

# artmedia



Arte en Centroamérica



Estados Unidos	9 Dólares
México	65 Pesos
Belice	12 Dólares Bze
Guatemala	50 Quetzales
Honduras	110 Lempiras
El Salvador	6 Dólares
Nicaragua	100 Córdobas
Costa Rica	3.000 Colones
Panamá	6 Dólares
Colombia	15.000 Pesos

ISSN: 1659-1348



9 771659 134002

018

# SUMARIO | SUMMARY

## En Bastidor | The Canvas

14 **Review** | Registro de los principales acontecimientos de las artes visuales Centroamericanas. Record of the main events in Central American visual arts.

86 **Directorio** | Información de nuestros artistas y como contactarlos. Information about our artists and how to contact them.

27 **En Portada** | GIGI LESO: LA NUEVA ESCULTURA IDEOLÓGICA On Frontpage | GIGI LESO: THE NEW IDEOLOGICAL SCULPTURE | Un desplazamiento de lo objetual a lo escultórico caracteriza la obra de Gigi Leso. La artista se asoma al universo del fracaso, al de la modernidad, y al del emporio del arte y lo asume con ludismo. Su referencia al kitsch y a los grandes relatos emancipatorios es el centro de una propuesta que es "la nueva" ideología de la escultura. A move from the objectual towards a more sculptorical style characterizes Gigi Leso's work. The artist glances into the universe of failure, of modernity, of the art imporium, and takes it playfully. Her reference to kitsch and to the great emancipating tales is the core of a proposal that becomes "the new" ideology of sculpture.

## Museos y Exposiciones | Museums and Exhibitions

53 **MIRANDO AL SUR. DE ROLANDO FABÁ** LOOKING SOUTH. OF ROLANDO FABÁ | La mirada incisiva del curador Ernesto Calvo sobre la obra de uno de los pintores conceptuales más complejos del arte costarricense. La obra de Rolando Fabá es desmenuzada con las estructuras del discurso posestructuralista, asomándose, como diría Derrida, a una nueva "verdad en pintura". The curator Ernesto Calvo's incisive look at the work of one of the most complex conceptual painters in Costa Rican art. Rolando Fabá's work is thoroughly analyzed with the post-structuralism discourse's structures, taking a glance, as would say Derrida, into a new "truth in painting".

58 **MÓNICA TORREBIARTE** MONICA TORREBIARTE | La estudiosa del arte guatemalteco Anabella Acevedo propone un recorrido por la obra de Mónica Torrebiarte a partir de su más reciente muestra. Articula la propuesta de esta artista en la lógica cultural, política, social, íntima y humanista de la gráfica de ese país. The specialist in Guatemalan art, Anabella Acevedo, proposes a visit to Monica Torrebiarte's work in her most recent show. She articulates this artist's proposal within the cultural, political, social, intimate and humanistic logic of printmaking art in this country.

48 **FERNANDO CARBALLO: CREADOR DE NUESTRO TIEMPO** FERNANDO CARBALLO: A CREATOR OF OUR TIME | Íntima y aguda es la mirada de Ignacio Carballo Luján, hijo del gran arista Fernando Carballo a partir de su muestra antológica en el Museo Calderón Guardia. Un recorrido histórico-artístico y político por la obra de uno de los más grandes artistas costarricenses de todos los tiempos, vista entre la pulsión de distancia y cercanía de esa experiencia maravillosa de lo familiar y profesional. Intimate and shrewd is Ignacio Carballo Lujan's look at his father's work, the great artist Fernando Carballo, in a retrospective exhibit at the Museum Calderon Guardia. A historic-artistic and political visit to the work of one of the greatest Costa Rican artists of all time, as seen by one who has experienced the contrast between distance and closeness of that wonderful – family and professional – life.

## El artista y su estudio | The artist and his studio

36 **ERES LO QUE LEES** YOU ARE WHAT YOU READ | Una mirada al complejo mundo de la producción mediática y artística de Guillermo Vargas "Habacuc" a partir de un diálogo con su colega Edgar León. El crítico propone el estudio de Habacuc como un laboratorio de incidencia pública que sucede en el espectador. A look at the complex world of "Habacuc" Guillermo Vargas's media and art production, in a dialogue with his colleague Edgar Leon. The critic proposes a study of Habacuc as a laboratory of public incidence that occurs in the spectator.

42 **AMERICANA, DE JOAQUÍN RODRÍGUEZ DEL PASO: RADIOGRAFÍA DE UN SABOTEADOR** AMERICANA, OF JOAQUIN RODRIGUEZ DEL PASO: X-RAY OF A SABOTEUR | El escritor costarricense Luis Chaves hace un acercamiento cargado de ironías y pliegues literarios a la obra y espacio de creación de una de las figuras más controversiales del arte centroamericano. The Costa Rican writer Luis Chaves makes an approach, full of irony and literary hues, to the work of one of the most controversial artists in Central American art.

## Nuevas Tendencias | New Tendencies

63 **RODOLFO UDER Y EL DESAFÍO DEL ARTE** RODOLFO UDER AND ART'S CHALLENGE | El crítico, curador y especialista en arte y diseño Luis Fernando Quiros hace un acercamiento a la obra escultórica de Rodolfo Uder, un artista signado por la posibilidad infinita de la naturaleza. La filósofa Rocío Zamora Sauma agrega una mirada sintética sobre la cosmogonía de este artista. The critic, curator, and art and design specialist Luis Fernando Quiros approaches the sculptor work of Rodolfo Uder, an artist marked by the infinite possibility of nature. The philosopher Rocío Zamora Sauma adds a synthesized look at this artist's cosmogony.

## Ventana al Mundo | Window to the World

21 **LA GÉNESIS "DEREDIA EN ROMA"** GENESIS "DEREDIA IN ROME" | El crítico y galerista Klaus Steimetz hace un acercamiento al proyecto "La Ruta de la Paz" del célebre escultor costarricense Jorge Jiménez Deredia, que en este momento acoge la ciudad de Roma, como una nueva génesis del artista en el contexto europeo donde produce. The critic and art gallerist Klaus Steinmetz approaches "The Road of Peace" of the famous Costa Rican sculptor Jorge Jimenez Deredia. This project is now being exhibited at the city of Rome, as a new genesis of the artist within the European context where he produces his artwork.

## Especial de Bienales | Biennials Special

68 **MUNDUS NOVUS** MUNDUS NOVUS | Irma Arestizábal, curadora del Pabellón Latinoamericano en la Bienal de Venecia, articula el sentido de la próxima representación del continente en el más antiguo y sólido evento de su tipo, como es la Bienal. Recorre brevemente cada una de las obras de estos artistas, justificando sus inserciones en el universo legitimador del arte contemporáneo. Irma Arestizabal, curator at the Latin American Pavilion of the Venice Biennial, articulates the meaning of the continent's next participation in the most ancient and solid event of its type, as is the Biennial. She briefly goes through each of the works of these artists, giving justification to their insertions in contemporary art's legitimizing universe.

72 **LATIN TOIS. MALESTAR EN LA JUGUETERÍA** LATIN TOIS. UNEASE IN THE TOY STORE | Un texto decisivo para entender la obra del Colectivo La Torana, una de las producciones plásticas más complejas de la región y que fue excluido de concurso en la más reciente edición de la Bienal Centroamericana por objetar las bases de la misma. El crítico Miguel Flores Castellanos, nos traduce las relaciones ludismo -violencia, presentes en la obra de este grupo de artistas. A decisive reading in order to understand the work of the Art Group La Torana, one of the most complex art productions of the region and that was excluded from participating in the newest edition of the Central American Biennial because it objected its rules. The critic Miguel Flores Castellanos translates the relationship playfulness-violence, present in the work of this group of artists.

74 **EL RECUENTO DE LOS DAÑOS** THE ACCOUNT OF THE DAMAGES | Sayira Cerdas, en calidad de crítica y promotora de arte; Rodolfo Kronfle como jurado y curador, y Humberto Vélez en su papel de artista, hacen un aporte coyuntural a la deconstrucción de la Bienal Centroamericana como instancia que dicta las pautas del arte de la región. Sinsabores y aciertos reunidos en tres voces que, desde lugares específicos, han estado cercanas al mayor de nuestros eventos artísticos. Sayira Cerdas, in her role of critic and art promoter; Rodolfo Kronfle as jury and curator, and Humberto Vélez in his role as an artist, give a joint contribution to the deconstruction of the Central American Biennial as an instance that dictates the standards of the art in the region. Discontentment and wise decisions gathered in three voices that, from specific places, have closely experienced the largest of our artistic events.



\* 01- Goodbye Coca Cola

# Americana, de Joaquín Rodríguez del Paso: radiografía de un saboteador.

Por Luis Chaves

1. Joaquín Rodríguez del Paso tiene veintiséis años y se pasea por los pasillos amplios de un supermercado neoyorquino. Avanza un tanto desorientado entre góndolas desproporcionadas; tubos fluorescentes gigantes; filas simétricas de latas, cajas, frascos y botellas. El inventario de la abundancia. Con las manos en los bolsillos, a puro tacto, cuenta las monedas de su presupuesto de estudiante tercermundista en el Pratt Institute mientras clava la mirada en el anaquel de enlatados Green Giant. No se imagina en este momento que aquellas latas de arvejas, espárragos y maíz dulce, colocadas en orden de tamaño, serán, 20 años más tarde, materia prima para uno de sus trabajos pictóricos más incisivos: la serie Americana.

2. Trasladado de México (lugar en el que nació) a Tibás, Joaquín Rodríguez del Paso llegó a las Bellas Artes por el camino largo. Magnetizado desde niño por el dibujo, en la secundaria eligió la puerta vocacional de dibujo técnico. El siguiente paso fue la carrera de arquitectura en la UACA y de ahí el salto a la especialidad de cerámica en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. La cerámica, considerada siempre como la prima tonta de la escultura, le significó una beca en el Pratt Institute en Nueva York a fines de la década de los 80. Allí se puso serio y abandonó esa especialidad de tan mala prensa por el diseño industrial, una carrera.

3. En Americana, un serie de pinturas de formato grande (lienzos de 2 x 2,5 metros) Rodríguez del Paso ha venido trabajando desde hace más de tres años. El título no es gratuito, Americana es el término usado en los Estados Unidos para referirse al conjunto de ciertos artefactos e íconos emblemáticos de esa cultura, la norteamericana: el pastel de manzana, Superman, el béisbol, el arte de Norman Rockwell, el jazz, el Viejo Oeste. Ahora, consecuentemente con lo que ha sido un común denominador en su obra, el término se utiliza con otra vuelta de tuerca, con un ruido turbador. Los cuadros de la serie, en lugar de representar los fetiches de la cultura estadounidense, giran alrededor de los tópicos de nuestra cultura. El exotismo, la idea de lo latino, la naturaleza virgen, la caricatura del nativo.



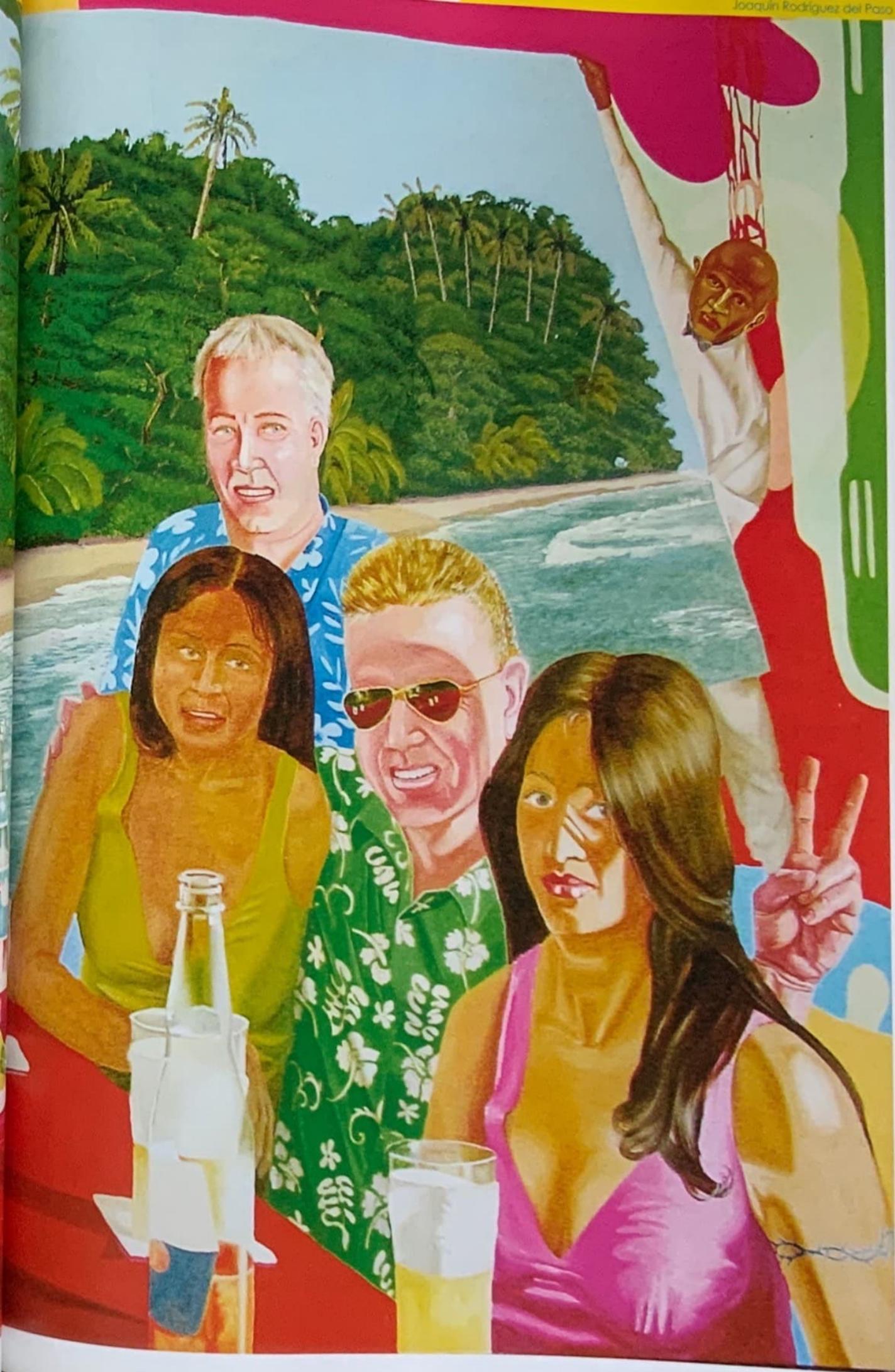
\* 02- Comfort zone



\* 03- Biodiversidad

El nuevo banano de Costa Rica es ese paquete esterilizado y empacado al vacío que se vende en el extranjero bajo el nombre de "paraíso natural".

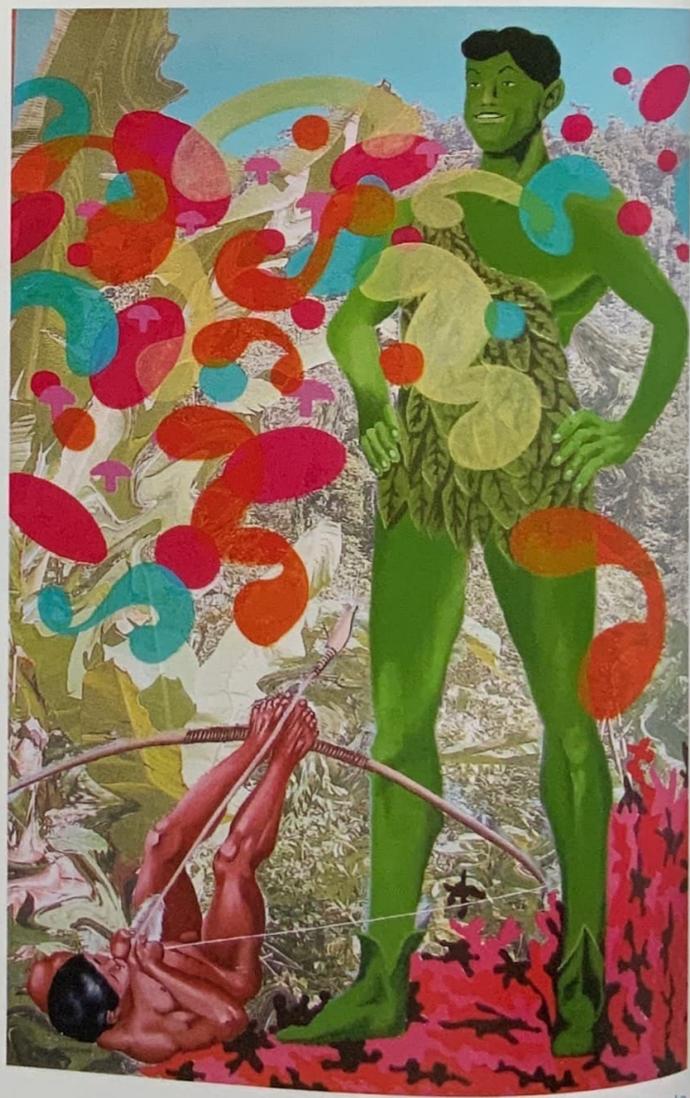






\* 05 - It's a wonderful world

El inventario de la abundancia. Con las manos en los bolsillos, a puro tacto, cuenta las monedas de su presupuesto de estudiante tercermundista en el Pratt Institute mientras clava la mirada en el anaqueł de enlatados Green Giant.



\* 06 - Greengiantguate

4. JRP vuelve a Costa Rica desde Nueva York y ya trae incorporado el cromosoma de la duda. En poco tiempo se convierte en uno de los pioneros del grupo de artistas plásticos que adoptó ese giro que desprendió al arte contemporáneo del anterior y que no fue otra cosa que traer estructuras de pensamiento de la filosofía a las artes plásticas. El espejo hegeliano en la acera de enfrente del arte, para decirlo de algún modo. Ya desde la administración Monge, en la década del 80, Rodríguez del Paso trabajaba lo que Virginia Pérez Rattón llamó los "bodegones políticos" en los que la preocupación estética era tan importante como el insight socio-político. Ya desde entonces se veía el germen de su mecanismo intelectual, aparecían los temas que se fueron convirtiendo en ejes de su obra: el centro versus la periferia, la construcción de la identidad cultural, la marginalidad, los conceptos de otredad y exotismo.

5. Algunos títulos de la serie Americana: "The Pure Life", "Waiter Web", "It's a Wonderful World". Los ticos que aparecen en la serie son meseros, putas, campesinos, cocodrilos. Todos ellos, clichés, aparecen bajo la mirada del la imagen también caricaturizada del "extranjero".

6. Hasta acá nada parece nuevo. El camino del arte del subdesarrollo está pavimentado con la autoconmiseración de quienes se sienten víctimas. El giro fundamental, la vuelta de tuerca excepcional de JRP es que se corre del púlpito del artista llorón, del lugar común del pobrecito y se inscribe, se incluye en el arco de la sospecha. No es el dedo acusador, no es el arte sentencioso, dueño de la ver-

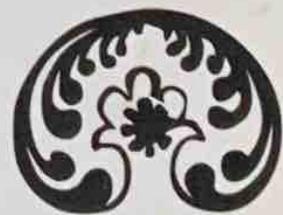
dad, es justamente todo lo contrario: cuál es la línea que separa, en este caso por lo menos, a la víctima y al victimario. Americana dice algo como "soy juez y parte de lo que juzgo". Hay sí, un bombardeo mediático, hay sí una expansión cultural, hay un aparato de reproducción de "valores" también ignominioso (el concepto de ganador-perdedor por nombrar uno). Pero JRP no deja de hacerse preguntas del tipo ¿dónde estoy yo como latinoamericano privilegiado (y esto plantea otro tema ineludible: los artistas no son precisamente hijos de las clases carenciadas que muchos pretenden representar)? ¿Con qué autoridad puedo señalar la cultura que critico? ¿Estoy fuera del campo gravitacional de esa cultura?

7. El nuevo banano de Costa Rica es ese paquete esterilizado y empacado al vacío que se vende en el extranjero bajo el nombre de "paraíso natural". El país pasó de la venta de postres a la de mano de obra. Un repaso sobre las obras que componen el conjunto Americana dicen cosas así. Pero también dicen esto no es una denuncia social desde la posición del artista mesías, esto no es una "pasada de juicio" contra entes externos. Preguntan hasta qué punto hemos asumido como reales los clichés sobre nosotros mismos. Afirman, con un dominio magistral del binomio crítica-autocrítica, "esto es una serie de trabajos que orbitan la dialéctica del amor y el odio, el miedo y la admiración, la sumisión y la rebeldía".



\* 07 - Fuck Kyoto

DARÍO ESCOBAR BIENAL DE VENECIA 2009



CARLOS  
**woods**  
arte antiguo y contemporáneo