

PERRO GUARDIANES

JOAQUÍN RODRÍGUEZ DEL PASO

EL PEAR
MODERNO

JOAQUÍN RODRÍGUEZ DEL PASO

700
S969s

Super Moderno: Joaquín Rodríguez del Paso / editado por
María José Chavarría; prólogo por Fiorella Resenterra Quirós
y Esteban Calvo. -- 1a ed. -- San José, Costa Rica: Museo
de Arte y Diseño Contemporáneo, MACD, 2016.
50p. : il. ; 24 x 21 cm.

ISBN 978-9930-9498-8-7

1. ARTE CONTEMPORÁNEO - CATÁLOGOS - COSTA RICA.
2. MADC. 3. ARTE - COSTA RICA - HISTORIA. 1. Título.

Este papel está fabricado
libre de cloro elemental
(E.C.F.)

Esta publicación fue realizada para la exposición "Super Moderno" de Joaquín Rodríguez del Paso, exhibida en las salas 1, 2, 3 y 4 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC); San José, Costa Rica. Del 27 de noviembre, 2014 al 27 de febrero, 2015.

Dirección MADC: Fiorella Resenterra.

Curaduría y conceptualización del catálogo: María José Chavarría.

Presentación MADC: Fiorella Resenterra.

Autores de los textos: Esteban Calvo, María José Chavarría y Fiorella Resenterra.

MADC | MUSEO DE ARTE Y DISEÑO
CONTEMPORÁNEO | **XXX**

INDICE

4. "JUAN" -EL QUE NADA-
Fiorella Resenterra
- 5 - 6. PARA ORDENAR UN POCO
María José Chavarría
- 7 - 40. OBRAS
41. EL PAISAJE COMO GEOPOLÍTICA
Esteban Calvo
42. VARIACIONES SOBRE UN TEMA
Transcripción grabación, entrevista entre
José Pablo Solís, Virginia Pérez-Ratton
y Edgar León.
43. CV DEL ARTISTA
- 44 - 48. TRANSLATIONS
50. CRÉDITOS

“JUAN” -EL QUE NADA-

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) tenía una deuda pendiente con Joaquín Rodríguez del Paso. Por varios años se estudió la necesidad y pertinencia de llevar a cabo una revisión de su obra desde lo contemporáneo, un análisis de las propuestas que han tenido un impacto en varias generaciones más jóvenes y que a su vez son producto de una generación de artistas nacionales que él considera fueron quienes llevaron a cabo el cambio de paradigma en la producción de arte local hacia lo contemporáneo. Por varios motivos esta invitación se fue posponiendo hasta que el momento idóneo fue durante el 2014; invitación que coincidió con el anuncio de que fue el ganador del Premio Nacional en Artes Visuales (otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud) y el Premio Áncora; el cierre perfecto para una etapa de mucha actividad y marcada por varias muestras individuales en diversos espacios.

Rodríguez del Paso hizo una maestría en diseño industrial en el Instituto Pratt de Nueva York, Estados Unidos; experiencia que en definitiva marcó su producción artística. Él mismo considera que su carrera como “artista profesional” inicia cuando vuelve a Costa Rica con 29 años y realiza su primera muestra individual en la Galería de Jacobo Karpio (San José), hace ya prácticamente 25 años.

Desde entonces ha sido incansable; es un artista a contra pelo, no de la cultura, sino de los otros y su entorno; es incómodo. Sus obras aparentan ser inofensivas. Durante los primeros segundos que el espectador las enfrenta, se siente atraído por la gama cromática, los colores intensos con

combinaciones violentas e imágenes sugerentes. Sin embargo, este encuentro feliz dura poco; ya que pronto el visitante puede comenzar a descifrar la lectura crítica, irritante e incisiva de Rodríguez del Paso. No tiene miedo alguno a la confrontación, todo lo contrario, increparlo es apagar un incendio con inflamables.

Sin ningún pudor aborda temas que se guardan debajo de la alfombra del “País más feliz del mundo”. Sin eufemismos, enfrenta las situaciones que le preocupan, le inquietan, le molestan o le atraen. Sus temas recurrentes son políticos, sociales, el exotismo, la mirada hacia el Norte y desde el Norte, pero todos ellos como si fuesen una misma cosa: para él no hay diferencias desde el plano en el que se ubica él, de él mismo.

Un artista con una apuesta valiente, quien, sin ningún reparo, se ha aventurado a experimentar con distintos lenguajes. Pintor en esencia pero curioso insaciable. Después de varias exhibiciones individuales y colectivas de pintura, uno que otro guiño con la instalación, es uno de los primeros artistas que se aventura (después de precursores como Otto Apuy y Manuel Zumbado, entre otros) a experimentar desde 1996 con la video-creación. Entonces, la tecnología aún era modesta y ofrecía más problemas que posibilidades, en la época cuando en el país los museos tenían muy pocos medios audiovisuales y era un lenguaje incipiente y bastante desconocido.

Cuando el Museo de Arte Costarricense, bajo la dirección de Rocío Fernández, decide en el 2003 reestructurar el guión de su colección

permanente, apuesta por invitar a cuatro jóvenes curadores: Esteban Calvo, Adriana Collado-Chaves, María José Monge y Gabriela Sáenz-Shelby. En ese momento la obra seleccionada como imagen de la muestra fue precisamente una de Rodríguez del Paso. Decisión arriesgada para aquel contexto pero acertada; una obra en apariencia inofensiva de dos flores que se conectaban entre sí y que dialogaban con pinturas de pequeños formato de artistas académicos de principios del siglo XX, ellas sí inocuas, frente a la violencia transgresora de las primeras.

La provocación siempre ha sido parte de su propuesta. Como anécdota y evidencia de su experimentación, Rodríguez del Paso en 1991 se construyó un *alter ego* -John Nadador, derivado de los nombres de dos amigos cercanos- que inicia como una necesidad para un texto de un catálogo precisamente para la Galería de Jacobo Karpio. La propuesta resultó y continuó escribiendo textos para otros artistas, tanto nacionales como internacionales, y siendo consecuente con su apuesta fustigadora también se aventuró a elaborar textos críticos. Especulación entre seriedad y broma, el personaje ha sobrevivido por más dos décadas; ahora con más experiencia, se ha dedicado a “adelgazar la prosa”, revisar textos viejos, y actualmente las redes sociales le han abierto un abanico que aprovecha al máximo para seguir provocando.

Fiorella Resenterra
Directora MADC
San José, marzo, 2015

"Super moderno" intenta ser una revisión de la obra del artista Joaquín Rodríguez del Paso, sin pretender hacer una retrospectiva de su trabajo. Revisa a nivel temático, las diferentes aristas que a los largo de sus años de carrera se han ido perfilando.

Para esta muestra se logró además contar con algunas de sus obras tempranas, que de manera particular, consiguen mostrar muchos de los elementos y recursos que serán una constante dentro de la producción del artista. Tal es el caso del manejo de la ironía y la utilización de referentes de la cultura de masas como imaginario social; podemos encontrar obras como "Clark Gable's pistols" a nivel de iconos culturales o una pieza como "Salsa Picante" en cuanto a la utilización de símbolos a manera de parodia.

Asimismo, en muchos de sus trabajos y de manera persistente, es posible ubicar diversos cuestionamientos sobre la construcción de los mecanismos de representación asociados a imaginarios sobre la geografía, la relación cultura-naturaleza, la tropicalidad, la enajenación, los mecanismos de poder y la imposición de sistemas comerciales. Posiblemente la obra más clara en esta línea es "Herramientas para construir el tercer mundo", que como las relaciones van cambiando con el paso del tiempo, se ha ido transformando y adquiriendo nuevos elementos hasta modificar su nombre por el de "Hipermodernidad".

Las reflexiones continuas sobre el paisaje, han ido creando una línea recurrente dentro de su obra. Este se presenta de manera extensa, recurriendo en algunos casos a la representación como visión idílica asociada al exotismo y a la noción de

paraíso terrenal. Cabe mencionar sus series de flores como "Picture perfect paradise" y "Wallflower order" o una instalación como "Post Natural", que juega con el recurso de la artificialidad.

Esa naturaleza salvaje -que conserva incluso un resabio colonial- y es el paisaje en donde se apela también a los relatos de viajeros desde la mirada externa, como los primeros exploradores y reproductores de este paisaje tropical. Este es el caso de las obras generadas dentro de la serie "Hotel América", en donde ejemplos como "América: Los primeros turistas" o "América: TLC circa 1505", son una suerte de juego entre el recurso formal y el conceptual.

Por otro lado, las aproximaciones al territorio a nivel tanto geográfico como ideológico, van a ser una línea fuerte en sus propuestas. Las imposiciones proyectadas por las nociones de centro-periferia y las líneas divisorias, funcionan como convenciones a partir de mapas físicos trazados, al igual que como fronteras imaginarias. Tal es el caso de "Mejengo", un fútbol en forma de mapa, en donde el juego se vuelve un absurdo, un imposible. Otros ejemplos representativos podrían ser "To hot to handle" y el conjunto de obras que conforman "Mundo Mambo".

De igual forma, se vinculan con otras propuestas en donde las relaciones económicas asociadas a sistemas de cambio, consumo y distribución, se cruzan con el fenómeno de la migración y el narcotráfico. Aquí encontramos unas de las obras más recientes, en donde tres conjuntos de cajas de pizza, funcionan para hacer referencia a redes de comercialización y consumo de drogas. Las piezas

como "Home delivery", en donde se muestran diversas marcas de pizzas alteradas por el artista, "Most wanted" que utiliza construcciones tipográficas a partir de retratos de los "más buscados", y "Responsabilidad social", en donde a raíz de un intercambio por correo electrónico entre el artista y una empresa de pizzas, se debate el tema de la imagen de marca y sus vínculos con la sociedad.

Dentro de exploración de los nexos de poder hilvanados entre los países latinoamericanos y centroamericanos con potencias hegemónicas -especialmente con Estados Unidos-, surgen una serie de dinámicas de dependencia. Estas son vinculadas en algunos casos, al tema de la explotación turística del país y las correspondencias amo-sirviente, a partir de una especie de identidad asumida desde lo propio ante el ojo extranjero. Dentro de esta línea encontramos una producción extensa que incluye obras como "Diversidad" en relación a tema turístico y piezas como "East of the sun" dentro de las relaciones internacionales y comerciales.

A la vez, el imaginario popular de la cultura estadounidense, en cuanto a iconos mediáticos y tópicos políticos, se transfiguran y deforman desde una mirada irónica. Aquí es especialmente representativa la serie "Americana", en donde combina de manera irónica la representación del paisaje con una visión exótica de un país tropical y altamente explotado por sus riquezas naturales. También una serie como "Melting", que retoma la cultura *pop* con la presencia de personajes relacionados con la política o figuras públicas, desde lo que el mismo artista llama la "metáfora del fracaso", figuras que se derriten y se desvanecen, como una manera de hacer referencia

a las mismas sociedades que se desmoronan y pierden su balance. Podemos mencionar obras como "Red, White and blue" o "One dollar Mike", que sirve para establecer relaciones desde la enajenación.

En piezas más recientes, Rodríguez del Paso retoma y mezcla muchos de sus propios elementos, ahora desde una propuesta más "abstracta"-retomando el nombre de una de sus series-, en donde el paisaje, la sensualidad de sus flores y el recurso empleado desde "Melting", llegan a una simbiosis muy interesante.

Esta revisión plantea un conjunto de posturas ante las identidades construidas desde estereotipos, la línea entre lo moderno y lo contemporáneo desde el arte, y una perspectiva tanto crítica como autocrítica frente a las realidades presentes en los contextos locales.

La variedad de recursos empleados y la diversidad de preguntas realizadas por Joaquín, no solo sobre su contemporaneidad, sino sobre su propio trabajo y sus facultades de cambio, son una manera más de cuestionar las mismas posibilidades del arte y la forma en la que se construye el discurso sobre este.

*María José Chavarría
Curadora MADC
San José, marzo, 2015*

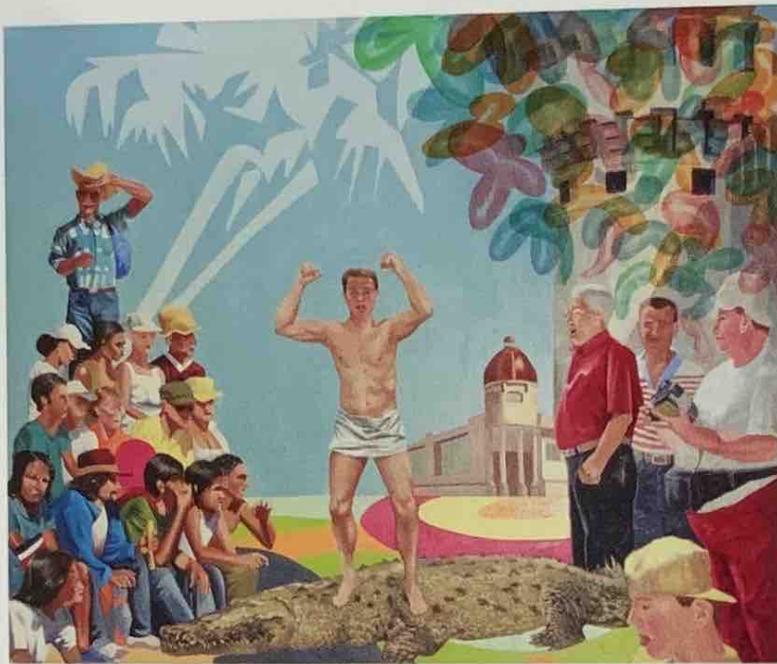
SALA I

Gigante verde
Green Giant

Óleo e impresión
sobre madera
Colección: Jacobo Karpio
2005

La gran mañana de Chepe
Chepe's Great Morning

Óleo sobre tela
Colección: Adolfo Goldberg
2009

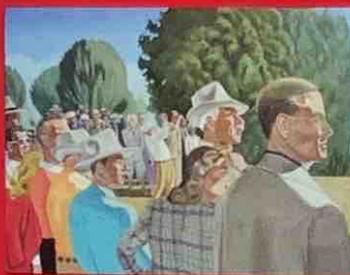
The man from Coca Cola

Óleo sobre tela
Colección: Andrés Pozuelo
y Roxana Clausen
1998

East of the sun
East of the sun

Óleo sobre tela
Colección: Adolfo Goldberg
2010

Detalle de la obra

Saltamontes
Grasshoppers

Instalación y video
Colección del artista
2006

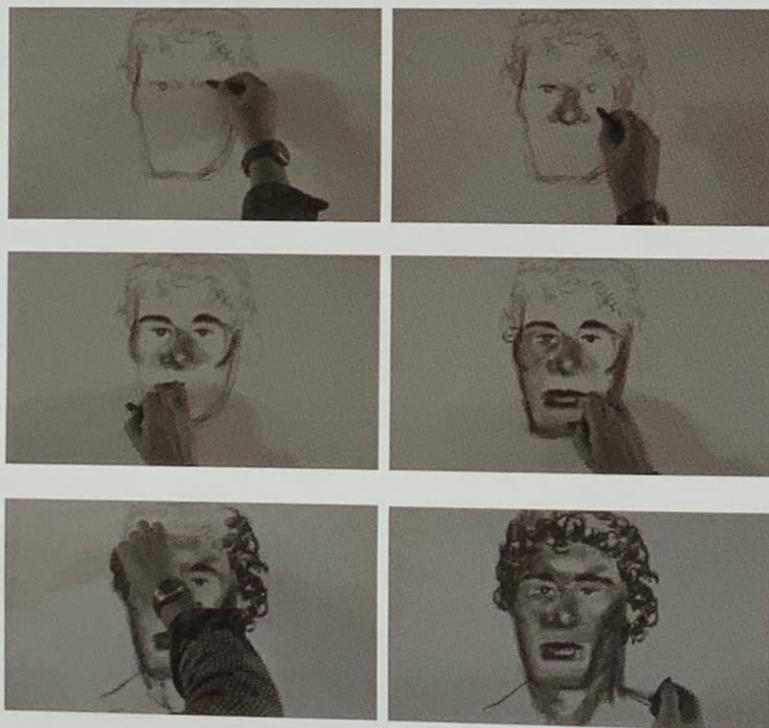

Variaciones sobre un tema
Variations on a theme

Collage, pastel, acuarela y audio*
Colección del artista
1988-87

* *transcripción audio en pág 42*
* *audio transcription on p 42*

Retrato hablado
Identikit Picture

Video 03:16
Colección del artista
2008

Esta obra recibió el Primer Premio de la Bienal "Conjunciones: Ticos y Nicas, Somos Hermanos" organizada por el Museo de Arte Costarricense en el 2008.

This artwork was awarded first prize at the Biennial "Conjunctions: Ticos and Nicas are Brothers and Sisters" organised by the Museum of Costa Rican Art in 2008.

Biodiversidad
Biodiversity

De la serie: Americana
Óleo sobre tela
Colección: Christian Lesko
2008

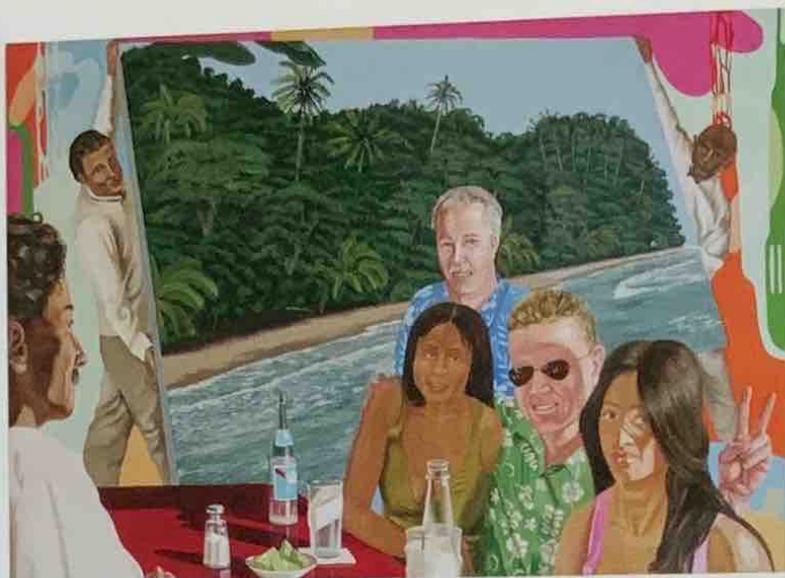

Lo mejor está por venir
The best is yet to come

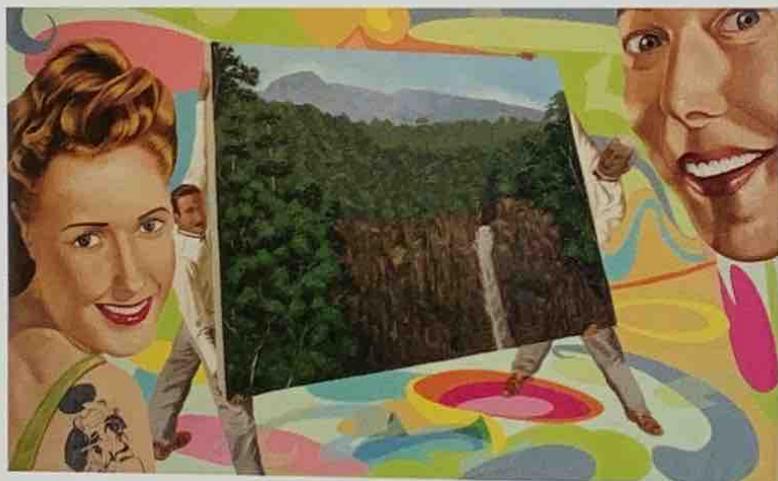
De la serie: Americana
Óleo sobre tela
Colección del artista
2010

The pure life

De la serie: Americana
Óleo sobre tela
Colección: Pedro Oller
2007

It's a wonderful world

De la serie: Americana
Óleo sobre tela
Colección: Pedro Oller
2007

La última playa
The Last Beach

De la serie: Americana
Óleo sobre tela
Colección: Eric Janson
2003

Café Paradis II

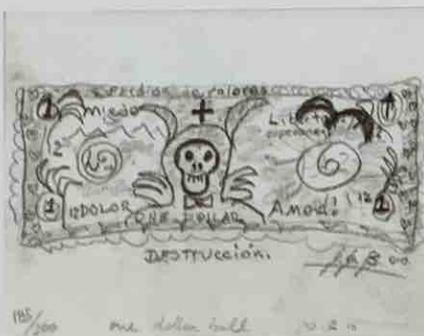

De la serie: Americana
Óleo sobre tela
Colección: Eric Janson
2006

Resultado de performance,
impresión y dibujos de 200
personas
Colección Christian Lesko
2010

115/200 one dollar bill 20.2.10

11/200 one dollar bill 20.2.10

114/200 one dollar bill 20.2.10

"Sistema" ha sido realizada en varias ocasiones. La primera acción fue llevada a cabo en Lima, Perú, en el 2003 durante la Bienal de Lima. Posteriormente, se hace en el 2009 en el quiosco del Parque Morazán, San José Costa Rica en el marco de la exposición "Arte/ acción/performance" del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.

Esta obra se realizó en espacios públicos, y consistió en que el artista le ofrecía a los transeúntes un dolar americano a cambio de un dibujo del mismo; hasta un total doscientos dibujos.

"System" has been undertaken on several occasions. The first time this action took place was in Lima, Peru, for the 2003 Lima Biennial. Subsequently, in 2009 at the Morazan Park kiosk in San Jose, Costa Rica, as part of the Museum of Contemporary Art and Design's "Art/Action/Performance" exhibition.

This work was performed in a public space, and consisted of the artist offering passers-by one US dollar in exchange for a drawing of it; up to a total of 200 drawings.

Perros Guardianes
Watchdogs

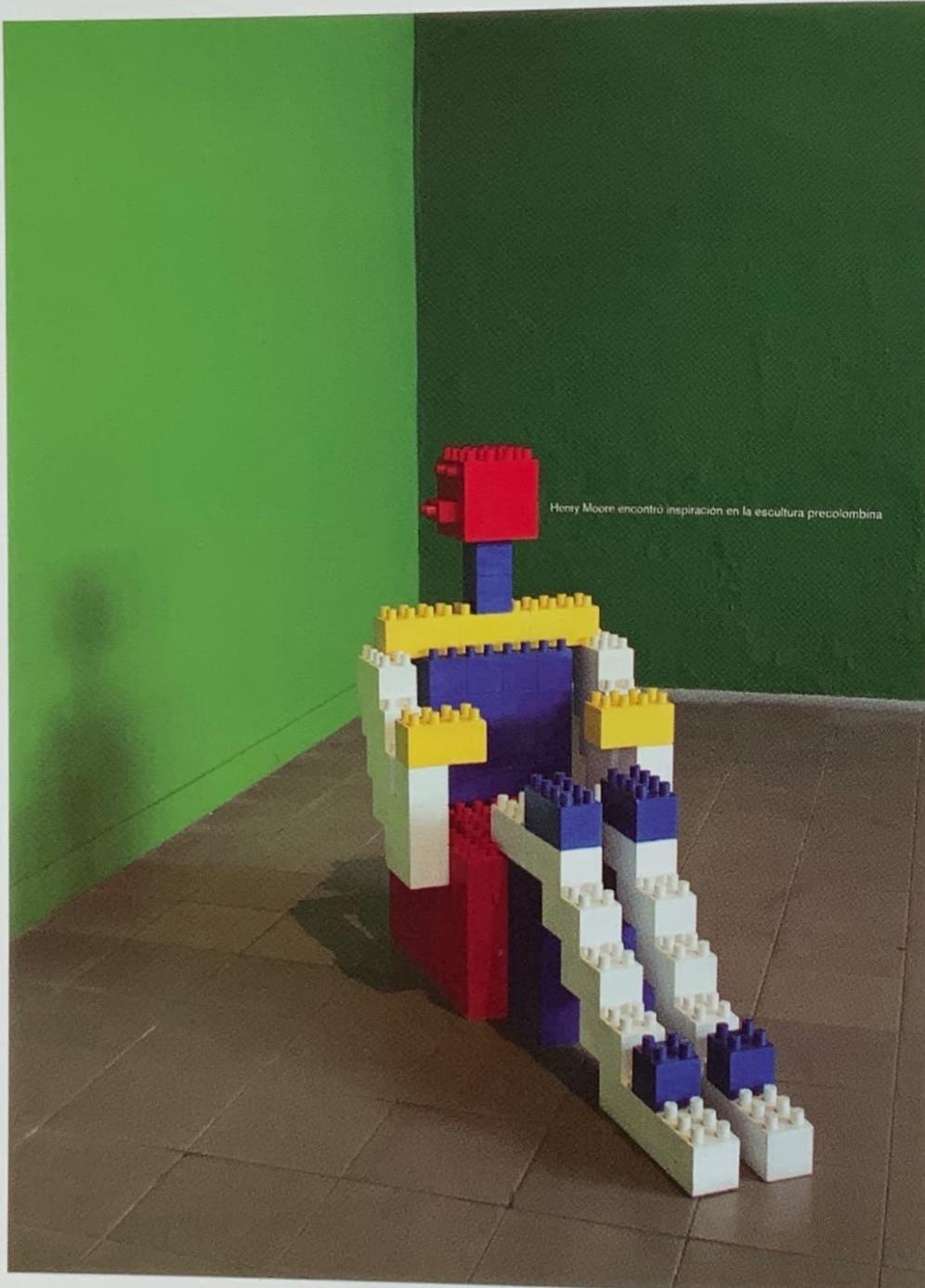
Instalación
Colección del artista
1994

Leg godt

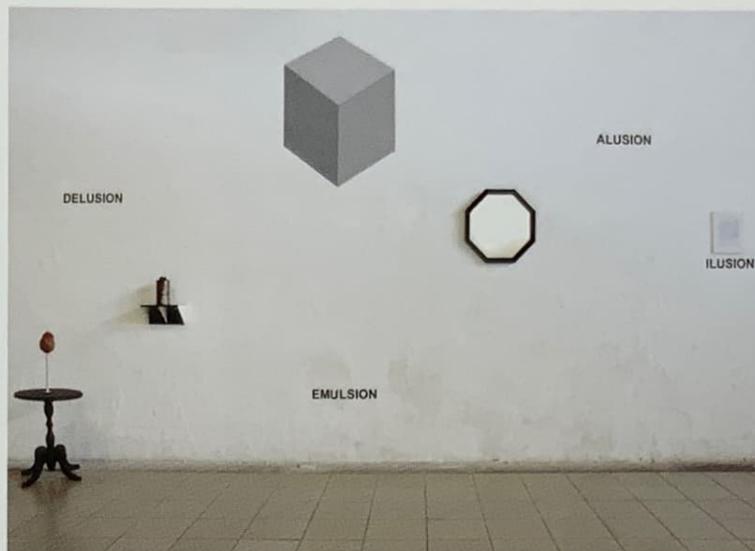
Escultura
Colección del artista
2010

Las reglas del juego
The rules of the game

Instalación
Colección: MADC
1995/2014

Texto en la pared / text on wall

En medio de la clase, la maestra le preguntó a Pepito:

-Pepito, podrías contarnos algo acerca de la historia de la pintura en occidente?

-Claro maestra! Verán, la pintura en occidente siempre tuvo un carácter ilusorio, es decir, era una gran ILUSIÓN.

Pretendía meter en dos dimensiones una realidad de cuatro. Aunque suene imposible, con el tiempo; artistas europeos (porque hay que decir que ese tipo de pintura fue una invención europea) lograron crear una sensación de tridimensionalidad, un gran engaño al decir de algunos (*trompe l' œil* o algo así). Para lograr esto, se valieron de una EMULSIÓN hecha a base de aceites, resinas y diluyentes que mezclaban con pigmentos molidos mezclados a su vez con un aglutinante (más aceite). Este invento les permitió lograr efectos como el sfumatto, las transparencias y los empastes. Siempre se hizo una gran ALUSIÓN a temas o motivos: la pintura era exclusivamente representativa. Así se llegaron a especializar en viejas chingas (Tiziano), rocos a caballo (Velázquez), canastas de flores o frutas (los holandeses) y paisajes de todo tipo (Turner). A la vez la pintura era una gran DELUSIÓN, una especie de retrato de Dorian Grey

en donde a través de la perfección y la maravilla del engaño óptico, se tenía una sensación de superioridad moral y espiritual, que les permitió salir a masacrar y conquistar pueblos en otras latitudes e imponerles sus idiomas y costumbres, incluyendo la pintura al aceite...

-Que bárbaro- lo interrumpió la maestra- que bateador Pepito, Dios quiera y no lo oiga ningún crítico ¡Ave María Purísima! Y diciendo esto, cambió abruptamente de tema.

In the middle of class, the teacher asked Pepito:

"Pepito, Could you tell us something about the history of painting in the West?"

"Of course, Miss! Let's see, painting in the West has always had an illusory nature, in other words, it was a complete ILLUSION.

It attempted to put a four-dimensional reality into two dimensions. Although it sounds impossible, over time European artists (because it must be said that this type of painting was a European invention) managed to create a sense of three-dimensionality: a major deceit according to some (an optical illusion or something like

that). In order to achieve this, they used an EMULSION made from oils, resins and paint thinners that they mixed with ground pigments mixed, in turn, with a binding agent (more oil). This invention allowed them to achieve effects like sfumatto, layers and impasto. There was always a great ALLUSION to themes or motifs: painting was exclusively representative. And this is how they came to specialize in naked women (Titian), old guys on horseback (Velázquez), baskets of flowers or fruits (the Dutch) and all kinds of landscapes (Turner). At the same time painting was a major DELUSION, a kind of portrait of Dorian Grey in which, through perfection and the wonders of optical trickery, they had a sense of moral and spiritual superiority that allowed them to go out and massacre and conquer people in other parts of the world and impose their languages and customs on them, including oil painting..."

"Good Lord!" the teacher interrupted, "What nonsense, Pepito, pray God no critic hears you. Holy Mother of God!" And so saying, she hastily changed the subject.

Clark Gable's pistol

Láminas de aluminio, *tar*, poliuretano, banderas de plástico, tarjeta postal sobre lino y madera
Préstamo: María Teresa Mesalles
1990

De madera
Of Wood

Acrílico y *shellac* sobre papel
Colección del artista
1989

Después de Tàpies
After Tàpies

Acrílico y *shellac* sobre papel
Colección del artista
1989

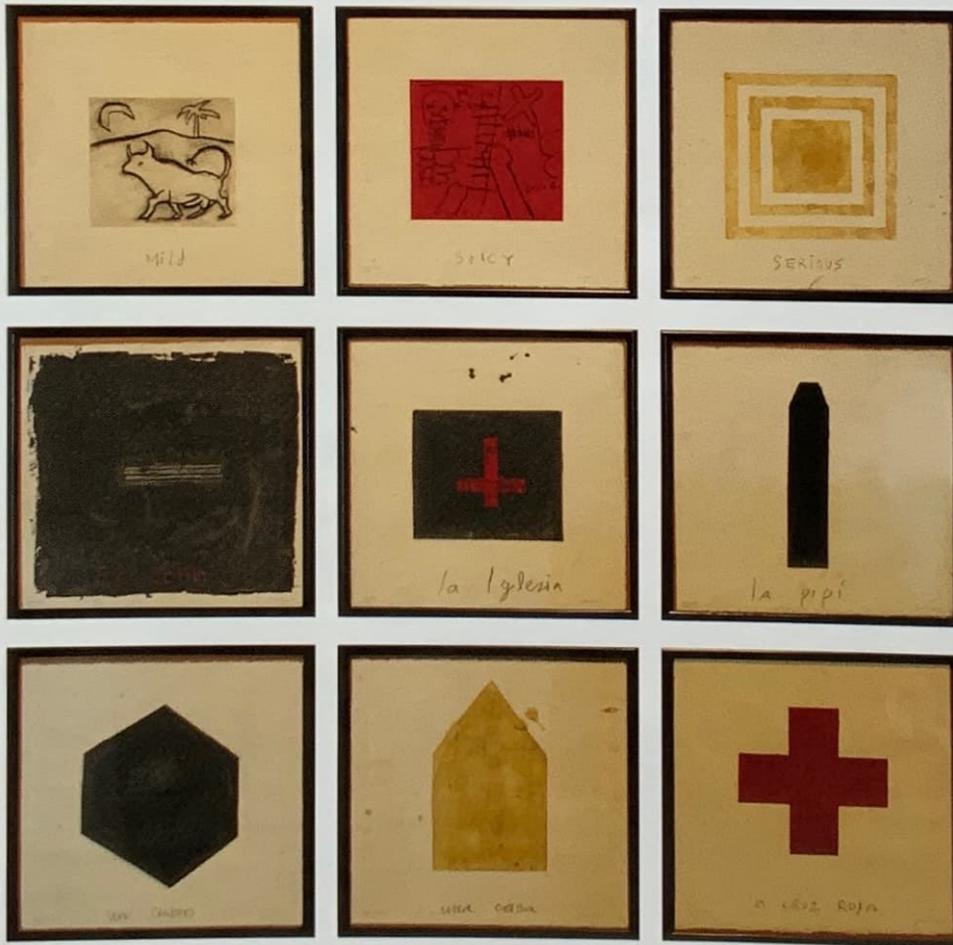

Salsa Picante
Spicy Sauce

Papel, cera de abejas, acrílico,
lápiz grafito
Colección: Daniel Yankelewitz
1989

Este conjunto de obras es uno
de los más tempranos dentro
de la producción del artista.

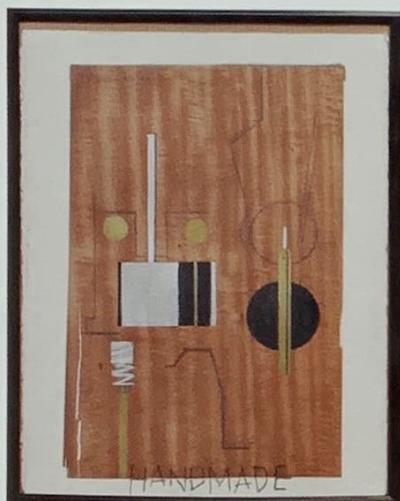
*This body of work is one of the
earliest produced by the artist.*

House on red

Cera de abeja y madera
sobre papel
Préstamo: María Teresa Mesalles
1989

Esto es very serio art
This is very serious art

Cera de abeja y madera
sobre papel
Préstamo: María Teresa Mesalles
1989

Día nublado
Cloudy Day

Óleo
Propiedad: padres del artista
1987

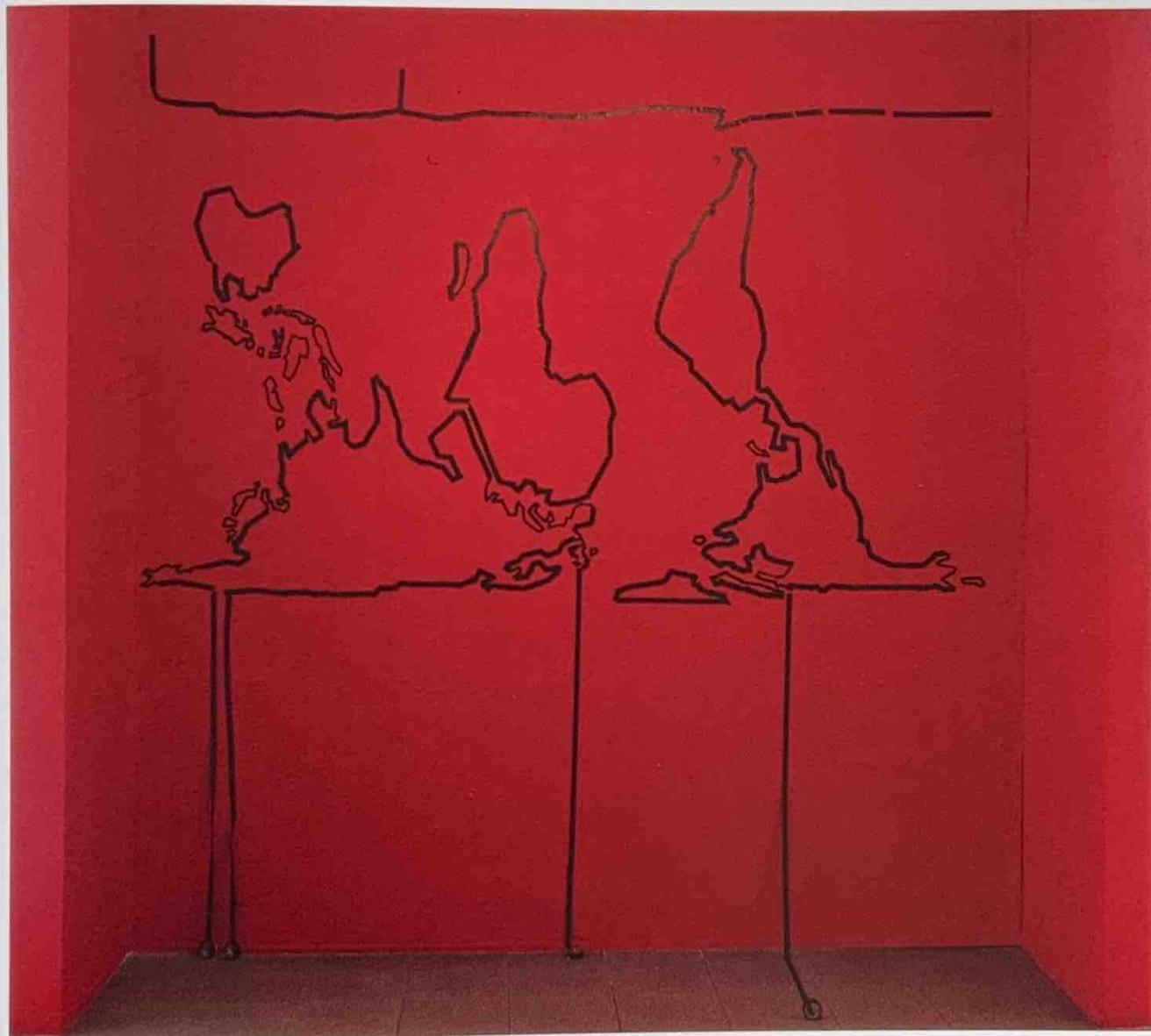
Too hot to handle
Cinta eléctrica aislante
Colección del artista
1992/2014

SALA 2

La inquietud por la geografía,
el territorio y sus relaciones de
poder, ha sido una constante
dentro de la obra del artista.

*The concern with geography,
territory and power relations
has been a constant in the
artist's work.*

Mundo Mambo
Mambo World

Cera de abeja sobre papel
Préstamo: María Teresa Mesalles
1989

MejenGo

Instalación
Colección: Juan Carlos Castro
2004/2011

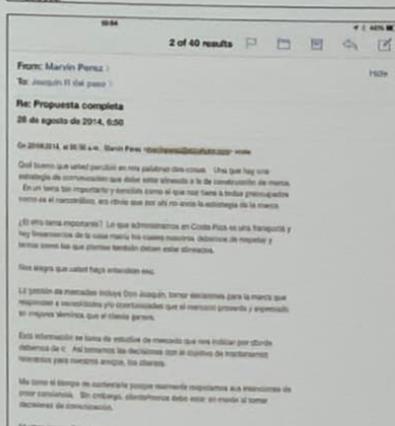
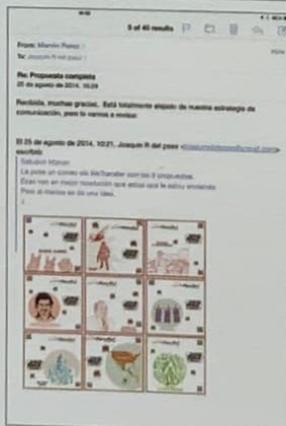
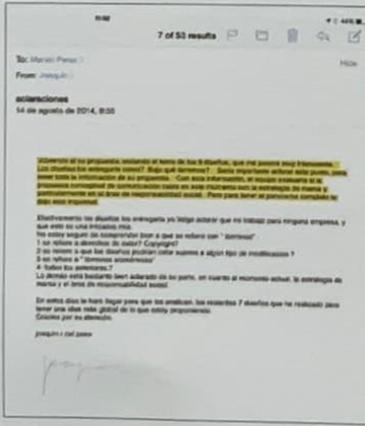
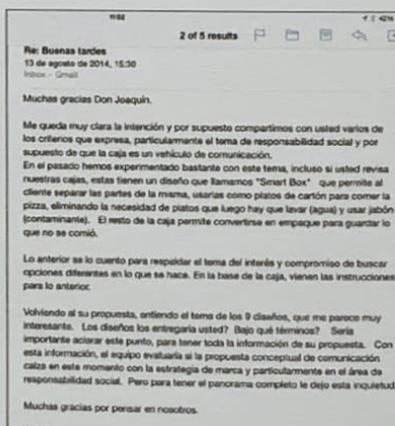
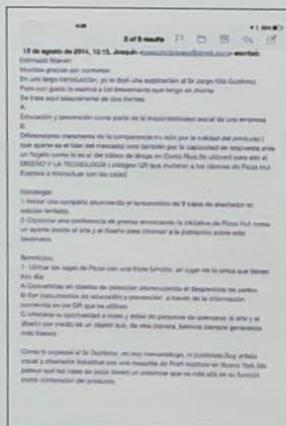

MejenGo

Instalación
Colección: Christian Lesko
2004/2011

Home delivery

Cartón, témperas y stickers
Colección del artista
2014

La metáfora de la caja de pizza como elemento de envío, transacción y consumo, es utilizada para hablar de tráfico de drogas en la región centroamericana.

The metaphor of the pizza box as an element of shipping, transaction and consumption, is used to comment on drug trafficking in Central America.

Most wanted

Cajas de pizza con impresiones
Colección del artista
2014

Esta instalación ha sido expuesta en tres ocasiones y actualmente forma parte de la colección permanente del MADC. Anteriormente recibía el nombre de "Herramientas para construir el tercer mundo" y ahora se titula "Hipermodernidad".

La obra original no contaba con el video de esta versión; este es una compilación de algunos anuncios publicitarios prohibidos en muchos países por su alto contenido sexista.

This installation has been exhibited on three occasions and is currently in the MADC's permanent collection. It was previously called "Tools for Building The Third World" and is now entitled "Hypermodernity".

The original work did not include the video presented in this version; the latter is a compilation of certain advertisements that have been banned in many countries due to their highly sexist content.

Extracto de la misma obra expuesta en el 2009 en la muestra "Diálogos y correspondencias" en el MADC.

Extract of the same work exhibited in 2009 in the "Dialogues and Correspondences" exhibition at the MADC.

Instalación
Colección: MADC
1998/2014

Texto en la pared / *text on wall*

"...como leemos en las páginas finales de este volumen, en la sociedad hipermoderna el peligro no viene por algo que precisamente la caracteriza, lo que Lipovetsky denomina hiperconsumo. "Cuanto más se impone la comercialización de la vida, más celebramos los derechos humanos. Al mismo tiempo, el voluntariado, el amor y la amistad son valores que se perpetúan e incluso se fortalecen". El peligro viene para Lipovetsky de otra parte. Procede de lo que él denomina una inquietante fragilización y desestabilización emocional de los individuos. La debilidad de cada uno tendría su origen en el hecho de que cada vez estamos menos pertrechados para soportar las desgracias de la existencia, y ello no porque el culto al éxito o al consumo provoque esa fragilidad, sino porque las grandes instituciones sociales han dejado de proporcionar la sólida armazón estructuradora de antaño. De ahí vendría la ola de trastornos psicósomáticos, depresiones y demás angustias con las que las distintas industrias que producen psicofármacos se enriquecen"

Aquí la fragilidad y desestabilización emocional de que habla el filósofo francés, yo las convierto en metáforas tangibles: las estructuras de estereofón, los serruchos de cristal y los martillos de porcelana. También se refiere en este pequeño texto, a como el consumo y el culto

al éxito "han dejado de proporcionar la sólida armazón estructuradora de antaño". Creo que esta obra mía de 1998, de alguna manera se refiere a las preocupaciones que externara el filósofo francés en el 2004. De ahí que le agregara un agresivo video, hiperbólico, veloz y basado en el lujo, el placer y la potencia (poder).

La triada modernista (mercado-eficiencia tecnológica-individuo) sigue presente según Lipovetzky en la era "hiper moderna".

Son solo algunos apuntes sueltos de lo que yo he logrado digerir de las ideas de este hombre, y como esta pieza conecta con muchas de esas posiciones.

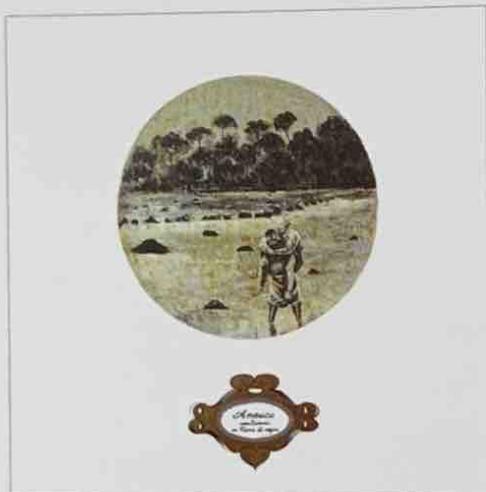
Las ideas de Lipovetsky, Betsave Saravia

"... as we can see in the final pages of this volume, in hypermodern society danger does not come from something that actually characterizes it, what Lipovetsky calls hyperconsumerism. "The more the commercialization of life is imposed, the more we champion human rights. At the same time, values such as volunteering, love and friendship are perpetuated and even strengthened." According to Lipovetsky the danger comes from elsewhere. It comes from what he describes as a disturbing emotional weakening and destabilization of the individual. Each person's weakness

has its origin in the fact that we are ever more ill-equipped to endure the misfortunes of existence, and this is not because the cult of success or consumerism causes this weakness, but because major social institutions no longer provide the solid structuring framework of days gone by. Hence the wave of psychosomatic disorders, depression and other anxieties, which enable various industries to profit from the production of psychiatric drugs." Here I convert the emotional weakness and destabilization that the French philosopher speaks of into tangible metaphors: Styrofoam structures, glass saws and porcelain hammers. In this short text he also refers to how consumerism and the cult of success "no longer provide the solid structuring framework of the past." I think this piece of mine from 1998 is, to a certain extent, related to the concerns the French philosopher expressed in 2004, which is why I added an aggressive video that is hyperbolic, fast and based on luxury, pleasure and power. The modernist triad (market-technological efficiency-individual) is still present, according to Lipovetzky, in the "hypermodern" era. These are just some loose notes on what I have managed to absorb from the ideas of this philosopher, and on how this piece is linked to many of those views.

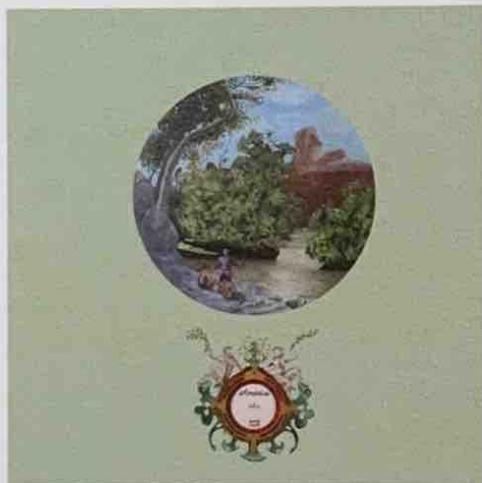
**Lipovetsky's Ideas,
Betsave Saravia**

SALA 3

Una historia en blanco y negro *A story in black and white*

Óleo sobre tela
Colección: María Amalia Pendones
1995

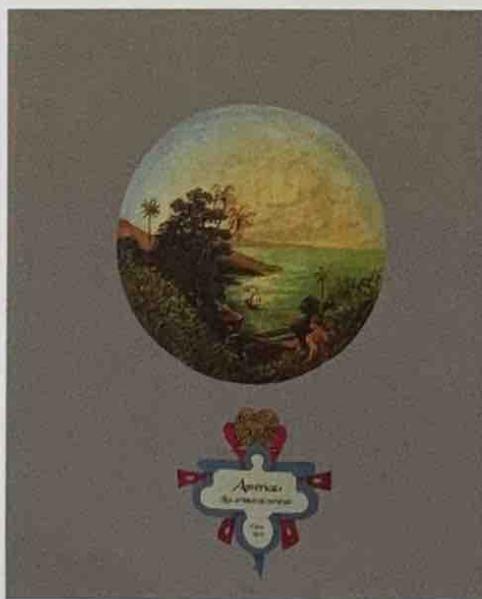

América: TLC circa 1505 *America: TLC (Free Trade Agreement) circa 1505*

Óleo sobre tela
Colección: Christian Lesko
1995

Esta obra el artista también la ha titulado "America: Exotic Customs" de la serie "Hotel América" y así ha aparecido en diversas publicaciones.

The artist has also called this work from the "Hotel America" series "America: Exotic Customs", and it has appeared under this title in various publications.

América: **Los primeros turistas** *America: The First Tourists* **circa 1492**

Óleo sobre tela
Colección privada
1995

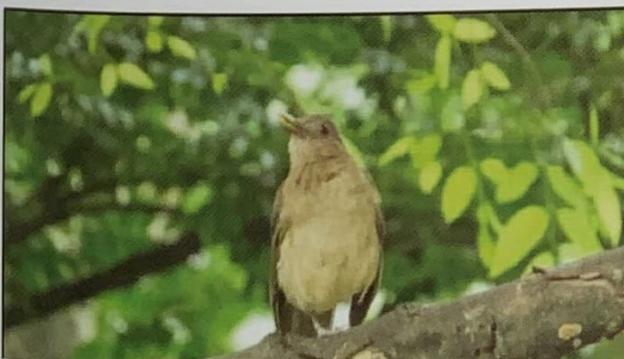
Selección de obras de la serie "Hotel América", presenta una visión irónica del estudio del paisaje, como referencia a los viajeros de los siglos XVIII y XIX y la relación con el turismo.

Selection of works from the "Hotel America" series, presents an ironic view of the landscape study as a reference to eighteenth and nineteenth century travellers and the relationship to tourism.

Asfalto
Tarmac

Video 2:50
Capturas de video
Colección del artista
2014

The Brave New World

Óleo sobre tela
 Colección: Andrés Pozuelo
 y Roxana Clausen
 2011

Party Crashers

De la serie: Americana
From the Americana series

Óleo sobre tela
 Colección: Eric Janson
 2013

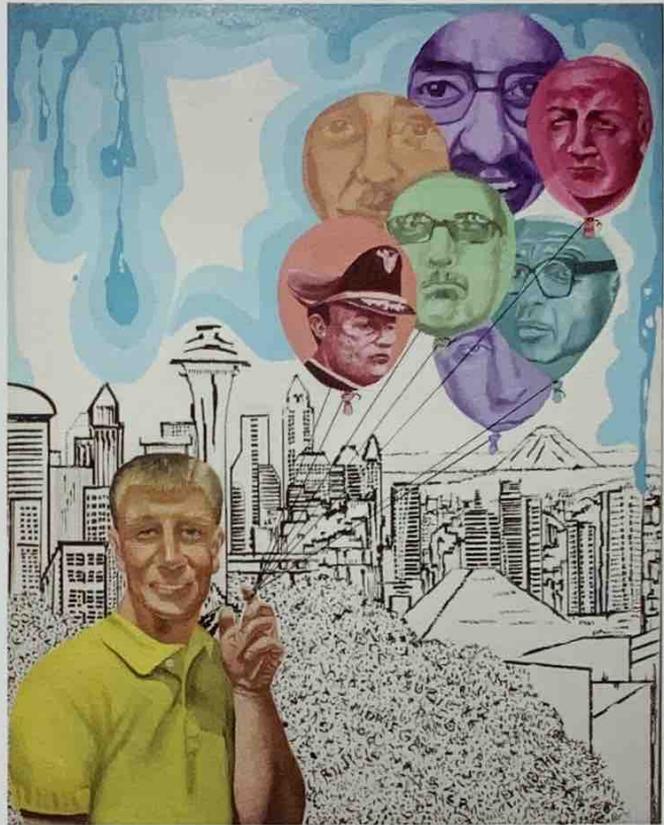
La serie "Americana" hace referencia las relaciones políticas, económicas y culturales con Estados Unidos, en especial con la cultura de masas.

The "Americana" series refers to the political, economic and cultural links with the United States, especially that of mass culture.

Please Stop Blaming Us

Óleo sobre tela
Colección: Fernando Oller
2009

Papadoc

Óleo sobre tela
Colección: TEOR/ética
2009

El duo dinámico
The Dynamic Duo

Óleo sobre tela
Colección: Andrés Pozuelo
2013

Pineapple Split

Óleo sobre tela
Colección: TEOR/ética
2009

Este conjunto de obras corresponde en su mayoría a la serie "Melting", que se genera desde la alusión a la "metáfora del fracaso", ya sea personal, político, económico, social, etc.

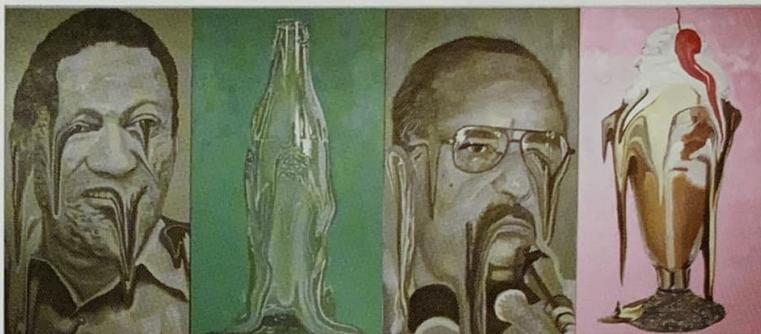
This group of works is mostly from the "Melting" series, which is based on the reference to the "metaphor of failure", whether personal, political, economic, social, etc.

SALA 4

**Rosa para niñas, celeste
para niños**
*Pink for girls, blue
for boys*

Óleo sobre tela
Colección: Christian Lesko
2010

Red, white and blue

Acuarela
Colección: Christian Lesko
2011

One dollar Mike

Óleo sobre tela
Colección del artista
2012

NOV.22.1963
De la serie: Melting
From the Melting series

Óleo sobre tela
Colección del artista
2012

NOV.22.1963

Jardín post traumático
Post-Traumatic Garden

Óleo sobre tela
Colección: Christian Lesko
1998

Picture-Perfect Paradise

Óleo sobre tela
Colección: Christian Lesko
1998

Wallflower Order

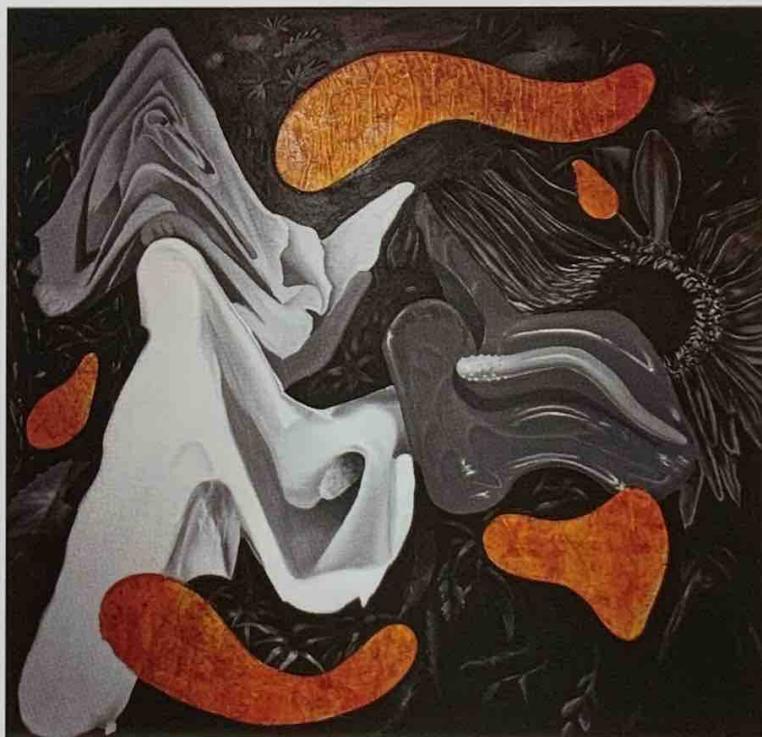
Óleo sobre tela
Colección: TEOR/ética
1998

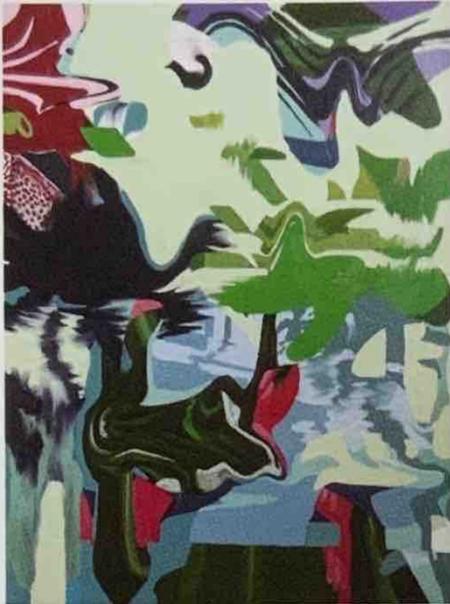

Trópico cáncer
Tropic of Cancer

Óleo sobre tela
Colección privada
2014

La última noche en Bribri
The Last Night in Bribri

Óleo sobre tela
Colección: Esteban Guardia
2014

Trópico Capricornio
Tropic of Capricorn

Óleo sobre tela
Colección: Esteban Guardia
2014

La noche de la iguana
The Night of the Iguana

Óleo sobre tela
Colección: Esteban Guardia
2014

Mumbo Jumbo

Óleo sobre tela
Colección: Esteban Guardia
2014

Trópico de cáncer
Tropic of Cancer

Óleo sobre tela
Colección: Esteban Guardia
2014

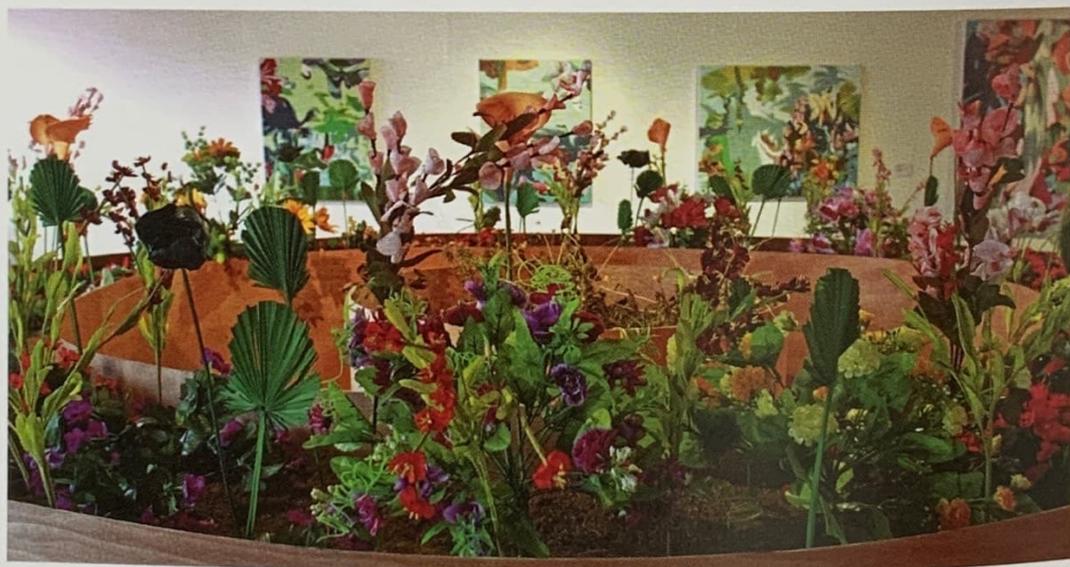

Conjunto de obras más recientes dentro de la producción del artista.

The latest collection of works produced by the artist.

Instalación
Colección del artista
1992-2014

Esta obra se ha presentado en dos versiones anteriores, la primera en la exposición "Entre trópicos" realizada en el Museo Sofía Inber, Caracas Venezuela, en el 1992 y luego en el Museo de Arte Costarricense en la exposición titulada "Post Natural" en 2001.

This piece has been presented in two previous versions, firstly in the "Between Tropics" exhibition held at the Sofía Inber Museum in Caracas, Venezuela, in 1992, and subsequently, in the "Post Natural" exhibition at the Museum of Costa Rican Art in 2001.

Una de las características más notorias de la Historia Moderna es el surgimiento y creación de los Estados-nación, concepto de administración y ejercicio del poder que desde las ciencias políticas se define entre otras muchas cosas a partir de términos territoriales. El establecimiento de límites geográficos claros, permite al gobierno y las instituciones sociales instaurar los demás conceptos que perfilan la idea de nacionalidad.

La diferencia entre los conceptos de territorio y espacio, radica principalmente, en que el primero se cimenta en función de la abstracción del ejercicio político, mientras que el segundo, se trata de una apropiación antropológica, es la materialización de las relaciones entre el ser humano y su entorno natural y cultural. El estudio del espacio es objeto de análisis de las ciencias geográficas, sin embargo, gracias a la posibilidad de aplicación de metodologías interdisciplinarias la Historia del Arte ha enriquecido el estudio del género histórico del paisaje y le interpreta ahora como un ejemplo de cultura simbólica y no solamente como un fenómeno estético e iconográfico.

En la obra: *"Las reglas del juego. Too hot to handle"*, en sus diferentes versiones de 1992, 2003, 2007, 2008 y 2014, Rodríguez del Paso se apropia de la imagen que comúnmente conocemos como mapamundi, pero nos la presenta de forma invertida, esto es *al revés*, partiendo de la idea de que la convención habitual de colocar el Norte en la parte superior de la representación supone ser la forma correcta. Esta dislocación de orden, provoca un nuevo punto de vista, evidenciando las relaciones de poder que hay tras la aparente inocencia de una conformidad cartográfica.

Debido a la imposibilidad de trasladar sin alteración alguna, la imagen de una superficie volumétrica a una planimétrica, el mapamundi elaborado por el alemán Gerardus Mercator durante la segunda mitad del siglo XVI cuenta con importantes distorsiones en la proporcionalidad del tamaño real de las masas terrestres¹. Estas alteraciones de escala, unidas a prejuicios ideológicos hacen que las zonas del norte no sólo sean más grandes de lo que realmente son, sino, que aparezcan siempre en la zona superior del mapa. Ante estas convenciones y como una forma de posicionamiento político, Rodríguez del Paso retoma la proyección elaborada por el también cartógrafo alemán Arno Peters (1916-2002) publicada por primera vez en el año 1973, que constituye un intento de corrección de la proyección Mercator, estableciendo nuevas relaciones proporcionales entre los distintos continentes y por consiguiente la "deformación" de las zonas tropicales y de las altas latitudes.

El problema de la percepción del territorio y las connotaciones en la definición de la geopolítica, son dos conceptos desarrollados en la obra *"Mejen-go"*, una mesa de fútbol cuyo nada habitual contorno, dibuja la silueta del Istmo Centroamericano, buscando hacernos reflexionar nuevamente sobre las representaciones cartográficas, considerando principalmente su impacto en la construcción de identidades colectivas. Existen tres versiones de este proyecto, en una de las propuestas, todas las figuritas de los jugadores del tablero están dispuestos mirando al norte, lugar donde está el país que los centroamericanos identifican como el de las grandes oportunidades; en otra de las versiones, todas las figuras están dis-

puestas mirando al sur, lugar donde habitan los familiares de los migrantes, por lo tanto es identificado como el territorio donde están los afectos, los recuerdos... En la tercera versión, como es lo convencional los jugadores se disponen en dos grupos y se encuentran frente a frente, dispuestos a iniciar la partida, sin embargo, en todas las versiones de esta obra, no es posible jugar de manera limpia, debido a que la bola se atora en las esquinas del irregular terreno, convirtiéndose, en una metáfora de las relaciones geopolíticas de los países Centroamericanos.

La obra *"East of the sun"* se compone de una pintura y un objeto colgados de forma convencional, uno a la par del otro, sobre la pared de la galería. En la primera, vemos un grupo de personas aficionados al golf que orientan sus miradas a lo que sugiere ser la trayectoria de la bola en el aire, que está fuera de la composición (fuera de la imagen); Rodríguez del Paso aprovecha esta diagonal para ubicar una pieza de madera dorada cuyo contorno dibuja la silueta de China, el material de la pieza proviene de uno de los árboles talados por los constructores de nacionalidad china que edificaron el nuevo edificio del Estadio Nacional de Costa Rica, gesto calificado por los expertos en geopolítica como una estrategia de "soft power". En el 2012, en una de las versiones de esta obra, del mapa irradian manchas de color a modo de pinceladas gestuales que se desplazan sobre la pared como organismos vivos y dan la impresión de que se van introduciendo en la propia imagen de la pintura, convirtiéndose en una clara metáfora del surgimiento de un nuevo orden geopolítico en oriente, del cual Rodríguez del Paso nos hace espectadores y cómplices al mismo tiempo.

¹ Groenlandia aparece aproximadamente del tamaño de África, cuando en realidad el área de África es aproximadamente 14 veces la de Groenlandia y Alaska aparece similar en tamaño a Brasil, cuando el área de Brasil es casi 5 veces la de Alaska.

Variaciones sobre un tema

Grabación con Microcassette

Sony # 2.

Comprimido a mp4 con
Quicktime player. 00:06:32

***Extracto de la entrevista entre José Pablo Solís (JPS), Virginia Pérez Rattón (VPR) y Edgar León (E.L) en la casa de habitación de VICKY el 21 de JULIO DE 2004.**

JPS: Hay algo que a mi siempre me ha interesado preguntarle, es por ejemplo, ¿Cómo ve usted, como curadora, el desarrollo, digamos -de la creación en general- de los años noventa para acá? Es decir,

VPR: ¿Cómo lo veo?

JPS: Si, Digamos de una forma mucho más global, total. Ya hemos analizado un poco el clima, digamos, el ambiente artístico, pero... ¿Cuál es el click que hace Costa Rica para darle un viraje, digamos, a su desarrollo visual? ¿Dónde está ese click,? ¡Esa llave!, ¡No! Es decir, podemos hablar... En México platicábamos con Priscilla, le habábamos en algún momento que si Priscilla, ella, se consideraba como un rompeaguas dentro de la Historia del Arte Costarricense, y ella nos decía que NO, y nos daba su planteamiento. Es decir cuál es ese momento o en relación, indudablemente hay un momento que es el Museo que rompe una estructura que venía muy linealmente en nuestro medio, pero, usted como curadora, como aquella persona que anda midiendo el pulso de éste desarrollo visual, ¿Cuál es ese click que hay como ruptura?

VPR: Mirá, hay una exposición que hubo en la sala Jorge DeBravo, en el año ochenta y...ochenta... (fin cassette)

(inicio cassette) ochenta seis ¡NO!, 86 -90. ¡Ochenta y cinco! entonces ochenta y cinco. Esa exposición... que tenía una serie de pinturas sobre papel, sobre cartón, de Leonel González, que eran negras.

JPS: (no se entiende) ...sombrias

VPR: No, no eso fue una exposición,

que estaba, una parte era Leonel, porque era! ¡Pre-Bocaracá!

JPS: ¡Ya me acuerdo!

VPR: ¡Eh! Bocaracá cumplió 15 años, entonces ellos se juntaron en el 1989 ¡yo creo!

E.L. No tengo idea...

VPR: 1989 + 15 son 2004, 2003 cumplieron 15 años, 1988 fue que se formó el Grupo. Pero en el 85 (1985) hubo una exposición donde Leonel, expuso esos cánones que yo tengo uno por cierto. De ese momento y, habían unos dibujos de Joaquín Rodríguez del Paso, que tenían que ver con Luis Alberto Monge y la contra nicaragüense, ¿No sé si ud. se acuerda?

JPS: Claro, yo me acuerdo. Yo era alumno de Leonel González.

VPR: Bueno, esos dibujos... de Joaquín, eran unos dibujos qué; Yo, en ese momento, me impactaron mucho y, al mismo tiempo, no capté plenamente la importancia que tenían y, a posteriori, los he tratado de recuperar, y no. Y ¡Joaquín no sabe a donde están! Porque yo los vi. -y yo le decía a Joaquín- que Sí, que estaban bien, pero que estaban muy sucios, que tenían un trabajo muy sucio, y la factura y eso.

Eran muy interesantes, porque Luis Alberto, había salido en una silla plegable en la portada de la Nación, con aquella timba gigantesca, con aquella cara de Borracho, sentado ahí con un vaso, con unos *shores* ahí una pantaloneta y chancletas. Es decir, una cosa que uno dice, indigna de un presidente y, sentado con un trago en la mano, con una sombrilla de playa en Puntarenas y con una sombrerillo, como esos de lona, de tipo de esos... y ¡lo habían sacado en primera plana! Y entonces él (Joaquín) lo que hizo él fue, como fotocopiar eso y traspasarlo

al papel, Como un...

E.L. Como un transfer

VPR: Como un transfer, y luego hizo como un paisaje donde las nubes eran de camuflaje, y tenían que ver con lo de la contra y de la supuesta neutralidad de Costa Rica.

A pesar que en los setentas Gerardo González había hecho cosas y que luego no sé, pero que se habían quedado ahí, yo estaba muy joven en ese campo y no, como que no estaba involucrada con el Medio del Arte, estaba más bien como en otra cosa. Estaba yo regresando de Europa, estaba empezando la U. Estaba metida como en la parte de literatura más que en la de Arte. Entonces yo no tengo tanto nexos con lo que se hizo en los setentas. De Otto Apuy y de Gerardo y de Juan Luis.

Yo a Juan Luis lo conocí, cuando el vino de Francia, y como en el setenta y dos o setenta y tres, fue que conocí a Juan Luis, por ahí. Pero yo no... digamos, no estaba tan involucrada, yo conocí pero en la Alianza Francesa, no lo conocí en la U. Lo conocí en la Alianza Francesa.

Entonces, eso, esa, me parece que ahí empezó a haber un resquebrajamiento de la estética en el arte aquí, porque eran dibujos que eran voluntariamente, sucios y feos, porque lo que transmitían era una realidad sucia y fea, entonces había un conecte entre la parte conceptual y la parte de la factura, la parte del oficio. En ese momento yo no lo logré captar, porque realmente me hacía falta ver mucho y me hacía falta enfrentarme con toda la... digamos con los diferentes parámetros, que se cruzan en el Arte, en el Arte Contemporáneo, después se fue para Nueva York, y después yo me fui, fue cuando yo me fui.

* Transcripción del original grabado.

JOAQUÍN RODRÍGUEZ DEL PASO

1961. México-Costa Rica
joaquinrdelpaso@icloud.com
www.joaquinrdelpaso.com

Ha sido merecedor de la beca *Fulbright* (1988) para cursar estudios de maestría en *Pratt Institute* de Nueva York, en donde consigue el título de *Master of Industrial Design* en 1991.

Exposiciones individuales (desde 1995)

- 1995 Centro Cultural Mexicano.
San José. Costa Rica
- 1996 *Jacobo Karpio Gallery*.
San José. Costa Rica
- 2003 POSTNATURAL. Museo
de Arte Costarricense.
San José, Costa Rica
- 2006 AMERICANA.
Jacob Karpio Gallery.
- 2007 AIRES TROPICAL AIRES.
Centro Español. Costa Rica
- 2013 FATA MORGANA. Galería
Des-pacio. Costa Rica
- 2014 SUPERMODERNO. MADC.

Exposiciones colectivas (2002-15)

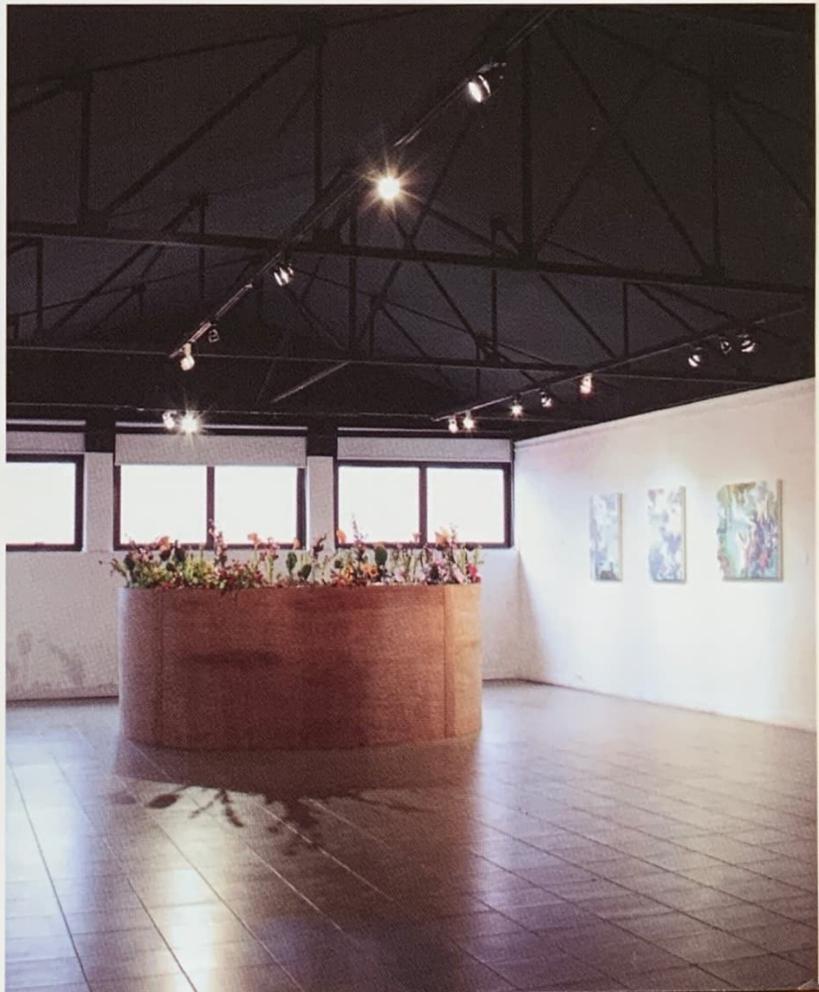
- 2015 Bienal de Mercosur.
- 2013 Bienal del Sur. Panamá
- 2012 De la Suiza Centroamericana
al país más feliz del mundo.
MADC. Costa Rica
- 2011 *About Change*. *World Bank*.
Washington. EE.UU.
S_FILES. Museo del Barrio.
Elvis Fuentes curador,
New York. EE.UU.
MuCa Roma. Mexico D.F.
- 2010 Bienal de Pontevedra. España.
Bienarte.
Bienal Centroamericana.
Nicaragua.
1 Trienal del Caribe.
República Dominicana.
- 2009 Diálogos y Correspondencias.
MADC. Costa Rica
Bienarte. Selección Nacional.
Museo de los Niños.

- 2008 Trans. Guatemala.
Centro Cultural Español.
Mirando Al sur.
Antigua Guatemala.
- 2007 Las posibilidades de la
mirada. Museo de Arte
Contemporáneo. Chile.
Art Dusseldorf. Alemania
Arte BA. Buenos Aires.
Argentina.
Art Basel Miami. EE.UU.
- 2006 *Tautology*.
Jacob Karpio Gallery.
Sal a la sopa. MADC
San José. Costa Rica
Homenaje a Rembrandt.
Museo de Arte Costarricense
Estrecho Dudoso.
Museo Nacional.
- 2011 *Art Basel Miami Beach*. EE.UU.
- 2005 *Lambert Gallery*. Atlanta.
Ga. EE.UU.
*Gallo Pinto at AWOB
Gallery*. Atlanta Ga. EE.UU.
- 2002 *Art Basel Miami Beach*.
EE.UU.
- 2004 *Droits de l' Homme. Musée
de l' histoire Contemporaine*.
París. Francia
Trans/sitios. Intervenciones Ur-
banas. San José. Teor/ética.
Digital6. La Habana, Salón
Arte Digital.
- 2003 *Venice Biennial*. Italia. Irma
Aristizábal. Curadora.
Américas Society. "L.A
Freewaves", *New York City*.
Tec-NO-lógico. TEOR/ética.
San José. Costa Rica.
Ritual frío-caliente:
Artistas escandinavos y artis-
tas centroamericanos. MADC
Nuevo Guión. Museo de Arte
Costarricense.
- 2002 Bienal de Lima. Perú.
Rolando Castellón, curador.
"Oscilaciones y artificios".
CAAM. Canarias. España.
Vivianne Loría, curadora.
Estandartes. Tijuana. México.
Marta Palau, curadora.
Who is talking. *Kunsthalle*

Brandt Klaedefabric.
Dinamarca. Lene Burkard,
curador.
Casa de América, Madrid.
España.
Entre Líneas. Casa
Encendida. Madrid. España.
Santiago Olmo, Virginia
Pérez- Ratton, curadores
*TV or not TV. Video bien-
nial*. MOCA. L.A. EE.UU.
Do it. TEOR/ética. San José.
Costa Rica.
Confrontación. Museo de
los Niños. Costa Rica.

Bibliografía (desde 2002)

- 2011 *Domus magazine #1*. Abril-
mayo 2011.
- 2003 Tamara Díaz Bringas.
El Trazo de las Constelacio-
nes. Ediciones Perro Azul.
Lápiz #186. Mariano Santa
Ana: Híbridos al margen.
Atlántica 31 El istmo dudo-
so: Centroamérica. Revista
del CAAM. Invierno
Mesoamérica oscilaciones y
Artificios. Catálogo muestra
CAAM. Vivianne Loria.
Entre Líneas. Catálogo.
Santiago Olmo y Virginia
Pérez-Ratton.
Flash art. Junio-setiembre
2002. Jens Hoffman "City-
scape San José".
Lápiz # 152. Vivianne Loría.
la Alternativa histórica.

EQUIPO MADC 2014: Dirección: Fiorella Resenterra | Administración: Susana Cascante | Curadora jefe: María José Chavarría | Curador de diseño, coordinador comunicación y diseño web: Marco Guevara | Área educativa: Antonieta Sibaja | Diseño gráfico y fotografía: Adriana Artavia | Contrataciones: Nuria Chavarría | Contabilidad: Jessica Vindas | Recepción y secretaría de dirección: Tania Nicaragua | Encargado de taller: Jhonny Paniagua | Custodios y montaje: Sandra Lezcano, Luis Diego Fallas, Wilberth Segura, Arturo González, Alexander Fernández.

JUNTA ADMINISTRATIVA MADC 2014: Presidente: Sra. Tamara Baum | Vicepresidente: Sra. Karina Salguero | Secretaria: Sra. Yehilyn Chia | Vocal 1: Sr. Jurgen Ureña | Vocal 2: Sra. Marta Rosa Cardoso.

JUNTA FUNDACIÓN PRO MADC 2014: Presidente: Sra. Karina Salguero | Secretaria: Sra. Adriana Gómez | Tesorera: Sra. Gisela Salazar | Vocal 1: Sr. Jurgen Ureña | Vocal 2: Michelle Giustiniani.

CRÉDITOS DE ESTA PUBLICACIÓN: Curaduría y conceptualización del catálogo: María José Chavarría | Texto de presentación: Fiorella Resenterra | Textos: María José Chavarría y Esteban Calvo | Diseño gráfico: Adriana Artavia | Fotografía: Adriana Artavia y archivo del artista (págs 30, 33 "De la serie Americana", 36, 38, 39) | Traducción: Natasha Mc Iver.

AGRADECIMIENTOS DEL ARTISTA: Esteban Guardia, Eric Janson, Jacobo Karpio, Christian Lesko, María Teresa Mesalles, Pedro Oller, Andrés Pozuelo y Roxana Clausen, Eduardo Rodríguez del Paso, Dr. José Joaquín Rodríguez e Irene del Paso, María Andrea Salcedo, Fundación TEOR/ética, Daniel Yankelewitz y Eleonore Cohen.

MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. Ministerio de Cultura y Juventud. Ubicado en el Centro Nacional de Cultura. Avenida 3, calles 11 y 15, San José, Costa Rica. info@madc.cr | www.madc.cr | Teléfonos (506) 22579370, (506) 22223489. Fax (506) 22578702, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS MADC 2014.

MADC |

Home delivery

Cartón, témperas y stickers
2014