

ARTEACTUAL

Altamente Confidencial

Lázaro
Saavedra
en su
isla

ARTE ACTUAL - FLACSO ECUADOR
Quito, Ecuador.
www.artectual.ec
OCTUBRE / NOVIEMBRE 2011

Director FLACSO
Adrián Bonilla

Coordinador Espacio Arte Actual
Marcelo Aguirre

Asistente
María Isabel Cornejo

Comité curatorial Arte Actual
Marcelo Aguirre
Christoph Baumann
Paulina León
Mónica Vorbeck

Curaduría
Magaly Espinosa
Wendy Navarro
Mónica Vorbeck

Montaje
Carlos Paredes

Edición
Mónica Vorbeck
Wendy Navarro

Textos
Antonio Eligio (Tonel)
Magaly Espinosa
Aurora Fernández Polanco
Corina Matamoros
Gerardo Mosquera
Wendy Navarro
Kevin Power
José Angel Toirac
Rubén Torres Llorca
Mónica Vorbeck
Rachel Weiss

Traducción
María de los Ángeles Santibáñez
(texto Kevin Power)

Fotografías de la muestra
Gonzalo Vargas M.
Brigitte Nande Pérez
Mónica Vorbeck

Fotografías de las obras
Lázaro Saavedra

Diseño
Gonzalo Vargas M.
www.pixelmono.com

Impresión
Centro Gráfico

Portada
El síndrome de la sospecha, 2006, 2'57''

© de las imágenes, los textos y las traducciones: los autores

Altament
Lázaro Sa

Indice

Lázaro Saavedra en su Isla. Cronista plástico y filósofo popular. Magaly Espinosa.....	8
Altamente confidencial (solo para tus ojos). Wendy Navarro.....	12
Antonio Eligio (Tonel).....	16
Aurora Fernández Polanco	17
Gerardo Mosquera.....	18
Rubén Torres Llorca.....	19
José Angel Toirac.....	20
Kevin Power.....	21
Corina Matamoros	22
Rachel Weiss	23
Una conversación con Lázaro Saavedra en torno a su muestra en Arte Actual. Mónica Vorbeck.....	24
Imágenes de la exposición	31
Biografías	44
Catálogo de obras en la exposición	46

Altamente confidencial (solo para tus ojos)

Wendy Navarro

Altamente confidencial es el título de uno de los correos enviados, en el año 2007, por el artista Lázaro Saavedra como parte de su proyecto *Galería I-MEIL*. En él se adjuntan fotografías extraídas de la “caja negra de un OVNI encontrado en la Habana por esas fechas”, donde aparecen impactantes y desoladoras vistas de uno de los hospitales de la capital. El artista nos devela, como mero intermediario y a modo de informe clasificado, “extrañamente descubierto”, involuntariamente filtrado, uno de los puntos más urgentes y preocupantes de la realidad social y económica del país. En las imágenes adjuntas, manipuladas como si de una documentación o “reconocimiento extraterrestre” se tratara, nos confirma una vez más, su especial manejo de la ironía y del humor, en la perspectiva del chiste callejero y del filo social y político con que son empleados¹.

**Altamente confidencial, Foto extraterrestre I, 4-3-2007
Galería I-MEIL**

Es la obra de Lázaro Saavedra (*La Habana*, 1964), importante figura de la generación de los ochenta que reside en la isla, una de las más críticas y frontales hacia la realidad sociopolítica y cultural que le rodea. En palabras del curador cubano Osvaldo Sánchez: “Lázaro Saavedra es sobre todo un sátiro, un fugitador implacable de males sociales, un abanderado de la eticidad; y es al mismo tiempo un “conceptualista” de estirpe particular: sistemáticamente subordina los medios a la idea; ejerce un control riguroso sobre la apariencia final de cada parte y del todo de su obra; no es remiso a auxiliarse de recursos didácticos (textos, diagramas, recortes de prensa...) con tal de ganar más fuerza de convicción. Su trabajo es el resultado de un pensamiento agudo y lógico que le permite emitir respuestas casi inmediatas (previa acumulación de datos) a los más azarosos eventos cotidianos. Esa inmediatez es un lenguaje sencillo, de soluciones caricaturescas, y a veces desconcertantemente

¹ Cfr. Gerardo Mosquera: “La isla infinita: Introducción al nuevo arte cubano” en *Atravesados. Deslizamientos de identidad y género*, Fundación Telefónica, Madrid, 2002.

elementales, las cuales (junto al rejuego humorístico constante) contribuyen a aligerar la densidad de su discurso”².

Con el proyecto *Galería I-MEIL*, abierto en el año 2007, Saavedra, se apropia de un medio más que idóneo y eficaz para la emisión de estas respuestas casi inmediatas a los más azarosos eventos cotidianos. El correo electrónico es un medio en el que conviven además el sentido de mensaje, de texto o misiva privada (donde el individuo expresa ciertos asuntos privados, ciertas consideraciones personales respecto a determinadas circunstancias) y la factibilidad de su alcance y receptividad pública.

De algún modo, el conjunto de ideas, consideraciones y reflexiones sacados a flote por sus masivos correos electrónicos, transmiten la sensación de algo desconocido y crucial que se revela, de asuntos que manejan una información significativa y “confidencial”, extrañamente filtrada, subversivamente revelada y públicamente difundida para el consumo más amplio y generalizado posible. Incluso los propios diálogos de sus peculiares “hombrecitos” (y sus múltiples avatares) parecieran transmitir continuamente noticias de última hora, informaciones (*chismes*) callejeros o comentarios que no se pueden expresar libremente. Permisividad de pensamiento, libertad de expresión, censura y autocensura, en los márgenes de un contexto donde la propia conexión a internet es conflictiva y limitada, son conceptos que rodean los predios de esta *Galería* tan irreverente, como *sui-géneris*, ejemplo de máximo acercamiento del arte al individuo y anulación de la figura del autor, como su propio manifiesto proclama. Sus mensajes devienen descubrimientos, exploraciones, espacios que manejan criterios personales intencionadamente compartidos y dirigidos hacia los ojos del espectador -hombre contemporáneo- como ente sumergido, cada vez más, en el generalizado universo del debate y la interlocución virtual.

Galería I-MEIL, uno de los experimentos artísticos más significativos del artista, es el punto de partida para una presentación de su trabajo como arte incisivo y crítico sobre asuntos sociales y estéticos. Es justamente el modo en que esta *Galería* reúne y enfatiza aspectos fundamentales de la obra de Saavedra (su tendencia natural hacia lo instintivo, hacia la espontaneidad, hacia lo inmediato, los temas desbordantes de referencialidad cotidiana, el apego al dibujo como apunte rápido, su uso de la ironía y el humor, la anarquía de sus reciclajes y apropiaciones...) así como los posibles, agudos paralelismos referentes a los conflictos y contradicciones de la actividad artística actual, lo que convierten la audacia y proyección discursiva de sus mensajes en hilo conductor entre las diversas piezas seleccionadas. Tomando como punto de partida la “alta confidencialidad” de estos masivos correos electrónicos, la exposición reúne, entonces, obras cruciales dentro de su trayectoria que van desde el ámbito de las instalaciones o el libro objeto, hasta la presentación documental de sus performances, prestando especial atención al trabajo desarrollado en los últimos años dentro del campo de la animación y el videoarte.

El surgimiento de la *Galería* aparece asociado a un fenómeno concreto de gran incidencia político-social en la isla, el llamado fenómeno del “neopavonato” (o “catártica guerra de los emails”): *Galería I-MEIL* tomó impulso a raíz de la polémica electrónica que suscitó la inesperada aparición televisiva (en el año 2007) de funcionarios representativos de los dogmas culturales acontecidos durante los años setenta. “Con la eticidad antisolemne que lo caracteriza, Saavedra creó un espacio de transgresión virtual dispuesto a entronizar el poder de la imaginación. Mediante esa arma de lucha que es el humor político, se perseguía satirizar una puesta en escena recurrente en el mapa intelectual cubano: la noción de simulacro que emana de las discusiones “a puerta cerrada” en materia de política cultural”³.

En consonancia con una sentida vocación de apertura y diálogo, *Galería I-MEIL* penetra en el espacio digital, adentrándose en los avatares de la subsistencia y en el acontecer del mundo del arte, resumiendo casi a diario por medio del humor gráfico y con recursos formales muy diversos, las historias individuales y sociales, los sucesos o acontecimientos de valor social, político o cultural del país. Los mensajes que la componen toman de referencia la historia universal o la nacional, asumiendo los personajes más diversos, siendo fuente de inspiración desde la figura de un faraón o un samu-

---

2 Osvaldo Sánchez: “Lázaro Saavedra” en *Cuba O.K. Arte actual de Cuba*, Städtische Kunsthalle Dusseldorf, Alemania, 1990.

3 Héctor Antón: “La permanencia de una memoria recobrada” en *salonkritik.net*, 2007.

Altamente confidencial: Lázaro Saavedra en su isla

rái, hasta *Elpidio Valdés*, el héroe más popular del animado infantil cubano⁴. Mediante recursos del comic, textos, imágenes fotográficas intervenidas, dibujos o el reciclaje de viejas o nuevas consignas, Lázaro Saavedra ha enviado a cientos de receptores un conjunto de mensajes, que no solo examinan diversos sucesos de actualidad con su particular sello analítico- humorístico, sino que amplían y profundizan en los registros de sus lúcidas—lúdicas reflexiones sobre el estado del arte y de la existencia.

De sólida raíz conceptual, el trabajo de Saavedra se mueve entre el interés sociológico, y el afán deconstructivo de la crítica y la historia del arte, resaltando la problematización en torno al acto representacional puesto en crisis con la postmodernidad⁵. Humor incisivo y profunda sensibilidad acompañan un discurso medularmente ligado a las urgencias de su tiempo, tanto a nivel social y político como en lo concerniente al sistema del arte y la cultura o al papel del artista en la sociedad. Una poética en la cual confluyen la racionalidad y el rigor analítico con una especial dosis de apasionamiento, un tono lúdico y un eclecticismo material y morfológico.

Compañero, 4-4-2008
Galería I-MEIL

Galería I-MEIL constituye un significativo espacio de proyección y defensa de las ideas del artista, en ese énfasis por “preservar su individualidad, sus obsesiones más íntimas y subyacentes, ante una estética fácil que cree que la única realidad cognoscible es la más inmediata y que su único aspecto denunciante es aquel en el que ya no se arriesga nada porque hace mucho tiempo que fue digerido e integrado a la maquinaria oficial”⁶. Desde la denuncia sobre aspectos cotidianos de la realidad económica y política del país (problemas de la vivienda, el transporte, el estado de los hospitales, la

4 Cfr. Magaly Espinosa: “Las cosas no son lo que aparentan: pasado, presente o futuro desde las artes visuales cubanas” en *salonkritik.net*, 2010.

5 Cfr. Janet Batet: (Inédito, 1996).

6 Cfr. Ezequiel Suárez: “Levántate Lázaro, no jodas Chago” en *Levántate Chago, no jodas Lázaro*, Espacio Aglutinador, La Habana, 1996.

ampliación de la dieta alimentaria en la cultura cubana, la propaganda política... hasta fenómenos como la religión, el mercado del arte, la confusión ideológica contemporánea, internet o la propia relación entre lo político y lo estético, se afianza ese interés por un arte para “ser exhibido en las paredes de la mente humana”, por el “masaje mental” frente al “masaje visual”, como parte de un discurso que tiende la interrogación existencial por encima de estrategias colectivas homogéneas y que se niega obstinadamente a admitir que el arte sea un simple sucedáneo amorfo e irreflexivo del poder⁷.

Frente a una producción artística, en ocasiones, demasiado previsible o a la posible folklorización/modulación de formas y contenidos supeditados a las demandas del mercado, Lázaro Saavedra, ha mantenido una línea de creación propia y coherente, diferenciada de posturas complacientes o estrategias legitimadoras en aras de una mayor visibilidad *worldwide*. Los mensajes de *Galería I-MEIL* desde una “trinchera armada con imaginación y osadía”⁸, extienden una alerta social realizada desde adentro, con la que el artista se implica emocionalmente, como parte de la sociedad en que vive⁹. Las referencias al acontecer diario referido al arte y la vida cotidiana, los convierten en testimonio del devenir cultural, social y político de la isla, siendo el punto de partida para un conjunto de profundas reflexiones sobre conflictos y problemáticas, de índole universal, como pueden ser situaciones relativas al poder o al propio comportamiento del individuo, generando una obra que se ha convertido en una de las plataformas más abiertas y versátiles del hacer artístico contemporáneo cubano.

Los sagaces e insólitos correos de este inusual espacio expositivo, implican, además una serie de reflexiones y exploraciones en el campo de la práctica artística que sobrepasan el comentario crítico nacional o su reconocido papel como “cronista plástico de la vida en Cuba”. Altamente confidenciales son entonces tanto la “información clasificada” con respecto al contexto nacional, como el conjunto de revelaciones críticas, consideraciones filosóficas y análisis respecto al acontecer existencial, social, político o artístico propios de un contexto global. Supeditados al diario circular de la vida en la isla, son mensajes que se extienden como irónico comentario de acuciantes dilemas de nuestra sociedad: narraciones de la vida sumergida, sucesos de los que no se debe hablar y las respuestas que el humor popular y el arte imponen a esos sucesos; emplazándose irónicamente además hacia el propio carácter privativo, hermético y exclusivo de lo artístico. Ventanas que se abren para movilizar conciencias frente a la injusticia, el miedo, el anquilosamiento o la paralización rutinaria de la existencia.

---

7 Cfr. Ezequiel Suárez: *Op. cit.*

8 Cfr. Héctor Antón: “El pliegue y la mueca en el desahogo lúdico del arte hecho en Cuba (2000-2008)” en *salonkritik.net*, 2009.

9 Cfr. *EnCaribe*, Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), de la República Dominicana, y la Cátedra “Juan Bosch”, de la Universidad de La Habana, Cuba, www.encaribe.org.