

ENTREVISTA A ALDO CHAPARRO

Por Héctor Falcón

Hay una constante en el uso de frases y tipografía en tu trabajo, como decides que tipografía y frase usar a que responde?

En general la tipografía es casi siempre helvetica, aunque hace algunos años cuando hacia Celeste me obsesionaban las tipografías, ahora solo necesito una tipografía que no signifique, que no estorbe. Las frases que uso vienen de letras de canciones, de cosas que encuentras en internet, o que nos decimos por mensajes, de conversaciones y mensajes de mi whatsapp. En realidad muchas de estas frases vienen de un contexto muy tonto que al trasladarlas al mundo de el arte toman una dimension nueva y se convierten en piezas que hablan de ellas mismas o que se dirigen al espectador auto promocionandose o vendiendose.

Con mis piezas de texto disfruto jugar al tonto, me aburre la arrogancia y la “inteligencia” del arte “culto”, que en muchos casos es sólo una superposicion de capas de pseudo conocimiento en la obra. La mayoría de las veces son apropiaciones retorcidas cien veces con la intención de despistar al espectador sobre el origen de dicha apropiacion. Pero a nadie engañan, por lo menos a mi no. Por eso prefiero copiar, robar y hacerlo evidente. Robar y copiar una tontería revela el mecanismo, ya que el objeto del robo no tiene ningun valor por si mismo.

Cuentame un poco de tu relacion con el diseño y la arquitectura??

Siempre he pensado que debemos forzar al arte a relacionarse con otras disciplinas porque mientras menos predecible sea la combinacion, más singular el objeto resultante. Si forzamos escultura y música, por ejemplo, sin duda el resultado será algo bastante original. Las disciplinas que rodean al arte son como las hermanas menores y feas porque carecen del aura del arte pero estas tienen una mejor relación con las masas. Sus intenciones son más honestas. Octavio paz decía que hemos convertido al arte en nuestra religión y que los museos son nuestras nuevas iglesias, donde luchamos intensa y absurdamente porque los objetos en su interior duren para siempre. En el diseño, por ejemplo, hay algo más honesto; si un día se rompe la jarra que te sirvió por años, que funcione a la perfección haciendo su trabajo tal y para el que fue diseñada, la tiramos a la basura y la remplazamos por otra igual. No hay esta idolatría por el objeto de arte que no es más que un resultado de las intenciones del mercado que necesita que ciertos objetos tengan un valor completamente fuera de proporción con respecto a el resto de los objetos que nos rodean, para poder negociar con ellos.

Me puedes hablar un poco de tu interes por la tematica del copyright

Hace unos meses conoci a Sherrie Levine en Santa Fe y conversando con ella le dije que si no hubiera hecho lo que hizo, las generaciones posteriores no hubieran podido hacer ni una sola linea. Ella me contesto que solo hacia lo que tenia que hacer, que este asunto de el copyright era una cosa de hombres y representaba el deseo de poseer y controlar todo. Ella, al igual que Jenny Holzer estaban tratando de ocupar su lugar como mujeres en el contexto del arte de esa epoca y este asunto se convirtio en el territorio de su lucha.

Vivimos en una paranoia loca sobre quien copió a quien y quien hizo primero que. Para mi esto no es un problema, es solamente una verdad. Hay quienes prefieren esconder sus fuentes (creyendo que nadie se va a dar cuenta) yo prefiero robar, prefiero decir de donde vienen mis fuentes, prefiero hacer visibles las reglas de mi juego, me parece que despues de el post modernismo son lecciones que todos deberiamos tener muy aprendidas y que no deberian asustar a nadie. En la musica por ejemplo disfrutamos de los covers, hay canciones que se siguen y siguen tocando por años y nosotros esperamos con curiosidad como es que las nuevas tendencias le aportaran algo a esa idea vieja. Nunca he entendido por que en el

arte fingimos constantemente que todo es siempre nuevo.

Que relacion estetica guardas con la decada de los 80's

Asi como la musica que escuchamos en nuestra post adolescencia marca nuestro gusto musical para siempre, lo mismo sucede para quienes viven tambien la estetica de su tiempo. Para mi la estetica de los 80 fue el grupo Memphis liderado por Ettore Sottsass. Mucha gente no lo sabe pero mucho del diseño, moda y arquitectura de esas epocas son versiones de algun original de Memphis. Ahora mucha gente dice de manera despectiva: eso es muy ochentero y con justa razon ya que los hipsters adoptaron lo peor de esa epoca. Memphis surgio cuando el mundo del diseño estaba cansado de la disciplina de Form Follows Function, una linea de pensamiento muy logica despues de la austeridad de la post Guerra. Pero que ya no representaba a las nuevas generaciones, las arbitrariedades de los objetos de Memphis, lo ilogico de sus partes y su supuesta funcion eran una delicia de indulgencias y sin sentidos con los que siempre me he identificado.

Cuentame de tu trabajo como escultor y como es que decides invadir otro medios?? como fue el proceso? (hector yo siento que esta pregunta ya la he respondido arriba)

Como sientes a latinoamerica hoy en dia?

Siempre he disfrutado mucho latinoamerica, odiaria ser un artista que no sepas de donde viene (aunque tambien odiaria hacer souvenirs de lujo como hacen algunos)

En que modifiko México tu trabajo?

Llegue a Monterrey en 1991 acompañando a mi amigo Moico Yaker, el estaba invitado a participar en la exposición inaugural de MARCO, la exposición se llamaba nada mas y nada menos que Mito y Magia en América en los 90, una especie de Les Magiciens de la Terre región 4. En esos años Monterrey, impulsado por un pequeño (tal vez no tan pequeño) grupo de coleccionistas, algunos de ellos viejos coleccionistas pertenecientes a familias de varias generaciones de coleccionistas (tan antiguos como la corta historia de Monterrey lo podía permitir) habían impulsado la escena hasta el punto que yo recuerdo haber visto en fiestas y cenas a Angela Westwáter, a Gian Enzo Sperone, a Douglas Baxter, a Annina Nosei, a Jorg Immendorff, Bruce Nauman, Susan Rothenberg y al mismísimo Schnabel que rondaba por ahí en busca de nuevos mercados en el mundo cuando Nueva York empezaba a flaquear. La exposición Mito y Magia fue curada por Miguel Cervantes quien financiado por estas familias regias viajo por todo America por mas de dos años en busca de la magia Americana. Es por eso que el día de la inauguración podías ver a una colección de artistas de todos lados del mundo.

Mi trabajo en esa época era madera tallada, era lo que lo que había hecho en mis últimos años de universidad, los contenidos de mi trabajo no han cambiado mucho, sigue siendo la misma investigación sobre procesos, superficies y comportamiento de los materiales. En esas épocas mi trabajo eran representaciones de objetos que aparecían en las pinturas de Vanitas durante la contrareforma. Me interesaba mucho esta pintura cuyo objetivo era recordarnos que todo en la vida era vanidad; el conocimiento, la comida, la música, incluso el arte mismo eran vanidad. Monterrey recibió bastante bien mi trabajo, durante varios años vendí bastante bien y tuve varias exposiciones en galerías y museos.

La decisión de migrar a un país de Latinoamérica fue siempre algo que mi padre cuestiono mucho. Siempre me decía que si ya me iba a ir de Lima por que no me había ido a Londres como mis amigos y que encima me iba a provincia y que además vivía en un pueblo (durante muchos años viví en Villa de Garcia, un pueblo fantasma en medio del desierto a dos horas de Monterrey).

Monterrey no estaba preparado para tener inmigrantes, no había taxis en la calle y la oficina de migración era una viejita en un escritorio que daba las visas por simpatía. Por la época de la inauguración de MARCO se juntaron algunos sudamericanos con intención de quedarse pero el medio no permitía que algo real sucediera. Los museos e instituciones dedicadas al arte estaban dirigidas por administradores y empresarios, gente que podía administrar el dinero pero que no eran capaces de tomar alguna decisión artística. Jamás trabajaron con curadores, todo se decidía entre administradores y los consejeros, es decir con

quienes ponían el dinero. Los resultados saltaban a la vista. La falta de un guía, de educación y de experiencia acabo con todas expectativas de convertir a Monterrey en una capital del arte y es por eso que en estos momentos vive el más triste escenario artístico de toda su historia. En medio de ese escenario el único que de verdad hecho raíces en Monterrey fui yo, ahí me case y ahí nacieron mis hijas.

Que tanto la revista celeste permeo tu trabajo, que tanto modifíco los procesos?

En el año 2000 Vanesa Fernandez, mi esposa, recibió la propuesta de un importante grupo editorial de hacer una revista, ellos sabían que querían un producto de más lujo que los títulos que ellos manejaban pero no sabían exactamente ni que ni como. Vanesa y yo les diseñamos una revista que juntaba diferentes disciplinas en una sola publicación. En esos años en México había una revista de arte, una de arquitectura y otras de moda, pero no había ninguna que tendiera puentes, que estableciera diálogos entre las diferentes disciplinas. Fuimos los primeros en hacerlo en Latinoamérica. Nosotros buscábamos hacer una revista que fuera un retrato de nuestra contemporaneidad.

Durante todos estos años he visto como decenas de revistas han aparecido y desaparecido después de 2 o 3 números. Al parecer a todo mundo se le hace un trabajo muy glamoroso tener una revista, pero pocas personas saben el tremendo esfuerzo que esto significa. En esos doce años Celeste se posiciono como una de las publicaciones más influyentes. Luego apareció Baby Baby Baby que hasta el día de hoy es un objeto de culto y colección en diferentes lugares del mundo, especialmente en Tokio. Fueron buenos años, llegamos a editar 6 diferentes revistas a la vez, varios libros y muchos proyectos especiales. Teníamos a los mejores colaboradores de México y del mundo e hicimos las mejores fiestas y eventos. En algún momento llegamos a ser un equipo de mas de 200 personas, las revistas se distribuían prácticamente en todas la ciudades importantes, vivíamos en un cierre constante pero fueron años muy creativos y muy productivos.

Los dos primeros números los hicimos en mi estudio en Monterrey y cuando nuestro nuevo socio nos pidió que nos hiciéramos cargo de un par de publicaciones que tenia en proceso y que no había podido dar forma en el DF, decidimos mudarnos. Cargamos con nuestras cosas y la gran parte del equipo nos mudamos al DF en menos de dos semanas. La ciudad fue una inyección de contenidos tremenda y el parque de diversiones para nuestros juegos. Pero también fue una plataforma increíble para empezar a trabajar con el resto del mundo.

Yo me convertí en editor, llego un momento en que producía contenidos para tres revistas y varios libros al mismo tiempo, además de coordinar la dirección de arte de todas las publicaciones del grupo, mi trabajo personal se había transformado y todo lo que hice en esos años esta en las paginas de esas revistas. De esos años quedo en mi la dinámica de trabajar con las ideas de otros para con ellas generar mi propio discurso, pero siempre haciendo visibles y claras las fuentes y reglas del juego y otorgando los créditos correspondientes.

Existe todo un tabu sobre todo en algunos paises como Mexico donde el hecho de relacionarte con marcas, o hacer piezas de marketing con tus piezas como T-shirts, tazas, etc esta dentro del medio cultural como "mal visto", tu que piensas de ello???

Las verdaderas críticas al sistema se deben hacer desde adentro, formando parte, jugando las reglas, perteneciendo, si no es asi, resulta muy fácil criticar un medio que no te abre las puertas o que no te da de comer. Mi trabajo funciona a varios niveles y depende de el espectador. Hay gente que sólo ve el objeto brillante y colorido y hay gente que se ríe conmigo y es ahí donde se gesta mi acto de subversión. Mi desicion de trabajar con la periferia del arte, es decir con otras disciplinas o con asuntos relacionados a marketing, la música el diseño la arquitectura o lo editorial tiene que ver con el hecho de que cada vez considero más estéril el centro del arte, es un lugar de difícil acceso, en donde es arte hablando de arte para una pequeña elite que muchas veces no entiende ni lo que dice. Si lo que queremos es encontrar nuevas formas de comunicar y de tener un mayor alcance (entendiendo que a lo que aspira la comunicación es a tener alcance) entonces tenemos que diversificar los canales. Yo no tengo ningun problema

en trabajar con marketing, básicamente por que mi trabajo trata un poco sobre estas cosas, ¿conoces mi pieza que dice PUTA? Creo que ella responde muy bien a la pregunta.

Que proyecto estas desarroyando ahora?

En julio de este año mientras estaba en Roma trabajando para mi exposicion en la galeria Spazio Nuovo, le comente a mis galeristas mi deseo de poner las piezas de acero inoxidable en contextos con informacion historica con la intencion de generar un contraste de tiempos entre la escultura y el lugar en donde se ubicara. También me interesaba ver como la superficie del acero reflejaria lo que le rodeara. Logramos despues de muchas llamadas y citas el permiso para instalar 5 piezas en el palacio Pamphilij un edificio de Borromini frente a la piazza Navona. La sala que me interesaba era la que tenia un techo pintado por Pietro Da Cortona. La pintura narra escenas de la vida de Aeneas, el legendario fundador de Roma según Virgilio, y es una de las piezas claves en el desarrollo del barroco romano. Un par de meses despues viaje a Bogota a realizar el mismo tipo de intervencion en la Iglesia de Santa Clara, una iglesia en el centro de Bogota construída en el siglo 16 y que guarda varios de mejores tesoros coloniales de Colombia. Ahí hicimos lo mismo, instalamos varias piezas de acero y una telaraña de hilo de neon que fijamos de la parte mas alta del abside de la iglesia (25 metros), justamente arriba del altar.

En ambos casos el efecto fue tremendo, por un lado el contraste entre el objeto brillante y lo que lo rodeaba y por otro lado el sorprendente mimetismo de la superficie. El acero inoxidable no tiene color, su superficie no tiene informacion, esta proviene de lo que lo rodea, en cierto sentido son como camaleones. En diciembre hare un viaje con un experto en iglesias del barroco peruano desde Lima hasta el Cuzco interviniendo diferentes iglesias y espacios historicos, el proximo año viajare a Italia para investigar un barrio en el sur de Roma llamado Eur (originalmente llamado E42), el area fue elegida en 1930 como el lugar para la feria mundial en 1942 donde Mussolini planeaba celebrar 20 años de Fascismo.

Me puedes dar tu propia definicion de arte?

En el futuro el arte desaparecera como lo conocemos y un dia todo sera arte.