

An acclaimed member of Cuba’s artistic “Generation of the ‘80s,” Bedia is one of the most intriguing and prolific transnational artists working in the United States. He has been based in Miami since 1993. Early in his career he began to immerse himself in the aesthetic and religious worlds of Africa and the Americas, which would become the foundation of his art. An Hispanic-Cuban, his first “border-crossing” occurred within his homeland in the early 1980s. While studying art in Havana, the artist additionally pursued a different course of investigation, apprenticing with Tata Alberto Goicochea, a leader in the Afro-Cuban religion Palo Monte. Bedia was initiated in 1983 and immersed himself in his chosen religion’s history and rituals.

Palo Monte derives from religious practices of Central Africa brought to Cuba by enslaved Africans starting in the sixteenth century. It draws upon a range of spiritual sources including potent natural forces and powerful ancestors. Like other syncretic religions in the Caribbean, Palo Monte has intermixed elements of Spanish Catholicism and African earth-based religions to create dynamic new spiritual paths.

Central to Palo Monte and its ritual activities is the *nganga* also called a *nkisi*, *prenda*, *cazuela*, *fundamento*, a cauldron or pot. Often filled with dried branches, roots, bones, tools, and other objects, it symbolizes the powers that practitioners invoke. Among the Kongo peoples of Central Africa the word *nganga* refers to a religious title. At some time during the slave trade to Cuba, however, the term became used to denote the sacred pot itself.

For Bedia the power of the *nganga* takes on iconic proportions and is a recurring motif in his work. The iconography and language of Palo Monte (based on Kongo beliefs and the Kikongo language of Central Africa) are often combined with Cuban idioms in his signature style of tiling works, such as in the installation *Abre nkuto nuevo (Listen Up Kid)* from 1989/2007, in the collection of the Miami Art Museum. A number of paintings in this exhibition also portray the *nganga*—at times shown empty and then on other canvases filled with the sacred objects that signify the artist’s increasing knowledge and power attained through initiation and practice.

For more than twenty-five years, José Bedia has traveled throughout northwestern Mexico to attend *Semana Santa (Holy Week)* ceremonies. These experiences are addressed in works such as *Guardian de Semana Santa (Guardian of Holy Week)* from 1999. During the same period, he has studied with Lakota and other indigenous practitioners on the Great Plains, participating in religious practices, including the sweat lodge—a place for prayer, spiritual cleansing, renewal and healing. Works that reference these spiritual journeys include the 1998 painting *Pájaro que busca otro horizonte (The Bird Who Seeks Another Land)*. Bedia is also a member of the Native American Church—a pan-Indian religion that combines Christian and indigenous spiritual beliefs. Since moving to Miami he has continued his transcultural pilgrimages within the Americas, including visits to shamans in the Peruvian Amazon.

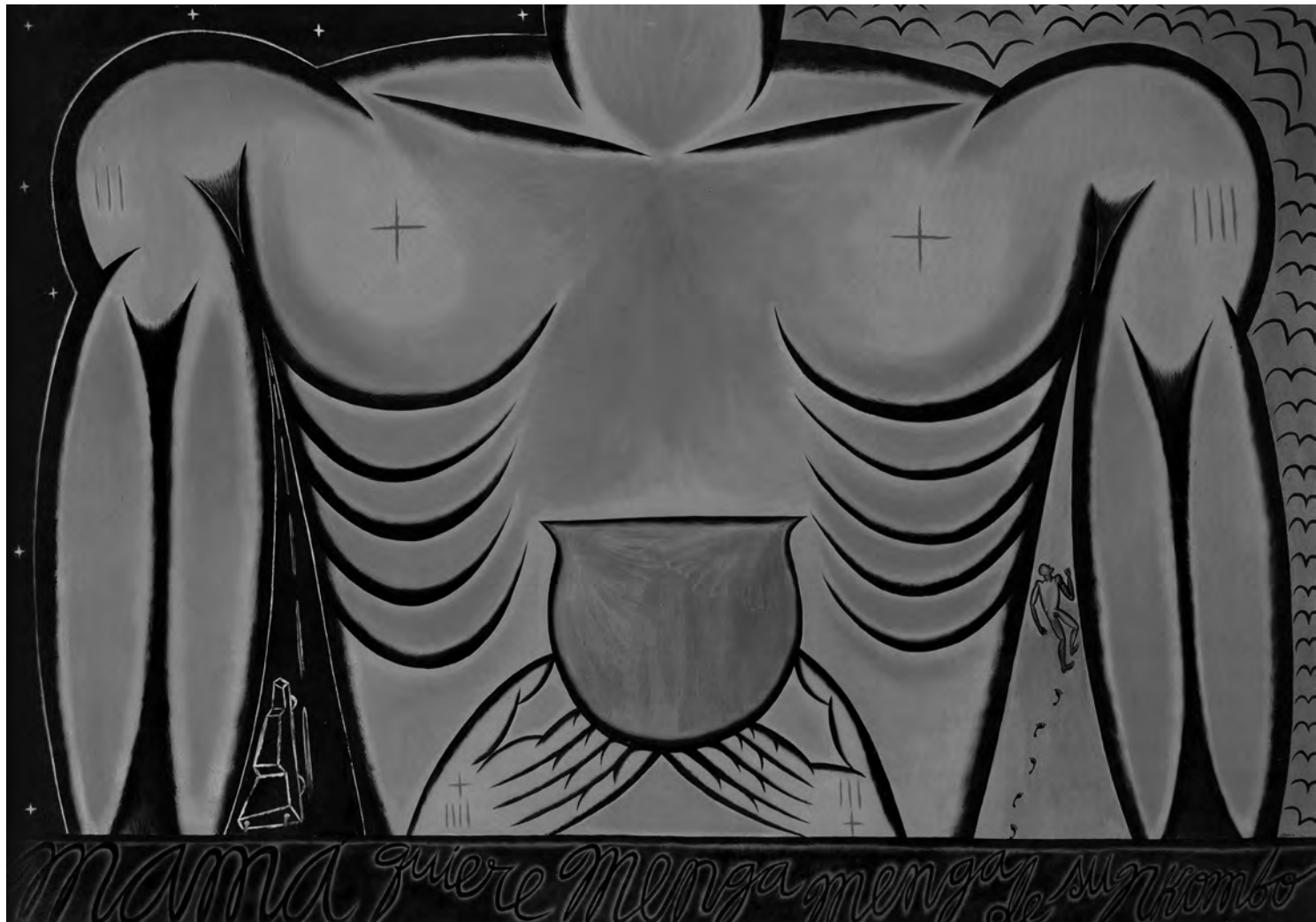
Bedia, un reconocido miembro de la “Generación de los ‘80” de Cuba, es uno de los más interesantes y prolíficos artistas transnacionales que trabajan en Estados Unidos. Él ha vivido en Miami desde 1993. En los inicios de su carrera, Bedia comenzó a adentrarse en los mundos estéticos y religiosos del África y las Américas, los cuales acabarían convirtiéndose en los cimientos de su arte. Siendo cubano de origen español, su primer “cruce de fronteras” ocurrió dentro de su país de origen, a principios de la década de 1980. Al mismo tiempo que estudiaba arte en La Habana, el artista emprendió otro camino de investigaciones como aprendiz de Tata Alberto Goicochea, un dirigente de la religión afrocubana conocida como Palo Monte. Bedia fue iniciado en 1983 y se sumergió en/se dedicó a la historia y la práctica de su religión elegida.

El Palo Monte tiene su origen en las prácticas religiosas del África Central llevadas a Cuba por los esclavos africanos a partir del siglo XVI. Este se nutre de una serie de fuentes espirituales que incluyen avasalladoras fuerzas de la naturaleza y poderosos ancestros. Lo mismo que otras religiones sincréticas en el Caribe, el Palo Monte ha entremezclado elementos del catolicismo español y las religiones africanas para crear nuevos y dinámicos caminos espirituales.

Un elemento central del Palo Monte y sus actividades rituales es la *nganga* también llamada *nkisi*, *prenda*, *cazuela* o *fundamento*, un caldero u olla. Cargada a menudo de ramas secas, raíces, huesos, herramientas y otros objetos, ella simboliza los poderes invocados por los practicantes. Entre los pueblos congos del África Central, la palabra *nganga* se refiere a un título religioso. No obstante, en algún momento de la trata de esclavos, el término se empezó a usar para designar al caldero sagrado en sí mismo.

Para Bedia, el poder de la *nganga* asume proporciones icónicas y constituye un motivo recurrente en su obra. La iconografía y el lenguaje del Palo Monte (basados en creencias congas y en el idioma kikongo del África Central) se combinan a menudo con dichos cubanos en el estilo característico del artista para titular sus obras, tal como la instalación *Abre nkuto muchacho nuevo (Listen up kid)* de 1989/2007, en la colección el Miami Art Museum. Varias pinturas de esta exposición representan la *nganga*, una cual hay veces se muestra vacía y en otros lienzos llena de objetos sagrados que denotan el creciente conocimiento y poder del artista, obtenidos a través de la iniciación y la práctica.

Por más de veinticinco años, José Bedia ha viajado por el noroeste de México para asistir a las ceremonias de la Semana Santa. El artista trata la temática de estas experiencias en obras como Guardián de Semana Santa de 1999. Durante el mismo período de tiempo Bedia ha estudiado con practicantes lakotas y de otras tribus indígenas en las Grandes Llanuras, participando en prácticas religiosas como la cabaña de sudación (un lugar de oración, limpieza espiritual, renovación y sanación). Entre las obras que hacen referencia a estas travesías espirituales está la pintura de 1998 *El pájaro que busca otro horizonte*. Asimismo, él es miembro de la Iglesia nativa americana, una religión pan-indio que combina referencias cristianas con creencias espirituales indígenas. Desde que vino a vivir a Miami en 1993, ha continuado sus peregrinaciones transculturales por las Américas, incluyendo visitas a chamanes en el área peruana del Amazonas.

Mama quiere menga, menga de su nkombo (Mama Wants Blood, Blood Of His Bull), 1988. Acrylic on canvas, 55" x 78 ¾". Collection of Diane and Robert Moss, Miami, Florida.

Bedia finds fundamental philosophical equivalences among Palo Monte and the indigenous religions of North, Central, and South America. In the Native American Church, in the practices of some of the peoples Bedia has visited in West Mexico, and in Peruvian shamanism, the use of psychotropic plant substances is one of the ways that the spiritual pilgrim seeks access to the divine. In each of these systems, powerful medicines drawn from the world of plants and animals are manipulated by the practitioner.

Another interest in Bedia’s work has been Caribbean historical figures who combined their religious beliefs with a strong sense of activism and social justice. He pays homage to them in several paintings included in the exhibition. Quintín Banderas (1837–1906), rendered in the large drawing titled *Brigadier Quintín Banderas* from 2002, was a follower of Palo Monte and an Afro-Cuban general in the Liberation Army, when Cuba struggled for independence from Spain. Andrés Petit (c. 1830–1878) founded socially and racially integrated houses or branches of Afro-Cuban based religions, while simultaneously acknowledging the role of Catholicism in Cuban religious history. In the Dominican Republic, Olivorio Mateo (1878–1922) was a clairvoyant, healer, and social outlaw who resisted occupation by the United States army and fought against sociopolitical inequities. Also known as Papá Liborio, Olivorio founded a spiritual center that has developed into a regional religious movement.

Bedia encuentra equivalencias filosóficas fundamentales entre el Palo Monte y las religiones indígenas de América del Norte, Central y del Sur. Tanto en la Iglesia Nativa Americana como en las prácticas de algunos de los pueblos que Bedia ha visitado en el occidente de México y en el chamanismo peruano, el uso de sustancias vegetales psicotrópicas es uno de los caminos por los cuales el peregrino espiritual busca el acceso a lo divino. En cada uno de estos sistemas, poderosas medicinas extraídas del mundo de las plantas y los animales son manipuladas por el practicante.

Otro interés en la obra de Bedia ha sido la inclusión de figuras históricas caribeñas que combinaron sus creencias religiosas con un fuerte sentido de activismo y justicia social. Él les rinde homenaje en varias pinturas incluidas en la exposición. Quintín Banderas (1837–1906), retratado en el dibujo de gran formato de 2002 titulado *Brigadier Quintín Banderas*, fue un creyente de Palo Monte y un general afrocubano del Ejército de Liberación, cuando Cuba luchó por su independencia de España a finales del siglo diecinueve. Andrés Petit (c. 1830–1878) fundó casas o ramas de las religiones afrocubanas que presentaban una integración social y racial y, al mismo tiempo, reconoció el papel del catolicismo en la historia religiosa cubana. En la República Dominicana, Olivorio Mateo (1878–1922) fue un clarividente, curandero y proscrito social que hizo resistencia a la ocupación del ejército de Estados Unidos y luchó contra las desigualdades sociopolíticas. Conocido también como Papá Liborio, Mateo fundó un centro espiritual que ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento religioso regional.

Installation view of *Figura que define su propio horizonte* (*Figure Who Defines His Own Horizon Line*), 2011. (from the exhibition *Transcultural Pilgrim: Three Decades of Work by José Bedia*, Fowler Museum at UCLA, 2011). Dimensions variable.

Utenu Kazaye, 2007. Acrylic on canvas, 71" x 178-3/4". Collection of Roger and Mariela Tovar.

Bedia also has studied Central African spiritual beliefs in depth. In the summer of 1985, he was drafted into the Cuban army and sent to Angola as part of Cuba's support for the Popular Movement for the Liberation of Angola during that country's civil war. His decision to emigrate from Cuba was in part influenced by the horror of his wartime experience. Bedia's quest for knowledge about Africa, his dedication to Palo Monte, and his curiosity about its Central African roots persisted during this time.

In 2004 Bedia was invited to accompany his friend and colleague Manuel Jordán, then curator of African art at the Birmingham Museum of Art, on trips to Central Africa. That year they traveled to Zambia, South Africa and Botswana. In 2006 they traveled again to Zambia.. Several large paintings in this exhibition, including *Utenu Kazaye*, from 2007, reflect Bedia's long-standing interest in African art, as well as the pilgrimages he made to Zambia in order to work with diviners and view masquerades.

Bedia's direct experiences, combined with a keen interest in the arts and knowledge systems of diverse cultures, remain a potent, endlessly renewable source of meaning for him. In addition to his own works of art, this exhibition features objects drawn from his personal collection that have inspired his style and content. All of the works presented in *Transcultural Pilgrim: Three Decades of Work by José Bedia*—with their sacred and autobiographical references, strong graphic quality, and philosophical complexity—are the intertwined traces of José Bedia's artistic and spiritual journeys.

Bedia también ha estudiado en profundidad las creencias espirituales centroafricanas. En el verano de 1985, Bedia fue reclutado obligatoriamente por el ejército cubano y enviado a Angola como parte del apoyo de Cuba al Movimiento Popular de Liberación de Angola durante la guerra civil de ese país. Su decisión de emigrar de Cuba fue influida en parte por los horrores de su experiencia de esta guerra. Su búsqueda de conocimiento de África, su dedicación al Palo Monte y su curiosidad sobre las raíces del mismo en el África Central persistieron durante esta época.

En 2004, Bedia fue invitado a acompañar a su amigo y colega Manuel Jordán, curador de arte africano en el Museo de Arte de Birmingham, en sus viajes al África Central. Ese año, ellos viajaron a Zambia, Sudáfrica y Botsuana. En 2006, ellos viajaron de nuevo a Zambia. Varias pinturas de gran formato en esta exposición, incluyendo *Utenu Kazaye*, de 2007, reflejan el prolongado interés de Bedia en el arte africano, además de los peregrinajes que hizo a Zambia para trabajar con adivinos y presenciar mascaradas.

Las experiencias de primera mano de Bedia, combinadas con un agudo interés por las artes y los sistemas de conocimiento de diversas culturas, siguen siendo para él una potente fuente de significado en renovación constante. Además de sus propias obras de arte, esta exposición incluye objetos provenientes de su colección personal que han inspirado el estilo y el contenido de su labor. Todas las obras presentadas en *Peregrino transcultural: Tres décadas del trabajo de José Bedia*—con sus referencias sagradas y autobiográficas, su vigorosa calidad gráfica y su complejidad filosófica—son las huellas entrelazadas de las travesías artísticas y espirituales de José Bedia.

Biography

José Bedia was born in Cuba in January, 1959 and currently lives and works in Miami. He graduated from the Instituto Superior de Art in Havana. He was included in the groundbreaking Havana Biennials of the 1980s, and his official entrée into the international art world followed when he was selected for the exhibition *Magiciens de la terre*, held at the Centre Georges Pompidou in Paris in 1989. In 1991 Bedia moved to Mexico, and in 1993 he immigrated to the United States. Bedia's major projects include an invitational installation concurrent with the São Paulo Biennial and a traveling retrospective at the Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania in Philadelphia, both in 1994; and exhibitions at the Museo de Arte Contemporáneo in Monterrey, Mexico, and SITE Santa Fe in New Mexico in 1997. A major solo exhibition was held at the Museo de Badajoz, Spain, in 2004. Bedia was featured in the group exhibition of 2008 titled *NeoHooDoo: Art for a Forgotten Faith*, held at the Menil Collection in Houston, P.S. 1 in New York and at the Miami Art Museum. In 2010 his work was included in *Without a Mask*, an exhibition of contemporary Cuban art at the Johannesburg Art Gallery. In spring 2011, the Centro Atlántico de Arte Moderno in Las Palmas, Canary Islands, mounted a retrospective exhibition of Bedia's installations. The artist has received a number of prizes and awards, including First Prize in Painting at the IV Beijing International Biennale in 2010, a Guggenheim Fellowship in 1993, and a prize at the Second Havana Biennial in 1986. His work is included in the following institutions in the United States: Los Angeles County Museum of Art; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museum of Modern Art, New York; the Whitney Museum of American Art; the Guggenheim Museum; and the Miami Art Museum, among others. Museums in Latin America and Europe with Bedia holdings include the Museo de Bellas Artes in Caracas, the Museo Nacional de Bellas Artes in Havana, the Afrika Museum in Berg en Dal, and the Tate Gallery in London.

Transcultural Pilgrim: Three Decades of Work by José Bedia is organized and produced by the Fowler Museum at UCLA and guest curated by Judith Bettleheim and co-curator Janet Catherine Berlo. Major support for the exhibition is provided by the National Endowment for the Arts and the Donald B. Cordry Memorial Fund. Additional support was provided by the Fay-Bettye Green Fund, the Pasadena Art Alliance, and Manus, the support group of the Fowler Museum.

The Miami presentation is supported by Macy's Foundation and Funding Arts Network. Additional support has been provided by ArtesMiami, Inc., EDGE Steak & Bar and Mily and Raúl de Molina.

Biografía

José Bedia nació en Cuba en enero de 1959 y actualmente vive y trabaja en Miami. Se graduó del Instituto Superior de Arte de La Habana. Fue incluido en las fundacionales Bienales de La Habana de la década de 1980 y a esto le siguió su entrada oficial en el mundo del arte internacional al ser escogido para la exposición *Magiciens de la terre*, la cual tuvo lugar en el Centre Georges Pompidou de París en 1989. En 1991, Bedia se trasladó a México, y en 1993 inmigró a Estados Unidos. Entre los proyectos más importantes de Bedia, figura una instalación por invitación simultánea con la Bienal de São Paulo y una retrospectiva itinerante en el Institute of Contemporary Art de la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia, ambas en 1994; así como exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México, y SITE Santa Fe en Nuevo México en 1997. Una importante muestra personal se expuso en el Museo de Badajoz, España, en 2004. Bedia figuró en la exposición de grupo de 2008 titulada *NeoHooDoo: Art for a Forgotten Faith* (NeoHuDu: Arte para una fe olvidada – looks very strange here), llevada a cabo en la Menil Collection en Houston, P.S. 1 en Nueva York, y en el Miami Art Museum. En 2010, se incluyó su trabajo en *Without a Mask* (Sin máscara), una exposición de arte cubano contemporáneo en la Art Gallery de Johannesburg. En la primavera del 2011, el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas, Islas Canarias, montó una retrospectiva de las instalaciones de Bedia. El artista ha recibido una serie de premios y galardones, entre ellos el Primer Premio de Pintura en la IV Bienal Internacional de Beijing en 2010, la Beca Guggenheim en 1993, y un premio en la Segunda Bienal de La Habana en 1986. Obras de Bedia figuran en las siguientes instituciones en Estados Unidos: el Los Angeles County Museum, Los Ángeles; el Museum of Contemporary Art, Los Ángeles; el Museum of Modern Art de Nueva York; el Whitney Museum of American Art; el Guggenheim Museum; y el Miami Art Museum, entre otros. Entre los museos en América Latina y Europa que poseen obras de Bedia se incluyen el Museo de Bellas Artes en Caracas, el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana, Afrika Museum en Berg en Dal y la Tate Gallery de Londres.

Piango piango llega lejos (Step by Step You Can Go Far), 2000. Acrylic stain and oil pastel on canvas, Diameter: 96-1/2". Collection of the Ackland Art Museum, The University of North Carolina at Chapel Hill, Ackland Fund. Photograph courtesy of Galeria Ramis Barquet, New York.

Related Events

Tuesday, May 22, 2012 / 6:30-8pm

MAM @ Books & Books: Reading Art Books & Books
265 Aragon Avenue, Coral Gables, FL 33134
Free and open to the public.

Flash of the Spirit: African & Afro-American Art & Philosophy by Robert Farris Thompson, 1983. Thompson, admirer and scholar of José Bedia's work, wrote this classical study of the spiritual art of the Afro-Atlantic world in 1983. Education@miamiartmuseum.org.

Wednesday, May 23, 2012 / 6-9pm

Opening Reception for *Transcultural Pilgrim: Three Decades of Work* by José Bedia
MAM members free / non-members \$10

Transcultural Pilgrim: Three Decades of Work by José Bedia opens with a conversation between José Bedia and exhibition co-curator Judith Bettelheim. RSVP@miamiartmuseum.org / 305 375 1704

Saturday, June 9, 2012 / 1-4pm, tours 2pm

Second Saturdays are Free for Families:
"Symbolic Ships" presented by MetLife Foundation
Additional support provided by Miami Salon Group, Inc.
Free and open to the public.

Look for boats in the art of José Bedia in the upstairs galleries, and then create a small ship to carry special symbols across cultures.

Saturday, June 16, 2012 / 2-3pm

Lecture by Robert Farris Thompson: "The Grand Illuminator: The Art and World Impact of José Bedia"
MAM members free / non-members \$8
General museum admission

Robert Farris Thompson, Col. John Trumbull Professor, History of Art at Yale University will be speaking on the work of José Bedia. An acclaimed writer and lecturer, Professor Thompson has devoted his life to the study of music, dance and the art history of the Afro-Atlantic world. Seating is limited. First come, first seated.

Saturday, July 21, 2012 / 1pm

Curator-Led Exhibition Tour
MAM members free / non-members \$8
General museum admission

Exhibition co-curator Janet Catherine Berlo will address the Native American elements in Bedia's work during an exhibition tour. Berlo is an art historian who specializes in the indigenous arts of the Americas. She holds a Ph.D. from Yale University and is a Professor of Art History and Visual and Cultural Studies at the University of Rochester.

Eventos

Martes, el 22 de mayo de 2012 / 6:30-8pm

MAM @ Books & Books: Reading Art
265 Aragon Avenue, Coral Gables, FL 33134
Entrada gratis y abierto al público

Flash of the Spirit: African & Afro-American Art & Philosophy por Robert Farris Thompson. Thompson, admirador e investigador de la obra de José Bedia, escribió este estudio clásico del arte espiritual del mundo afroatlántico en 1983.

Miércoles, el 23 de mayo de 2012 / 6-9pm

Inauguración de la exhibición *Peregrino transcultural: Tres décadas del trabajo de José Bedia*
Socios de MAM entrada gratis / los no-socios, \$10

La inauguración de la exhibición *Peregrino transcultural: Tres décadas del trabajo de José Bedia* comienza con una conversación entre José Bedia y co-curadora Judith Bettelheim. RSVP@miamiartmuseum.org / 305 375 1704

Sábado, el 9 de junio de 2012

Second Saturdays are Free for Families: "Naves simbólicas"
Programa presentado por MetLife Foundation con el apoyo adicional de Miami Salon Group
Entrada gratis y abierto al público

En las salas superiores, busca algunos barcos en la obra de José Bedia y después crea un pequeño bote para transportar símbolos muy particulares de una cultura a otra.

Sábado, el 16 de junio de 2012 / 2-3pm

Conferencia por Robert Farris Thompson: "El gran iluminador: el arte y el impacto mundial de José Bedia"
Socios de MAM entrada gratis; los no-socios, \$8
Entrada general al museo

Robert Farris Thompson, Professor Col. John Trumbull, Historia de Arte, de la Yale University, examinará la obra de José Bedia. Un célebre autor y conferenciante, el profesor Thompson ha dedicado su vida al estudio de la música, el baile y la historia del arte del mundo afroatlántico. Espacio limitado. Llegue temprano para obtener un asiento.

Sábado, el 21 de julio de 2012 / 1pm

Recorrido de la exposición con la curadora
Socios de MAM entrada gratis / los no-socios, \$8
Entrada general al museo

La co-curadora de la exposición, Janet Catherine Berlo, ofrecerá un recorrido de la exposición con énfasis sobre los elementos nativoamericanos en la obra de Bedia. Berlo es una historiadora de arte que se especializa en las artes indígenas de las Américas. Recibió su doctorado de Yale University y es profesora de historia de arte y estudios visuales y culturales en la University of Rochester.

TRANSCULTURAL PILGRIM

Three Decades of Work
by José Bedia

Curators

Judith Bettelheim and Janet Catherine Berlo

This exhibition characterizes the Cuban-born artist José Bedia as a "transcultural pilgrim." It chronicles his over thirty-year exploration of and participation in diverse spiritual worlds and his pursuit of cross-cultural, ongoing equivalences and broader philosophical knowledge. He has consistently sought out artistic and spiritual peers, whether in the Sonoran Desert of Mexico, the North American Great Plains, the Amazonian rain forest, the Dominican countryside, or the Central African savanna. Maintaining close working relationships with these healers and shamans, the artist regularly returns to witness annual festivals, and to participate in sacred rituals.

Esta exposición presenta al artista José Bedia, nacido en Cuba, como un "peregrino transcultural." La exposición intenta el relato de su exploración y participación durante más de treinta años en diversos mundos espirituales, así como su búsqueda de equivalencias interculturales continuas y de un conocimiento filosófico más amplio. Siempre en busca de sus pares artísticos y espirituales, ya sea en el desierto de Sonora en México, las Grandes Llanuras de Norteamérica, la selva amazónica, el interior de Santo Domingo o las sabanas del África Central, el artista, el cual mantiene estrechas relaciones de trabajo con curanderos y chamanes, regresa con regularidad para asistir a festividades anuales y participar en rituales sagrados.

Miami Art Museum

Reopening as the Pérez Art Museum Miami
in downtown Miami's Museum Park fall 2013

101 West Flagler Street • Miami, FL 33130
305 375 1727 • miamiartmuseum.org

Miami Art Museum

Reopening as the Pérez Art Museum Miami
in downtown Miami's Museum Park fall 2013