, transformación y renacimiento que se ven representadas a lo largo de la composición.

Edouard Duval-Carrié

The Kingdom of This World Series (Serie El reino de este mundo)

grabados enmarcados sobre plexiglás

2017

Cortesía del artista

En estos catorce grabados, Duval Carrié ilustra suntuosamente una serie de escenas sacadas de *El reino de este mundo*. Las escenas se desarrollan de manera narrativa, ofreciendo vislumbres imaginativos del mundo de la novela y de los años significativos de la Revolución haitiano, cuando la nación naciente buscaba liberarse del dominio colonial francés. Duval-Carrié emplea florituras ornamentales del rococó francés del siglo XVIII para señalar a los vínculos entre la riqueza de la época colonial, la trata de seres humanos y el trabajo esclavo. Cada placa de plexiglás genera la ilusión de un abismo en que las imágenes “flotantes” evocan el mar peligroso como agente de violencia y a la misma vez, progenitor creativo en la historia del caribe.

Edouard Duval-Carrié

The Kingdom of This World (El reino de este mundo)

libro de artista, edición limitada de colecciones de 14 serigrafías en cajas, Artist Proof Studio, Johannesburgo, Sudáfrica

2019

Cortesía del artista

Durante una residencia artística con el colectivo Artist Proof Studio en Johannesburgo, Sudáfrica, Duval-Carrié convirtió las imágenes en las placas grabadas en la pared aquí delante en grabados impresos. Este portafolio apropiadamente adopta la forma de un libro, y así representa una relación verdaderamente simbiótica entre la imaginería de Duval-Carrié y el texto de Carpentier. De este modo, Duval-Carrié destaca aún más el proceso migratorio de traducir las palabras de Carpentier en imágenes y las imágenes a través de un medio distintivo.

Edouard Duval-Carrié

Ti Noël a Sans Souci

medios mixtos sobre aluminio en marco del artista 2018

Cortesía del artista

Edouard Duval-Carrié

La Fin de Ti Noël

medios mixtos sobre aluminio en marco del artista 2018

Cortesía del artista

Scherezade García

Utopian Dreams from this side of the Atlantic II (Sueños utópicos desde este lado del Atlántico)

collage de inyección de tinta de archivo sobre papel

2018

Cortesía de Praxis, Nueva York

Tanto como Carpentier, García se considera una narradora. Las obras de García se llenan con subversiones de narrativas e historias visuales occidentales. Derrocan las nociones convencionales de idílicos paisajes caribeños con referencias hacia la complicada histórica política de la región. En este par de collages, las formas revientan a través de los límites del marco – también una mera ilusión impresa – de tal manera que desafían nuestras expectativas acerca del espacio pictórico y su atmósfera caribeña. Los colores tropicales, remolinos de oleadas y palmeras convergen con personajes revolucionarios de piel oscura, vestidos de estilo europeo. Estas figuras se intercalan entre formas sugestivamente caligráficas que señalan a la herencia global del caribe.

Scherezade García

Utopian Dreams from this side of the Atlantic II (Sueños utópicos desde este lado del Atlántico)

collage de inyección de tinta de archivo sobre papel

2018

Cortesía de colección privada

Scherezade García

Caribbean Dream (Sueño caribeño)

medios mixtos sobre lienzo

2019

Cortesía de Praxis, Nueva York

Sergio Ramón García

Dos cabezas / Two Heads

medios mixtos sobre lienzo

2020

Cortesía de la Colección Rodríguez

Esta obra de García se inspiró en la escena inicial de *El reino de este mundo* en la cual los lectores conocimos a Ti Noël mientras él contempla la extraña apariencia de cuatro cabezas de cera en el escaparate de la peluquería donde su maestro, M. Lenormand de Mezy, recibía una afeitada. Esta escena presagia la lucha sangrienta por la libertad a venir. García descubrió *El reino de este mundo* por primera vez como artista joven, y la visión afrocaribeña de la libertad negra que esta novela plasma lo sigue inspirando décadas después. Aquí, García visualiza la inercia de las cabezas premonitorias de cera mientras las anima con el simbolismo proveniente de los sistemas de creencias afrocaribeños tales como la Santería.

José García Cordero

Study for Bust of Makandal (Estudio para busto de Makandal)

acrílico sobre lienzo

2021

Cortesía de Lyle Reitzel Gallery

José García Cordero

Makandal Transforming into Butterflies (Makandal convirtiéndose en mariposas)

acrílico sobre lienzo

2021

Cortesía de Lyle Reitzel Gallery

Simryn Gill

Pearls: Alejo Carpentier, The Kingdom of This World, translated by Harriet de Onis. 1975

(Perlas: Alejo Carpentier, El reino de este mundo, traducida por Harriet Onis. 1975)

Cortesía de Leah Gordon

Componente de la serie en curso creada por la artista y conocida como *Pearls (Perlas)* (2000), este collar de cuentas le da forma a la performatividad del intercambio de obsequios. La artista Leah Gordon, cuyo trabajo también se presenta en esta exposición, le regaló su copia de *El reino de este mundo* a Gill. Por su parte, Gill reciprocó el gesto con el collar de cuentas que hizo con las páginas del libro. Este acto transformador desafía las nociones convencionales del valor, la autenticidad y la autoridad; conceptos que resuenan con temas de revolución y poder que se ven integrados en el libro de Carpentier. Como una alquimista, Gill transmuta el valor original del objeto, desde un texto celebrado a su nuevo significado como mercancía para llevar sobre el cuerpo. El significado de las palabras se desmantela y se socava bajo la percepción de valor que la cadena delicada proyecta.

Leah Gordon

Wayòm nan Mond sa a: Vagabondaj Mawon (Kingdom of This

World: Maroon Vagabondage) (Reino de este mundo: Servidumbre granate)

impresiones fotográficas basadas en fibra de negativos, formato medio en blanco y negro, teñidas a mano, escaneadas e impresas en impresiones Giclee montadas en aluminio dibond

2019

Cortesía de la artista

En este tríptico monumental, Gordon logra reimaginar las impresiones británicas contemporáneas con la era de la Revolución haitiana de manera fotográfica. De este modo, ella hace una crítica de la explotación que genera el capital moderno. Al centro, observamos una representación alegórica de Europa, cuya belleza se desvaneció desde hace mucho tiempo. Ella se apoya en los hombros de África y las Américas. Es un comentario subversivo sobre los peligros del colonialismo que encontraron expresión por primera vez en una impresión del siglo XVIII por William Blake. Los hombres que flanquean el panel central hacen referencia al vagabundo histórico Joseph Johnson, quien deambuló frecuentemente por los muelles de Londres durante el siglo XIX. Gordon transporta a estos “vagabundos” desde los muelles a la fortaleza de Rey Henri Christophe, Citadelle Laferrière (a la izquierda), y al sitio de la herrería galés de Blaenavon (a la derecha).

Leah Gordon

Sitadel la I Yon Ante

cinta de 8mm (3:08; audio)

realizado por Jean Claude Saintilus, música de flauta dulce por músico anónimo en el camino hacia Citadelle Laferrière 2019

Cortesía del artista

Roberto Juárez

Corner (Esquina)

collage sobre madera con pintura acrílica

2019

Cortesía del artista

Roberto Juárez

First Vulture (Primer buitre)

collage sobre madera con pintura acrílica

2019

Cortesía del artista

Roberto Juárez

French Passage (Pasaje francés)

medios mixtos sobre lienzo

2019

Cortesía del artista

The idea that a sense of place is always the present does not hold for paintings. The painting is not a linear process, but one that is as layered as there are places that I have seen.

-Roberto Juárez

La idea de que un sentido del lugar siempre se encuentra en el presente no concuerda con los cuadros. La pintura no se trata de un proceso lineal, sino uno tan estratificado como hay lugares que yo he visto.

-Roberto Juárez

Roberto Juárez

Vulture Clock (Reloj de buitre)

pintura acrílica y crayón sobre lienzo

2019

Cortesía del artista

Juárez primeramente hizo trabajos artísticos como respuesta a *El reino de este mundo* en los años 80, ilustrando una impresión de una edición limitada del libro, también presentada en esta exposición. Tres décadas después, Juárez visita de nuevo el texto de Carpentier para producir una nueva serie de cuadros y estudios visuales en los cuales se demuestra los mismos elementos temáticos, pero en distintos términos estilísticos. Los buitres que pueblan estas obras recuerdan inquietantemente las últimas líneas de *El reino de este mundo*, en las cuales Carpentier sugiere que el buitre, símbolo de la muerte tanto como el nacimiento, puede haber sido el único testigo a la salida definitiva de Ti Noël.

El reino de este mundo por Alejo Carpentier con grabados de Roberto Juárez y traducción por Harriet de Onis
impreso por Peter Pettengill y Wingate Studio
publicado por Limited Editions Club
libro de tipografía con grabados
1987
Cortesía de Michael Carrasco y Laura Lee

Roberto Juárez
Portafolio de ilustraciones para *El reino de este mundo* por Alejo Carpentier
impreso por Peter Pettengill y Wingate Studio
publicado por Limited Editions Club
grabados sobre papel
1987
Cortesía de Clayton C. Kirking y Edward J. Sullivan

Maggie Steber
Haitian Boy (Ti Noël as Ti jou d'lan) (Niño haitiano [Ti Noël como Ti jou d'lan])
impresión digital
2019
Cortesía de la artista

Este retrato cautivador de un niño haitiano envuelto en blanco señala a la tierna edad a la que Ti Noël habría sido llevado de sus tierras natales africanas para Saint Domingue colonial como obrero esclavizado. Steber ha modificado y estilizado la imagen contemporánea para darle un aspecto de antigüedad. La mirada resuelta del niño se desvanece y vuelve a verse en nuestro campo visual. Adornado con un halo blanco, el niño se ve inocente y puro, aunque su mirada segura revela una madurez más allá de sus años. El lino blanco que cubre su cuerpo nos recuerda la tradición alegre de *ti jou d'lan*, una procesión en que los niños haitianos desfilan en sus mejores prendas, dándole la bienvenida al año nuevo. Este día feriado concuerda con el Día de Independencia haitiana. Los niños gritan deseos de *Bonne et Heuresue Annee* [Feliz Año Nuevo] para sus seres queridos por toda la comunidad.