

Esta es una transcripción de la videoconferencia de análisis de la obra: Sobre las Mujeres de Argelia de Alfredo Caballero. Análisis realizado para el proyecto FILOTEOS, llevado cabo por EspIRA en 2016.

Ricardo Huevo

Gracias por participar. Pues, ahorita la onda es analizar este trabajo de Alfredo, también sus otras piezas, pero básicamente el cuadro que seleccionamos no? Y un poco como las otras veces: la idea es medir un poquito la eficacia como de la primera experiencia de la pieza, ¿qué, qué es lo que hace este trabajo si llegas y lo ves, pues, que pensás?, digamos como una primera-primera impresión, para medir un poco su eficacia, ¿qué hace?, y ya luego meternos mas en otros temas, pues.

Raúl quintanilla

Bueno, si partíamos de la pregunta que hiciste, de qué sentís cuando ves la pieza pues, para mí evidentemente es una pieza que está elaborando sobre la pintura de Delacroix. Y ya ahí podemos partir de toda esa pintura de Occidente que veía hacia Oriente y que más ó menos fabricaba su visión de lo que era el Oriente y especialmente esa visión de dominación y de conquista de todas las fantasías sexuales de Occidente sobre Oriente. El hecho de representar el harén y representar a la odalisca, que estuvo tan de moda en la cultura europea en un tiempo, ya representaba todo ese deseo, específicamente del hombre blanco, europeo, sobre la posesión de las mujeres, en este caso de Argelia.

Ahora, la pintura de Delacroix me parece que es como un poquito mas crítica, porque pone las cosas diferentes, a como la veían los otros pintores clásicos como Ingres. Y a mi me parece que lo curioso de Alfredo y lo que me llama la atención es que sencillamente utiliza como referencia a Delacroix para presentarnos una visión bien personal de sus traumas y sus deseos y sus sueños y sus fantasías. A mí me parece una pintura bien incorrecta, digamos, ó sea no creo que sea una pintura que él se ponga a pensar si va a estar bien hacerla ó no, sino que la hace y sencillamente los resultados son los que salen.

Evidentemente a mi me parece que es una pintura relacionada a la posesión de la mujer y al ofrecimiento de la mujer como un objeto para poseerla.

Este animal que sale, por ejemplo, al lado, escondido detrás de la cortina, está a punto de cogerse a esta mujer que nos esta viendo con una mirada toda afligida. Y la otra mujer que más bien se parece a la odalisca de Ingres, esta también dándonos la nalguita y viéndonos como con ganas también, ó sea, yo creo que es como unas ganas de conquistar el deseo. Así lo veo yo.

Ernesto Calvo

Yo creo que, siguiendo un poco lo que plantea Raúl y llevándolo más adelante en el tiempo verdad, digamos no pensando incluso en su referente original vinculado al romanticismo y como eso puede ser reinterpretado, recodificado desde la pintura de Alfredo; estaba pensando también en como esa pintura, digamos, tanto a nivel formal como a nivel temático, por supuesto que dialoga

con toda una tradición de las vanguardias, no?, las vanguardias europeas, el expresionismo, tanto en el uso del color, como en todo el trabajo de la figuración, con incluso, en todo un imaginario que por supuesto tiene a la figura femenina como centro, pero también, es decir, pensando en la idea de un escenario, la cuestión de, digamos la pintura misma, lo artístico, la imagen como una escenografía. Entonces eso, digamos, me pareció interesante porque además, y esto bueno, también es que se me hace inevitable, pues si me gusta conocer, por lo menos algunos elementos vinculados a la trayectoria ó a las propuestas de un artista para también hacer las conexiones con la obra que estoy viendo, con la imagen que estoy viendo; pensando en que, justamente Alfredo hace alusión a la cuestión del teatro, de la representación, de la performance, incluso las otras, las piezas que también... Hay cuestiones sonoras, me parece que evidentemente el concepto de escenografía, de representación teatral y todo lo que eso conlleva también está muy presente en esta pieza, no?

No sé si es casual, también me fijé que, porque bueno, a ver... hay una cuestión en torno a la pintura, y sobretodo a este tipo de pintura que es muy difícil apreciarla en una imagen, no?. Realmente yo siento que, en este caso específico, la cuestión de apreciar la pieza directamente es clave, su tamaño, todo el material utilizado, en fin; pero está montada, digamos de una manera no convencional, si de alguna manera se pudiera llamar así, que eso creo que le da también una perspectiva en torno al concepto de representación mismo y a la cuestión de escenificación, no? No sé si fue que por casualidad se puso ahí, para tomarle la foto, ó que sí fue concebida así para una exposición, no?, es decir, si fue concebida así para una exposición, me parece muy bien, no?, el romper por lo menos, quebrar esa cuestión más formalista de la pintura sobre pared, no?. A ver, hay una cuestión que a mí, sobretodo tengo una serie de dudas a partir de la lectura y de las reflexiones muy interesantes que hizo Alfredo en esta entrevista y el ver sus piezas en función también de esas reflexiones que él hace, por ejemplo en torno al concepto de la belleza, la relación de la belleza con respecto a lo corporal, con respecto, bueno lo religioso, pero también podríamos decir esa relación, por ejemplo entre lo apolíneo, lo dionisíaco, lo siniestro, lo que de alguna manera rompe el canon de un tipo de pintura más vinculada a un credo y más bien lo que cuestiona precisamente es ese tipo de credo, porque eso lo relaciono precisamente con una presencia, creo que yo, por lo menos hasta donde vi, bastante permanente, continua, de la figura femenina, no?. Es decir, desde la figura de la santa hasta la figura de la mujer, de la prostituta, etc.

Entonces, digamos que por ahí, yo hago una interpretación, una valoración de la pieza, lo que pasa es que es una interpretación ó valoración que todavía no tengo muy precisos sus connotaciones y sus significados, no?, es decir, a partir de lo que Alfredo comentaba en esta conversación, entrevista con Raúl, me pareció sumamente interesante como cuestionamiento de toda una, digamos un imaginario vinculado a lo religioso, pero también habría que ver entonces, digamos esa posición de lo femenino y un cierto voyeurismo que también está presente, digamos en la mirada sobre esas obras, digamos cual sería la percepción de Alfredo sobre eso, porque por ejemplo a mí me quedó bastante clara, y me pareció muy interesante, en torno al tema de lo religioso en la conversación que tuvo con, con Raúl. Sin embargo por ejemplo, específicamente en esta pieza siento como una ambigüedad que no logro captar bien sus, digamos, significados, no?. Y esta bien, es decir, lo que tengo, lo que dejo es esa duda

porque digamos no logro decodificar bien, entonces hacia donde se dirige, cual es la intencionalidad de esta representación vinculada al referente Delacroix y como eso se inserta también, que eso bueno, ya, ya es otra parte de la discusión, en el contexto de una pintura contemporánea en Centroamérica, en Latinoamérica, deudora de una tradición occidental, pero también podríamos decir, de una tradición que ya se ha vuelto latinoamericana, no?.

Luisa Fuentes Guaza

Pero me doy cuenta como, y sobretodo, igual, los que hemos recibido un tipo de educación occidental, tenemos una domesticación total a la hora de leer, en cuanto que reducimos la lectura a los parámetros que nos lía el conceptualismo, que de lo estético y lo políticamente correcto, que a su vez está basado en el utilitarismo, en el dogmatismo, en el positivismo. Entonces, de pronto, para mí ha sido una experiencia interesante porque me encuentro con algo, me encuentro con una experiencia artística que me que me obliga a desprenderme y a hacer un verdadero ejercicio de desprendimiento, no?, como un verdadero ejercicio de auto-descolonización, y también un ejercicio de intentar el descodificar, qué sucede con la feminidad en esta pieza. Yo directamente al ver el dossier, si se hubiese que ponerle un título, pondría, la Decadencia del Deseo Opressor, podría ser un título (risa), otro título podría ser El Fetichismo del Opressor, La Antropofagia del Opressor, ó sea, me vienen porque a pesar de la carga simbólica y de la decadencia del, que lo leo directamente de un sistema opresivo, yo esta pieza, esta expresión pictórica, la coloco directamente con, con la pieza de Gilma, la Cuatlicúe, espero pronunciarlo bien. ¿Por qué? Porque, Gilma es un ejercicio de empoderamiento femenino, desde mi lectura, y para mí este retrato de la decadencia del opresor nos abre la puerta de la relación directa y brutal y maravillosa de la vida y la muerte, que es lo mismo, que es la colectividad. Y eso lo conecto también con una cosa que me ha pasado al intentar descodificar esta pieza y es como, el conceptualismo nos ha educado de una manera, donde cualquier cosa que no sea, ó sea, que no sea desmontar el concepto del progreso, no?, ó sea, yo de pronto, para mí, esta pieza me devuelve la desarticulación de lo que nos han vendido como progreso; directamente. Y, ¿por qué? Porque el progreso no es femenino, cuidado, ó sea, el progreso es falocéntrico, no es, el progreso no está manchado con sangre ni está manchado con vísceras ni con la brutalidad de la vida y la muerte que es, al final la Cuatlicúe, es como la madre de la vida y la muerte no?. La diosa de la fertilidad, la guardiana de la oscuridad y la luz, y esa guardiana nos cuida de la luz, en realidad pues, esa oscuridad y esas tinieblas están conectadas directamente con lo femenino y no tienen ningún tipo de cabida en el progreso falocéntrico y en el conceptualismo y en el pensamiento occidental. Desde mi punto de vista, eh..., ó sea.

El, para mí, encontrarme con esta pieza ha sido un revulsivo porque, no sé si lo ha comentado Raúl, hay muchos niveles de lectura.

Alfredo Caballero

Pocas veces trabajo con muchas imágenes, generalmente trabajo con una sola imagen, pocas veces hay multiplicidad de figuras. Ahora que hay multiplicidad de figuras, obviamente el teatro, las mismas pinturas de mucha gente, llevan, me resuelven la parte formal, ocupando yo el esqueleto del cuadro clásico, que es una de las estructuras que más me interesa hacer. Es como llevar estas ideas a un nivel más contemporáneo, y sí pues, aquí hablaba Luisa de que es interesante de la Cuatlicúe. Ese retrato de Gilma, yo le puse así, el nombre de la Cuatlicúe, ya ves, y pues no habíamos ni hablado, porque después de pintado el cuadro, estamos hablando del retrato de Gilma, lo que me trajo a la mente fue esa imagen, del poder de la mujer, pero la mujer así como habla ella, de las tinieblas, la guardiana de la oscuridad, deidad de Hades, todo eso pues, si le podríamos meter un montón de lecturas porque...*you gotta keep'em guessing*, hay que mantenerlos siempre pensando, siempre el misterio, nunca dar todo pues de un solo, porque la pintura al ser un arte de pared donde se lee y se toma para adentro, no hay como una cuestión, digamos un arte más participativo, entonces, ¿qué nos queda a nosotros?, dar para que se lo lleven a su casa, y entonces más tarde, en la noche, a través del sueño, a través del pensamiento, ó con cualquier coincidencia en la calle, ellos pueden, lo que vieron en la pintura, a relacionar con su propia psiquis pues. El uso de los símbolos sí, llevo cierta religiosidad en mí, no de una denominación ó de un set de valores que yo vivo por el cual, simplemente creo que la esperanza es un punto bien importante pues, en la vida de uno, que uno lo relaciona con el intelecto, a mi me gustaría pensar que el trabajo que yo hago sí denota esperanza; por el contrario, lo que oigo es que no enseña mucha esperanza, pero yo creo que en ese mismo, digamos, caos, oscuridad, la última decadencia pues, puede salir un rayito de luz. Y hablábamos del concepto de la feminidad, por algunas personas he sido acusado de misogenista, no soy, no tengo ese tipo, talvez muy fondo en el subconsciente, pero no creo pues, yo admiro el concepto de la feminidad, la apertura, la fertilidad, si voy a considerar a la verdad como un, a darle una forma, a una cosa, le pondría como mujer, simplemente, no porque es la mujer en sí, sino que, la belleza pues, no sé pues, talvez por mi..., soy hombre, todas esas cuestiones, me vienen por ese lado pues, eh, la activa reputación. Sí, habló Luisa de la educación, (...) hombre, estoy impregnado: yo fui al colegio, fui a la universidad, leí crítica, entonces sí tengo todo eso, pero la lucha es ir rompiendo esos esquemas, sabes qué...hasta cierto punto, verdad. Y la cuestión de considerar a la pintura, en un mundo donde el arte es sumamente, eh, vanguardista, y entre comillas conceptual, yo creo que la pintura es igual, vanguardista y conceptual, de manera de cómo se vea pues, eso es como nos ponemos nosotros el límite, de que porque sea pintura sobre tela y figurativo, tenemos un montón de situaciones, no tanto hoy pero, sí, tenemos un montón de situaciones en que las vanguardias, que, ya no calzan, pero no se puede vender un libro por su portada, dice el dicho verdad, yo creo que el arte figurativo tiene su lugar pues, y no para hacer discusiones..., porque a la hora que uno trabaja esas discusiones: es figurativo, abstracto, conceptual, no conceptual, posmoderno, moderno, ¿que sabe el pájaro de ornitología? como decía Barnett Newman, las plantas no saben de botánica, no saben, el cuerpo no sabe de fisiología, sí lo sabe, pero de una manera como entropía, pues, que el

conocimiento es el orden mismo, el conocimiento es de adentro que no se puede digamos, poner, a un punto a posteriori.

Raúl Quintanilla

No, yo estaba pensando, en todo caso pues, toda esa elaboración teórica, no, no viene a cuento cuando estamos enfrente del viento, pues, cuando vos te ponés enfrente de un lienzo, que creo yo que es parte de la validez. La mayoría de los pintores en Nicaragua, pues, tienen un marco, están pensando qué es lo que no ofende, entendés..., y que es lo que gusta, y de ahí parten para pintar, pues. Aquí no hay esa preocupación, me parece pues.... Que hace la pintura, la pintura, o como yo te he visto pintar sin esa preocupación, de hecho ni siquiera ninguna preocupación teórica. Podrá venir a posteriori, y cada quien podrá tener sus lecturas, y podrá ser una pintura crítica de, ó machista misma, me entendés, creo que el hecho de hacerla y la valentía de hacerla es eso, que es una cuestión directa, pues, me parece, sin elaboración teórica por un lado y sin elaboración, digamos, oportunista, por el otro, que es el caso de la mayoría de la pintura nicaragüense, y por eso es que esa pintura es la que gusta y la tuya pues nadie te la compra, pues, me entendés, es, es como, es como lógico, entendés...

Alfredo Caballero

Concuerdo con vos, mirá...siempre hay una serie de ideas intelectuales y teóricas, porque uno está trabajando y todo el tiempo está envuelto en la filosofía. Sí hay un marco detrás de todo esto, porque es lo que es uno mismo. Yo trato y siempre he tratado de decir que, que yo no soy un pintor que, que trata de entregar su único adelanto, ó sea que yo pinto mi trauma. Trato de salirme, no puedo negar que estoy yo ahí, pero trato de llegar a niveles que son los demás también, ó sea que trato de meterme en los niveles donde, ahí, creo que fue Luisa la que dijo como la cuidadora pues, de toda esa tiniebla y esas cosas, entonces así es, uno tiene en la mente todo eso, entonces, el trabajo de uno va ligado, de un punto a otro sobre la misma idea que va creciendo ó, se va deshaciendo pero, no sé pues, no trato de sacar mucho mi propia... trauma pues en esto, trato de llegar a un nivel más alto. Obviamente sí, tengo que pasar por mis propios demonios para llegar a eso y quedan ahí vestigios en el cuadro.

Luisa Fuentes Guaza

Me parece interesante porque sí veo como una contra-mitología, no?. Ó, contra-mitología, ó como una contra-narración de lo mitológico. Porque nosotras, lo femenino, desde que llegaron los barcos a América, (risa) fuimos relegadas a, bueno, a un lugar tenebroso, aquí en Europa pasó cuando se acabó con el paganismo y llegó el cristianismo, no?. Pero me parece interesante como el rescate mitológico, ó sea, la construcción que haces de un tipo de mitología donde nosotras custodiamos las tinieblas, porque yo creo que la feminidad está

directamente conectada, ves; no con un ideal de un canon de belleza romano ni de exaltación del canon de lo excelso, para nada, creo que la verdadera feminidad, creo que la construcción de la feminidad que ahora hay que hacer en la era de la post-verdad, la post-hétero-normativa, blah blah blah y toda esa, y todo ese... intelectuales, creo que va más unida a, a rescatar a, a figuras como la Cuatlicúe.

Alfredo Caballero

La pintura para mi, el arte en sí pues, porque no sólo lo puedo meter en la pintura, hay varias manifestaciones, es una manera necesaria, no es un lujo, no es un juego, es como una cosa vital para mí, que me ayuda a vivir y a entender el mundo en que vivo, pues, de alguna manera, de ahí es que algunas veces salen tantas contradicciones, porque..., no me corro a las contradicciones, fijáte que busco ese tipo de contradicción, y trato de visitar ese punto en mi trabajo para que el espectador mismo se lleve ese tipo de contradicción, a su casa, ves, y la piense, y no tome una cuestión porque se lo dijeron, o porque lo leyó, ó porque sino que sea así, algo más, eso sí pues, así la contradicción, como aquella cuestión del evangelio: padre contra hijo, madre contra hija, cuestiones así, como que no... decir lo del evangelio por cualquier cuestión, pero simplemente como una idea de esa, eh..., paradoja de la vida y la muerte.

Ernesto Calvo

Quería retomar el, dos cosas, bueno, lo que decía Luisa, y a la vez también lo que decía Raúl sobre también la cuestión de, bueno, la falta de complacencia de la pintura de Alfredo y bueno, de la obra de Alfredo, por ejemplo en un contexto como el nicaragüense, pero que también podríamos pensar en otros contextos, por ejemplo centroamericanos que a nivel por ejemplo de qué piezas son reconocidas, compradas por el mercado y adquiridas, por supuesto que este tipo de piezas no complacientes siempre genera una, digamos un rechazo, una animadversión porque precisamente activan lados oscuros, no?. Y sí, yo pienso que efectivamente hay en esta y otras piezas de Alfredo esa activación de ese lado, digamos oscuro, siniestro, pero viéndolo en un sentido positivo, no..., y eso se conecta en ese sentido, yo sí revalorizo que por supuesto toda la creación artística parte de formas intuitivas libres, pero es evidente que Alfredo, y eso lo constaté con la entrevista, hay todo un grado de reflexión y de elaboración de sus ideas y de sus posiciones que no es para nada naïve, no es para nada ingenuo. Entonces yo conecto precisamente esa perspectiva, esa imagen, esa visión de lo femenino, precisamente con ese lado, esa reflexión que hace Alfredo sobre el concepto mismo de la belleza y digamos, la incorporación, y ahí me interesa mucho la cuestión de ese sincretismo o hibridación de, digamos de la pintura, pero también de lo que propone en relación al canon que podríamos decir moderno occidental, no?. Cuando Alfredo habla por ejemplo de la incorporación en sus obras del tema de la brujería, de la santería, de los límites o las fronteras difusas que existen precisamente entre lo religioso, en el canon religioso católico que es tan importante en Nicaragua, ó en general en Centroamérica, con respecto a los rituales de representación y simbólicos que se dan en ese otro ámbito que

es satanizado, no?. Y creo que eso también se puede conectar también justamente con esa percepción de lo femenino que parte de un canon apolíneo, griego, pero que después es subvertido, y que por ejemplo, por eso es que hoy existe toda una revalorización del tema de las brujas, ó del poder simbólico subversivo de esa mujer que era considerada precisamente, digamos, la que de alguna manera cuestiona el poder religioso, patriarcal, etcétera. Entonces, digamos, a mí me parece que sí se puede hacer una lectura y una reflexión sobre las piezas de Alfredo, no sólo estas sino que otras que vi, que relacionen precisamente, el como dialoga la tradición de la pintura occidental, tanto en sus aspectos formales como en sus aspectos más de contenido y simbólicos, con las tradiciones que podríamos considerar ya de la pintura y del arte latinoamericano ó centroamericano, que forma parte posiblemente, incluso más de la generación de Alfredo, no?. Porque a mí me parece también, por eso le preguntaba la cuestión de, bueno, esa tensión generacional que se ha producido entre la generación, podríamos considerar de Alfredo, que trabaja más dentro de una perspectiva de pintura y de técnicas mixtas y una generación más reciente que optó por otros lenguajes, otros temas, otras estrategias, no?. Y yo creo que, precisamente, en el debate, en la confrontación de ideas en torno a todo esto es que se produce el enriquecimiento, precisamente, y no negar digamos, lo anterior sino más bien, es decir, ver como se produce ese debate y ese diálogo entre generaciones, no?, de diferentes artistas, no?. Yo partiría de esas múltiples digamos facetas, ó lecturas de las piezas de Alfredo en ese sentido, es decir: la incorporación del sincretismo, vinculando la idea de por ejemplo lo que él habla de la santería, de la brujería, con respecto al canon católico, que creo que es tan importante; también la idea del sincretismo, ó el diálogo, con respecto al canon de la pintura occidental y, la cuestión de el diálogo y el debate intergeneracional. No sé, quizás como que yo pondría esos tres puntos tanto en el aspecto más centrado en la obra de Alfredo como en los aspectos ético-contextuales, no?, que también siempre es algo que rescatamos en una segunda parte de estas conversaciones.

Alfredo Caballero

Si he hecho bastante trabajo en el pasado, desde performance hasta ruido pues y la cuestión de que me metí directamente, me he quedado en la pintura es unas cuestiones prácticas pues, porque como tengo un trabajo normal, el tiempo no me queda para hacer diversos tipos de cuestiones que pueden salir, entonces me he concentrado ahí. Y, sí, la cuestión del diálogo intergeneracional es importante porque muchos de los artistas nuevos, particularmente de algunas escuelas, cuando ven ya la pintura la descartan y yo creo que eso es un mega error porque a pesar de ser así, una cosa tan sencilla como tocar un piano, digamos, a diferencia de sintetizadores pues, un piano; es directo pues, un pincel sobre la tela pues, casi solo el dibujo es más directo, entonces es como, no sé, es la última expresión pues hasta cierto punto, entonces, yo mismo he buscado como, como ver en este mundo, tan complicado, el tiempo y todo lo demás, cómo buscar ese camino donde puedo yo integrar todo lo demás pues...no es que está diciendo que la pintura es lo mejor y todo. Para mí, es, creo que un vehículo de expresión que nunca deja de cuestionar y por figurativa que sea creo que la parte

conceptual siempre esta ahí y, el otro día tuve una conversación con un amigo: qué es lo que diferenciaba, si nos vamos a meter en cuestiones de, digamos, de directrices, que diferencia el posmoderno del moderno, porque decía que yo era un tipo modernista, no sé en que viene eso, entonces muchas veces, con esta cuestión de las críticas y todo eso, entonces eh, la, la pintura también como es bien comprable, que es un objeto y todo lo demás, cae en cierto, en cierto parámetro, como que no es tan revolucionaria, ó no es tan, como te podría decir en términos del arte pues, no es tan eh..., que siempre se mantiene en la cuestión de que la quiere alguien para colgarla en una pared que va a embellecer, un salón ó va a un salón de alguna casa. Entonces, ya desde ahí pues...

Ricardo Huevo

Hay un énfasis en la valoración de cierto tipo de estrategias pictóricas ó de algún tipo, no?: al final, las estrategias que se han quedado como en el tiempo y que se siguen sosteniendo como prácticas constantes, se van quedando como relegadas y menos aceptadas, y sin embargo, a mí me parece que su naturaleza es la de reproducir un montón de cosas, no?, como reproducir la idea de este mecanismo del objeto que se compra, todas las cosas que sabemos que la pintura hace, pero al final es bien importante entender que ese es el material con el que se trabaja, me entendés no?, dado que decidiste usar ese medio, esas son las implicaciones; pero igual, ó sea, Dias y Riedweg vende muy bien sus acciones, no?, y son eventos por los que ganan dinero. Lo que quiero decir es que es un tema súper importante el de todos estos procesos de legitimación dentro del propio medio de la pintura, porque hay mucho una pintura también que se considera mas contemporánea digamos y estos trabajos de Alfredo que responden como a un impulso más como..., muy parecido a lo del ruido, a lo del noise, que es como un impulso bien básico, con una intensidad básica, como buscada desde la inconsciencia, ó algo así, siento yo, que sucede mucho en las sesiones de noise, pues, y que a lo mejor esas estrategias son las que son, no están a lo mejor en su mejor momento, en términos de su legitimidad ó de su valor, pues, no sé. No se que piensan.

Luisa Fuentes Guaza

¿Estás hablando de las estrategias, las legitimadas y las que no? Estás hablando de eso y de pronto has conectado también con algo que tenía apuntado, lo que quería comentar es que hay una animadversión por lo figurativo, lo figurativo es incómodo, estamos en un momento en que lo figurativo es incómodo. Yo me lanzo a pensar hipótesis, pero muy rápido y muy, muy, por encima, que sería un tema interesante para pensar y tal, y es que, si hablamos de los mecanismos de legitimación a nivel internacional, y nos damos una vuelta por las ferias, nos damos una vuelta por las vueltas estas que hacen curadores estrella y tal, hay una domesticación visual muy fuerte y hay una comodidad visual, que eso es una cosa a tener en cuenta, ó sea, comodidad visual. Yo no he visto, no voy a dar nombres, que luego no me dan trabajo y fácilmente soy más pobre de lo que soy, pero, yo no he visto (risas) en ningún momento, en ningún momento, desde hace

cinco años atrás, tratar el tema de la oscuridad, de las tinieblas, de la reconfiguración de un rol femenino conectado con la muerte, que trasciende totalmente la bipolaridad del patriarcado, no?. Que el patriarcado nos coloca siempre como en positivo-negativo, en un sistema binario, sí..., no?, Ó sea, no me he encontrado con eso porque creo que usualmente no conecta con la comodidad visual, y si a eso directamente le sumas lo figurativo, pues nos encontramos con el trabajo de Alfredo, y es como, bueno, pues ó sea, que tipo de..., entonces ¿dónde identifico legitimación para el trabajo de Alfredo? En los circuitos que legitiman este sistema maravilloso en el que estamos, no los hay, porque, también a los curadores les pasará esto, le pasará a Raúl, te pasará a ti Ricardo, también los curadores, en el momento, yo lo encuentro: en el momento que planteas una hipótesis curatorial que no está dentro de los cardinales tendenciosos y que es un poco feísta, -y no digo que la obra de Alfredo sea feísta, para nada eh-, ó planteas la hipótesis brutalista..., no tiene cabida, ó sea, a mí directamente, hay temas que me han dicho: *"es que ahora lo que..., lo..."*, ¿cómo me han dicho...?, espérate..., *"es que eso es muy postfeminista, eso ahora no tiene cabida"*, no?. Me parece interesante pues, esta cosa que nos lleva directamente al trabajo de Alfredo, de pensar en los caminos de legitimación, sabes, ó sea, son los que son y obedecen a las razones que obedecen que creo que los que estamos aquí todos las conocemos.

Ernesto Calvo

Que esto es una cosa que ya es un poco añeja, pero que sigue siendo vigente sobre todo en las conversaciones estas, cuando se hace un debate en una galería ó en un museo entre, bueno ¿qué es más contemporáneo?, ¿qué es más moderno?, ¿qué se reconoce como postmoderno?, porque además sigue siendo parecida al del canon de la contemporaneidad y a mí eso me parece sumamente absurdo la verdad, porque yo más bien veo en, pensando en que, lo que decía Alfredo (risas), que su obra es considerada modernista y que lo posmoderno se supone que es el súmmum de lo actual (risa), a mí me parece que más bien la obra de Alfredo, que hace una apropiación del canon histórico, que lo subvierte, que apela precisamente a un sincretismo, verdad, de la mirada y de la reflexión sobre lo pictórico y sobre los temas, que revaloriza lo figurativo desde otro lugar, esas son las características de la posmodernidad, del arte posmoderno canónico de los años ochenta, es decir, la revalorización de la pintura y de la apropiación fueron unas de las características fundamentales, no de la posmodernidad como totalidad, pero sí del arte posmoderno, sobretodo de los ochenta y inicios de los noventa, lo que pasa que, es decir se hace una contraposición, que me parece una contraposición totalmente falsa entre la validez ó no de determinadas técnicas, lenguajes ó estrategias, en este caso vinculado a lo figurativo en la época, digamos moderna, posmoderna, contemporánea. Entonces por eso a mí me parece absolutamente válido, no?, y bueno, concuerdo con Luisa totalmente, que sí, que hay una serie de temas y de tips que de alguna manera forman parte del sistema de arte actual y de sus requerimientos, verdad, conceptuales y temáticos y sí, desgraciadamente, digamos que determinados artistas, determinadas líneas están posiblemente invisibilizadas ó a veces incluso satanizadas, (risa) pensando en los términos que maneja Alfredo, y, sí, yo creo que es necesario hacerle esos

golpes de timón, aunque cueste, porque es difícil lograr, es decir, planteas una exposición ó un proyecto a nivel investigativo ó a nivel curatorial y posiblemente sea rechazado y por lo tanto no tienes el apoyo necesario para poder llevarlo a cabo y visibilizar, ó darle digamos una posición a determinados artistas que no necesariamente, digamos son valorizados en la, en la actualidad, no?. Entonces yo creo que eso forma parte del agotamiento también, de ciertos discursos de ciertas estrategias, y que, me imagino que sea necesaria otras oleadas con perspectivas diferentes para precisamente, por ejemplo, revalorizar esto, no?, es decir, cómo podría mirarse, o podría darse una reflexión sobre el tema, por ejemplo de lo... femenino, de la mirada, desde un canon que no necesariamente es el que siempre, ó es dominante en la contemporaneidad, no?. Y así sobre otro, no?, por ejemplo, el tema del sincretismo a mí me interesa muchísimo, y bueno, teniendo en cuenta que Alfredo es digamos de origen cubano y la referencia esa de vinculación entre santería, brujería y catolicismo, a mí me interesa muchísimo su perspectiva y creo que está presente en alguna de las piezas que ví de él, y creo que eso es algo que aunque ha sido revalorizado en determinados momentos, pero creo que se puede hacer una vuelta sobre todo eso, eh..., con lecturas y con reflexiones bien interesantes.

Raúl Quintanilla

Este problema de la legitimación, pues, de determinado arte, en este caso de la obra de Alfredo, es una preocupación que no debe estar en él, sino pues, en otras personas (risas) pues porque ese es el problema aquí, entendés, te empezás a preocupar por legitimarte y te volvés, vos mismo te empezás a volver de una manera pues..., entendés..., jugás sucio pues, le jugás sucio al sistema para que te legitimicen pues, y, en el caso de Alfredo yo creo que, si bien es cierto (risa) que sí la sufrís broder, es mejor seguirla sufriendo, entendés y eventualmente pues, me imagino yo que eso va a venir por otro lado, pues. El caso de Nicaragua además es interesante porque no es el caso ni de Costa Rica, ni de Panamá, ni de Guatemala que están como más conectados por ahí en todo la red pues, internacional, aquí es parecido más bien a Honduras pues, entendés, que son sistemas de legitimación nacionales, entonces uno vive pues, ó estas con la bienal, ó estas en tu rollo, ó estas entre los resentidos que eran los que estaba antes, entonces es más bien como un juego en otro nivel, pues. No creo que la legitimación internacional (risas) sea una gran preocupación, ¿que pensás, Alfredo?

Alfredo Caballero

Definitivamente que no es así, no me preocupo de eso, gracias a Dios. Decía que los intelectuales podemos seguir armando un discurso, donde todos le damos una vuelta, y lo complicamos y entonces de las esquinas digamos, de ángulo recto, le damos, siempre estamos tratando de lijarlos y hacerlo más redondo, verdad..., para que la cuestión visceral de donde debe estar lo que es sudor, sangre y lo que duele, lo que no duele, no sé pues, ¿será que todavía hoy en día, todavía existen, aquellas cuestiones que son tabú pues...que no se pueden presentar? no sé...

Raúl Quintanilla

No creo..., no creo que haya ningún tabú ya.

Alfredo Caballero

Concuerdo con vos, si ya todo está dicho, entonces, habría que ver hombre, por qué un arte honesto y sincero hay veces no trasciende afuera del taller.

Raúl Quintanilla

Bueno, aquí en gran parte es por la falta de educación, tenemos una burguesía bastante poco holgada pues, entendés, eso tampoco te podés enredar ahí, pues, y tiene un gusto bien tradicional y lo van a seguir teniendo. De hecho aquí la pintura sigue reinando, no nos enredemos, que el arte conceptual... El arte conceptual es en las bienales, es en lo único que figura cada dos años y de ahí pues olvidémonos, un par de exposiciones aquí por allá, pero aquí pues los que venden y los que sí están en el panorama de esa burguesía, que es la que compra, ya sabemos lo que es pues, y es una realidad que no va a cambiar, porque no se van a educar de la mañana a la noche, y tampoco tiene ningún interés en hacerlo, ó sea que es un proceso largo, en ese sentido me parece. Lastimosamente, es para ponerse triste, pero no para dejar de trabajar, creo pues.

Alfredo Caballero

Como dije hace un rato, para mí el arte ya es una cuestión de sobrevivencia, que es lo que me ayuda a mí a vivir pues, el día a día, tómenlo como pues, podrá decir "la gran casa, el carro, lo que sea", pero no, no es así hombre..., es tan sencillo como eso pues, como una manera de vivir, ya que si trasciende a un museo, a una exhibición, hombre, de todo me gustaría, todo eso, pero, si no sale no sale, pues, eso es lo de menos, si me gustaría y no lo voy a negar, que gente como ustedes, Ernesto, Luisa, Raúl, el mismo Ricardo, y otra gente, tomara en cuenta, no necesariamente a mí en particular pero, el tipo de artista que afronta este tipo de cuestiones sin ningún pelo pues, entendés, ya sea equivocándolo ó, dando en el punto, ó sólo sea apuntando para que los demás pensemos.

Raúl Quintanilla

No..., sí, y aquí en Nicaragua podemos pensar en Arthola también, que tiene una obra bien espesa y bien extensa, que además no elabora nada, no tiene ninguna backup intelectual digamos, de libros, ni nada, su obra es así; y de nuevo tenemos el mismo problema: Arthola no circula pues, entendés, no es un tipo que venda mucho, pues, ó sea, vende poco, ó sea tenemos la misma situación, con dos puntos de vista totalmente distintos si te fijás pues: los que pintaban antes, pintura realmente con garra, andá ve lo que están haciendo ahora. Toda la generación del 60 y del 70 que terminó dando lástima, aquí pues, y todavía están activos y son hombres de 60, 70 años, ó sea que esa es la otra opción pues, y ahí no hay..., no estoy hablando de venderse pues, no estamos en los 70s, más bien

soy setentero, pero, de todas maneras pues, creo que hay que seguir trabajando, pues, es lo único que queda, y uno mismo promocionarse, evidentemente, no hay que enredarse, si estás esperando que te promocione fulano o mengano, ahí te vas a quedar esperando pues, entendés, ó sea, el trabajo tiene que ser este uno mismo pues, como estamos haciendo pues, entendés, creo, creo yo.

Ernesto Calvo

Yo, a mí, desde mi perspectiva de historiador y, bueno de curador, más, no tanto curador, la verdad que ya cada vez menos me interesa, ó no que no me interesa, sino que no existen las condiciones tampoco para estar haciendo curaduría, posiblemente. Pero yo sí siento que bueno, hablando, retomando lo que decía Raúl, de los contextos, no?, y de las cierta diferencia que podríamos también ver en los contextos de Centroamérica, pensando en Costa Rica, que es quizás..., y Guatemala en parte que son los, digamos, que tienen unos grados de institucionalización mayores, pero a mí sí me parece sumamente importante, -y eso lo digo por supuesto desde una perspectiva de historiador, la cuestión, que eso no le corresponde al artista por supuesto, le corresponde, nos corresponde a los que somos, digamos, tenemos unos estudios y unas especialidades vinculadas a la historia, a la curaduría-, precisamente la visibilización, la legitimación y cuando hablo de legitimación ni siquiera lo hablo en el sentido comercial ni mercantil, no, es digamos, hacer interpretaciones, reflexiones sobre diversas generaciones, sobre diversas tendencias, sea de artistas individuales ó a nivel grupal, precisamente para que eso no quede en el olvido, para que no se pierda, no?. Estoy pensando, no sé, en un artista que, bueno, por suerte sí se le ha hecho todo un trabajo, porque él también tiene esa capacidad digamos de valorización histórica a nivel de catálogo, de libros ya recientemente por suerte, como es el caso de Rolando Castellón, ah?..., alguien de Nicaragua pero que tiene toda una experiencia en los Estados Unidos y en Costa Rica, entonces yo creo que, efectivamente el contexto de Nicaragua adolece y necesita muchísimo de eso, verdad, de toda esa labor de darle visibilidad y darle una densidad de reflexión interpretativa a procesos, artistas, a la relación de eso con el contexto, que no le corresponde a los artistas en el sentido de que su trabajo es más vinculado a lo que de alguna manera le demandan sus necesidades más absolutamente personales, vivenciales, etc., no?... Entonces, sí me parece que eso es una labor pendiente, muy necesaria y creo que ojalá que se haga y que se continúe haciendo, bueno, este trabajo precisamente, yo creo que está vinculado, además incluso en los medios que estamos utilizando, está vinculado a esa idea, no?...

Raúl Quintanilla

Nos vemos...

Ernesto Calvo

Bueno, muchas gracias, encantado Alfredo...

Alfredo Caballero

Va pues