

imagine r survivor
rabin dranat dia z - cardona

imagine r survivor
rabin dranat diaz - cardona

Gracias a mis dos adorados viejos por estar para mí incondicionalmente y con hermoso amor. A mis dos queridísimos hermanos, Delma y Rebio, porque siempre son parte esencial de mis procesos. A mi bella Johanna, por amarme y dejarme amarla, por exigirme. A mis dos grandísimas y radiantes inspiraciones, Lucas y Pablo.

Gracias también a mis dos buenos amigos, Aaron Salabarrías y Omar Obdulio, porque siempre han estado en mi mismo equipo.

Gracias a Javier Cardona y Alejandra Martorell, por darle vida y movimiento a mis personajes, por ese regalo, por recordarme nuestros vínculos.

Gracias a Abdiel Segarra, por su apuesta, por su gran esmero y porque ha sabido manejarlo todo a la perfección. Gracias a mis amigos Maribel Canales y Ángel Cruz por dar tanto de ellos. Gracias a los excelentes trabajadores del Arsenal que han hecho posible que esto salga a nuestro gusto.

Muchas gracias a todos los coleccionistas, profesores, colegas, entusiastas, amigos y familiares, que han viajado junto a mí en algún tramo de este lindo camino durante estos casi veinte años de carrera.

**Sala Este
Programa de Artes Plásticas
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Antiguo Arsenal de La Marina Española
La Puntilla, Viejo San Juan**

27 de febrero al 27 de abril de 2014

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS

Director

Abdiel Segarra Ríos

Coordinadora

Alba Ramos Román

Registradora

Caridad Rodríguez Sáez

Auxiliar Administrativo (Voluntaria)

Elida Rodríguez Vélez

Diseño y arte gráfico

Aaron Salabarrías Valle

Fotografía

Raquel Pérez Puig [RPP]

Oswaldo Budet [OB]

Edición de catálogo

Sabrina Ramos Rubén

Montaje de exhibición

Maribel Canales Rosario

Ángel Cruz Cardona

Braulio Espinosa Castillo

Martín Rodríguez Cabrera

Aaron Salabarrías Valle

Iluminación

Ángel Cruz Cardona

Guías

Sheyla Proenza Rosado

Nicole Soto Rodríguez

Fabricación / Preparación de salas

Bienvenido Díaz

Héctor Mariani

Enmarcado

Martín Rodríguez Cabrera

Secretaría

Ramonita Martínez

Estudiantes EAP

Marcel Sánchez

Edda Rivera

JUNTA DE DIRECTORES

Instituto de Cultura Puertorriqueña

Directora Ejecutiva

Dra. Lilliana Ramos-Collado

Junta de Directores

Prof. Ángel Darío Carrero

Prof. Consuelo Gotay

Prof. Eduardo Lalo

Dra. Mareia Quintero Rivera

Prof. José Luis Ramos Escobar

Dr. Lucas Mattei Rodríguez

COMISIÓN ASESORA

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS

Johanna Beveraggi

Dra. Laura Bravo

Prof. Humberto Figueroa

Arq. Javier Román

Jaime Suárez

AGRADECIMIENTOS

A LOS COLECCIONISTAS

José “Chilo” Andreu y Mili Andreu -

José Hernández Castrodad - Israel

Lugo y Jasmin Contreras - Javier

Castillo y Maribella Maldonado - Manuel

Viota - Angélica Ayala - Otto Reyes -

David Soler - Luis Álvarez - Rolando

Jimenez y Edna Colón - Alexandra

Castillo López - Eduardo Rivera - Pedro

Muñoz Marín - Rafael Tirado Montijo

- Francisco “Tito” Rovira y Jarabo -

Luis y Mili Gutiérrez - Quintín Rivera

Toro - John Belk y Margarita Serapión

- Cesar Reyes y Mima Benítez - Roberto

Escobar - Angel Luis Peña - Roberto De

Jesús Clavell y Irma Valldejuli - Michelle

Fiedler - Natalia Martínez - Martín

Albarrán - Jorge Díaz - David Antonio

- Oswaldo Budet - Aaron Salabarrías

Valle - René Pérez Joglar

Uy! (una bienvenida)

Lilliana Ramos Collado, Ph.D.

Directora Ejecutiva

Instituto de Cultura Puertorriqueña

Esto no es nuevo. El rechazo de la belleza es casi la marca de fábrica del arte tardomoderno. Wendy Steiner lo resume en el título de uno de sus libros más leídos: en nuestro tiempo, Venus se ha exiliado del arte. Desde las vanguardias históricas hasta las recientes, que bien pudiéramos llamar “históricas”, es el desvío de la forma, lo descompuesto, lo esmirriado, lo difícil de agarrar o, simplemente, lo feo aquello que captura nuestra imaginación.

Nuestro arte se fija, quizás, en modelos para armar. Bien mirados, implican un desmontaje de lo anterior para explorar qué nuevas formas rinden aquellos materiales que antaño permitían montar esas que yo llamaría “académicas”, aquellas a las que Emanuel Kant le dedicó tanto entusiasmo en su crítica del juicio estético. El miedo, el asco, la perplejidad, la sospecha, la irritación y el rechazo han sido nuestras emociones preferidas durante décadas.

Hablemos entonces de la degeneración del nuevo repertorio de pasiones, de cómo nuestros artistas andan buscando nichos inéditos para asomarnos a un abismo cada vez más profundo donde late lo espeluznante, lo grotesco, incluso lo ominosamente irrisorio. Hasta lo banal asusta al viejo gusto por la belleza para abrazar el nuevo gesto de la repulsión. Al generar, el arte reciente prefiere degenerar.

Rabindranat Díaz Cardona, en su retrospectiva titulada *imagin r survivor* y curada por Abdiel Segarra Ríos, asume los desvíos de la caricatura como vía principal de trabajo, y desde ella asedia nuestro elenco de héroes culturales, las ilustraciones de libros para niños y el género pictórico del retrato. Cada una de estas capturas atiende un gesto descompositivo que nos mueve a risa. Pero, oigan, nos reímos al descubrir que nuestra infancia fue monstruosa, asombrada de sí misma, al ver que los cuerpecillos de nuestros boxeadores y demás ídolos mediáticos eran bastante enclenques. Díaz Cardona parece decirnos que nuestra infancia no fue tan *cool*.

Todo aquello en que ponemos nuestras casi pusilánimes esperanzas de regresar a nuestro reciente pasado kitschoso y clichoso del Tío Nobel y de los diversos shows del medio día, nos explota en la cara para enchumbarnos con los ácidos y lixiviados de la descomposición. Apenas nos quedan las pesadillas.

Pero, oigan, estas pesadillas burlescas, qué gran arte son como arte del desapego, como arte de un pensamiento que busca las formas que vendrán! Mientras llegamos al más allá de las formas, sigamos rechazando.

INSTITUTO de CULTURA
PUERTORRIQUEÑA

creo en mí de una
manera imprecisa.

I am puerto rico

Imaginar para sobrevivir Rabindranat Díaz Cardona en la Sala Este

Abdiel Segarra Ríos
Director del Programa de Artes Plásticas
Instituto de Cultura Puertorriqueña
18 de febrero de 2014

Imaginar es un acto de subversión en un espacio en donde se nos ha condicionado a soñar en nuestro idioma. La muestra *imaginar survivor* recoge, a modo de panorama, una selección de la obra realizada por Rabindranat Díaz Cardona desde finales de los noventas hasta hoy. A través de su carrera, Rabindranat ha desarrollado consistentemente un lenguaje pictórico que apropia estrategias de la caricatura y la narrativa, con un tono muy psicológico que da indicios de asuntos que pueden ser tanto personales como colectivos. Su trabajo sirve como registro comentado de la subjetividad de un artista que observa, con humor e ironía, la realidad política y la vida cotidiana en la colonia. La colección de retratos, personajes, paisajes y maquetas que componen la exhibición se articulan como un escaparate de ideas y escenarios combinados a conveniencia.

Durante 18 años, Rabindranat ha ido construyendo las piezas de varias historias, escenas de cuentos que no necesariamente se corresponden, pero que inevitablemente dialogan. El trabajo incluido en sala está ordenado —en parte de manera cronológica, pensado así para que sirviera de herramienta de consulta y referencia al trabajo reciente. El público que conozca la trayectoria de Rabín desde sus inicios se sentirá refrescado al ver el proceso de transición ilustrado detalladamente; él que se estrene en el ejercicio de su obra, tendrá la mayor cantidad de elementos a su disposición para disfrutar del recorrido.

Cada cual ve lo que quiere: así nos recibe el arte. En lo personal, el trabajo de *imaginar survivor* parece estar repleto de comentarios políticos, preocupaciones individuales, vulnerabilidad y un altísimo nivel de conciencia sobre el quehacer del pintor. ¿De qué se trata este quehacer? De no delegar la acción de imaginar a nadie, de explicar las cosas con palabras propias y de no negarle esa posibilidad al que mira. Rabindranat es un observador inteligente, un estratega de la narración; cada imagen es un cuento en potencia. El título, el soporte y la aplicación del medio son pistas sueltas que nos deja para jugar a que desciframos algo del autor y no de nosotros. Imaginar la verdad es un acto de sobrevivencia.

Esta labor se hace desde la certeza que el arte aporta a la articulación de un futuro más conciente y reflexivo. El Programa de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña reafirma su compromiso con la producción artística y se honra en mostrar el trabajo de Rabindranat Díaz Cardona.

Fool That I am

imagin r survivor

Rebio Díaz

Marzo 2014

La tendencia a sobreestimar el grado hasta el cual los demás se dan cuenta de nosotros, de lo que hacemos o lo que nos pasa, especialmente cuando metemos las patas, se llama en psicología el *spotlight effect*. Vivir bajo el dominio del *spotlight effect* crea, claro está, cierto malestar, pero también, cabe pensar que crea de vez en cuando cierta belleza, que uno encuentra sin dificultad, si la sale a buscar dispuestamente. Los intentos continuos por monitorear y manejar lo que otros ven de nosotros a veces cansan y dan ganas de esconderse, pero a veces dan ganas de lucirse y de ser mirado. Todo es parte del incesante fenómeno de la atención social, que no es la atención más sencilla que le prestamos a cualquier objeto o lugar, sino la atención compleja e insistente que prestamos a otros humanos. Los cuadros de Rabindranat Díaz Cardona pueden ser vistos, en parte, como exploraciones íntimas de los efectos de la atención social, en el contexto de un pueblo que posiblemente se presta demasiada atención a sí mismo.

Los que descubrieron o propusieron el *spotlight effect* quizá nunca imaginaron la posibilidad de que hubiera lugares donde de hecho todos se alumbraran unos a otros todo el tiempo con un seguidor. Pero esto no es ni tan nuevo ni tan extraño, si se toma en cuenta que en la vida de muchas especies, incluyendo la nuestra, la capacidad para rastrear la reputación de los otros ha sido cuestión de vida o muerte. La crueldad ostentosa, la estigmatización y el chisme son capacidades viejísimas. Los intentos de reparar reputaciones arruinadas también. En condiciones tales, entonces es completamente común que se transiten a nivel psicológico y social dos rutas paralelas o entrelazadas: el rechazo al escrutinio y el escrutinio del escrutinio, el *me resbala lo que pienses* y el *¿qué estarás pensando?* Ser supervisado agota. Así que para nuestro alivio, o incluso nuestra satisfacción, recurrimos, queriendo o no, a dos estrategias típicas: el narcisismo y el disimulo. De la unión de ambas, surge una cantidad profusa de actitudes, posturas, gestos y tipos que los cuadros de esta muestra someten a un escrutinio cariñoso, y en gran medida, celebran.

El contexto general que cabe suponerle a estas figuras no es nuevo, ni nos es extraño a los que acudimos a mirirlas: siempre la incertidumbre y la vulnerabilidad ante las circunstancias que definen los parámetros generales en que acaecen nuestras vidas, y siempre el intento de mantenerse en pie, de encontrar o inventar un sentido propio de equilibrio, una forma de contrarrestar tantos simultáneos sometimientos. Y nunca solos; las micro-ofensas y los micro-apoyos que nos proporcionamos o no, queriendo o no, en condiciones de desasosiego general no se agotan. Responder a todo es inviable, y sin embargo, es fácil si decides que a todo responderás de la misma forma, con los brazos hacia acá y las piernas hacia allá, con una tensión de la panza y un hinchamiento de los omoplatos. Como estas figuras. Con lo que no es raro que choquemos a veces.

Si no sabes algo, pregúntaselo a un hombre y aunque él tampoco sepa la respuesta, hablará (y hablará y hablará...). Se llama el *male response syndrome*, aunque no hay que ser hombre para padecerlo. Quizás si estas pinturas hablaran, muchos de

estos personajes serían insoportables. Pero muchos tal vez también ingeniosos, graciosos, o en todo caso, comprensibles, perdonables. Entre las combatividades y competitividades de campeonatos imaginarios, indefinidos y eternos, divisaríamos el gesto audible de su imaginación sobrevividora, las palabras de una coreografía vistosa, gozosa, temerosa. Quizás también generosa, amistosa. Hay que dejar pasar mucho para poder retener algo. Malditos sean los males, claro está. Pero y los malos, o en todo caso, esos que están retratados ahí, ¿quiénes son y qué hacemos con ellos? ¿a quién se parecen más, a ti o a mí? ¿a los buenos o a los malos?

Los cuadros de hace unos años son cuadros en los que el espacio alrededor de las figuras es denso, lugares pesados e hinchados dentro de otros o a sus espaldas. Por contraste en los cuadros recientes el trasfondo está vacío o reducido al mínimo. ¿No importa el espacio ya? Sí importa, pero esa importancia la refleja ahora lo portátil de la figura; soy lo que cargo conmigo y me llevo a donde me vaya. Personajes del quedarse y personajes del irse, todos te miran como diciendo *mi oficio es estar aquí*, y a la vez, *si pudiera, me iría ahora mismo*.

Homenaje al disimulo; piernas y brazos mantenidos en posición mientras tú pasas, mientras tú miras. Todos esos malabares se tienen que sentir en los cachetes, y sin embargo, estos personajes exhiben rostros impassibles. Combatientes para fuera y para dentro, buscando posturas que puedan durar, que no se vuelvan automáticamente obsoletas. Cómo me pongo y qué. Opto por este uniforme idiosincrático al que delego parte de la tarea de representarme, de hacerte saber esta forma tan mía que tengo de ver y hacer las cosas. Y así y aquí, entre chorreteos y chispeteos, encogimientos y explayamientos, *resulto* -constelación de errores, limitaciones y rectificaciones, perennemente buscando, añadiendo y alineando equilibrios, con el cuerpo, con las palabras, con los demás-.

Además de peinados, atavíos, gestos y posturas, parte de lo que los personajes traen en su entorno en casi todas las pinturas son textos, que orbitan y habitan los mismos espacios y quizás están sujetos a las mismas fuerzas. Todos los textos, generados o prestados, mantienen relaciones abiertas con las figuras, y no es del todo claro si estas los emiten o los escuchan, o si esa diferencia importa. Las palabras se meten en la maquinaria asociativa del lugar, y siguen girando ahí, tergiversadas, reapropiadas, reocupadas, truncas.

El contexto general sigue siendo el mismo, pero se intensifica: ya no las válvulas de escape sino el escape de las válvulas, la misma presión por todas partes. Las aflicciones mismas en plena campaña buscando a quién más pertenecer. Entonces, ¿retirarse? ¿quedarse solo? La biología de la soledad es peligrosa, lo muestra el deterioro rápido que causa el ostracismo. Está hecha para que busques a otros aunque no sepas que los necesitas. Estamos hechos para creer en el 'ser es ser percibido' de la socialidad, para asociar mi existir a tu mirar. Animales hechos para la socialidad y la cultura, para identificarnos y diferenciarnos hasta el fin.

Lo de diferenciar y dividir se nos da fácil; en eso los miembros de los cultos cultos son tan efectivos como los miembros de los cultos incultos, todos aunados en la perennidad acusatoria. Pero hay que al menos soportarse para poder servirse mutuamente de soporte, para poder enderezarnos y quizás encontrarnos en un plano común. Te miro en parte para ver si notaste mis piruetas. En mí ves mi conciencia de ti consciente

de mí consciente de ti. Pero también en parte, y más esperanzadoramente, te miro para ver si sospechas (¿cómo yo?) que tal vez no nos hayamos atendido suficiente, y para ver si estás dispuesto a esculpir conmigo un leve evento de atención conjunta, un mirar o imaginar los dos (¿los tres?) la misma cosa, ensayando o manteniendo viva, bajo el foco agregado de nuestras respectivas atenciones, la posibilidad de un alumbramiento común.

Let me see what your t-shirts say, 2011. Acrílico sobre canvas. 73" x 99".

A la izquierda: *Violette y el voyeurista*, 1996. Óleo sobre masonite. 60" x 48". Colección Reyes & Veray. [Fotografía: RPP]

Conducts, symptoms, temptations, 2000. Óleo sobre canvas. 53" x 56". Colección David Antonio [Fotografía: RPP]

“Here There Be Boxers; Voyeurs, Revolutionaries; Artists and Other Scary Animals. And an Elephant. No Tygers, Though” Conversación con Rabindranat Díaz Cardona

Juan Carlos Quiñones, a.k.a. Bruno Soreno

Amar la trama más que el desenlace
Jorge Derexler

De entrada y a nuestra derecha, nos recibe un elefante azul. Innocent enough. Hasta que nos percatamos de que el elefante está parado al borde de un precipicio. Entonces, entramos al bosque.

* * *

Bruno Soreno: En una entrevista del 2012, el artista Francesco Clemente afirma “Just as there are narratives before the making of a painting, things I saw or I heard, so there are new narratives after the painting is finished, and they come from the viewer. The painting is the transitional space where the experience of the artist and the experience of the viewer meet.”¹ Cuéntame sobre esas “narrativas” de experiencia antes del acto de pintar. ¿Cómo informan e inciden en la obra? ¿Son esas narrativas pre-obra “anécdotas” que después plasmas, o creas una mitología?

Rabindranat Díaz Cardona: Me atrevo a decir que muchas de estas narrativas son mitologías, en el sentido de que no encuentro en ellas referentes muy específicos. Tiendo al drama, como casi todos en esta Isla. Situaciones solo medianamente complicadas me pueden servir como detonantes para imaginar escenarios difíciles, a veces llenos de cosas que no tienen muchas posibilidades reales de concretarse. Creo que mucho de eso va a un depósito, y que luego salen en forma de narrativas que no reconozco necesariamente como procedentes de experiencias mías. Entonces, la obra se va informando por filtración de procesos que tienen que ver con la memoria, el cómo recuerdo con cómo asimilo mi entorno, los traumas y las experiencias en general.

B.S.: ¿Determinan esas narrativas la obra? Háblame del universo anecdotal, emotivo y psicológico que rodea la obra aún antes de su nacimiento. Menciona momentos paradigmáticos.

R.D.C.: La narrativa da sentido a mi obra, pero esta nunca se halla predeterminada por aquella. Normalmente, comienzo a trabajar con ideas bien generales y el trabajo va cobrando significados de manera pausada y durante el proceso de creación. La obra se va informando a la vez que voy armando y explorando aspectos psicológicos de los personajes que voy creando. Me atrae combinar cualidades humanas que generen cierto sentido de contradicción. Por ejemplo: un revolucionario con mucho corazón, pero que no parezca estar bien preparado, ni sea muy amenazante.

B.S.: ¿Cuánto de autobiografía hay en tu obra?

R.D.C.: En mi proceso se da una relación muy íntima y abarcadora con la obra. El cariño que le tomo a las piezas es grande. Ahí quedan cosas mías grabadas, por lo que creo que hay algo de eso. Pero no queda definido solo por lo autobiográfico. Creo que mi trabajo es también el resultado de la mirada puesta en nuestra sociedad. Es sobre como bregamos con lo que hay, con miedos e inercias, o con locuras y entregas totales.

B.S.: Siempre que hay movimiento en una obra de arte hay narrativa, o al menos, la posibilidad de una narrativa. Háblame del movimiento físico (malabarismos, remar, rodar, volteo de cuellos, el pugilismo, etcétera) de los personajes en tus obras.

R.D.C.: En el fondo, todos son representaciones de movimientos precarios, a veces caídas que son parte normal de nuestro andar por la vida persiguiendo algo. También hay algo ahí de nuestro lenguaje corporal, que muestra nuestra energía y estado de alerta. Apropiando y alterando una frase de Aristóteles, le di voz a uno de los personajes en mis dibujos: *no hay nada en mi mente que no haya estado antes en mis manos y pies...*

B.S.: Creo que la relación entre los títulos de las piezas y las obras se ha ido modificando a través del tiempo en tu trabajo. Algunas veces parece que el título “explica” o “describe” las piezas que nombra, mientras que otras parece un *inside joke*, un referente personal vedado al espectador o simplemente un non-sequitur. Hay, a veces, la apariencia de una relación ambigua o enigmática entre título y piezas o una total desconexión entre título y pieza. Cuéntame sobre esta relación.

R.D.C.: Los títulos y los textos escritos en mis piezas vienen siempre al final. Este momento se convierte muchas veces en un ejercicio de pareo y correspondencias. Para esto utilizo un banco de conceptos y frases que voy acumulando al pasar el tiempo, y que tienen diferentes procedencias: lecturas, canciones, películas, conversaciones, narrativas inventadas etcétera. Altero y tergiverso estos conceptos para crear mayor o menor tensión, para añadir posibilidades de juegos semánticos a la interpretación de las piezas.

B.S.: Siento que, en el contexto de la exhibición, en el estar “adentro de la sala”, los espectadores nos devenimos personajes de una trama más grande; que nos convertimos en otros seres como los de las pinturas que miramos. Somos voyeurs de los personajes que habitan las obras de la exhibición, pero también cohabitamos con ellos el conjunto que conforma la exhibición desde el margen. Esto, creo, tiene que ver con la pugna que hay en tu obra por abolir el marco, por difuminar esa barrera entre “adentro” y “afuera de la pieza”. En ese sentido, ¿qué papel juega el espectador en tu obra?

R.D.C.: Uno muy importante para mí: el de continuar las historias... Así la obra se mantiene como un organismo vivo, que intercambia ideas y experiencias. Una de las pinturas en exhibición, en la que aparece un personaje masturbándose frente a una pintura mural, lleva como título *Frente a un fresco: de un tipo que acaba de entender la importancia de un arte que pueda ilusionar*.

B.S.: He notado una tendencia en tu obra de ir prescindiendo de las narrativas, al menos de las narrativas explícitas. Noto esta depuración a través del tiempo. Los trabajos más recientes son los personajes de la serie *Gente co-moon*, los boxeadores, la serie *Salseros*: todos ellos tienen fondos blancos y textos en lápiz

¹ “Spiritual Portraits: Q+A with Francesco Clemente”, *Art in America*, 5 de junio de 2012

que casi no son legibles, como si quisieras desaparecer cualquier alusión a contexto en las obras. Si lo hay, el contexto está afuera de las obras. Fuera del borde de las obras. En algunas piezas ni siquiera hay marco. ¿Desvarío? De hecho, en *Gen-tegumento* (una serie que comienzas, durante el 2006 pero que es *ongoing*), en los boxeadores, los salseros y los otros personajes, casi ni se percibe el tiempo. Hay malabares, poses, pero no tiempo. ¿Se puede sentir el tiempo así en tu obra? ¿Cómo una depuración? ¿O cómo?

R.D.C.: Me parece que sigue habiendo narrativa, pero es cierto que ha habido una pérdida de noción del contexto espacial y temporal. En dos ocasiones he vivido fuera de Puerto Rico, 1998-2003 en N.Y.C, y 2010-2013 en Madrid, y es interesante pensar que en ambas ocasiones he regresado “sin contexto”, haciendo obras de personajes sobre fondos primordialmente blancos. Tal vez hay algo de que me toma tiempo digerir las cosas, insertarme en ese contexto nuevo con el que me relacioné.

B.S.: ¿Qué relación tienes con los personajes de tus obras? ¿Son tus amigos, enemigos, conocidos, o meros personajes?

R.D.C.: Tenemos una relación muy buena, jeje... Los personajes en mi trabajo son, la mayor parte de las veces, ficticios e imaginados. Hay de todo. Son representaciones de frágiles justicieros y hábiles villanos en tramas nebulosas. Dada la manera en que nos pintan el mundo, es casi inevitable tender a escoger “héroes” y algunos “enemigos”. Pero los de mi trabajo son héroes casi “chapulinescos” y, contrario a lo que se dice, son enemigos pequeños, vulnerables y no representan mucho peligro, jeje. Por otro lado, me ha interesado también la pintura-retrato, con la que tengo intenciones narrativas muy distintas que con las del resto de mi trabajo. Hay mucho respeto por el sujeto y sus cualidades. Aunque debo mencionar que hay momentos en que estas piezas pasan de ser retratos y comienzan a cobrar características de personajes autónomos. Lo cierto es que los inserto dentro de una propuesta conceptual muy específica. En la serie: *Gen-tegumento*, mi intención es “homogenizar” la escena del arte. Hacer desaparecer aparentes jerarquías sociales, aparentar que todos somos iguales. Para lograrlo, realizo todos los retratos de la misma manera. Represento al sujeto mirando derecho hacia al frente, sin ningún gesto en el rostro, sobre un fondo blanco y vacío. También están los retratos de salseros. Estos son, en principio, tributos, aunque van cargados de drama y juego.

B.S.: ¿Qué papel juegan los animales en tu obra?

R.D.C.: Animales humanos entre animales no humanos. ¿Cuáles son cuáles? Ellos van apareciendo en mis bocetos como reflejo de una curiosidad y de una admiración. Los incorporo a las narrativas adjudicándoles cualidades humanas, o quizás comentando los paralelismos entre ellos y nosotros. Aunque nunca se sabe dónde termina el animal y donde comienza el humano. Siempre me ha desconcertado cuan crueles somos con ellos. Los tratamos como meros objetos, como mercancías. Por eso comienzo la serie *Protesters*. En ella pinto de modo “ilustrativo” un grupo de animales y les incorporo información textual real sobre las condiciones en las que hoy viven esas especies. Además, las combino con narrativas propias. Hay que cambiar nuestra relación con ellos: consumir menos carnes, buscar sellos *cage free*, buscar productos con sellos de *no animal testing*; replantearnos los circos, los zoológicos, los parques acuáticos, la cacería; y explicarles a los más pequeños...

B.S.: Las obras invitan a completar esas historias, las historias que sugieren, pero causan ansiedad. La ansiedad de que el espectador no puede montar “la historia correcta”. No hay libertad real de imaginarse cualquier historia. En este sentido, parece

haber una voluntad cruel de no dar los referentes sobre lo que realmente pasa en las pinturas, pero tampoco permitir imaginar con libertad lo que pasa en ellas. ¿Es esto premeditado?

R.D.C.: ¿No es así que ocurre en la vida real y a veces sentimos ese mismo sentido de incertidumbre? Es algo muy consciente, pero no creo que haya envuelta lo que llamas una “voluntad cruel”.

B.S.: Me has contado una anécdota de tu niñez que me ha dado una clave epifánica para comprender aspectos de tu obra que me resultaban enigmáticos. Tiene que ver con la condición de epilepsia que padece tu mamá, y está ligada indisolublemente al tema del miedo. ¿Qué papel juega el miedo en tu trabajo?

R.D.C.: He pensado que el miedo, como acondicionante humano, es tema central de mi obra. El bosque, el precipicio, por ejemplo, podrían representar el peligro de perderse, de caerse, como cuando se tiene el “feeling” latente de que de repente algo puede venirse abajo. Te voy a dar un ejemplo íntimo de cómo el miedo motiva el trabajo. *Spontaneous human numbness: an epileptic menace*, una de mis pinturas, representa mis “traumas” con relación a la epilepsia de mi madre. Recuerdo que de pequeño estando solo con ella le comenzaba repentinamente uno de sus ataques epilépticos en el cual torcía y contraía sus extremidades, se alteraba su estado de conciencia y a veces caía al suelo. Luego de eso, actuaba por unos minutos de manera incoherente. Yo permanecía quieto, observándola y, seguramente, asustado. Ella era responsable de mí y, en medio del episodio, yo quedaba vulnerable. En la serie de los boxeadores, juego con frases filosóficas descontextualizadas en las cuales también se utilizan términos del mundo del boxeo como, “certeza”, “*punishment*”, “superado”. En esta serie, entre otras cosas, quiero plantear el tema de la negación del miedo. *Distrust punishment* es como una “negación” del miedo al castigo.

B.S.: ¿Te defiende el arte de algún miedo al desorden?

R.D.C.: ¿Es una pregunta o una observación? Jejeje.

* * *

De salida y esta vez a la izquierda, un elefante bipolar entrega su espíritu. Not so innocent as before, salimos del bosque.

Un fangal infértil, infinito, inverosímil e invertebrado (tríptico), 2002. Óleo sobre masonite. 30" x 120". Colección José 'Chilo' Andreu. [Fotografía: RPP]

Hombres con babilla, opulencia, demencia y debilidad: drastic harmlessness of an ego depletion (tríptico), 2004. Acrílico, marcador e impasto sobre masonite. 5" x 24"

Hombres con babilla, opulencia, demencia y debilidad: drastic harmlessness of an ego depletion (tríptico), 2004. Acrílico, marcador e impasto sobre masonite. 5" x 24"

Tipos que producto de su época poseen un interés genuino en profundizar (tríptico), 2005. Acrílico y cemento sobre masonite. 40" x 144". Colección Pedro Muñoz Marín [Fotografía: OB]

They turned their affection in a different direction (diptico), 2005. Acrílico e impasto sobre masonite. 24" x 60". Colección Aaron Salabarrías Valle
[Fotografía: RPP]

Tipos desprovistos de superhéroes, 2006. Acrílico sobre canvas. 73" x 94". Colección David Soler. [Fotografía: OB]

This man like any other man of his kind, is out to love, 2006. Acrílico sobre canvas. 73" x 94". Colección Luis Álvarez. [Fotografía: OB]

Radical, sporadic subversion of intent, 2008. Acrílico sobre canvas. 84" x 113". [Fotografía: OB]
Attempting to stage a painful revolution here, 2008. Acrílico sobre canvas. 52" x 72". [Fotografía: OB]

Un cambio sísmico en la jerarquía de estos hombres ha ocurrido, 2008. Acrílico sobre canvas. 81" x 110". Colección Jiménez y Colón. [Fotografía: OB]

El bosque, 2014. Mesa de madera, canvas, tela metálica, troncos de madera, plantas ornamentales, piedras, figuras de resina.
70" x 60" x 42". [Fotografía: RPP]

[1] *Measurements and behaviorists*, 2001. Óleo sobre masonite. 24" x 28". Colección José "Chilo" Andreu [2] *Un tipo que aprendió a brincar irracionalmente*, 2006. Acrílico sobre masonite. 16" x 20". Colección Javier Castillo y Maribella Maldonado [3] *Comillas*, 2007. Acrílico sobre hoja de foam. 8" x 11". Colección Ángel Luis Peña [4] *Frente a un fresco: un tipo que acaba de entender la importancia de un arte que pueda ilusionar*, 2007. Acrílico sobre masonite. 16" x 20". Colección Michelle Fiedler [5] *Fue el arte que me co(n)fundió*, 2006. Acrílico sobre masonite. 18" x 24". Colección Osvaldo Budet [6] *Me quedaré quieto a ver*, 2010. Acrílico sobre canvas. 8" x 11" [7] *Déjame pensar... ¿hacerme el muerto?*, 2010. Acrílico sobre canvas. Colección José

Hernández Castrodad [8] *Prime soil paradise*, 2013. Camión de madera, hojalata, pintura, stickers, resina, compost. Medidas variables. Colaboración con Ramón Eusebio Díaz (padre de Rabindranat) [9] *Girl power*, 2014. Camión de madera, hojalata, pintura, stickers, resina, muñecas de trapo. Medidas variables. Colaboración con Ramón Eusebio Díaz (padre de Rabindranat) [10] *Tierra adentro*, 2014. Camión de madera, hojalata, pintura, resina, tierra, condones. Medidas variables. Colaboración con Ramón Eusebio Díaz (padre de Rabindranat). [Fotografía: RPP]

Serie Gen-tegumento,
2006-2007
Acrílico sobre masonite
40" x 48"

•Miguel Luciano
•Mima Benítez [Colección Cesar Reyes y
Mima Benítez]
•René Pérez Joglar

•Tito Rovira
•Manuel Álvarez Lezama [Colección Rovira y Jarabo]
•Aaron Salabarrías Valle [Colección Museo de
Arte Contemporáneo de Puerto Rico]

•Corinne Timsit
•Roberto Escobar
•John Belk III [Colección John Belk y Margarita Serapión]

•Luis Gutiérrez [Colección Luis Gutiérrez]
•Pedro Muñoz Marín [Colección Pedro Muñoz Marín]
•Margarita Serapión [Colección John Belk y Margarita Serapión]

El hombre es algo que debe ser superado, 2012.
Lápiz y acrílico sobre papel . 69" X 39". [Fotografía: RPP]

Distrust Punishment, 2013. Lápiz y acrílico sobre papel
59" X 39". [Fotografía: RPP]

La certeza es absurda, 2013
Lápiz y acrílico sobre papel. 59" X 39". [Fotografía: RPP]

[1]Serie Protesters, 2010 - 2011. Acrílico sobre hoja de foam. 5" x 7" [1a] Lobo [Colección Roberto de Jesús Clavell e Irma Valdejuli] [1b] Jaguar [Colección Roberto de Jesús Clavell e Irma Valdejuli] [1c] Manatí [1d] Gorila [1e] Oso Panda [1f] Oso Polar [2] Marcianitos (9). Acrílico sobre hoja de foam. 3 " x 2 " [3] Serie Gente co-moon, 2012. Lápiz y acrílico sobre papel [3a] ...and for many species there is simply nowhere else to go. 10 " x 8 " . Colección Israel Lugo y Jasmin Contreras [3b] Para este truco necesitaré de vuestro optimismo ingenuo. 10 " x 8 " . Colección Israel Lugo y Jasmin Contreras [4] Uncool deforest, 2010. Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho. 16" x 12". Colección Natalia Martínez [5] Benítez, 2010. Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho. 16" x 12". Colección Jorge Díaz [6] Esto no es una actividad menor en mi vida, 2010. Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho. 16" x 12". Colección Reyes - Veray [7] La última cocacola, 2010. Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho. 16" x 12". Colección Martín Albarrán [8] De la serie Protesters, 2011. Escultura en barro y pintura acrílica [8a] Elefante (1 y 2). Colección Roberto Escobar [8b] Elefante (3). Colección Omar Abdulio Peña Forty [9] Mesa con dibujos de la serie Gente co-moon, 2014. Lápiz y acrílico sobre papel . Lobo Domesticado [Colección Quintín Rivera Toro]. [Fotografía: RPP]

Biografía y curriculum vitae

Nace en el 1972 en San Sebastián, Puerto Rico. En el 1996 obtiene un bachillerato en Pintura de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y en el 2002 una Maestría en Pintura de Hunter College, City University of New York. Actualmente vive y trabaja entre Aguadilla y San Juan.

Selección de exhibiciones individuales:

2014

Imagine r survivor, Museo del Antiguo Arsenal de la Marina Española, San Juan, Puerto Rico

2011

Hábitat, Metro Plataforma Organizada, San Juan, Puerto Rico

2006

Gen-tegumento, CIRCA PR, SOLO section, Centro de Convenciones de Puerto Rico

2004

Hombres con babilla, opulencia, demencia y debilidad: drastic harmless of an ego depletion, Galería Viota, San Juan, Puerto Rico

2003

Barbarians, fugitives, victims and frantics: redistribución de una astucia adormecida, Galería Viota, San Juan, Puerto Rico

1998

Fantastical projection of algunos muñequitos, Galería Sin Título, San Juan, Puerto Rico

1996

PORTORIsenses, Galería Raíces, San Juan, Puerto Rico

Selección de exhibiciones colectivas

2013

Algo con F, 2BLEÓ, Santurce, Puerto Rico

Colectiva Monopatín 2.0, c787Studio, Santurce, Puerto Rico

Colectiva de Dibujo, curada por Jesús 'Bubu' Negron, Casa Ashford, Condado, Puerto Rico

Pie forzado. 001, curada por Juan Alberto Negroni, Georgia College Museum, Milledgeville, U.S.A

O te peinas o te haces rolos, La Productora, Santurce, Puerto Rico

Colectiva 1, 2BLEÓ, Santurce, Puerto Rico

2012

Pasiones Contemporáneas, arte americano, europeo y latinoamericano de la colección Serapión & Belk, Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico

El último libro, Carl von Ossietzky Staats und Universitäts Bibliothek de Hamburgo, Alemania

Vive la crisis!!, Galería de Guerrilla, Campo de Cebada, Madrid

Interconexiones: lecturas curatoriales de la colección MAPR, Museo de Arte de Puerto Rico

Exhibición colectiva de METRO, Metro Plataforma Organizada, San Juan, Puerto Rico

2011

PueLtorrican infiltration, Artimaña, Madrid

Signos Vitales: nuevas adquisiciones del MAC 2009-2011, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

Exhibición Inaugural de METRO, Metro Plataforma Organizada, San Juan, PR

El último libro, Biblioteca Aguilar of New York Public Library, NY

2010

CIRCA PR, Walter Otero Gallery, Centro de Convenciones de Puerto Rico

2009

Chiquitolina, Centro Curatorial La 15, Santurce, Puerto Rico

CIRCA PR, Walter Otero Gallery, Centro de Convenciones de Puerto Rico

2008

Fantastic Voyage, Diana Lowenstein Gallery, Miami, FL, USA

\$999.99 Exhibition, Diana Lowenstein Fine Gallery, Miami, FL, USA

SCOPE Miami, Diana Lowenstein Gallery, Miami, FL, USA

Exposición de la Colección Reyes-Veray, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico

El último libro, Biblioteca Nacional de la República de Argentina, Buenos Aires

En sus marcas, curada por Rebeca Noriega, Sala de Artes de la Universidad del Sagrado Corazón, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico

It's Not Easy, Exit Underground at Exit Art, New York, NY, USA

Season Review, Diana Lowenstein Gallery, Miami, FL, USA

SCOPE Basel, Diana Lowenstein Gallery, Basel, Switzerland

Art Chicago, Diana Lowenstein Gallery, Chicago, IL, USA

CIRCA PR, Walter Otero Gallery, Centro de Convenciones de Puerto Rico

2007

Contemporary Latin American Art, auction exhibiton, Museum of Latin American Art, Long Beach, California, USA

CIRCA PR, Walter Otero Gallery, Centro de Convenciones de Puerto Rico

El Pulpo/Octopus, Galería Nacional, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, PR

Perspectiva puertorriqueña: del rococó colonial al arte global, Museo de Arte de Puerto Rico

2006

Muestra Nacional, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Puerto Rico

Arteamericas, Merrill Lynch, Coconut Grove Convention Center, Miami, FL, USA

2005

Art International Zurich, Kongresshaus, Switzerland

Arteaméricas, Merrill Lynch, Coconut Grove Convention Center, Miami, FL, USA

Auction Exhibition Contemporary Latin American Art, Museum of Latin American Art, Long Beach, California, USA

2002

Making up situations, MFA Thesis Show, Hunter Collage Time Square Gallery, New York, NY, USA

2001

El Arte en Puerto Rico a través del tiempo, Museo de Arte de Puerto Rico

2000

The S-Files 2000, Museo del Barrio, New York, NY, USA

Los Tesoros de la Pintura Puertorriqueña, Museo de Arte de Puerto Rico

1997

Colectiva de artistas puertorriqueños, XIV Festival de la Juventud y los estudiantes, Casa del Caribe, La Habana, Cuba

Villa de Madrid, Certamen para jóvenes creadores de Iberoamérica, Ayuntamiento de Madrid, España

Catálogo de obras

01 <i>Violette y el voyerista</i> , 1996
Óleo sobre masonite
60" x 48"
Colección Reyes - Veray	<i>profundizar</i> (tríptico), 2005
Acrílico y cemento sobre masonite
40" x 144"
Colección Pedro Muñoz Marín	[Colección Cesar Reyes y Mima Benítez]
•Álvarez Lezama
[Colección Rovira y Jarabo]
•Corinne Timsit
•Roberto Escobar
•Luis Gutiérrez
[Colección Luis Gutiérrez]
•Pedro Muñoz Marín
[Colección Pedro Muñoz Marín]	21 <i>Marcianitos</i> (9), 2010
Acrílico sobre hoja de foam
3" x 2"	30 <i>Serie Protesters</i> (6), 2010 - 2011
Acrílico sobre hoja de foam
5" x 7"
•Lobo
[Colección Roberto de Jesús Clavell e Irma Valldejuli]
•Jaguar
[Colección Roberto de Jesús Clavell e Irma Valldejuli]
•Manatí
•Gorila
•Oso Panda
•Oso Polar	figuras de resina
70" x 60" x 42"
38 <i>Multiviral</i> , 2014
58" x 62"
Acrílico sobre tela
Colección Rene Pérez Joglar
39 <i>Mesa con dibujos de la serie Gente co-moon</i> , (31) 2014
Lápiz y acrílico sobre papel
•Lobo Domesticado
[Colección Quintín Rivera Toro]
02 <i>Conducts, simptoms, temptations</i> , 2000
Óleo sobre canvas
53" x 56"
Colección David Antonio	08 <i>They turned their affection in a different direction</i> (díptico), 2005
Acrílico e impasto sobre masonite
24" x 60"
Colección Aaron Salabarrías Valle	14 <i>Comillas</i> , 2007
Acrílico sobre hoja de foam
8" x 11"
Colección Ángel Luis Peña	23 <i>Para este truco necesitaré de nuestro optimismo</i> , 2010
10" x 8"
Colección Israel Lugo y Jasmin Contreras	31 <i>Let me see what your t-shirts say</i> , 2011
Acrílico sobre canvas
73" x 99"	40 Serie: <i>Los Salseros</i> (12), 2014
Acrílico sobre papel
•Luiggi Texidor
•Pete "El Conde" Rodríguez
•Pellín Rodríguez
•Marvin Santiago
•Lalo Rodríguez
•Cheo Feliciano
•Chamaco Ramírez
•Tito Rodríguez
•Mon Rivera
•Daniel Santos
•Héctor Lavoe
[Colección Rafael Tirado Montijo]
•Frankie Ruiz
[Colección Angelica Ayala]
03 <i>Measureings and behaviorists</i> , 2001
Óleo sobre masonite
24" x 28"
Colección José 'Chilo' Andreu	09 <i>Tipos desprovistos de superhéroes</i> , 2006
Acrílico sobre canvas
73" x 94"
Colección David Soler	15 <i>Frente a un fresco: un tipo que acaba de entender la importancia de un arte que pueda ilusionar</i> , 2007
Acrílico sobre masonite
16" x 20"
Colección Michelle Fiedler	24 <i>Uncool deforest</i> , 2010
Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho
16" x 12"
Colección Natalia Martínez	32 <i>El hombre es algo que debe ser superado</i> , 2012
Lápiz y acrílico sobre papel
69" X 39"	
04 <i>Bipolarity: beast of burden</i> , 2001-2002
Tempera y bolígrafo sobre masonite
48" x 76"
Colección John Belk y Margarita Serapión	10 <i>This man like any other man of his kind, is out to love</i> , 2006
Acrílico sobre canvas
73" x 94"
Colección Luis Álvarez	16 <i>Radical, sporadic subversion of intent</i> , 2008
Acrílico sobre canvas
84" x 113"	25 <i>Benítez</i> , 2010
Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho
16" x 12"
Colección Jorge Díaz	33 <i>Distrust Punishment</i> , 2013
Lápiz y acrílico sobre papel
59" X 39"	
05 <i>Un fangal infértil, infinito, inverosímil e invertebrado</i> (tríptico), 2002
Óleo sobre masonite
30" x 120"
Colección José 'Chilo' Andreu	11 <i>Un tipo que aprendió a brincar irracionalmente</i> , 2006
Acrílico sobre masonite
16" x 20"
Colección Javier Castillo y Maribella Maldonado	17 <i>Attempting to stage a painful revolution here</i> , 2008
Acrílico sobre canvas
52" x 72"	26 <i>Esto no es una actividad menor en mi vida</i> , 2010
Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho
16" x 12"
Colección Reyes - Veray	34 <i>La certeza es absurda</i> , 2013
Lápiz y acrílico sobre papel
59" X 39"	
06 <i>Hombres con babilla, opulencia, demencia y debilidad: drastic harmlessness of an ego depletion</i> (tríptico), (8 pinturas) 2004
Acrílico, marcador e impasto sobre masonite
5" x 24"
Colección Familia Viota
Colección Israel Lugo y Jasmin Contreras
Colección Eduardo Rivera	12 <i>Fue el arte que me co(n) fundió</i> , 2006
Acrílico sobre masonite
18" x 24"
Colección Osvaldo Budet	18 <i>Un cambio sísmico en la jerarquía de estos hombres ha ocurrido</i> , 2008
Acrílico sobre canvas
81" x 110"
Colección Jiménez y Colón	27 <i>La última cocacola</i> , 2010
Lápiz, acrílico, y madera sobre pizarra de corcho
16" x 12"
Colección Martín Albarrán	35 <i>Prime soil paradise</i> , 2013
Camión de madera, hojalata, pintura, stickers, resina, compost
Medidas variables
Colaboración con Ramón Eusebio Díaz (padre de Rabindranat)	41 <i>Girl power</i> , 2014
Camión de madera, hojalata, pintura, stickers, resina, muñecas de trapo
Medidas variables
Colaboración con Ramón Eusebio Díaz (padre de Rabindranat)
07 <i>Tipos que producto de su época poseen un interés genuino en</i>	13 <i>Serie Gen-tegumento</i> , (8 pinturas) 2006-2007
Acrílico sobre masonite
40" x 48"
•Miguel Luciano
•Tito Rovira
•Mima Benítez	19 <i>Elefante (serie Protester en barro)</i> (1 y 2), 2009
Colección Roberto Escobar	28 <i>Me quedaré quieto a ver</i> , 2010
Acrílico sobre canvas
8" x 11"	36 <i>It appears that having musing teaching tendencies is hazardous to a person mental health</i> , 2014
Acrílico sobre tela
58" x 62"	42 <i>Tierra adentro</i> , 2014
Camión de madera, hojalata, pintura, resina, tierra, condones
Medidas variables
Colaboración con Ramón Eusebio Díaz (padre de Rabindranat)
		20 <i>Elefante (serie Protester en barro)</i> (3), 2009
Colección Omar Obdulio Peña Forty	29 <i>Déjame pensar... ¿hacerme el muerto?</i> , 2010
8" x 11"
Acrílico sobre canvas
Colección José Hernández Castrodad	37 <i>El bosque</i> , 2014
Mesa de madera, canvas, tela metálica, troncos de madera, plantas ornamentales, piedras,	

Vista de sala

[Fotografía: OB]

40

Apertura de la exhibición

[Fotografía: OB]

41

Improvisación de movimiento | Javier Cardona y Alejandra Martorell

Recorrido con Rabindranat Diaz Cardona y Abdiel Segarra

[Fotografía: RPP]

42

