

Marlene Dumas

**o la costumbre de que los ojos sean oblicuos
y se desvanezcan al pensar el beso.**

**OPEN-END es el título de la exposición que inauguró y curó Marlene Dumas
junto a Carolina Bourgeois en Venecia (Italia) en la sede de Palazzo
Grassi-Punta della Dogana entre el 27 de Marzo 2022 - 8 Enero 2023.**

**Por
Diana Carolina Ovalle
Venecia (Italia)
Corresponsal La Moviola**

El 1 de Julio del 2023 el rey holandés Willem Alexander se ha excusado oficialmente por el rol que ha ejercido su país con el manejo de la esclavitud declarando que *“En el día en el que recordamos la historia de la esclavitud holandés, pido perdón por este crimen contra la humanidad”*; de hecho el 1 de Julio 1863 se declara la fecha oficial de la abolición contra la esclavitud hasta el 1878 para llegar a su total erradicación.

En algún momento de la historia humana un hombre niega la vida de otro ser humano porque no acepta su género, su color de piel, su idioma, su credo, su forma de pensar... tal vez diferente a la propia.

En algún momento de la historia humana un hombre pretende gobernar sobre otro ser humano porque se piensa superior.

En algún momento de la historia humana un hombre se siente capaz de poseer tierras y hombres, y así pasa.

Esta forma de dominio ha sido la forma más abrumadora en la que el hombre se ha demostrado incapaz de inteligencia emocional, un sector vital (aunque si subestimado) para tal vez encontrar pequeñas verdades de nuestra existencia.

Holanda entre otros países trae consigo una historia fuertemente ligada al tráfico de esclavos y colonias en África y Sudáfrica, Indonesia, Nueva Guinea, y al menos el 5% de este tráfico estaba en manos de este país.

Desde el siglo XVII la presencia holandés en tierra sudafricana ha de una u otra manera dominado la forma política y social hasta llegar al siglo XX donde en medio al hueco negro del nazismo, logra crecer un ramito nazi tan “genial” en medio a Sudáfrica por mano holandés; este ramito se llamará *Apartheid*, literalmente “separación”. Europa produce humo negro por toda la primera mitad del siglo XX y apenas se logra apagar el último incendio en Europa,

en Sudáfrica en el 1948 se instituye la política de segregación racial.

Marlene Dumas nace el 3 de Agosto de 1953 a 25 km de Cape Town en la pequeña ciudad de Kuils River, en Sudáfrica. Su familia de origen holandés, madre ama de casa y su padre viticultor viven una vida a las afueras de la ciudad en medio de la naturaleza. Marlene diría:

“Crecí en el campo, mi padre producía vino. Yo me trepaba en los árboles y crecía junto a mis dos hermanos, uno más viejo de seis años y el otro más grande de nueve.

Me gustaba ser una niña, pero no me gustaba ir a la escuela, me gustaba estar sola en el campo. Cuando mi padre murió (a los doce años de Marlene Dumas) me fui a vivir en un colegio en la ciudad de Stellenbosch”;

La familia de Marlene Dumas, hace parte de la población *Afrikáner* (nativos de descendencia holandesa que desde el siglo XVII a través de las colonias holandesas se instalaron en territorio africano, constituyendo un vasto grupo étnico de piel blanca, lengua *Afrikaans*, religión calvinista y demás aspectos que definen las diferencias entre los nativos africanos y nativos holandeses/germanos/franceses).

De la misma población *Afrikaner* (que a su vez durante los siglos de colonización y guerras con los ingleses por las tierras de Sudáfrica, serán maltratados, abusados, expulsados), nacerá el mismo sentimiento de rechazo y prepotencia sobre la comunidad de piel oscura, imaginando y actuando una división radical en todos los sectores de la sociedad entre los humanos de piel clara y los humanos de piel oscura.

Escuelas para negros con un nivel académico suficiente para aprender a servir al hombre blanco y escuelas para blancos para aprender a dirigir y gobernar, zonas de residencia para negros, las *Township* (zonas rurales pobres donde no llegará

ni la electricidad) y zonas de residencia para blancos, hospitales para negros y hospitales para blancos, etc. etc.

Marlene crece en este contexto, es pequeña, su piel es clara, sus ojos azules, su cabello claro, su idioma *Afrikaans*. Ella, en medio a este hoyo de estructuras enfermas huye con más preguntas que respuestas, con más dolor que alegrías; la mujer de servicio que trabaja en su casa de piel oscura, será la sombra de un afecto que no podrá tocar y allí Marlene se acercará a los primeros dolores del alma.

Sus preguntas se transforman con su mirada y por medio del material visual que encuentra, comienza a coleccionar fotos y revistas y de esta manera, comienza a explorar el mundo cultural en el que ha nacido. Marlene Dumas se llevará consigo más que la flora y fauna de Sudáfrica, su “paisaje mental y ético”, en cuanto ex-colonia y zona de contienda por tres o cuatro siglos.

En los años 50'- 60' en Sudáfrica, el material cultural como el cine, los libros y medios de comunicación son censurados, de esta manera las barreras contra la libertad se radican en un pueblo sujeto a una fuerza ciega de vida.

La imaginación de Marlene Dumas sobre esta tierra quemada, sobre estos cuerpos despojados, vuela libre, como dirá su profesor de fotografía Dimitri Nicolas Farunaki, apreciando el “*modo terriblemente libre de mirar, pedir, indicar, preguntar, burlarse, arriesgar, molestar*”.

En el 1963 Marlene siendo una niña de 10 años, observa desde la televisión Miss Mundo y sobre el primer soporte que encuentra (un paquete de cigarrillos) dibujara las candidatas de Miss Mundo, como una fila del ejército todos los cuerpos se copian en sus formas y colores y allí se demostrara observadora libre de

estereotipos y mensajes morales... plasmará una observación libre de prejuicios y juicios. ¿Cómo no recordar a Andy Warhol e imaginar en qué manera la cultura/ imagen pop, entra en la mente de estos artistas y se transforma para establecer reflexiones y complejidades?.

Siguiendo las huellas de sus dibujos se inscribe a la Academia de Bellas Artes de Cape Town entre el 1972-1975 donde comenzará a manejar la tela y el pincel a pesar de que en estos años, las influencias más fuertes en el campo del arte provienen del arte conceptual, el *Body Art* y la *Performance*. Sucesivamente en 1976, prepara la maleta en busca de un nuevo horizonte donde saciar la sed de conocimiento y el punto más adecuado para hacerlo resulta ser Ámsterdam.

En el mismo año 1976 sucedió el “Masacre de Soweto” en Sudáfrica, civiles morían en busca de la propia libertad y como un reflejo que se pierde con un soplo de viento, Ámsterdam (la misma patria de los colonizadores) voltea su mirada y se abre a una experiencia de gran libertad (¡qué paradoja!), en estos años será llamada *Magish Centrum*, el centro mágico de Europa. El mundo del arte encontrará espacios donde exponer, se verán las primera esculturas vivas de Albert & George, Marina Abramovic caminará por estas calles recogiendo miradas y Marlene Dumas se sumergirá en los libros que no había podido leer, en el cine que no había podido ver, en la literatura que no había podido vivir, vivirá una nueva vida. Ámsterdam será un escenario de grandes novedades y cero censura, la pornografía se expone sin velos ni vetos y Marlene recoge como un obediente y asombrado pescador con una inmensa red todo lo que está a su alrededor y en su interior.

Vive activamente la escena artística y se asocia a una escuela independiente llamada *Atelier 63'*, entre el 1979 y 1980 se inscribe a la facultad de Psicología, y así

es como Marlene persigue las formas de la *psique*. Será entonces la forma humana a crear en Marlene el abismo de inquietudes, de deseos, preguntas, repulsiones... Será el humano a totalizar su pensamiento y reconstruir su forma tal vez para poderlo entender, tal vez para poderlo amar, tal vez para poderlo aceptar o tal vez para poder ser.

En 1982 participa en la siempre polémica *Documenta* en Kassel, en el 1984 participa a la Bienal de Sidney junto a artistas como Mike Kelley y Anselm Kiefer¹ aunque si Marlene tendrá un espacio pequeño y desconocido comienza a brillar un cuerpo cromático de fuertes contrastes, de colores artificiales como lo son el material fotográfico (fotografías polaroid) e imágenes recogidas en los *mass media* (revistas, periódicos, televisión) en los cuales Marlene se inspira.

Recorriendo su camino no dejo de recordar a Nan Goldin y la forma en que la Polaroid se convierte en martillo o bitácora del dolor. Baudelaire interpreta en sus “Escritos sobre el arte” y “Las flores del mal”, el arte romántico o mejor el sentimiento del artista romántico; el cual por las vías de la propia vida transcribe su mirada con tintas inquietas, imperfectas, perturbadoras tal vez anticipando la posibilidad de mirar nuestro mundo irracional, con más atención e interés por lo esencial.

Marlene es la expresión de un mundo interior desde lo exterior, reconstruye la forma psicológica a partir de la forma física. Es como un espejo deformante que expone las características del sujeto y que generalmente son características psíquicas/ emocionales.

En su recorrido holandés había podido

¹ Sobre Anselm Kieffer se acaba de estrenar un documental del indeleble Wim Wenders titulado Anselm (2023)

conocer la tradición pictórica “Tronie” en holandés “cara”, género de pintura menor que tiene origen en el siglo XVI, el cual se concentra en la expresión del rostro de cualquier sujeto sin distinción de extracción social o étnica, diferente al retrato porque explora en la expresión del rostro el sentimiento o el carácter, casi como una forma de máscara y es muy posible que Marlene haya encontrado en esta tradición pictórica, una llave de lectura para mirar sus sujetos; pero para tocarlos, entrará en las profundidades del expresionismo alemán buscando con la tela y los colores la emoción personal y de su sujeto pictórico, explorando la sensualidad capaz de estimular a quien observa hacia una indagación del propio sentir y del propio pensar, porque no es ficción automática del propio mundo sensorial, es una forma profunda y compleja de mirarnos desnudos como un paisaje infinito.

OPEN-END es el título de la exposición que inauguró y curó Marlene Dumas junto a Carolina Bourgeois en Venecia (Italia) en la sede de Palazzo Grassi-Punta della Dogana entre el 27 de Marzo 2022 - 8 Enero 2023.

Es la primera exposición personal en Italia de Marlene Dumas que presenta más de 100 obras, algunas provenientes de la Colección Pinault de Palazzo Grassi, de museos internacionales y colecciones privadas.

Marlene dice:

“La pintura como juegos de sombras,
la pintura como gesto,
el hacer un movimiento hacia
La pintura comprende lo que no está”
(MD 2021).

Los espacios de Palazzo Grassi que mira hacia Canal Grande, se abren grandes y

luminosos, corredores y escaleras que se dilatan en el blanco y en el silencio, no sé realmente que encontrare, vagamente recordaba algunas obras vistas por la red y mi curiosidad se acelera, camino superando un grupo de al menos 6 personas que no me dejarían encontrar por un momento sola estas figuras que me llamaban como imanes de los sentidos.

Primera Sala,

D-rection, 1999 óleo sobre lienzo. **Turkish Girl**, 1999. Óleo sobre lienzo.

Colores fríos en un momento íntimo de un joven que juega con su propia sexualidad, me atrapa su perfil y la dirección de su organo como el título de la obra que leo y asoció, entonces río porque encuentro ironía, la D-rección la leemos y la observamos mientras interactuamos con la obra.

La Chica Turca a su lado llama la atención con sus piernas y su rostro, mírame parece que te dijera, ven, mírame sin pudor, con estos colores encendidos me acerco y nos miramos.

“Es el placer de la pintura

Las poses del placer

El privilegio de ser observada

Los juegos de seducción

La luz de la noche

Nada de personal

Puro placer”

(MD 1999).

Son diferentes salas que se abren y cierran y este ritmo pausado recuerda la definición de poesía de la artista: *“La poesía es una escritura que respira y hace como saltos, deja espacios abiertos para permitirnos leer entre las líneas”*.

En mi caminar la cámara fotográfica se acercará a las obras de manera instintiva y haré una selección inadvertida de las obras, no podré recogerlas todas pero espero dejar una huella del caminar de esta grande artista.

Awkward, 2018

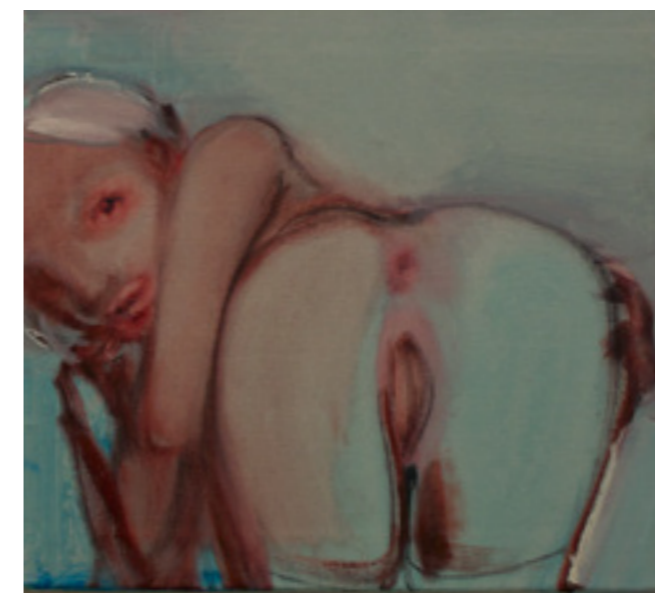
A pesar de que la pintura absorbe la visual, Marlene Dumas da al título la llave de lectura que no es solo referencia más significado, alusión, interpretación.

Dos figuras de perfil que buscan tocarse y ocupar un mismo espacio.

Awkward se inspira en una imagen de un periódico que retrata un hombre y una joven en una copa de terracota proveniente de Grecia Antigua.

Dumas ha parangonado la creación de esta obra al enamoramiento: *“un proceso imprevisible y abierto, rico de alegría y descubrimiento cuánto de desilusión y embarazo”*.

Sala 4.

Miss Pompadour, 1999

Colores tenues, mirada gentil, provocación abierta y detallada. ¿Descripción o sugestión?, explícito o sutil? ¿Vulgar o fina? preguntas que nos ayuda a hacer el crítico de arte Dominic van den Boogerd, 2000 en la guía de la exposición.

Nada se resuelve y Marlene define con su

mirada qué espacios recorrer hacia esta pintura que usa el velo de la textura como si fuese la piel de su sujeto.

“La pintura es la huella del toco humano, es la piel de una superficie. Una pintura no es una tarjeta postal”.

Sala 5.

Red Moon, 2007.

Obra que ocupa toda la pared de una sala. Es una tela de 100 x 200 cm.

Maravillosa escena que se extiende en las profundidades de un cauce de agua en la oscuridad y con ella el alma de una mujer que obviamente recuerda a *“Ophelia”* (1851-1852) de John Everett Millais. Trágica protagonista femenina de Hamlet de Shakespeare; mujer destruida por el rechazo de parte de Hamlet de casarla.

Dumas en toda su obra mirara con gran atención la representación femenina del *mass media* y culturalmente como en este caso a lo largo de nuestra historia sobretodo occidental girará el eje de la mirada y del sentir hacia otra dirección, en este caso tal vez esta mujer que tanto recuerda el triste fin de Ofelia propone un nuevo final, una nueva historia, otra historia, una mujer que flota dulcemente o libremente? por un cauce iluminado de esta luna roja como aura de la propia pasión vital?

Y sin dar mucho espacio de reflexión llega como una ola inesperada *The Visitor*, 1995.

Es una tela de 180 x 300 cm, casi a figura natural.

El juego de espejismo que nace de esta obra trae consigo diferentes niveles de observación y de interpretación.

The Visitor posiciona al espectador detrás de la escena, de esta manera la pasividad del voyeur al que viene ofrecido el espectáculo se contrarresta una posición activa casi de espera y/o manejo de la escena.

The Visitor representa la espera de cinco mujeres prostitutas de un "visitador" que no es visible pero está presente en fondo a esa puerta que emana luz amarilla.

Esta obra explora la convención de la "mirada masculina" como en *Olympia* (1863) de Manet y la *Demoiselles d'Avignon* (1907) de Picasso, retirando la mirada de las mujeres que en este caso de alguna manera (volteando la espalda) rechazan el descalabrado destino de la propia mercantilización sobretodo cultural.

Magdalena (A Painting needs a Wall to object to), 1995.

Esta obra hace parte de un grupo de pinturas realizadas para el Pabellón de Holanda en la Bienal de Venecia de 1995. La mayor parte eran grandes figuras femeninas desnudas o semidesnudas vistas de frente, altas y estrechas colgadas en secuencia y todas bautizadas "Magdalena", contrarrestando en un silencio sólo superficial la idea de la Virgen María como un muro al que se opone el sujeto de la pintura indicandolo con el verbo *to object to* ?.

Sala 6.

The White Disease, 1985

Esta obra está basada en una fotografía tomada por un amigo de Dumas que trabajaba en una clínica dermatológica.

El título desencadena una metáfora respecto a aquellos conceptos que llevaron el siglo XX a la peor discriminación, crueldad, violencia e intolerancia por el color de la piel. El supremacismo blanco como una enfermedad fatal del espíritu.

"En cada parte del mundo el racismo es todavía un historia en el presente indicativo. Las personas blancas comparten una culpa colectiva que nunca será perdonada durante nuestras vidas" (MD 1997).

"Podría decir que Sudáfrica es mi contenido y Holanda mi forma, pero las imágenes que manejo son familiares para todos, en cualquier lugar. Manejo imágenes de segunda mano y experiencias de primera mano" (MD 1994").

Betrayal, 1994

Frente a este mosaico de rostros anónimos para el espectador, su título (Traición) llama a un presagio funesto entre este grupo de personas catalogadas y expuestas bajo la presencia de una rana que diferente a ellas se posiciona en el lado superior izquierdo. Entre ellos/ellas, hay galeristas, amigos/as de la artista y hasta nazis (algunos rostros de hecho cambian la atmósfera). La rana simbólicamente puede representar un renacimiento, una transformación, bajo qué aspecto podríamos entender la rana de Marlene Dumas?

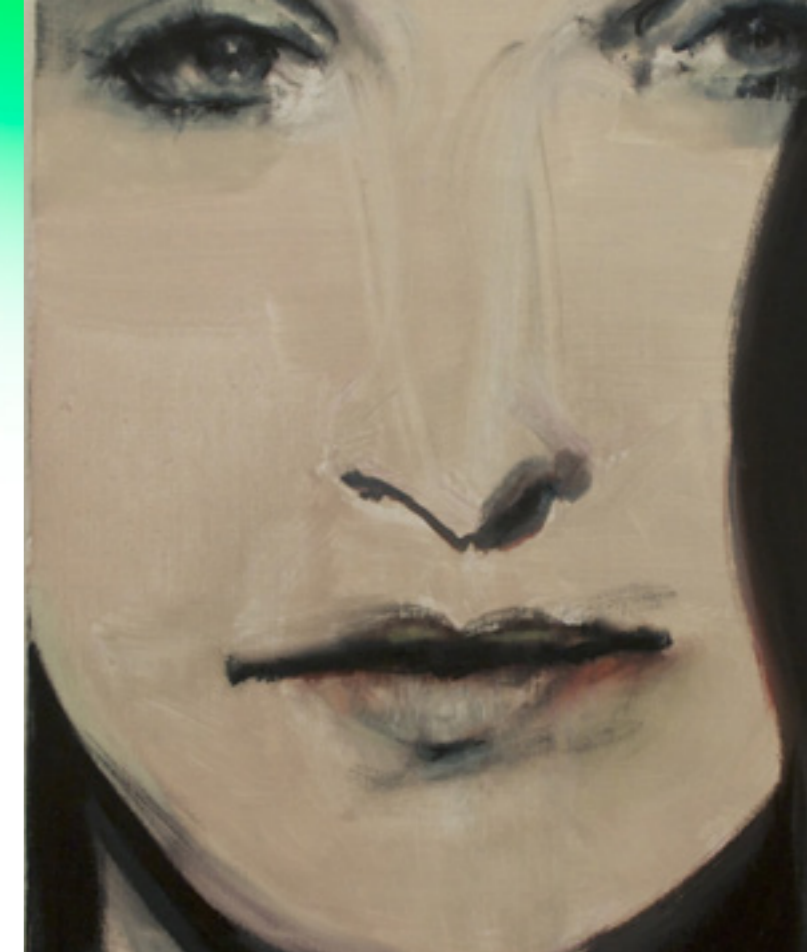
Sala 7,

The Painter, 2005

The Painter es una obra muy íntima e inmensa, porque la artista concentra en ella el don de recoger la imagen de su misma hija. Desnuda, con sus manos cubiertas de azul y rojo, esa mirada casi desafiante, es ella la Pintora; así se presenta.

Es un retrato, es un desnudo, es Dumas que restituye espacio y luz a otra mujer tan necesaria dentro nuestra historia humanística.

Sala 8,

Dora Maar (The Woman Who saw Picasso cry), 2008

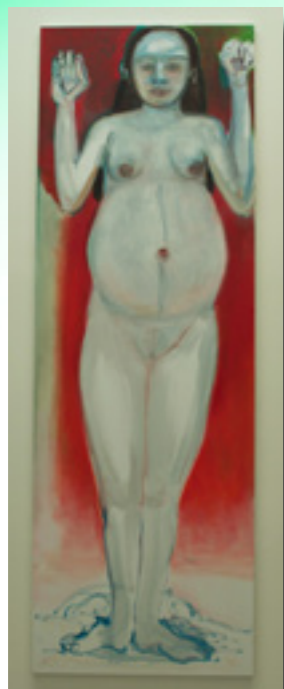
Dora Maar (1907-1997) fue una fotógrafa, pintora y poeta pero su notoriedad está principalmente ligada a la larga y difícil relación con Pablo Picasso y sus diferentes retratos.

De nuevo Marlene Dumas reitera y da una nueva luz a Dora Maar.

Marlene D. cree profundamente en la necesidad de cambiar la posición tan pasiva y triste de la mujer a la que por milenios una cultura patriarcal ha conformado al género femenino.

Desde el retrato de Man Ray a Dora Maar, Marlene Dumas se acerca y se concentra en una mirada intensa y profunda, sí! Dora Maar es también esto, es justo recordar y saber que fue (*La Mujer que vio llorar a Picasso*).

"He pintado más mujeres que hombres
 Pinto mujeres para hombres
 Pinto mujeres para mujeres
 Pinto las mujeres de mis hombres"
 (MD 1997).

Birth, 2018

Siguiendo las huellas de Marlene Dumas por una reinterpretación del femenino en sus diferentes versiones, *Birth* retoma la imagen de una mujer desnuda en estado gestante con la cual identificar el amor, el sexo y la fertilidad por una forma aun más ancestral respecto a Venus o Afrodita y entre la historia del arte encuentra Inanna, conocida como Ishtar predecesora sumera de las diosas grecos/romanas, la cual es representada con las manos alzadas a los lados de la cabeza.

Birth fue expuesto en la exposición Myths & Mortals, el día en el que la hija de Marlene, Helena dio a luz su hijo Eden.

Sala 10

Alien, 2017 Amazon, 2016, Spring 2017

Estas tres obras presentes en la misma pared a la misma altura y misma dimensión suenan como una sinfonía de cuerpos verticales que viven en el propio estado de singularidad.

En *Alien* Dumas se inventa la figura de un extranjero, de una persona que no es ciudadana de ningún país, detrás un azul oscuro, tal vez una noche de verano holandés.

Amazon con pocas y veloces pinceladas domina el espacio con su forma recta y contundente como un amazonas. (Trae inspiración de una polaroid hecha a la hija).

Spring, cuenta la historia de un momento muy feliz de la artista. Representa a una mujer en un rito voodoo donde vertebra vodka con chile en medio de las piernas. Es primavera, es el momento de un renacimiento.

Marlene comenta, que mientras pintaba esta obra se sentía realmente feliz de estar viva. Pensaba en cómo "luchar contra el apagarse de la luz".

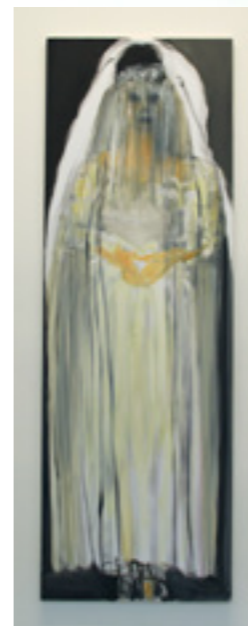
"Las pinturas cuentan historias.
 Como los zombies caminan
 sobre la tierra,
 yo me moví lentamente desde los
 cuerpos a los rostros.
 Desde los ojos a la piel.
 Desde la palabra a la carne".
 (MD 1989).

Sala 11

Taboo, 2000

El tabù es una prohibición de carácter mágico-religiosa, moral. Esta misteriosa figura de mujer con el velo que le cubre el rostro recuerda algunos ritos de pasaje de las culturas africanas. Su rostro, su ser de cultura africana representan un tabù? a quien y porque?

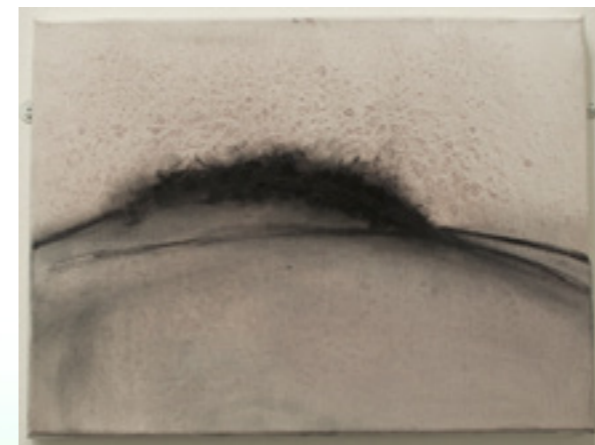

Bride, 2018

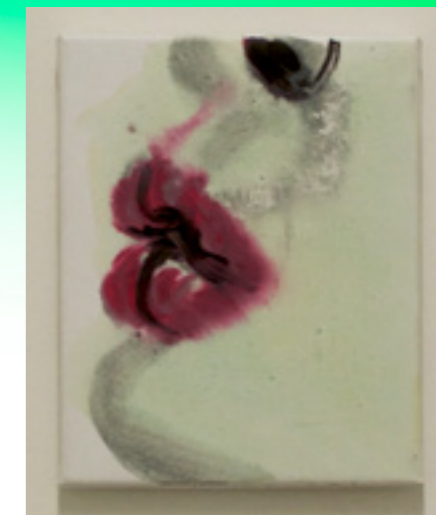
Una vez más la verticalidad de los cuerpos rectos demuestran una forma en la que Marlene D posiciona su sujetos dándoles imponencia y solidez, el espacio es estrecho y casi salen del encuadre.

La Esposa es otra mujer velada que lleva este vestido de matrimonio más como un peso que una forma de libertad y de repente se transforma en una dolorosa esposa gótica.

Sala 13

Magnetic Fields (for Margaux Hemingway), 2008.

Lips, 2018.

Scent of a Flower, 2018.

La misma artista los llama "Paisajes eróticos".

La fuente de *Magnetic Field* fue una fotografía publicada para una edición holandés de "Playboy" de 1990 de un desnudo de Margaux Hemingway (nieta de Ernest Hemingway) que posaba con el pubis no depilado. Dumas cerró el enfoque y extrajo el monte de Venus de Hemingway transformándolo en un paisaje magnético donde cae el rocío.

Scent of a Flower, se inspira en Venus y Adone de William Shakespeare.

"Mis obras mejores son escenas eróticas de confusión mental (con la intrusión de informaciones irrelevantes)" MD 1985.

Sala 17

Die moeder van die veroordeelde, 1985

Mamma Roma, 2012

Pasolini, 2012

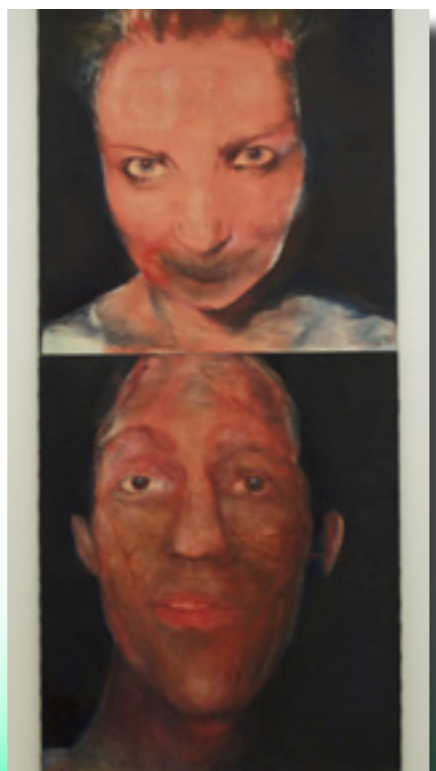
Pasolini's Mother, 2012

*Suplica a mi madre
"Tu eres la sola al mundo que sabe, de mi corazón,
lo que ha sido siempre, antes de cualquier otro amor.
Eres insustituible. Por esto es maldecida a la soledad
la vida que me has dado".*

Pier Paolo Pasolini.

Mamma Roma, Pasolini y Pasolini 's Mother son una influencia cultural a la cual Marlene D. se siente inspirada. Dirà sobre su atracción por Pasolini "su uso sensual de la luz y la oscuridad, el irrealismo narrativo de sus películas. El modo en el que sus personajes aparecen y desaparecen. El hecho que no se fía de sí mismo".

Sala 18

The Occult Revival, 1984

Al encontrar estos dos retratos con estas tonalidades rojas calientes, fuertes, brillantes con una sonrisa de complicidad detrás de un fondo negro, pienso que son algo mas que un retrato, es una comunión de dos seres bajo un mismo filtro. Y si, es la artista con un viejo amante capturados por la polaroid de la misma artista y la forma en que puede dejar un testimonio de la complicidad que los unió.

"Homenaje a la Polaroid,

La única máquina fotográfica que haya amado y usado ha sido la Polaroid. La Polaroid, sola y siempre fiel a la propia sublime esencia distorsionada. Veloz y voluble y físicamente concreta, indiferente a la banalidad digital. Económica y costosa al mismo tiempo. Ninguna copia y ningun negativo". (MD 2008).

Underground, 1994-1995

Es una pared llena de retratos donde se siente vibrar una esencia poco educada y como tal exquisitamente genuina. Es una obra que nace con la colaboración de la hija de Marlene, Helena, la cual a la edad de 5 años obtuvo el permiso de intervenir con diferentes colores sobre los retratos que había dibujado la madre; usó lápices de colores, brillantes y pintura acrílica. Helena no canceló los retratos, los enriqueció, creó sus propios trazos.

Sala 25

The Origin of Painting (The Double Room), 2018

Time and Chimera, 2020

The Making of, 2020

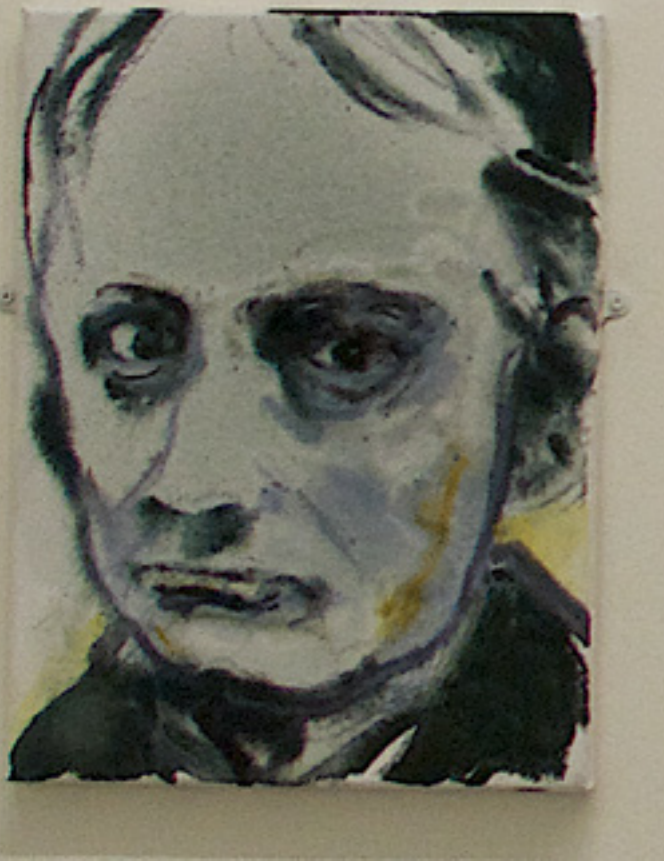
El título recuerda una leyenda griega del 600 a.C, según la cual el arte de la pintura nace con Kora de Sicione, hija de Butade, la cual trazó sobre el muro la sombra del propio amante, tal vez en previsión de su partida.

*"La pintura como juego de sombras
la pintura como gesto
el hacer un movimiento hacia
La pintura trata aquello que no hay"
(MD 2021).*

En la mitología griega la Quimera era un monstruo que escupe fuego con cabeza de león, cuerpo de cabra, una serpiente en el lugar de la cola y alas en la espalda.

Dumas en el 2021 dice sobre **Time and Chimera** "Rígida Muerte, como la vejez que golpea sobre la espalda de la flexible Belleza".

Ella lo moldea, ella le extrae, es ella que crea.

Charles Baudelaire, 2020

Charles Baudelaire (1821-1867), poeta, ensayista, traductor y crítico de arte francés ilumina el camino de Marlene Dumas hablando al artista moderno en "De la esencia de la risa", ensayo de 1855, entre otros. "... cada artista es tal, sólo a pacto de ser doble y de no ignorar algún fenómeno de su doble naturaleza".

Jeanne Duval, 2020

Jeanne Duval (1820-1862), actriz, cantante y bailarina nacida en Haití, en el 1842 conoce gracias al amigo Nadar el poeta Baudelaire con el cual mantiene una

tormentosa relación de veinte años.

En "Le Spleen de París" libro de poesía de Baudelaire, Dumas se inspiró en el retrato de Jeanne Duval leyendo estos versos que el mismo Baudelaire dedicó a su amada.

"Un hemisferio en una cabellera

Déjame respirar mucho tiempo, mucho tiempo, el olor de tus cabellos; sumergir en ellos el rostro, como hombre sediento en agua de manantial, y agitarlos con mi mano, como pañuelo odorífero, para sacudir recuerdos al aire.

¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo que siento! ¡Todo lo que oigo en tus cabellos! Mi alma viaja en el perfume como el alma de los demás hombres en la música.

Tus cabellos contienen todo un ensueño, lleno de velámenes y de mástiles; contienen vastos mares, cuyos monzones me llevan a climas de encanto, en que el espacio es más azul y más profundo, en que la atmósfera está perfumada por los frutos, por las hojas y por la piel humana.

En el océano de tu cabellera entreveo un puerto en que pululan cantares melancólicos, hombres vigorosos de toda nación y navíos de toda forma, que recortan sus arquitecturas finas y complicadas en un cielo inmenso en que se repantiga el eterno calor.

En las caricias de tu cabellera vuelvo a encontrar las languideces de las largas horas pasadas en un diván, en la cámara de un hermoso navío, mecidas por el balanceo imperceptible del puerto, entre macetas y jarros refrescantes.

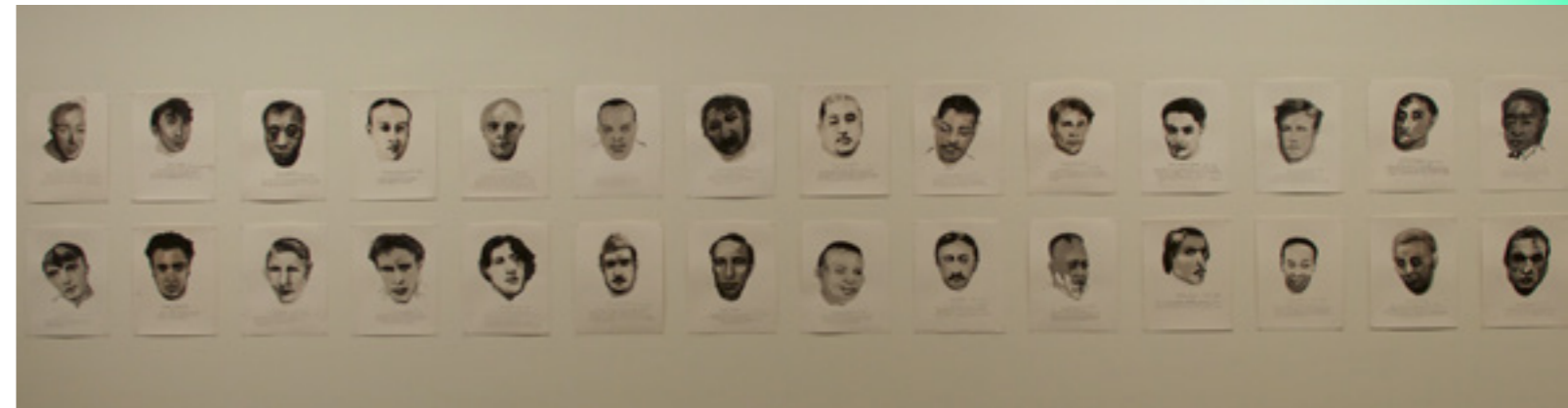
En el ardiente hogar de tu cabellera respiro el olor del tabaco mezclado con opio y azúcar; en la noche de tu cabellera veo resplandecer lo infinito del azul tropical; en las orillas vellosas de tu cabellera me

emborracho con los olores combinados del algodón, del almizcle y del aceite de coco.

Déjame morder mucho tiempo tus trenzas, pesadas y negras. Cuando mordisqueo tus cabellos elásticos y rebeldes, me parece que como recuerdos".

Charles Baudelaire, 1869.

Sala 28

Great Men, desde el 2014

Entre estos retratos se encuentran personajes como Nikolai Gogol, Yevgeny Kharitonov, James Baldwin, Tennessee Williams, bailarines y coreógrafos como Rudolf Nureyev, Vaslav Nijinsky, Sergei Diaghilev, cineastas como Sergei Eisenstein, Rainer Fassbinder, el compositor Pyotr Tchaikovsky y el veterano estadounidense de la guerra del vietnam Leonard Matlovich, que recibe Bronze Star medal al valor militar. ¿Cuál es el factor común entre ellos? su homosexualidad. Dumas respondiendo a la ley rusa del 2013 contra la propaganda de la homosexualidad, realiza y expone 16 retratos de hombres famosos homosexuales del siglo XX que aportaron contribuciones significativas a la cultura mundial.

Expuesto en San Petersburgo en el 2014 para Manifesta 10.

Detrás de cada retrato describe una pequeña biografía y una frase conmemorativa.

"Relaciones No Tradicionales

El arte moderno es por su propia naturaleza una actividad no tradicional.

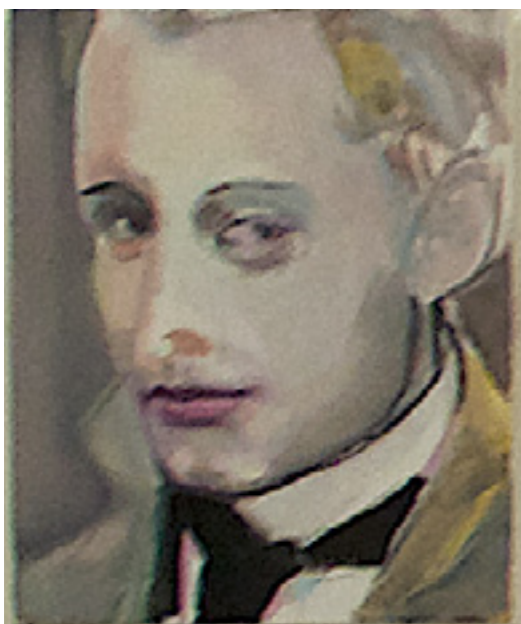
Se propone ampliar nuestro conocimiento del tradicional y del normal. El arte existe para ayudarnos a ver más y no menos. Las leyes existen para ayudarnos a amar más y no menos. Las leyes deberían protegernos del odio y no del amor". (MD 2014)

Oscar Wilde, 2016

Oscar Wilde (1854- 1900) dramaturgo y poeta fue condenado por actos obscenos en 1895. Fue encarcelado por dos años con el "sistema separado", en el cual a los prisioneros no era permitido hablar entre ellos y ni siquiera mirarse a la cara; podían solo escribir cartas. Oscar Wilde aislado en su prisión escribió *De Profundis*, una de las más largas y complejas cartas de amor de la historia. La carta coge la amargura verso Bosie, Lord Alfred Douglas y su apasionada unión; y es exactamente el estado que Dumas busca para su retrato, no tanto el hombre celebre más el hombre herido y vulnerable por este amor.

El retrato se une a la serie de *Great Men*.

Lord Alfred Douglas (Bosie), 2016

Lord Alfred Douglas (1870- 1945) poeta y periodista inglés, amante de Oscar Wilde.

Este retrato expuesto al lado del retrato de Oscar Wilde se une a su amante como en la vida. Tormentosa y apasionada la forma y complejidad de esta relación se encuentra en el rostro de sus protagonistas, Oscar Wilde vulnerable y debilitado retrocede mientras Lord Alfred Douglas, sonríe maliciosamente dentro su figura sutil y delicada.

El caminar se desvanece con el tiempo que no retrocede, mientras estas palabras han buscado calcar los pasos de Marlene Dumas y nosotros la seguimos recogiendo cada palabra, cada forma, cada color y nada desvanece mientras su pintura encuentre más almas y ojos que sepan escuchar.

Arriba
The visitor, 1995

Medio,
Einder (Horizon), 2007-2008

Abajo
Groupshow, 1993

Fernanda Batista, Fotografia de
Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios
(2024). Brasil.

Fernanda Batista, Fotografia de
Eduardo Vieira de su serie Olhos
Lúzios (2024). Brasil.

Fernanda Batista, Fotografia de
Eduardo Vieira de su serie Olhos
Lúzios (2024). Brasil.

Ireneu, Fotografia de Eduardo Vieira
de su serie Olhos Lúzios (2024). Brasil.