

A PROJECT
FOR ATLÁNTICA

QUISQUEYA
HENRÍQUEZ

UN PROYECTO
PARA ATLÁNTICA

AUTOENTREVISTA

Apuntes no definitivos de un proyecto para Atlántica

Quisqueya Henríquez

Entre Arne Jacobsen y el baseball no hay conexión.

¿Qué pasa entre ellos?

La arbitrariedad, es la única conexión posible. Jacobsen fue un creador fascinante y sumamente prolífero. Los patrones geométricos que he utilizado fueron diseñados para textiles, pero mi reencuentro con su obra surge por sus diseños para casetas y puestos para la venta de helados en la playa. Toldos a rayas, techos semicirculares, estructuras simples que caracterizan la arquitectura de principios del siglo XX. Su obra tiene, lo que me gusta llamar, comportamiento moderno. La silla huevo es un buen ejemplo.

¿Un comportamiento moderno?

Es una respuesta a experiencias y reencuentros con la naturaleza, con lo animal, con lo básico. Sofisticar lo básico, lo simple, es la fuente de ese comportamiento. Me encantó ir a los gallineros para ver a las gallinas poniendo huevos, de ahí hice una serie de collages con el título "Modern behavior". La obra incluye varias imágenes de archivos en la Web de la silla huevo de Jacobsen durante la época que fue creada. Imágenes de como fue publicitada con imágenes de los

huevos criollos, sustituyendo a los modelos que con exceso de glamour anunciaban el confort del mueble, por el huevo, forma que le dio origen al diseño. El huevo retoma el poder que le confiere su forma, nada ni nadie encaja mejor en la silla.

¿Intentas rescatar algo de la modernidad o burlarte de ella?

La burla es una forma de rescate. No me imagino un rescate sin parodia. El humor es un estado que sólo puedo manifestar a través de la obra y está por ver si lo logro, pero es cierto que lo intento. Hay una serie de obras que hice entre los años 2001 y 2006 que se llama "Burlas"; es decir que desde hace un tiempo entiendo que el humor es un lenguaje indispensable para mis ideas. De la modernidad me gusta encontrar las vías de cómo se introdujo en Latinoamérica, no como tiempo propio, ni reivindicando identidades, si no como influencia, como intercambio de información, como mercancía. Yo pienso que la arquitectura y el diseño, sobre todo el diseño de muebles, fueron responsables de nuestros primeros roces con una estética modernista, pero sobre todo me divierte mucho reajustando ciertos íconos del diseño moderno europeo a una realidad cuya relación histórica con el modernismo es muy confusa.

El collage es un procedimiento moderno.

¿Has pensado que esta obra, donde usas patrones geométricos de Jacobsen mezclados con collages, tiene una relación temporal?

SELF-INTERVIEW

Provisional Notes to a Project for Atlántica

Quisqueya Henríquez

There is no connection between Arne Jacobsen and baseball. So what is going on between them?

Arbitrariness is the only possible connection. Jacobsen was a fascinating and highly prolific artist. The geometric patterns of his that I used were designed for textiles, but my fresh encounter with his work springs from his designs for booths and ice-cream stands on the beach: striped awnings, semi-circular roofs, simple structures that characterise architecture at the start of the 20th century. His work possesses what I like to call "modern behaviour". The egg chair is a good example.

Modern behaviour?

It is a response to experiences and encounters with nature, with the animal, with the basic. To sophisticate the basic, the simple—that is the source of such behaviour. I love to visit henhouses to watch the hens lay eggs, and, from that experience, I made a series of collages entitled "Modern Behavior". The work includes several file photographs from

the web of Jacobsen's egg-chair taken not long after he created it, pictures of how it was publicised with images of free-range eggs, replacing the models which, with an excess of glamour, had proclaimed the comfortableness of the chair, because of the shape of the egg that inspired its design. The egg gives back the power that it gets from its shape, and nothing and nobody fits better in that chair.

Are you trying to recover something from modernity, or just mocking it?

Mockery is a form of rescue. I can't imagine a recovery that is not a parody. Humour is a state that I can manifest only through the work, and it remains to be seen whether I manage it, but I do try. There is a series of works that I made between 2001 and 2006 that is called *Burlas* ["Gibes"]. I mean that for quite some time I have realised that humour is an indispensable idiom for expressing my ideas. I like to find how the modern was introduced into Latin America, not as its own period, nor as an affirmation of its identity, but rather as an influence, as an exchange of information as merchandise. I think that architecture and design, especially furniture design, were behind our first brushes with modernist aesthetics, but the important thing is that I have great fun adapting certain icons of modern European design to a realm whose historic relation with modernism is a very confused one.

El collage obedece más al instinto moderno dentro del lenguaje plástico. Es una impronta de la necesidad de romper con las prácticas tradicionales de representación; por eso descompone y recompone la imagen. La obra de Jacobsen es de corte racionalista, pero si es necesario saber por qué utilizo sus diseños geométricos con los collages en una misma obra, yo diría que es básicamente por una fascinación paralela. Hay un término del teatro que me resulta muy útil, “entrar en situación”, cuando los actores dejan de ser quienes son para ser el personaje que representan. Los patrones geométricos de Jacobsen pintados sobre las paredes, pisos y techos crean un ambiente, una situación muy particular para el espectador, eliminan la neutralidad del espacio blanco, luego los collages son focos de atención, detalles dentro de esa espacialidad *overload*. Se yuxtaponen dos órdenes sin oposición.

Tu descripción de los espacios me recuerda a Schwitters, una recreación pictórica con volúmenes dentro de una habitación. Quizás una de las primeras instalaciones de la historia del arte.

¿Cómo olvidarlo? *Estoy convencido de que estamos aquí para recibir influencias*, dijo Peter Brooke en “Más allá del espacio vacío”. Si hay alguna constante en mi obra, es que siempre introduzco referencias de la historia del arte, unas muy directas, otras menos. En el contexto de Art Basel, específicamente en los contenedores de los Art Positions, la obra utiliza el sentido espacial y efímero que tuvieron

las primeras instalaciones, no tiene el carácter objetual que lograron posteriormente. Para *Atlántica*, al cambiar el formato, cambia el resultado, pero la página no queda en blanco, el patrón geométrico es el soporte del collage, no hay otra superficie. Son proyectos muy similares

Los primeros collage están hechos exclusivamente con imágenes de los peloteros. ¿Que buscas en los predios del deporte?

El deporte es un macro espectáculo, o la masiva religión profana de la modernidad global, como lo define Enrique Gil Calvo, pero la obra no es sólo sobre deporte, es sobre falsas identidades, sobre sexualidad. Los primeros collage tuvieron un título en castellano que no es felizmente traducible al inglés. Se exhibieron por primera vez en el Museo del Bronx en Nueva York y en la galería David Castillo en Miami en el 2007, así que tuve que crearle un título en inglés, “Baseball players”, muy gringo por cierto, y sin necesidad de explicar tanto. En castellano el título es “Fragmentos criollos”, perfecto para una de las más grandes criolladas: El baseball. Es cierto que al principio los recorres eran sólo de los periódicos y el soporte era un papel de la misma cualidad, lo cual le confería la particularidad de parecer un dibujo en lugar de un collage. Fragmentos criollos, periódicos criollos, jugadores criollos, brazos criollos, piernas criollas, los caracterizaban un endogenismo absurdo. Fueron los primeros, que surgieron, en parte, a raíz de algunos comentarios que me hicieron durante un

The collage is a modern procedure. Has it occurred to you that this work, in which you use Jacobsen's geometric patterns mixed with collages, shows a relationship in time?

The collage better reflects the modern instinct within the language of artistic expression. It is a hallmark of the need to break with traditional means of representation, and this is why it shatters and then recomposes the image. Jacobsen's work has rationalist undertones, but, if one must know why I use his geometrical designs with the collages in the same work, I would say that it is chiefly because of a parallel fascination. There is a theatrical term that I find very useful, which is “to get into the role”, i.e. when the actors stop being who they are, and become the characters they are playing. Jacobsen's geometric patterns painted on the walls, floor, and ceiling create an atmosphere, a very particular situation for the spectator, eliminating the neutrality of white space, and yet the collages are the focus of attention within this overloaded spatiality. Two orders are thus juxtaposed with no opposition between them.

Your description of the spaces reminds me of Schwitters, a pictorial recreation made with volumes within a room—perhaps one of the first installations in the history of art.

How could one forget him? *I believe that we are here to receive influences*, as Peter Brooke said in *The Empty Space*. If there is one constant feature in my work, it is that

I always make allusions to the history of art, sometimes very directly, and sometimes less so. In the context of Art Basel, and specifically in the containers of *Art Positions*, the work uses the spatial and ephemeral feeling of the earliest installations, and not the objectual character that they later acquired. For *Atlántica*, the changing of the format changes the result, but the page does not stay blank, and the geometric pattern is the support of the collage, for there is no other surface. The projects are quite similar.

The first collages are made up solely of mages or baseball players. What are you looking for in the realm of sport?

Sport is a macro-spectacle, or the mass secular religion of global modernity, as Enrique Gil Calvo terms it, but the work is not just about sport, but about false identities, about sexuality. The first collages had a Spanish title that is not easy to translate into English. They were shown for the first time in the Bronx Museum in New York and in the David Castillo Gallery in Miami in 2007, so I had to come up with an English title—“Baseball players”—which is very *gringo*, and doesn't require so much explanation. In Spanish, the title is “Fragmentos criollos”, which is perfect for baseball—one of the big *criolladas* [“swindles” in the slang of the Dominican Republic, while *criollo* means “native” or “mixed blood” in most Latin American countries -*trans*.]. It's true that, initially, I used pictures cut from newspapers, and the support was also newsprint-quality paper, which made it

viaje por Europa sobre República Dominicana, lugar donde resido. Los comentarios pueden resumirse a: "De allí vienen los mejores peloteros del mundo". El tema de los peloteros me pareció ideal para continuar la obra sobre los estereotipos culturales que hice a partir del año 2001, obra que explora la visión estereotipada sobre el sujeto caribeño, casi siempre asociado a sus habilidades en el baile, el sexo y en este deporte. Los recortes eliminan la identidad del jugador, para hacer énfasis en las partes del cuerpo asociadas a la fuerza y la destreza, recomponiendo el cuerpo del pelotero en base a fragmentos, creando cuerpos ambiguos e hipérboles sobre sus funciones y cualidades físicas.

Los collages creados para Art Basel y Atlántica son diferentes, tienen otros elementos que parecen provenir de otro tipo de publicación además de la sección deportiva de los periódicos. Todos tienen un componente erótico. ¿Qué te interesa sobre la relación entre deporte y sexo?

Los últimos collages son más complejos, pero la esencia sigue siendo la misma. He incorporado imágenes de revistas de moda y otras formas menos identificables, que provienen de publicaciones diversas. En los más recientes hay elementos que feminizan o travisten el cuerpo del pelotero. En la actualidad las narrativas del deporte y el sexo parecen inseparables. El término Sporno, creado por Mark Simpson, es muy acertado; éste resume la relación entre deporte y pornografía como una manera de crear mercan-

cías con alta demanda. En el proceso pensé en ideas como la beisbolización de la realidad, la beisbolización del sexo, la sexualización del baseball. Los collages tienen un poco de todo esto, no es sólo sobre deporte, sino cómo el rol de la sexualidad modela la realidad y de cómo se relacionan la sexualidad y este deporte. Los cuerpos del pelotero aparecen hipersexualizados, hipererotizados y enredados en fragmentos relacionados a la moda y la arquitectura.

look more like a drawing than a collage. *Criollo* fragments, *criollo* newspapers, *criollo* baseball players, *criollo* arms, *criollo* legs—they featured an absurd endogenism. They were the first, and they were inspired, in part, by some comments about the Dominican Republic, where I live, that were made to me during a European trip. The comments can be summarised this way: "That's where the best baseball players in the world come from". The baseball player device seemed an ideal way to continue the work about cultural stereotypes that I made starting in 2001, a work that explored the stereotyped notions about Caribbean people, almost always having to do with their talent for dancing, sex, and baseball. The newspaper cuttings omit the identities of the players, focusing instead on the parts of the body associated with strength and skill, and recomposing the players' bodies with fragments, to create ambiguous and hyperbolic bodies based on their physical functions and qualities.

The collages made for Art Basel and Atlántica are different, and they have other elements that appear to have come from another kind of publication, in addition to newspaper sport sections. All of them have an erotic component. What makes you interested in the link between sport and sex?

The latest collages are more complex, but the essence is still the same. I have used pictures for the fashion maga-

zines and other less identifiable ones from a variety of publications. In the most recent ones, there are elements that feminise or cross-dress the players' bodies. Nowadays, narratives of sport and sex seem inseparable. The word "sporno", coined by Mark Simpson, is perfect for pointing to the link between sport and pornography, as ways of creating highly demanded merchandise. In the process, I thought about the baseballisation of reality, the baseballisation of sex, and the sexualisation of baseball. The collages have something of all this, and are not just about sport, but rather about how the role of sexuality shapes reality and how sexuality and sport are related. The players' bodies appear as hypersexualised, hypererotised, and tangled in fragments that evoke fashion and architecture.