

Miradas

Zeitschrift für Kunst- und Kulturgeschichte der Américas und der Iberischen Halbinsel
Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica

MIRADAS 06 (2022)

Themenheft: Körper/Moden in den Américas 2

Número monográfico: Cuerpos/Modas en las Américas 2

eISSN: 2363-8087

<https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/miradas>

Herausgegeben von/Editado por: Franziska Neff; Miriam Oesterreich;
Institut für Europäische Kunstgeschichte, Universität Heidelberg

Hosted by: Universitätsbibliothek Heidelberg

Ana Mendieta: Untitled (Facial Hair Transplants)

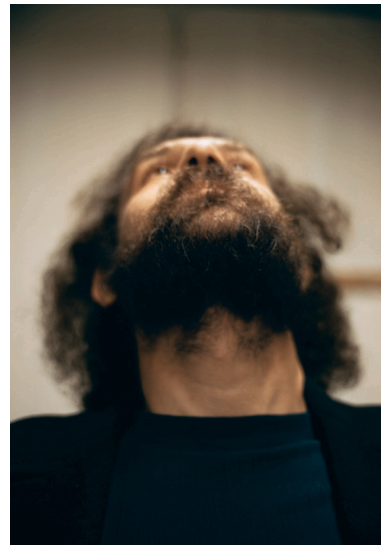
DOI: doi.org/10.11588/mira.2022.2.85788

Lizenz/Licencia: CC BY NC ND

Autor*in/Autorx: Karolin Ludwig, Master in Management, Lund University
Mail/Correo: karolin.ludwig@web.de

Zitiervorschlag/Sugerencia de citación:

Ludwig, Karolin. „Ana Mendieta: Untitled (Facial Hair Transplants).“ Themenheft *Körper/Moden in den Américas 2*, herausgegeben von Franziska Neff und Miriam Oesterreich, *MIRADAS – Zeitschrift für Kunst- und Kulturgeschichte der Américas und der Iberischen Halbinsel* 6 (2022): 228–234, DOI: doi.org/10.11588/mira.2022.2.85788

Ana Mendieta – Untitled
(Facial Hair Transplants)

1972, suite of seven color photographs. © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC, Galerie Lelong & Co., Licensed by the Artists Rights Society (ARS), NY; VG Bild-Kunst, Bonn 2022.

Die Fotoserie *Untitled (Facial Hair Transplants)* von Ana Mendieta aus dem Jahr 1972 ist die Dokumentation und das Ergebnis einer Performance, bei der sie einen Teil des Bartes ihres Freundes Morty Sklar durch Ankleben auf ihr eigenes Gesicht überträgt. Vor auf einem Tisch aufgebauten Spiegel, in einem schlichten und mit Leuchtröhren belichteten Raum, beginnt Mendieta, eine attraktive junge Frau, sich einen Teil des Bartes, den Sklar sich währenddessen rasiert, ins Gesicht zu kleben. Dieser Vorgang wird auf den ersten vier Fotografien dokumentiert. Sklar wirkt ein wenig älter als Mendieta, ist mit einem Shirt, Kurzmantel und Hose bekleidet und trägt sein halblanges, sehr lockiges Haar offen. Mendieta trägt ihre langen dunklen Haare mit Mittelscheitel und als Zopf im Nacken zusammengebunden. Sie ist ungeschminkt, mit einem roten Rollkragenpullover bekleidet und trägt Kreolen als Ohrschmuck. Die Belichtung des Portraitbildes Mendieta in Profilsicht lässt ihre Haut fahl und blass erscheinen. Auf dem Foto in Frontalperspektive wirkt sie müde. Trotz des attributiv angeklebten Bartes und der streng zusammen gebundenen Haare sieht Mendieta aufgrund ihrer Gesichtszüge noch immer sehr weiblich aus. In seiner Optik spielen die Bilder auf klassische Selbstportraits an, ein künstlerisches Genre

1972, conjunto de siete fotografías en color. © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC, Galerie Lelong & Co., Licensed by the Artists Rights Society (ARS), NY; VG Bild-Kunst, Bonn 2022.

La serie de fotografías *Sin título (Transplante de vello facial)* de Ana Mendieta de 1972 es la documentación y el resultado de la acción performativa en la que ella transfiere una parte de la barba de su amigo Morty Sklar a su propio rostro, pegándola. Frente a un espejo colocado sobre una mesa, en una habitación austera iluminada con lámpara fluorescentes, Mendieta, una atractiva mujer joven, empieza a pegar en su rostro parte de la barba que Sklar a sí mismo se está afeitando. Este proceso es documentado en las primeras dos fotografías, en éstas se muestran tanto a ella como a él. Sklar luce poco mayor a Mendieta, viste camisa y pantalón, tiene el pelo rizado, llevándolo medio largo y suelto. Mendieta, por su parte, lleva su cabello largo y oscuro recogido con una trenza ubicada en la nuca, y con raya en medio. Ella no está maquillada y viste blusa amarilla. La exposición del retrato de Mendieta desde una perspectiva frontal, hace que su piel luzca demacrada y pálida, mostrándola con apariencia cansada. A pesar de la barba pegada como atributo y el cabello perfectamente recogido, Mendieta todavía luce muy femenina, debido a sus rasgos faciales. En su apariencia, la imagen alude a los autorretratos clásicos, un género artístico de autorreflexión que se considera fuertemente masculino, que ella ha adaptado para sí misma. Jun-

der Selbstreflexion, das als stark männlich geprägt gilt, und welches Mendieta hier für sich als Künstlerin adaptiert. Gemeinsam mit dem Portrait in Profilansicht erinnern die Bilder aber auch an die fotografische Dokumentation ethnografischer Forschung im 19. Jahrhundert, wie etwa bei Edward Curtis. Die beiden Portraitbilder gemeinsam konterkarieren so den selbstreflexiven, aktiven Anteil am Bildwerdungsprozess. Das letzte Bild zeigt wo Sklar den Teil, den Mendieta in ihr Gesicht übertrug, abasierte.

Haare – am Körper, im Gesicht oder auf dem Kopf – sind vor allem geschlechtlich stark codiert und haben als lautlose Sprache eine große kommunikative Wirkung. In der Gesellschaft können sie unter anderem als Anhaltspunkt für Kultur, Geschlecht, Alter, Status und Macht interpretiert werden. Mit der Übertragung des Bartes als ‚maskulines‘ Attribut auf ihren weiblichen Körper werden primär die Geschlechterkonstruktionen und das weibliche Schönheitsideal hinterfragt. Die Bedeutung des ‚männlichen‘ Bartes variiert je nach Kultur stark und kann neben verschiedenen zugeschriebenen Attributen z. B. auch die Zugehörigkeit zu einer Religion ausdrücken oder einfach nur Merkmal eines Modetrends sein. Daneben gilt er seit Jahrtausenden als Symbol für Männlichkeit, Macht und Potenz und wird für die Interpretation von Mendieta's Arbeit auch als solcher kontextualisiert. Dass Sklar sich während der Performance seinen Bart selbst rasiert und die Barthaare an Mendieta übergibt, eröffnet eine positive Perspektive für die

to con el retrato de perfil, las imágenes igualmente recuerdan la documentación fotográfica realizada por la investigación etnográfica del siglo XIX, como la de Edward Curtis. Los dos retratos juntos contrarrestan la parte activa y autoreflexiva en el proceso de creación de la imagen. La última imagen muestra que Mendieta transfirió la parte de la barba que afeitó Sklar exactamente al mismo lugar de su propio rostro.

El cabello, en el cuerpo, en la cara y en la cabeza, está fuertemente codificado por género, como lenguaje silencioso, pero que tiene un gran efecto comunicativo. En la sociedad, se pueden interpretar como señaladores culturales, de género, etarios, de estatus y de poder, entre otras cosas. Con la transferencia de la barba como un atributo ‚masculino‘ a su cuerpo femenino, se cuestionan principalmente las construcciones de género y el ideal femenino de belleza. El significado de la barba ‚masculina‘ varía mucho según la cultura y puede, entre varios atributos, expresar la afiliación a una religión o simplemente ser una tendencia de moda. Además, ha sido símbolo de masculinidad, poder y potencia durante milenios, en cuyo contexto también tiene que interpretarse la obra de Mendieta. El hecho de que Sklar se afeite él mismo durante la acción performativa y le entregue el cabello a Mendieta, abre una perspectiva positiva para la cooperación y la relación entre los sexos, que se encuentra en el contexto del arte performativo feminista. Este aspecto se ve reforzado por el hecho de que las bar-

Zusammenarbeit und das Verhältnis der Geschlechter zueinander, die in einem Kontext feministischer performativer Kunst steht. Dieser Aspekt wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass die Bärte in beiden Gesichtern einander ergänzen und in Kombination Sklars ursprünglichen Bart ergeben, wie das letzte Foto verdeutlicht, in dem die beiden Bartteile gemeinsam reflektiert und komplementär ergänzt werden. Die Übertragung von Sklars Bart in Mendieta's Gesicht kann so als versatzstückartige Transgression ihrer Geschlechterbilder gelesen werden, bei der aber beide als Personen, und Mann und Frau, erkennbar bleiben. Metaphorisch gesehen kann das Übergeben des Bartes als Zugeständnis vom Mann an die Frau gewertet werden, zumal das Rasieren des Bartes geschichtlich auch als Akt der Unterwerfung galt. Dieser Aspekt würde verloren gehen, wenn Mendieta den Bart selbst rasieren würde. Auch wenn dies mit Einverständnis des Mannes kein gewaltsamer Akt wäre, könnte man den Vorgang dann überspitzt als eine zwanghafte Unterwerfung und Beraubung der ‚Männlichkeit‘ durch Mendieta deuten, wie sie beispielsweise im biblischen Mythos der Delila überliefert ist, die Simson im Schlaf seines Haars und damit seiner göttlichen Kraft beraubt.

Da der Bart stark männlich kodiert ist, ruft eine Frau mit Bart in der Regel Irritationen hervor. Genau diese Reaktion nutzte Mendieta, um Aufmerksamkeit auf die soziale Konstruktion stereotyper Geschlechtlichkeit zu lenken und das weibliche Schönheitsideal zu hinterfragen. In

bas de ambas caras se complementan entre sí y en combinación dan como resultado la barba original de Sklar, como muestra la última foto, en la que las dos partes de la barba se complementan. La transferencia de la barba de Sklar al rostro de Mendieta se puede leer como una transgresión a modo de piezas móviles de sus imágenes de género, en las que, sin embargo, ambos siguen siendo reconocibles como personas, hombre y mujer. Hablando metafóricamente, la entrega de la barba puede verse como una concesión del hombre a la mujer, sobre todo, porque históricamente, afeitarse la barba también se consideraba un acto de sumisión. Este aspecto se perdería si Mendieta afeitara ella misma la barba. Incluso si esto no fuera un acto violento por el consentimiento del hombre, este proceso se podría interpretar de manera exagerada como una sumisión obsesiva y una privación de la ‘masculinidad’ por parte de Mendieta, como se transmite, por ejemplo, en el mito bíblico de Dalila, en el que Sansón es despojado de su cabello mientras duerme, y con ello privado de su poder divino.

Dado que la barba está fuertemente codificada como masculina, una mujer con barba suele causar irritación. Fue precisamente esta reacción la que utilizó Mendieta para llamar la atención sobre la construcción social del género estereotipado y para cuestionar el ideal femenino de belleza. Hay pocas tradiciones en la historia de la humanidad sobre las mujeres que llevaban barba. Un ejemplo es la reina faraona Hatshepsut, alrededor del

der Geschichte der Menschheit gibt es nur wenige Überlieferungen über Frauen, die einen Bart trugen. So demonstrierte z. B. die Pharaonen-Königin Hatschepsut schon ca. 1500 v. Chr. mittels eines falschen Bartes ihre Macht. Frauen wie Hatschepsut bilden allerdings die Ausnahme. Seit Jahrhunderten bemühen sich Frauen darum, ihren ‚Damenbart‘, der je nach Ausprägung durchaus sichtbar ist und in den meisten Kulturen als unweiblich gilt, zu entfernen. Mendieta recurriert mit ihrer Performance so auch auf die ‚bärtigen Ladys‘, die vorwiegend im 19. Jahrhundert auf Jahrmärkten als kurioses Spektakel ausgestellt wurden. Frauen mit übermäßiger Körperbehaarung oder mit Bart galten als sonderbar und entsprachen nicht dem wissenschaftlichen Theorem der Zeit, welches einen großen Einfluss auf die Konstruktion geschlechtlicher Normen hatte. Heute gilt für Frauen ein normatives Schönheitsideal des gänzlich haarlosen Körpers. Einzig das weibliche Kopfhaar gilt als Symbol der Weiblichkeit, dies aber auch nur, wenn es lang genug ist. Neben der Tatsache, dass Haar aufgrund seiner materiellen Eigenschaften gut zu verarbeiten ist, kann es in der Kunst als Pars pro Toto ein Individuum repräsentieren und bietet damit eine ausdrucksstarke Alternative zur Vermittlung künstlerischer Inhalte. Mendieta nutzte ihren eigenen Körper in ihren Performancearbeiten, aber auch in Land Art und Conceptual Art-Projekten zugleich als Objekt und Subjekt ihrer Kunst und damit als Mittel der Dekonstruktion stereotyper weiblicher Schönheit und des Setzens von

1500 a. C., mostrando su poder mediante una barba postiza. Las mujeres como Hatshepsut, sin embargo, son la excepción. Durante siglos, las mujeres han estado tratando de quitarse la ‘barba de dama’, que, según su forma, puede ser bastante visible y se considera poco femenina en la mayoría de las culturas. La acción performativa de Mendieta también puede leerse como referencia a las ‘damas barbudas’, que se exhibían como espectáculo curioso en las ferias del siglo XIX. Las mujeres con vello corporal excesivo o con barba eran consideradas extrañas y no se ajustaban al modelo científico de la época, que tuvo una gran influencia en la construcción de las normas de género. Hoy en día se aplica a las mujeres un ideal normativo de belleza del cuerpo completamente lampiño. Sólo el cabello en cabeza es símbolo de feminidad, únicamente si es lo suficientemente largo. Además del hecho de que el cabello es fácil de procesar debido a sus propiedades materiales, en el arte puede representar a un individuo como pars pro toto, por lo tanto, ofrece una alternativa expresiva a la transmisión de contenido artístico. Mendieta usó su propio cuerpo en sus acciones performativas, pero también en proyectos de Land Art y arte conceptual como objeto y sujeto de su arte, siendo por lo tanto un medio para deconstruir la belleza femenina estereotipada y hacer declaraciones artísticas contra la discriminación contra la mujer. Además de Ana Mendieta, numerosos artistas como David Hammons, Mona Hatoum, Sonya Clark y Gu Wenda utilizan el cabello como materia artística

künstlerischen Statements gegen die Diskriminierung von Frauen. Neben Ana Mendieta verwenden daher zahlreiche Künstler und Künstlerinnen, wie David Hammons, Mona Hatoum, Sonya Clark oder Gu Wenda, Haare als künstlerisches Material in verschiedensten Kontexten. Dazu gehören unter anderem Themen, die den menschlichen Körper, Fragen der Sexualität und Identität, Stereotype, Machtverhältnisse und Politik betreffen. Weibliche Körperbehaarung ist auch ein Thema, das in den letzten Jahren durch emanzipatorische Protestaktionen, bei denen Frauen diese öffentlich zeigen, zunehmend in den Fokus der Medien rückt. Dies hat auch die Werbeauftritte von Mode- und Kosmetikfirmen verändert, die immer häufiger auch Frauen mit Körperbehaarung zeigen. Trotz dieser zunehmenden Aufmerksamkeit wird es vermutlich noch ein langer Weg sein, die negative Kodierung von weiblicher Körperbehaarung, die seit Jahrtausenden in fast sämtlichen Kulturen besteht, zu verändern.

Karolin Ludwig

en una amplia variedad de contextos. Esto incluye, entre otros temas, lo concerniente al cuerpo humano, cuestiones de sexualidad e identidad, estereotipos, relaciones de poder y política. En los últimos años, el vello corporal femenino es un tema que ha ido ganando protagonismo en los medios de comunicación, debido a las acciones de protesta emancipadora en las que las mujeres lo muestran públicamente. Esto ha modificado la apariencia publicitaria de las empresas de moda y cosmética, que muestran cada vez más mujeres con vello corporal. A pesar de esta mayor conciencia, es posible que todavía quede un largo camino por recorrer para cambiar la codificación negativa del vello corporal femenino, que ha existido en casi todas las culturas durante milenios.

Traducción: Franziska Neff

Bibliografie / Bibliografía

Biddle-Perry, Geraldine und Sarah Cheang (Hrsg.). *Hair: Styling, Culture and Fashion*. Oxford: Berg, 2008.

Helman, Cecil. *Körpermythen. Werwolf, Medusa und das radiologische Auge*. München: Knesebeck und Schuler, 1991.

Martin, Barbara. *Der bärtige Mann. Eine Skizze um ein erotisches Attribut*. Hrsg. Kryolan GmbH. Berlin: Theater der Zeit, 2010.

Rosenthal, Stephanie (Hrsg.). *Ana Mendieta. Traces*. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2014.

Seiger, Carmen Christina. *Frida Kahlo. Geschlechtsspezifische Inszenierung in ihrer Kunst*. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, 2012.

Tamhane, Swapnaa und Susanne Titz. *IN ORDER TO JOIN – THE POLITICAL IN A HISTORICAL MOMENT*. München Gladbach: Museum Abteiberg, 2014.

Viso, Olga M. (Hrsg.). *Ana Mendieta: Earth Body, Sculpture and Performance 1972-1985*. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 2004.

Viso, Olga. *UNSEEN MENDIETA. THE UNPUBLISHED WORKS OF ANA MENDIETA*. München: Prestel Verlag, 2008.

Vogel, Fritz Franz: *THE CINDY SHERMANS: inszenierte Identitäten. Fotogeschichten von 1840 bis 2005*. Köln: Böhlau Verlag, 2006.

Vogt, Christine (Hrsg.) u.a. *HAIR! Das Haar in der Kunst. Meisterwerke aus der Sammlung Ludwig von der Antike bis Warhol von Tilman Riemenschneider bis Cindy Sherman*. Bielefeld: Kerber, 2013.