

Especiales > FONS ÀUDIO

La línea de programas *Especiales* acoge propuestas de artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la programación del Museo y la Colección MACBA. FONS ÀUDIO es una serie documental desde la que artistas de la Colección MACBA hablan de su obra en primera persona.

Contenidos del PDF:

- 01. Sumario
- 02. Escaleta del programa
- 03. Enlaces relacionados
- 04. Créditos
- 05. Licencia

Producción: André Chèdas. Documentación y entrevista: Dolores Acebal.

FONS ÀUDIO #42

Carlos Garaicoa

Carlos Garaicoa trabaja con un amplio registro de disciplinas artísticas para trazar sus relatos de la urbe contemporánea. Fotografías, intervenciones, textos, vídeos, dibujos, esculturas, maquetas arquitectónicas e instalaciones han ido hilvanando, a lo largo de los años, un corpus plástico y conceptual en el que la ciudad se erige como telón de fondo. Una ciudad concebida como espacio simbólico de interacciones políticas, sociales y afectivas que el artista trata de desvelar para conquistar nuevos terrenos de libertad. En FONS AUDIO #42 Carlos Garaicoa nos habla sobre sus años de formación en Cuba, sobre la necesidad imperante de superar los relatos poscoloniales, sobre su faceta de activista cultural y sobre su obra *Yo no quiero ver más a mis vecinos* (2006), presente en la Colección MACBA.

01. Sumario

Carlos Garaicoa (La Habana, 1967) estudió Termodinámica en el Instituto Técnico Hermanos Gómez de La Habana y pintura en el Instituto Superior de Arte de la misma ciudad. Pero es desde la literatura, la escritura y la palabra desde donde él considera que nace su verdadero interés por el arte. Literatura y fotografía están muy presentes en su vida desde la infancia. Y sus intereses creativos se modelan además a base de frecuentar la Bienal de La Habana y los círculos intelectuales y bohemios de la ciudad.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa se desarrolla en Cuba una corriente de arte conceptual muy potente que trata de definir nuevos espacios para la creación, rompiendo los límites de la galería y el museo. Happening y performance se convierten en estrategias idóneas para la articulación de un espacio social, político y relacional común, al margen de los mercados y las bienales internacionales. Son los años en los que Lázaro Saavedra, Nilo Castillo, el Grupo Puré, el grupo Arte Calle, Abdel Hernández y Tania Bruguera, entre otros, están llevando a cabo sus propuestas.

Pero son también, para Cuba, los años del llamado Período Especial. Tras la caída del Muro de Berlín (1989) y el consecuente derrumbe del bloque comunista europeo, EEUU inicia, en 1992, un embargo económico a la isla que la sumará en una de las crisis más profundas de su historia.

En este contexto, Carlos Garaicoa empieza a utilizar la fotografía, el vídeo, el dibujo y la palabra para documentar sus intervenciones en La Habana Vieja. Una Habana sufriendo por el paso del tiempo y la falta de conservación, de la que emana una poética de la ruina que evidencia las contradicciones del sistema socialista. Garaicoa recupera esos paisajes devastados y les otorga nuevos significados presentes. Sus dibujos arquitectónicos perfilan bocetos ficticios de otra ciudad posible. Y estas ficciones utópicas trazadas a mano chocan con la evidencia documental de la fotografía y con la carga crítica de un lenguaje (títulos y textos) cargado de ironía. A este período pertenecen obras como *La casa del Brillante* (1992), *Rivoli o el lugar donde mana la sangre* (1993-1995), *Acerca de esos incansables atlantes que sostienen día por día nuestro presente* (1994-1995).

Entre 1998 y 2001 Garaicoa desarrolla una representación plástica de la ciudad en la que arquitectura, escultura y videoinstalación se fusionan. Son los años de sus primeras maquetas o arquitecturas frágiles, confeccionadas con materiales como el azúcar, el cristal, la cera de las velas que se derriten o el papel de arroz. *Nuevas arquitecturas o una rara insistencia para entender la noche* (2000) y *Ahora juguemos a desaparecer* (2001) son algunas de estas obras. En este período el artista empieza a frecuentar bienales, galerías y museos del ámbito internacional.

[Con Carlos Garaicoa en su estudio. Foto: Dolores Acebal]

En 2002 llega su participación en la Documenta 11 de Kassel. Para trabajar en la pieza que allí se presentaría, *Campus o la Babel del conocimiento* (2002-2004), Garaicoa crea un estudio en La Habana desde donde pone en práctica nuevas metodologías de trabajo en colaboración con arquitectos, diseñadores y maquetistas, siempre a la búsqueda de nuevas maneras de pensar y representar el espacio urbano. Y ya no se trata únicamente de la urbe cubana sino que el objetivo representacional se ha expandido, pues el artista lleva tiempo transitando y habitando ciudades como Nueva York, Berlín, Bogotá, São Paulo o París.

En 2006 Garaicoa se instala en Madrid y allí abre su estudio sin cerrar el de La Habana. Las dinámicas de trabajo colectivo se activan así a ambos lados del Atlántico, influyendo tanto en su propio trabajo creativo como en su labor de activista cultural. El estudio de Cuba pasa a llamarse *Artista x Artista* y se convierte en plataforma de intercambio y difusión para artistas cubanos. A la par que el Estudio Garaicoa del madrileño barrio de Malasaña se dedica a acoger y promover un prolífico repertorio de exposiciones y actividades culturales.

Entre 2014 y 2015 dos exposiciones paralelas –*Orden Aparente (poético-político)* en la Fundación Botín de Santander y *Orden inconcluso (político-poético)* en el CA2M de Madrid– ofrecen una interesante panorámica de su trayectoria artística: la de un *flâneur* comprometido que disecciona con su mirada crítico-poética las estructuras políticas de nuestras ciudades, tratando de articular nuevos espacios de participación y libertad ciudadana.

02. Escaleta del programa

01:14 Yo no quiero ver más a mis vecinos (2006)

08:16 Colonialismo, postcolonialismo, clichés

24:14 Arquitectura, escultura, pintura

32:19 Activismo cultural / curaduría

03. Enlaces relacionados

Página web de Carlos Garaicoa

www.carlosgaraicoa.com

Artista X Artista

artistaxartista.org

Carlos Garaicoa en la Galería Elba Benítez

www.elbabenitez.com/artistas/carlos-garaicoa/

Carlos Garaicoa en la Galleria Continua

www.galleriacontinua.com/artist/6/artpieces

Carlos Garaicoa en la Galería Habana

www.galeriahabana.com/artista_obras.php?id=1

Carlos Garaicoa. *Orden inconcluso*, exposición en el CA2M, Madrid (2015)

www.ca2m.org/es/historico/item/5-carlos-garaicoa

Orden Aparente (poético-político), exposición en La Fundación Botín, Madrid (2014-2015)

www.fundacionbotin.org/contenido-de-una-exposicion/exposicion-orden-aparente-poetico-politico-del-artista-cubano-carlos-garaicoa.html

Entrevista de Fernando Castro Flórez a Carlos Garaicoa en El Taller del Matadero

blog.mataderomadrid.org/?p=861

[Yo no quiero ver más a mis vecinos, 2006]

04. Créditos

Producido por André Chêdas. Voces: Lucrecia Dalt. Documentación y entrevista: Dolores Acebal. Grabado con un micrófono Live Beyerdynamic MC 930 y una grabadora Tascam DR-100 y editado con Sound Studio. 2015.

05. Licencia

2016. Este podcast está licenciado bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0).