

america, my brother, my blood

A Latin American Song of
Suffering and Resistance

américa, mi hermano, mi sangre

Un Canto Latinamericano
de Dolor y Resistencia

OSWALDO GUAYASAMÍN

PABLO NERUDA

Introduction By Alfredo Vera

*International Relations Director, Guayasamín Foundation
Quito, Ecuador, April 2006*

A historic collaboration between the Guayasamín Foundation, Ocean Press, and the Pablo Neruda Foundation—who we thank publicly here—has made it possible for this book to appear. Much anticipated by literary and art critics, intellectuals, and especially poets, painters, and the general public, this text illustrates the bond between two of the great creators to emerge from the heart of mestizo America: the poet Pablo Neruda and the painter Oswaldo Guayasamín...

Neruda's first book of poems, *Twenty Love Poems and a Song of Despair*, touched the hearts and minds of

young lovers and activists throughout the continent, among them Oswaldo Guayasamín, who became a fervent admirer of one who was capable of saying such beautiful things in so few words.

Their mutual admiration deepened in the mid-1930s, a time when the poet was living his "third residency on earth," and when he gave to the world his definitive *Spain in the Heart*. This book united rebels from four corners of the earth in their decision to fight with the Spanish Republic against fascism. Later, when *Canto General* appeared, it was like a balm to soothe the wounds of war...

Their paths first crossed in Mexico, where Neruda and Guayasamín quickly developed a friendship that lasted their whole lives, as often happens with great artists. Their relationship was characterized by mutual admiration, profound affection, and political solidarity. Here, the painter paints the poet, the poet describes the paintings of his brother...

To bring together the paintings of Guayasamín and the poetry of Neruda is a beautiful endeavor and one which has resulted in an extraordinary creation—the book which you have in your hands.

Introducción Por Alfredo Vera

*Director de Asuntos Internacionales de la Fundación Guayasamín
Quito, Ecuador, abril 2006*

Un esfuerzo editorial conjunto de las Fundación Guayasamín, Ocean Press y la autorización de Fundación Pablo Neruda a la que hacemos público agradecimiento, hace posible la aparición de este texto que era esperado, desde hace muchísimo tiempo, por críticos de la literatura y la plástica, literatos, particularmente poetas, pintores y público en general deseosos de encontrar un material que brinde la posibilidad de establecer los vasos comunicantes de dos portentosos creadores surgidos de las entrañas de la América mestiza: El poeta Pablo Neruda y el pintor Oswaldo Guayasamín...

De Neruda —los Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada— abrazan la mente y el corazón de los jóvenes

apasionados del continente, entre ellos Guayasamín, que se convierte en un admirador ferviente de quién es capaz de decir tantas cosas bellas en tan pocas palabras.

Ésa admiración se acrecienta cuando a la mitad de la década de los 30 el poeta concibe su Tercera Residencia y entrega al mundo ese definitorio *España en el Corazón* que unifica a los rebeldes de los cuatro confines de la tierra en la decisión de unirse a la República española enfrentada en su guerra contra el fascismo. Con mayor unción cuando aparece el *Canto General*...

En ese camino se encuentran en México Neruda y Guayasamín y entran una instantánea y profunda amistad

que durará más allá de la vida, como sucede con los grandes creadores. La admiración, el afecto profundo, el decir y hacer la solidaridad une a lo que ambos hacen, los lleva mutuamente al pintor a pintar al poeta y al escritor a decir de la pintura de su hermano, pensamientos como éstos: "Pensemos antes de entrar en su pintura porque no nos será fácil volver".

Por eso, hacer un ensamble entre la pintura de Guayasamín y la poesía de Neruda es una hermosa tarea que gestará un resultado extraordinario como el libro que ponemos a consideración de los lectores.

Impaled

...The murderous blade plunged
into my country's intestines,
wounding the sacred lands.
The burning blood fell
from silence to silence,
down under, where the seed
is waiting for springtime.

This blood ran deeper.

It ran to the roots.

It ran to the dead.

To those yet to be born.

El Empalado

...En las entrañas de mi patria
entraba la punta asesina
hiriendo las tierras sagradas.
La sangre quemante caía
de silencio en silencio, abajo,
hacia donde está la semilla
esperando la primavera.
Más hondo caía esta sangre.
Hacia las raíces caía.
Hacia los muertos caía.
Hacia los que iban a nacer.

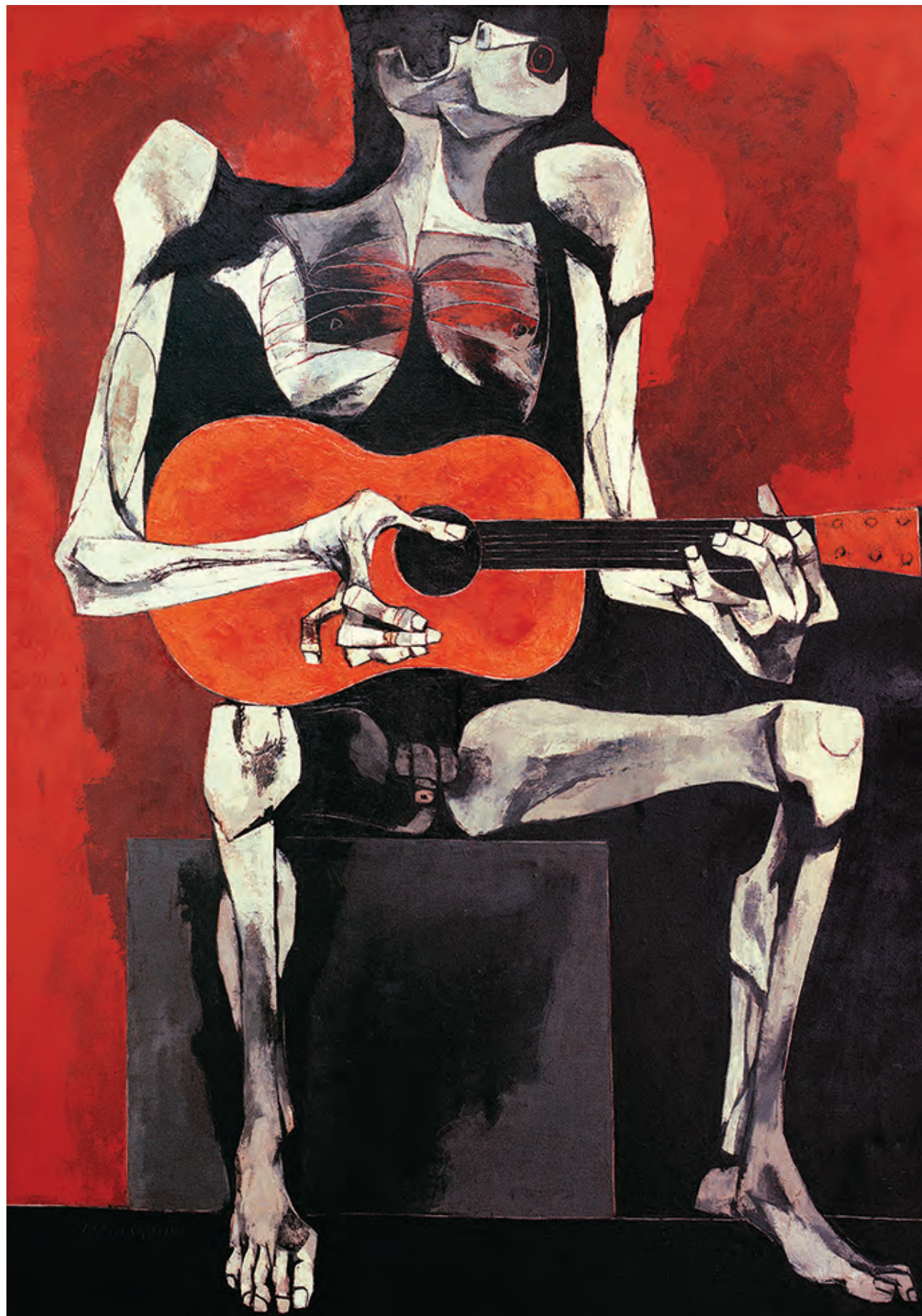

Rivers of Blood I and II, 1976
Ríos de Sangre I y II, 1976

GUAYASAMIN

Machu Picchu, XII Rise up to be born with me, my brother...

Give me silence, water, hope.
Give me struggle, iron, volcanoes.
Cling to my body like magnets.
Hasten to my veins and to my mouth.
Speak through my words and my blood.

Machu Picchu, XII Sube a nacer conmigo, hermano...

Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.
Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre.

Hands of Protest, 1968
Las Manos de la Protesta, 1968
Left: The Guitarist, 1977
Izquierda: El Guitarrista, 1977

Approaching Guayasamín By Pablo Neruda

Isla Negra, Chile, 1969

The names Orozco, Rivera, Portinari, Tamayo, and Guayasamín form the Andean spine of this continent. High and plentiful, tense and made of iron. At times they crash down like landslides, at others they remain naturally elevated. They are united by a geography of land and blood, and by their profound indigeneity.

Alone out of many, Guayasamín confronts in his work the Final Judgment, a task we had demanded of those solitary artists of the Renaissance. Few painters from our America have been as powerful as this unflinching Ecuadorean. He has the mark of

strength; he is a host to all races; he makes appointments with storms, violence, and ambiguity; and patiently, before our very eyes, he transforms all this into light.

We assumed that realism was dead. And we went to the funeral, not because the chimeras or the irrealists killed it, but because the realists themselves did, presenting us with a fleshless, boneless realism, an imitation of truth.

Guayasamín is one of the last crusaders of imaginismo. His heart is nourishing and figurative; filled with creatures, terrestrial sadness, the vanquished;

with torture and sign. He is a creator of humanity in its broadest sense, of the living and historical imagination. I have him in my book of the lives of combative saints, brave, always risking everything for his painting. Trends pass over him like small clouds; they never frighten him.

It is a great honor for me to present this fertile and essential painter, safe in the knowledge that his universe is sustaining, although it threatens us like a cosmic disaster.

Think before approaching his painting because it will not be easy to withdraw.

Entrada a Guayasamín Por Pablo Neruda

Isla Negra, Chile, 1969

Los nombres de Orozco, Rivera, Portinari, Tamayo, y Guayasamín forman la estructura andina del continente. Son altos y abundantes, crispados y furrinosos. Caen a veces como desprendimientos o se mantienen naturalmente elevados, unidos territorialmente por la tierra y por la sangre; por la profundidad indígena.

Guayasamín, entre los unos y los otros, emprendió en su obra el Juicio Final que les pedíamos a los solitarios del Renacimiento. Pocos pintores de nuestra América tan poderosos como éste ecuatoriano intransferible; tiene

el toque de la fuerza; es un anfitrión de raíces; da cita a la tempestad, a la violencia, a la inexactitud, y todo ello, a vista y paciencia de nuestros ojos, se transforma en luz.

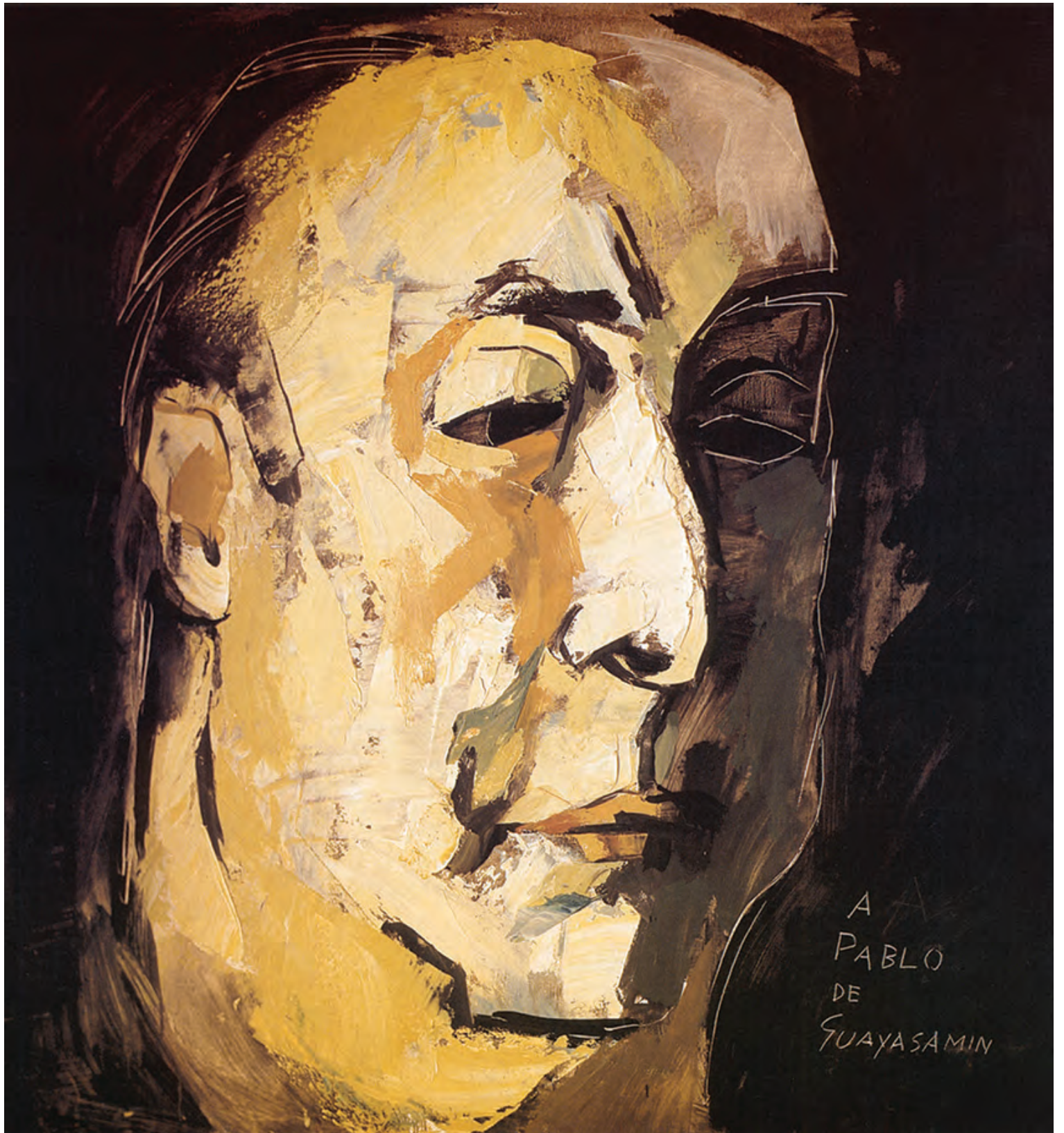
Suponemos que el realismo ha muerto. Y hemos celebrado el funeral porque no lo mataron los quiméricos, los irrealistas, sino los propios realistas que lo realizaron, extinguiéndose hasta presentarnos un realismo sin carne y sin hueso; la imitación de la verdad.

Guayasamín es uno de los últimos cruzados del imaginismo; su corazón es nutricio y figurativo; está lleno de

criaturas, de dolores terrestres, de personas agobiadas, de torturas y de signos. Es un creador del hombre más espacioso; de las figuras de la vida; de la imaginación histórica...

Presento, y es mucho honor para mí, a este pintor germinativo y esencial, seguro de que su universo puede sostenerse aunque nos amenace como un derrumbe cósmico.

Pensemosen antes de entrar en su pintura porque no nos será fácil volver.

Portrait of Pablo Neruda
Retrato de Pablo Neruda

america, my brother, my blood

A historic collaboration between the Guayasamín Foundation, the Pablo Neruda Foundation, and Ocean Press brings together for the first time two of Latin America's greatest artists, the poet Pablo Neruda and the painter Oswaldo Guayasamín.

Bilingual in English and Spanish throughout, with powerful extracts from Neruda's most significant poetic work, Canto General, and paintings from every major period of Guayasamín's long artistic career, America, My Brother, My Blood brings to life the battles, losses, victories, and heroes in Latin America's history of resistance.

Regarded as Diego Rivera's successor, this is the first book of Oswaldo Guayasamín's work to be published, although many of his paintings are held in US galleries and private collections.

américa, mi hermano, mi sangre

En una colaboración histórica entre la Fundación Guayasamín, la Fundación Pablo Neruda y la editorial Ocean Press, se unen por vez primera la obra de dos de los artistas más importantes de América Latina, el poeta Pablo Neruda y el pintor Oswaldo Guayasamín.

Con texto bilingüe en inglés y español, este libro utiliza extractos de la obra magistral de Neruda, Canto General, junto con pinturas de todos los periodos claves de la obra de Guayasamín a través de su larga carrera artística. América, Mi Hermano, Mi Sangre da vida a las batallas, derrotas, victorias y héroes de la historia de resistencia de América Latina.

Señalado por los especialistas como el sucesor de Diego Rivera, gran parte de la obra de Oswaldo Guayasamín se exhibe en galerías y colecciones privadas de los Estados Unidos. Este es el primer libro editado con una selección de sus cuadros.

Cover: "That they don't see what we have seen," 1988

Cubierta: "Que no vean lo que vimos," 1988

Back cover: Tears of Blood (Homage to Salvador Allende, Pablo Neruda and Víctor Jara), 1973

Contracubierta: Lágrimas de Sangre (Homenaje a Salvador Allende, Pablo Neruda y Víctor Jara), 1973

Copyright © Fundación Guayasamín / Ocean Press

OCEAN PRESS TRADE DISTRIBUTORS
USA: Consortium Book Sales and Distribution
Tel: 1-800 283 3572
UK & EUROPE: Turnaround Publisher
Services ■ E-mail: orders@turnaround-uk.com
Canada: Publishers Group Canada
Tel: 1-800 663 5714

Art / Poetry / Latin America
May 2014
Bilingual Cover and Text
9.65 x 10.63 inches
132 pp 96 color plates
Trade cloth US\$44.95
ISBN 978-0-9872283-1-4

OCEAN PRESS
Tel: (1-212) 260 3690
info@oceanbooks.com.au
www.oceanbooks.com.au

