

COQUI CALDERON

PORTADA: ENTIERRO AMORATADO, 1986, ACRILICO.

COQUI CALDERON

1985 - 1986

**MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO
NOVIEMBRE 1986**

PRESENTACION

La notable participación de Coqui Calderón en el desarrollo del Instituto Panameño de Arte (Panarte) está claramente documentada por la extensa lista de posiciones que ella ha ocupado para promover el crecimiento de esta institución a través de los años, culminando en la fundación del Museo de Arte Contemporáneo, donde hoy presentamos con orgullo esta exposición de su obra reciente.

La otra cara de esta fecunda relación es la participación de Panarte en el desarrollo artístico de Coqui Calderón. A través de los años, empezando en 1962, Coqui ha presentado un total de ocho exposiciones individuales en Panarte, mudándose con la institución de un local a otro, para encontrar al fin su sede permanente en este museo en cuya fundación ella participó.

Panarte ha sido testigo y punto de apoyo en la carrera de Coqui Calderón: desde sus primeras abstracciones, a través de su fase de arte "pop", sus intaglios y grabados a color, y ahora esta colección de paisajes que son reales y a la vez abstractos, que fueron ejecutados durante los últimos dos años, y que vemos aquí hoy, ayudando a conmemorar el aniversario de plata de Panarte.

Manteniendo su disposición por los colores complementarios y contrastantes, así como su bien conocido uso de imágenes repetidas en la creación de sus composiciones, Coqui introduce ahora nuevos elementos en sus acrílicos y pasteles. La conexión con su última exposición en Panamá, "Protesta 1984", resulta obvia en las primeras obras de la fase actual donde el gentío que protesta llena el primer plano de los paisajes ricos en colores. En otros cuadros, el paisaje se convierte en el tema

principal y vemos que al ir desapareciendo las figuras humanas, la artista pinta en vez grandes formas abstractas que parecen estar medio enterradas. Estas formas decorativas y orgánicas que se relacionan estrechamente, en cuanto a color y diseño, con las montañas del trasfondo de la pintura son a su vez reemplazadas en otras composiciones por sorprendentes y enormes frutas tropicales que la artista audazmente coloca en el centro del escenario.

Dominan esta colección los ricos e intensos colores y los paisajes semi-abstractos, que a veces tienen rectángulos insertados para contrabalancear la composición o diseños a rayas que sirven para desnaturalizar las formas naturales del paisaje. Todo ello proporciona un marco para la nueva iconografía en la obra de Coqui: los mangos, aguacates, limones y abstractas frutas de pasión que ocupan el primer plano en estas últimas obras y crean un sentido de disyunción filosófica ya que no mantienen relación con los fondos a los cuales eclipsan en importancia y tamaño. En los pasteles, el proceso completa su ciclo porque las frutas llegan a dominar las composiciones, constituyendo así una vuelta a bodegones muy tradicionales en la obra de una artista que ha sido considerada abstraccionista en su estilo.

Estos bellos y sombríos paisajes que sirven de fondo para los bodegones pintorescos de Coqui representan una inesperada, y bienvenida, fase nueva en su desarrollo. En el año del 25º aniversario de Panarte, el Museo de Arte Contemporáneo es nuevamente testigo orgulloso del continuo crecimiento de Coqui Calderón como artista.

MONICA E. KUPFER
Curadora

PROTESTA, 1985, ACRILICO

INTRODUCTION

The commendable role Coqui Calderon has played in the development of the Instituto Panameño de Arte (Panarte) is clearly documented by the long list of positions she has occupied to promote the growth of the institution over the years, culminating in the founding of the Museum of Contemporary Art, where we now proudly present her latest exhibition.

The other side of this fruitful relationship is the role that Panarte has held in the artistic development of Coqui Calderon. Over the years, beginning as early as 1962, Coqui has held no less than eight solo exhibitions at Panarte, moving with the institution from one address to another, and finally finding a permanent home in this museum that she helped to found.

Panarte has therefore been a key witness and supporter of Coqui Calderon's career: from her early abstractions, through her "pop" phase, to her color etchings and embossments, and now to this real yet abstract collection of landscapes and still-lives produced during the past two years, which we see here today, helping to commemorate the year of Panarte's silver anniversary.

Maintaining her strong attachment to contrasting and complimentary colors, as well as to her familiar use of repeated images in the creation of her compositions, Coqui now introduces new elements into her acrylics and pastels. The link to her last exhibition in Panama, "Protesta 1984", is obvious in the first works of the present phase where protesting crowds fill the foreground of luxurious

landscapes. In other paintings, landscape as a theme takes over the image and as the human figures are lost, large abstract shapes appear half above and half below the ground. These decorative organic forms which relate strongly to the background hills in their color and pattern are replaced in other compositions by surprising, oversized, tropical fruit which the artist boldly places in center stage.

In this collection, the dominant features are lush, intense colors and semi-abstract landscapes, sometimes with inset rectangles to offset the composition or with stripes that denaturalize natural shapes. They provide a setting for the new iconographic elements in Coqui's work: the mangos, avocados, limes and abstract fruits of passion which occupy the foreground in these paintings and create a sense of philosophical disjunction for they bear no relationship to the backgrounds they almost overshadow. In her pastels, the process is completed when the fruit take over the whole composition and constitute a return to very traditional still-lives in the oeuvre of an artist who is considered an abstractionist.

These beautiful and somber landscapes which serve to introduce the colorful still-lives of Coqui Calderon represent an unexpected, and welcome, new phase in her development. In the year of Panarte's twenty-fifth anniversary, the Museum of Contemporary Art is a proud witness to her continued growth as an artist.

MONICA E. KUPFER
Curator

PERA ABOTONADA, 1986, ACRILICO

The relationship between painting and drawing - namely, what happens when color and texture are added to a simple linear structure - is at issue in Coqui CALDERON's work. As a rule, she produces small works on paper not only before but also during, and sometimes after, the execution of a painting, to clarify the choices made and to test roads not taken. But most of the small studies and pastels in the current exhibition were preparatory studies, and as such offer welcome insights into the structure of the paintings, which tend to be full, rich celebrations of brushwork and lush color. **Buttoned Pear**, 1986, for example, exists as both a 14x13" pastel on paper and a 46x36" acrylic painting. The two works share the same imagery but the forms abdicate their central role in the pastel to function as a support system in the painting. CALDERON's chromatic sensitivity and dexterity are also demonstrated in **Reclining Figures** (1986, 44x44"), the pale, seaside colors of which are interrupted by a flurry of diagonal strokes that unaccountably hold the surface, leaving the painting's planar unity intact.

Many of the paintings are landscapes so compositionally stripped down between a lower register "field" and an upper band of "sky", that they seem realistic without being naturalistic and

they occupy that dangerous threshold between abstraction and representation. The chief formal influence here is Abstract Expressionism. Abstraction does not undo the representation, rather, representation is preserved even as it is cancelled. The human figures, present but apparitional and nearly abstract, in the foreground of **Protest 85** (1986, 56x46") are nothing more substantial than a dream. The painting supercedes categories of representation and abstraction and not by any decorative mixing of the two. It is nice to be reminded of the metaphysical timelessness of this abstract imagery.

CALDERON has extended her range splendidly revealing complex, symmetrically reversed progressions. Her sense of atmospheric light and the palette chosen for this series are magical with pale tints extending to rich succulent greens and haunting violet blues. The artist's development continues to be every bit as fascinating to the imagination as her new work is satisfying to the eye. The painterly and the hard-edged are made to lie down together, as are predetermination and spontaneity. Coqui CALDERON has accomplished these unions with unusual success and grace.

JUDITH RICHARDSON SILVIA

EL LIMON, 1986, PASTEL

La relación entre la pintura y el dibujo, es decir, lo que ocurre cuando se le agrega color y textura a una simple estructura lineal es la premisa del trabajo de Coqui CALDERON.

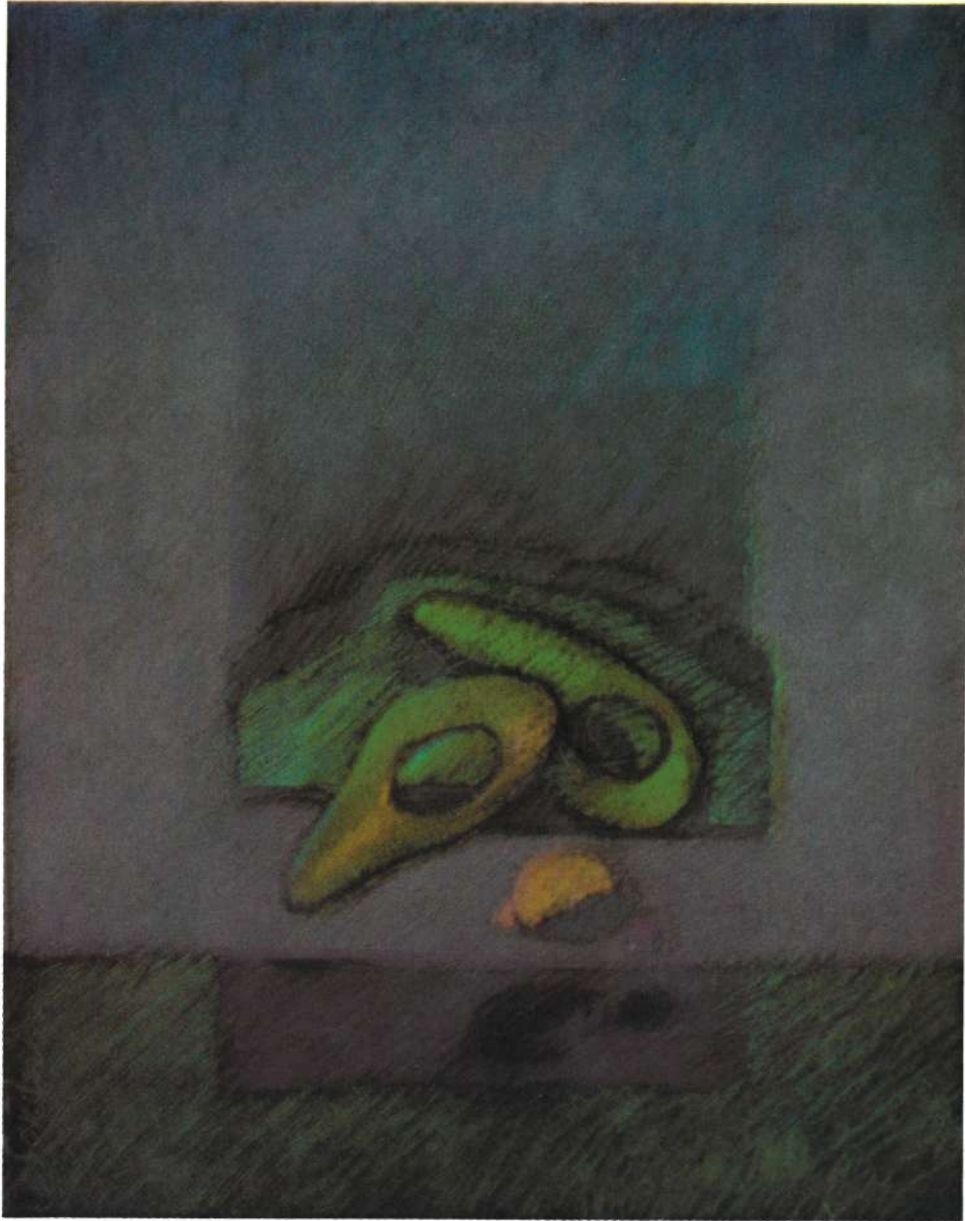
Habitualmente, ella produce pequeñas obras sobre papel no sólo antes sino también durante, y a veces después, de la elaboración de una pintura para esclarecer las decisiones tomadas y explorar los caminos no seguidos. Pero la mayoría de los pequeños estudios y pasteles en la actual exposición fueron bosquejos preparativos y como tales, nos ofrecen percepciones de la estructura interior de las pinturas que tienden a ser ricas celebraciones de pinceladas y exuberante color. **Pera abotonada** (1986), por ejemplo, existe tanto como un pastel sobre papel de 14x13" como un acrílico sobre lienzo de 46x36". Las dos obras comparten la misma imagen, pero las formas renuncian al rol central que ejercen en el pastel para funcionar como un sistema de soporte estructural en la pintura. CALDERON también demuestra su destreza y sensibilidad cromática en **Figuras reclinadas** (1986, 44x44"), cuyos pálidos colores de mar y playa son interrumpidos por una ráfaga de pinceladas diagonales que inexplicablemente sostienen la superficie, dejando intacta la unidad planimétrica de esta pintura.

Muchas de las pinturas son paisajes reducidos en sus componentes a una parte inferior de "campo" y una banda de "cielo", que parecen ser realistas

sin ser naturalistas, y que los coloca en ese peligroso umbral entre abstracción y representación. Aquí, la principal influencia en cuanto a las formas es la del Expresionismo Abstracto. La abstracción no elimina la representación; más bien la abstracción reprime o sublima la representación, y en esta situación la representación se preserva a la vez que se cancela. Las figuras humanas, presentes pero fantasmagóricas y casi abstractas, en el primer plano de **Protesta 85** (1986, 56x46") no tienen mayor substancia que un sueño. La pintura trasciende las categorías de representación y abstracción y no es por ello una mezcla decorativa de las dos. Es agradable traer a la memoria la infinidad metafísica de estas imágenes abstractas.

CALDERON ha expandido con gran acierto su campo de actividad revelando progresiones complejas y simétricamente invertidas. Su sentido por la luz atmosférica y la paleta escogida para esta serie son mágicas, con pálidos tintes que se extienden a lujosos y succulentos verdes y espectrales azules violetas. El desarrollo de la artista continúa siendo tan fascinante para la imaginación como son gratos para la vista sus nuevas obras. En ellas, conviven la pintura de pincelada libre con la dura geometría y la predeterminación con la espontaneidad. Coqui CALDERON ha logrado estas uniones con excepcional éxito y gracia.

JUDITH RICHARDSON SILVIA
(Traducción por H.H. Kupfer)

AGUACATES-FLOTANTES, 1986, PASTEL

NOTA BIOGRAFICA

COQUI CALDERON DE AUGRAIN nació en Panamá, República de Panamá en 1937. Su educación básica la completó en Panamá y después realizó estudios superiores en Rosemont College en Estados Unidos donde recibió su Licenciatura en Arte en 1959. Continuó su preparación por tres años en Francia donde estudió pintura y dibujo en La Grande Chaumiere y en la Academia Julien y también asistió a la Sorbona.

En 1960 presentó su primera exposición individual en la Galería Gibco en Panamá. Durante su pasantía en Europa, expuso en Munich y París. Vivió después en Nueva York por siete años antes de regresar a Panamá.

Las actividades realizadas por Coqui Calderón en pro del arte panameño son innumerables. Desde 1974 ha estado muy vinculada al Instituto Panameño de Arte con el cual ha colaborado en varias capacidades. Cabe mencionar que fue Miembro Fundador del Museo de Arte Contemporáneo, miembro y presidente de la Junta Directiva, miembro del Comité para levantar fondos y del Consejo Técnico de Panarte, así como promotora del Taller de Artes Gráficas Panarte.

En 1983 Coqui Calderón recibió la Orden Vasco Nuñez de Balboa por su labor de promoción del arte en Panamá. Actualmente reside en Miami, Florida donde se dedica de tiempo completo a la pintura.

BIOGRAPHY

COQUI CALDERON DE AUGRAIN was born in Panama, Republic of Panama in 1937. She finished her schooling in Panama and then studied at Rosemont College in the United States where she graduated with a Bachelor of Arts in 1959. She continued her studies in drawing and painting for three years in France at the Grande Chaumiere, the Academie Julien and the Sorbonne.

In 1960, she presented her first solo exhibition at the Gibco Gallery in Panama. During her sojourn in Europe she exhibited in Munich and Paris. She then lived in New York City for seven years before returning to Panama.

Coqui Calderon has been involved in innumerable activities to promote Panamanian art. Since 1974 she has collaborated with the Panamanian Institute of Art in various capacities. She was a Founding Member of the Museum of Contemporary Art, a member and also chairman of the Board of Directors, member of the fund-raising Committee and of the Technical Council as well as a promoter of the Panarte Graphic Arts Workshop.

In 1983, Coqui Calderón received the Order of Vasco Nuñez de Balboa for her work in the promotion of Panamanian Art. As present, she resides in Miami, Florida dedicating herself full time to painting.

EXHIBICIONES INDIVIDUALES - SOLO EXHIBITIONS

- 1960 - Galería Gibco - Panamá
- 1961 - Galerie Schumacher - Munich, Alemania
- 1961 - Galerie du Pont Neuf - París, Francia
- 1962 - Instituto Panameño de Arte - Panamá
- 1964 - Unión Panamericana - Washington, D. C.
- 1967 - Instituto de Arte Contemporáneo - Lima, Perú
- 1968 - Instituto Panameño de Arte - Panamá
- 1968 - Galería Dideco - San Salvador, El Salvador
- 1969 - Instituto Panameño de Arte - Panamá
- 1974 - Instituto Panameño de Arte - Panamá
- 1976 - Instituto Panameño de Arte - Panamá
- 1977 - Instituto Panameño de Arte - Panamá
- 1977 - Galería Etcétera - Panamá
- 1979 - Galería Garcés Velásquez - Bogotá, Colombia
- 1979 - Galería El Sótano de Panarte - Panamá
- 1984 - "Protesta '84", Galería Etcétera - Panamá
- 1986 - Museo de Arte Contemporáneo - Panamá

EXHIBICIONES COLECTIVAS - GROUP EXHIBITIONS

- 1962 - Pintura de la América Latina - Pepsi Cola Building - New York
- 1962 - Pabellón de Centro América - Feria Mundial de New York
- 1967 - Bienal de París - París, Francia
- 1967 - XII Certamen Nacional de Cultura - San Salvador, El Salvador
- 1973 - Panameños en Costa Rica
- 1973 - Maison de l'Amérique Latine - París, Francia
- 1973 - Dexa Galería de Arte - Universidad de Panamá - Panamá

- 1973 - 10 Artistas Panameños - Biblioteca Luis Angel Arango - Bogotá, Colombia
- 1973 - Panameños en Madrid
- 1978 - "La Plástica Panameña y la Banca Oficial" - Banco Nacional de Panamá
- 1979 - "Panorama Plástico Panameño" - Panamá
- 1981 - "Arte Contemporáneo de Panamá" - Signs Gallery - New York
- 1981 - "Arte Erótico" - Sala Panarte - Museo de Arte Contemporáneo - Panamá
- 1983 - VI Bienal del Grabado Latinoamericano - San Juan, Puerto Rico.
- 1984 - "Homenaje a José Gómez Sicre" - Museo de Arte Contemporáneo - Panamá.
- 1985 - "Confrontación Retrospectiva" - Museo de Arte Contemporáneo - Panamá
- 1986 - "Florida, New Directions I" - Helander Gallery - Palm Beach, Florida

PREMIOS - PRIZES

- 1968 - Primer Premio de XII Certamen Nacional de Cultura de San Salvador
Jurado: Marta Traba, José Luis Cuevas, Osvaldo Guayasamín.
- 1968 - Mención Honorífica - Certamen Xerox - Panamá

OBRAS EN COLECCIONES PUBLICAS - WORKS IN PUBLIC COLLECTIONS

- Colección de Pintura Latinoamericana de la Esso
- Museo de Arte Moderno de Latinoamérica, O.E.A. Washington, D. C.
- First National Bank of Chicago
- Museo de Arte Contemporáneo de Panamá
- Banco Nacional de Panamá

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO-SALA MUSEO

Apartado 4211, Panamá 5, Rep. de Panamá, Teléfonos: 62-8012, 62-3380

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

lo invita a la inauguración de la exposición de

COQUI CALDERON
acrílicos y pasteles

20 de noviembre de 1986 - 8:00 a 10.00 p.m.

Exposición hasta el
3 de enero de 1987

SALA MUSEO

Ave. de los Mártires, Ancón
Apartado 4211, Panamá 5, Panamá
Tels. 62-8012 - 62-3376

