

RAÚL CORDERO

22 de Abril - 30 de Mayo

LO QUE PASABA EN EL BANCO DE LOS BAJOS

MIENTRAS YO PINTABA EL RETRATO DE YURI GAGARIN

2001

Oleo / tela + video

160 x 125 cm (pintura) / 3h 25min (video)

Col. Gonzalo Méndez. Mexico DF.

Raúl Cordero: La pintura como ludismo analítico

a Alejandra y Encarni

...por sus sonrisas

RAÚL CORDERO PLANTEA EL ACTO DE CREACIÓN COMO

un ejercicio analítico que luego se expone como un juego cínico de apariencias, las cuales, una y otra vez se reciclan girando sobre sí mismas entrópicamente, para resultar ser lo que es o lo que son: una Pintura. O sea, siempre me ha parecido su Pintura, una producción centrífuga en constante movimiento y con múltiples líneas de fuga; derivas que justamente se fugan, desplazan o escapan hacia el adentro y hacia el afuera de la Pintura misma. Lo sé, por un lado, esta lectura nuestra sobre Cordero, puede ser “mal-leída” como una simplificación de su quehacer al “acto de jugar”; pero si en primera instancia comprendemos el juego como lo hace la rama de la psicología, la antropología y la lingüística, como búsqueda iniciática o primaria del conocimiento, como primer modelo empírico de la experimentación; este prejuicio, desaparecerá. Por otro lado, igualmente al establecerse este “juego cínico de apariencias” como “ejercicio analítico”, la simplificación de su naturaleza se hace no viable, pues cualquier análisis por simple o sencillo que este sea, se manifiesta como un sistema de interpretación, estudio, desglose o desestructura, y en un final armazón o reedificación de aquello que es analizado.

Partiendo así de este umbral, es fácil que asumamos

-entonces- disfrutar de la obra de Raúl Cordero como la de un artista que participa del gesto pictórico como quien participa de un “placer inteligente”. Aquel placer de quien conoce está operando con estados experimentales del lenguaje visual, mediante aquel medio que hizo fuese posible la autonomía misma del Arte en sí. Aquel medio que más “gratuidades” subjetivas se ha permitido desde su nacimiento hasta nuestros días.

Sabiendo esto, sabiéndolo Raúl y nosotros, nos posibilita enfrentarnos a su Pintura como lo que es: un desafío.

Plantear así... cómo se llega a una Pintura, cuál es su proceso de construcción, cuál su energía interna, su dramaturgia, su lógica (si es que la tuviese), cómo se llega a ser Pintor, cuál es su rol en esta puesta en escena que es el mundo de Arte Actual (...“Actual” más que “Contemporáneo” porque la “contemporaneidad” -como territorio histórico- abre un espectro en el tiempo casi abstracto, inasible, que no esta ceñida por la inmediatez de lo actual, que es a lo que referimos), y cómo la Pintura proporciona un “estado ideal de subjetividad”, que sólo y únicamente se legitima como

“presencia gratuita” de lo humano (como dijera José Luis Brea, parafraseándolo), de lo que somos, de lo que consumimos, heredamos, legamos, o dejamos entrever; es lo que hace Raúl Cordero, ... como si esto fuese suficiente. Porque posiblemente lo sea.

De este modo, en este preciso instante de “actualidad” en el que se halla el hecho pictórico, es casi imposible desprender el medio de los llamados “nuevos medios” (tecnológicos, léase: el avance casi desmesurado de la Fotografía y el Video) y su capacidad representacional, narrativa, su invasiva velocidad para “captar la realidad” y reinventarla. Por ello, la Pintura ha experimentado un movimiento de actualización, y Raúl está -justo- inmerso en el centro del meollo o fuerza motriz de ese movimiento.

Tras su incorporación de la “fotografía doméstica” (el álbum familiar) a la descriptiva y discursiva iconografía fetichista de la Pintura, en su obra temprana (pienso en series como *Lecciones de la Vida* y *Todo depende del relato*); Raúl ha ido incorporando paulatinamente imágenes del consumo de su vida cotidiana al relato de su Pintura, para tras un ligero y veloz paso por las experimentaciones conceptuales del soporte videográfico y el instalativo, continuar haciendo interactuar el gesto pictórico sobre y con aquello que su ojo ve. Sólo que para ello ha empleado una estrategia de sapiencia exagerada del conocimiento, primero del medio pictórico mismo, y luego, del medio artístico, dotando su pretextual argumentación discursiva de un elemento de cuestionamiento conceptual del “sentido de hacer Arte”, y más específicamente el “sentido de Pintar”, como elemento justificante.

Como si “sampleara” sobre la tela en blanco pretextos visuales, obtenidos caprichosamente de

Fig. A

Fig. B

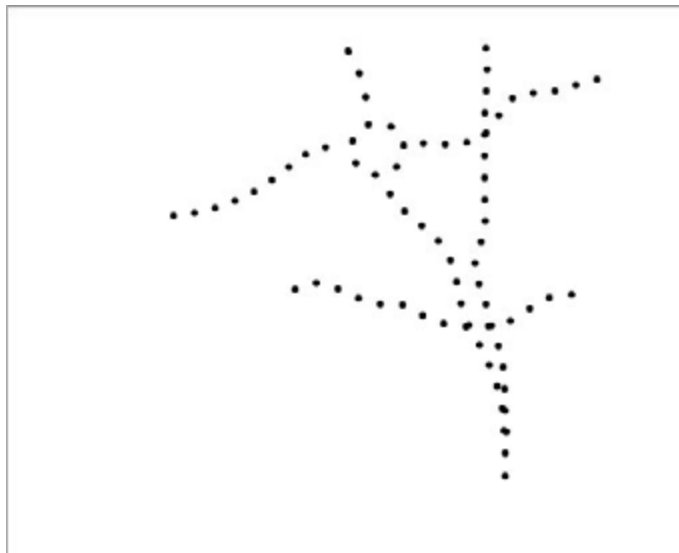
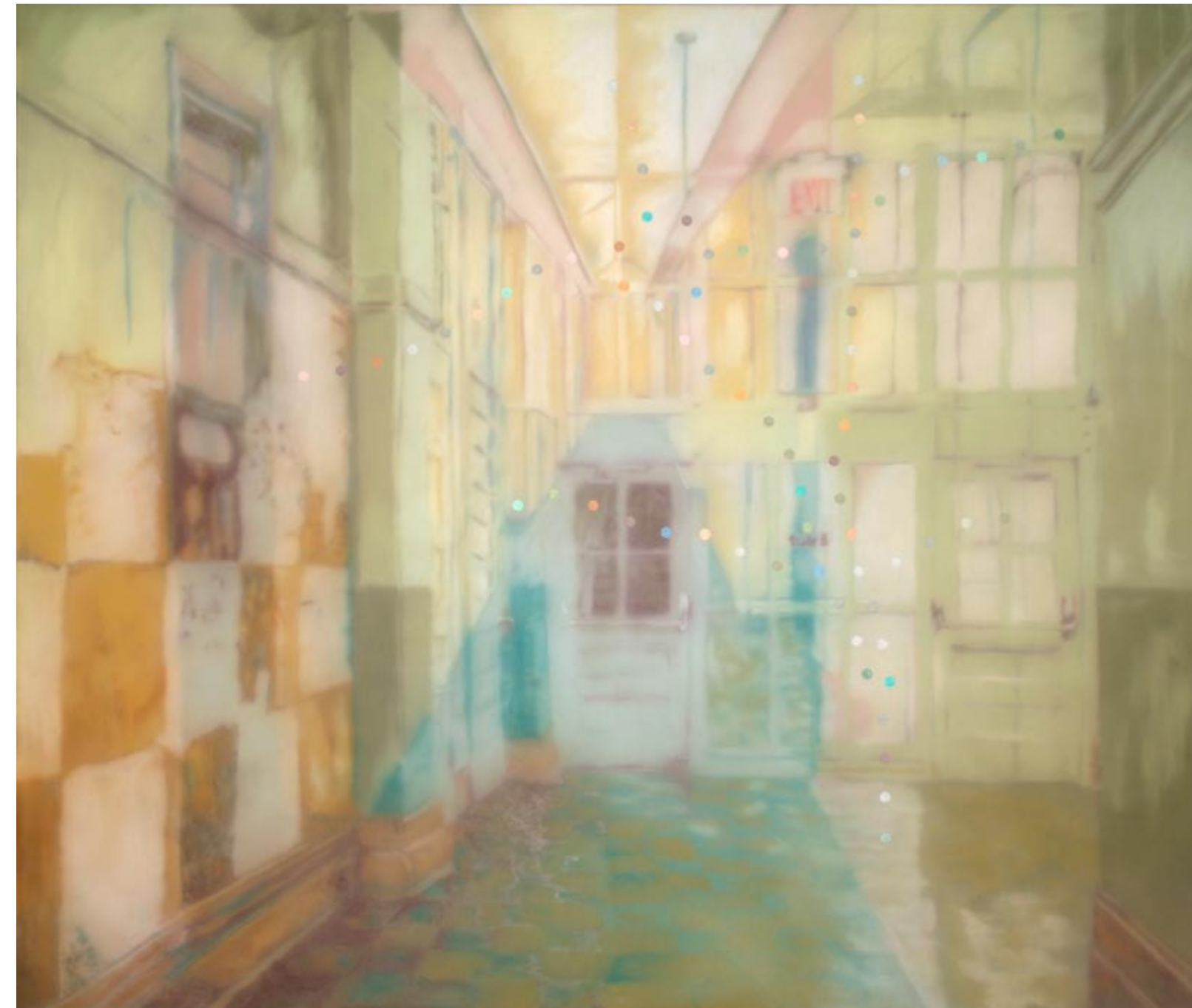

Fig. C

Figuras A, B y C

Imágenes originales -en su mayoría provenientes de video-, usadas por RC en el boceto electrónico de *I saw a door; then a hall; and then... a road.*

**I SAW A DOOR;
THEN A HALL; AND THEN... A ROAD**
2008
Oleo / tela
190 x 225 cm

**A PAINTING THE SAME SIZE AS
WILLEM DE KOONING'S WOMAN I**

2008

Oleo y resina de polyester / tela

192.7 x 147.3 cm

múltiples orígenes referenciales (prensa, revistas, libros, cine, tv, fotografía, y video) Cordero pone ante nosotros el hecho pictórico como el resultado de un reciclaje, de un revival, que en la nostalgia de su añoranza, patenta una nueva realidad esfumada, una realidad matizada por la arbitrariedad sentimental, emocional, y a la vez, especulativa del hecho artístico. Es así como tras obras suyas como *Superpainting*, del año 2000, o *Lo que pasaba en el banco de los bajos, mientras yo pintaba el retrato de Yuri Gagarin*, del año 2001; su producción dio un salto cualitativo sobre la idea libertina de por qué hacer una Pintura. ¿Por qué hacer Pintura?... pues, queda claro, por el placer de hacerla. Ahora bien, dado el caso que Raúl es un hombre del Siglo XXI, hacer pintura hoy en día y no caer en el aburrimiento de los límites de la representación, significa hurgar en el imaginario cotidiano del remix de imágenes a las que el hombre accede diariamente; por ello, su “reciclaje” metodológico es enriquecido con interpretaciones conceptuales y/o analíticas acerca del proceso pictórico en sí, como si el artista quisiera “darnos pistas” de cómo pinta, de porqué estas obras contienen esa extrañeza seductora.

De ahí nace su serie *Expenditures* (donde el artista mide las calorías gastadas en la realización de cada una de las piezas, y saca sus propias conclusiones al respecto), lúcida forma de democratizar y desacralizar el gesto artístico, o la serie: *Obtained by video transitions* (su título la explica por sí misma), así como: la *Serie de Títulos opcionales* (donde la titulación reconceptualiza el sentido discursivo de cada obra, sin que esta esconda su verdadera naturaleza, son Pinturas), o su jocosa: *A Painting the same size as...* (en la que coquetea con la idea

de “usar” las medidas de importantes obras de la Historia del Arte como standards legitimantes de una posible “Buena Pintura”, incluso una “Obra Maestra”, cinismo e ironía sin igual, o su proyecto: *Not lying; not documenting; not telling stories*; donde la vigilancia del espectador completa la obra mientras esta le recuerda que ella es independiente, disidente, disgregada, una fugitiva que de sus redes siempre escapara. Tan sólo por el placer de hacerlo.

Y ahí, en el hecho mismo de experimentar el placer de poseer una dote de libertad, es donde Raúl nos alecciona con su obra.

Omar-Pascual Castillo
Granada, España
Marzo de 2008.

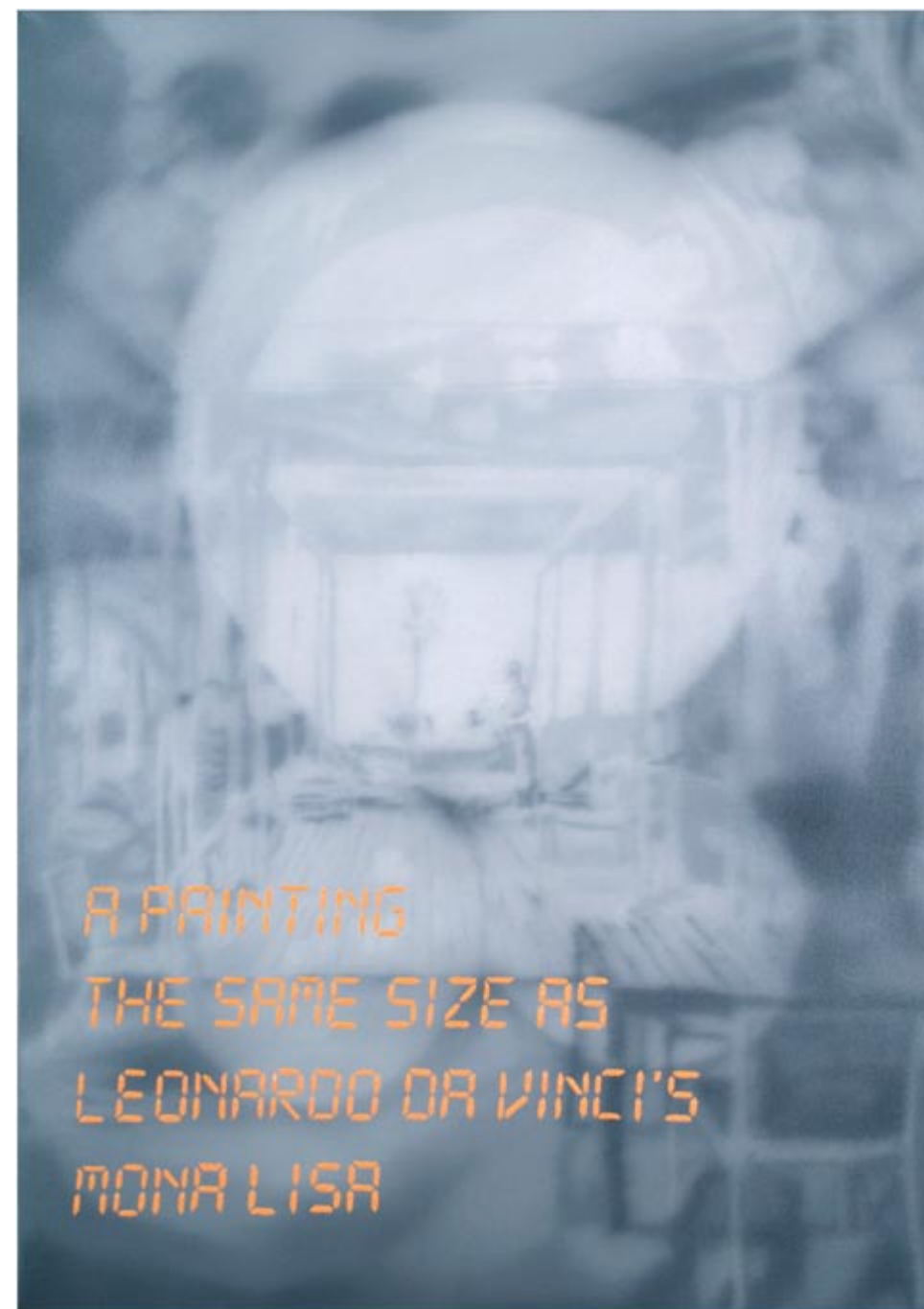
CUSTOM TALE

2008

Oleo / tela

135 x 170 cm

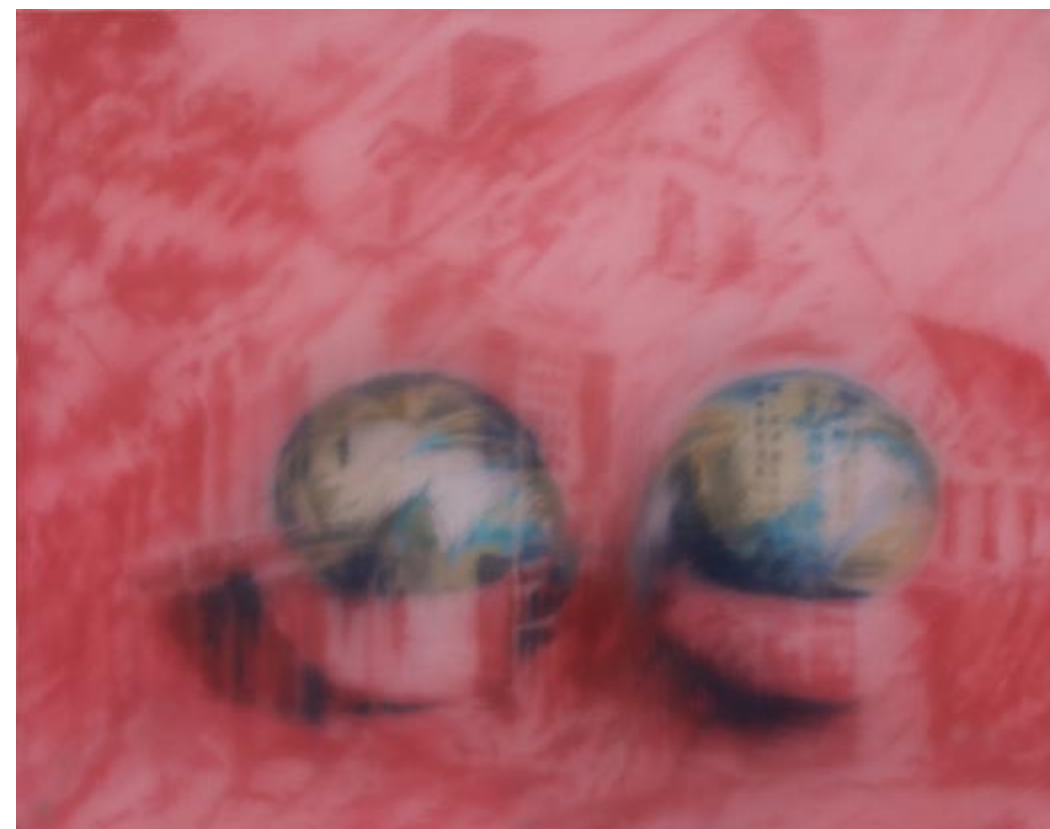

A PAINTING THE SAME SIZE AS LEONARDO DA VINCI'S MONA LISA
2008
Oleo / tela
77 x 53 cm

CUSTOM TALE / DEAD WEIGHT
2008
Oleo y resina de polyester / tela
185 x 215 cm

Optional Title Series

a) PERFECT LOVERS LIKE PIECE I (TRIBUTE TO F.G.T.)

b) FOOTAGE BOLAS EN LA VENTANA / FOOTAGE CASA / FOOTAGE JEEP AZUL: CROSS DISSOLVE

c) ...SEEN AS AN INTERVENTION WHILE HATED AS A PAINTING...

2008

Oleo / tela

60 x 80 cm

Optional Title Series

a) PERFECT LOVERS LIKE PIECE II (TRIBUTE TO F.G.T.)

b) FOOTAGE BOLAS EN FONDO ROJO / FOOTAGE CASA : DIP TO COLOR

c) CASA ROJA

2008

Oleo / tela

60 x 80 cm

*I painted the same seascape seven times, everyday, for a whole week.
The more I kept doing it, the fewer calories I burned while doing the same thing on a daily basis.*

Expenditure Series

REPETITION PIECE NO.1

2007

Políptico. Oleo / tela + video

90 x 226 cm

RAÚL CORDERO

La Habana, Cuba, 1971

Ha cursado estudios en la *Academia San Alejandro*; el *Instituto Superior de Diseño de La Habana*, Cuba; y en el *Graphic Media Development Centre* en La Haya, Holanda.

Ha sido profesor visitante en el *Instituto Superior de Arte (ISA)*, de La Habana, Cuba, en el *San Francisco Art Institute*, de San Francisco, California y en *The Art Academy of Cincinnati*, de Ohio, en Estados Unidos.

Foto © James Bonachea. 2008

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2007 *Raúl Cordero "Expenditures"* at MYTO. Liste, Basel, Switzerland / *Raúl Cordero + Angel Masip*. Galería Casado Santapau. Madrid, España - **2006** *Raúl Cordero. Trabajo Reciente*. 9na Bienal de la Habana. Galería Servando. La Habana, Cuba - **2005** *Adorno*. Centro Cultural "Fresa y Chocolate". 27 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, Cuba. - **2003** *The Rolling Landmark*. Iturralde Gallery (Absolut International Biennial), Los Angeles, California, U.S.A. - **2002** *Tres Pinturas*. Galería Habana. La Habana, Cuba / *Stages - The zooming experience - Shopworn*. Iturralde Gallery. Los Angeles, California, U.S.A. / *Raúl Cordero (1996-2001)*. Palacio de Abrantes. Universidad de Salamanca. España / *Raúl Cordero (1996-2001)*. Museo La Ciudadela. Pamplona. España - **2001** *Raúl Cordero*. Walter & McBean Galleries. San Francisco Art Institute. San Francisco, California, U.S.A. - **2000** *Raúl Cordero at the New*

Media Room, Herbert F. Johnson Museum of Art. Cornell University. New York, U.S.A. / *Raúl Cordero*, LiebmanMagnan Gallery, New York, U.S.A. / *Raúl Cordero*, Robert V. Fullerton Art Museum, California State University, San Bernardino, California, U.S.A. - **1999** *I Miss You Much, Paintings, video-installations and some other stuff*. Iturralde Gallery, Los Angeles, California, U.S.A. - **1998** *Raúl Cordero: RE-MIXED*, Galería Habana, La Habana, Cuba - **1997** *Quiz Paintings*, Iturralde Gallery, Los Angeles, California, U.S.A. - **1996** *Todo depende del relato: pinturas/videos*, Centro Wifredo Lam, La Habana, Cuba / *Trabajo reciente: fotografías*, Galería 23 y 12, La Habana, Cuba - **1994** *Lecciones de la Vida*, Galería Habana, La Habana, Cuba

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2008 *Cuba: Artists Experience Their Country*. Hunterdon Museum of Art. New Jersey, U.S.A. / *TROPICS: A Contemporary View of Haiti, Cuba and Brazil*. Los Angeles Municipal Art Gallery. Los Angeles, California, U.S.A. - **2007** *WAITING LIST. Time and transition in Contemporary Cuban Art*. City Art Museum, Ljubljana - *ExitArt*, New York, U.S.A. / *European Media Art Festival*. Osnabrück, Germany. / *LUMO Triennale*. Jyväskylä, Finland. - **2006** *9na Bienal de la Habana*. La Habana, Cuba / *Museo Tomado*. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, Cuba. / *Unbroken Ties: Dialogues in Cuban Art*. Museum of Latin American Art. Long Beach, California, U.S.A. / *IMPAKT Festival 2006*. Utrecht, Holland / *Espacios Sagrados: Raúl Cordero, Marta María Pérez y José Manuel Fors*. FOTO 30, Galería Wood's. Guatemala. - **2005** *Contactos y Mediaciones. Poéticas de lo digital en el Arte Cubano*. Dunlop Art Gallery. Regina, Canada. / *Barrocos y Neo-Barrocos: El infierno de lo bello*. Palacio de Abrantes / Museo de Arte Contemporáneo. Salamanca, España. / *IN BORDERLINES/ EN LAS FRONTERAS. Nuevas piezas en la colección del MEIAC*. Instituto Cervantes. Praga, Checoslovaquia. / *Raúl Cordero, Felipe Dulzaidés y Alexandre Arrechea en la Casa de las Americas*. Casa de las Americas. La Habana, Cuba. / *Salón de Arte Cubano Contemporáneo*. Fototeca de Cuba. La Habana, Cuba. / *Raúl Cordero / Manuel Losada / José Clemente Orozco*. Iturralde Gallery. Los Angeles, California, U.S.A. - **2004** *Zoll Douane*. Hamburgo, Alemania. / *Domicile: a sense of place*. Center of Contemporary Arts (COCA). Seattle, U.S.A. / *Sign Language*. The Museum of Contemporary Arts (MOCA). Los Angeles, California, U.S.A. - **2003** *Sin Embargo*. Fluid Image, Grenoble, Francia. / *Away from home*. Wexner Center for the Arts. Columbus, Ohio, U.S.A. - **2002** *El Museo crece*. Adquisiciones recientes de arte cubano contemporáneo. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, Cuba / *LA FREEWAVES: TV or not TV*. A celebration of experimental media arts throughout Los Angeles. Los Angeles, California, U.S.A.

/ *SuperMover: Video projections from trucks*. Photofest. Houston, Texas, U.S.A. / *III Salón de Arte Cubano Contemporáneo*. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. La Habana, Cuba / *Copyright*. Centro Cultural de España. La Habana, Cuba - **2001** *Raúl Cordero, Luis Gómez, Elsa Mora, Fernando Rodríguez, José A. Toirac*. The Contemporary Arts Center (CAC). Cincinnati, Ohio, U.S.A. / *Poëziezimer Watou*. Watou, BÉLGICA. / *Present*. Museum voor Moderne Kunst, Arnhem, Holanda. / *Sonsbeek 9-Locus/Focus*. Arnhem, Holanda / *From the Negative*. Conceptual Photography from Cuba. North Dakota Museum of Art, North Dakota, U.S.A. - **2000** *VII Bienal de La Habana*, La Habana, Cuba / *Vistas Nuevas: Recent Video from Cuba*, The Kitchen, New York, U.S.A. / *Moving Pictures*, Real Art Ways, Hartford, Connecticut, U.S.A. / *One on One*, Art in General, New York, U.S.A. / *Fin de siglo. Nuevo milenio cubano*, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba - **1999** *Video & Technologies: Challenge for Contemporary Cuban Art*, Art in General, New York, U.S.A. / *Mas allá del papel*, Centro Cultural del Conde Duque, Madrid, España - **1998** *Contemporary Art from Cuba*, Urasoe Museum, Okinawa / Hillside Forum Daikanayama, Tokyo / Iwaki City Cultural Hall, Japón / *II Salón de Arte Cubano Contemporáneo*, Centro Wifredo Lam, La Habana, Cuba / *Fragmentos a su imán*, Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, La Habana, Cuba / *Seduciones*, Centro Wifredo Lam, La Habana, Cuba - **1997** *Troisième Manifestation Internationale Video et Art Electronique*, Montreal, Canadá - **1996** *III Trienal de Grafica Original*, Kunthaus, Grenchen, Suiza / *Bienal Internacional de Pintura de Cuenca*, Cuenca, Ecuador - **1995** / *Salón de Arte Cubano Contemporáneo*, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba / *ICOGRADA Next Generation*, House of Commons, The Parliament House of the U.K. Westminster, London, U.K. / *Una de Cada Clase*, Fundación Ludwig de Cuba, La Habana, Cuba / *Arte Correo*, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba

PRINCIPALES COLECCIONES PÚBLICAS

Centro Wifredo Lam. La Habana, Cuba. / **Champ Libre Foundation**. Montréal, Canada. / **Columbus Museum of Arts**, Columbus, Ohio, U.S.A. / **DAROS Latinamerica**, Zürich, Suiza. / **Museo Nacional de Bellas Artes**, La Habana, Cuba / **Museum of Art. Fort Lauderdale**, Florida, U.S.A. / **Museum of Contemporary Art. MOCA**, Los Angeles, California, U.S.A. / **Museum voor Moderne Kunst** Arnhem, Holanda. / **Neuberger Berman Collection**, New York, U.S.A. / **Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK)**, Gent, Bélgica / **University of Central Florida Library Collection**, Orlando, Florida, U.S.A. / **Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC)**, España.