

RAUL VASQUEZ SAEZ

PORTADA: RITUAL AMBIGUO, 1989. Oleo sobre tela, 45¹/₄ x 45¹/₄

RAUL VASQUEZ SAEZ

APRENDIZ DE BRUJO

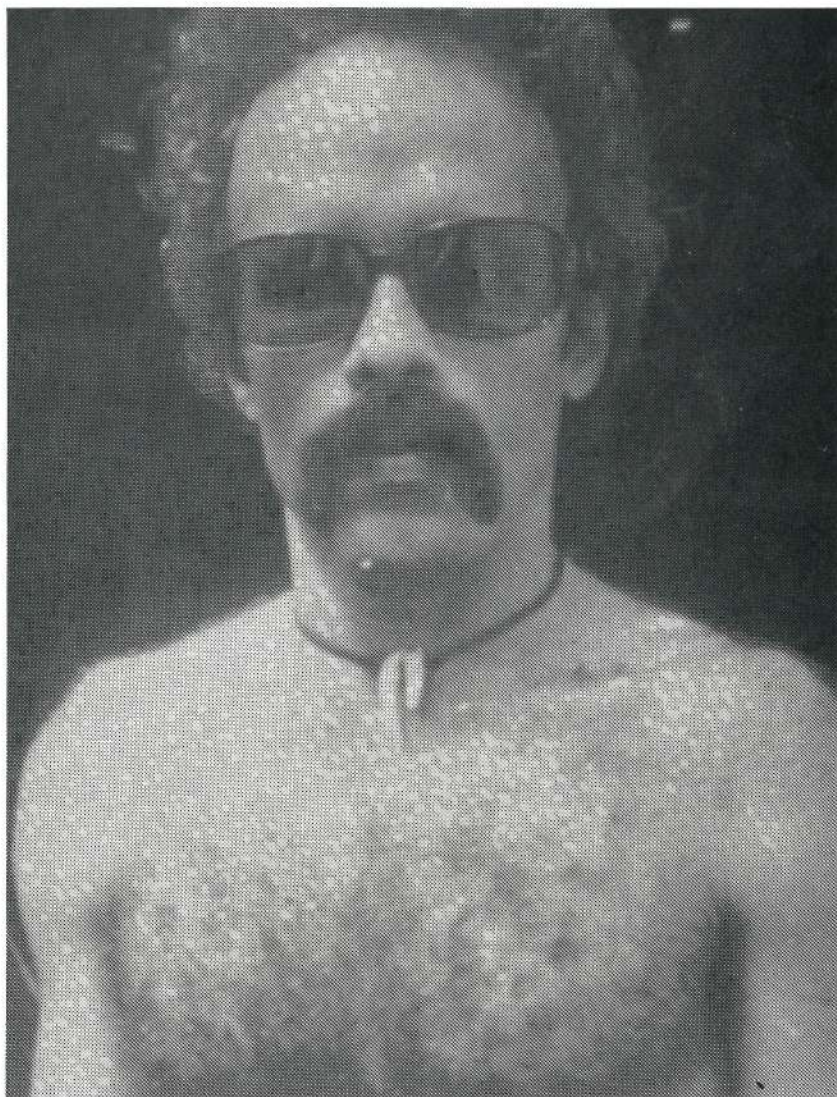
MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

NOVIEMBRE 1989

RAUL VASQUEZ SAEZ

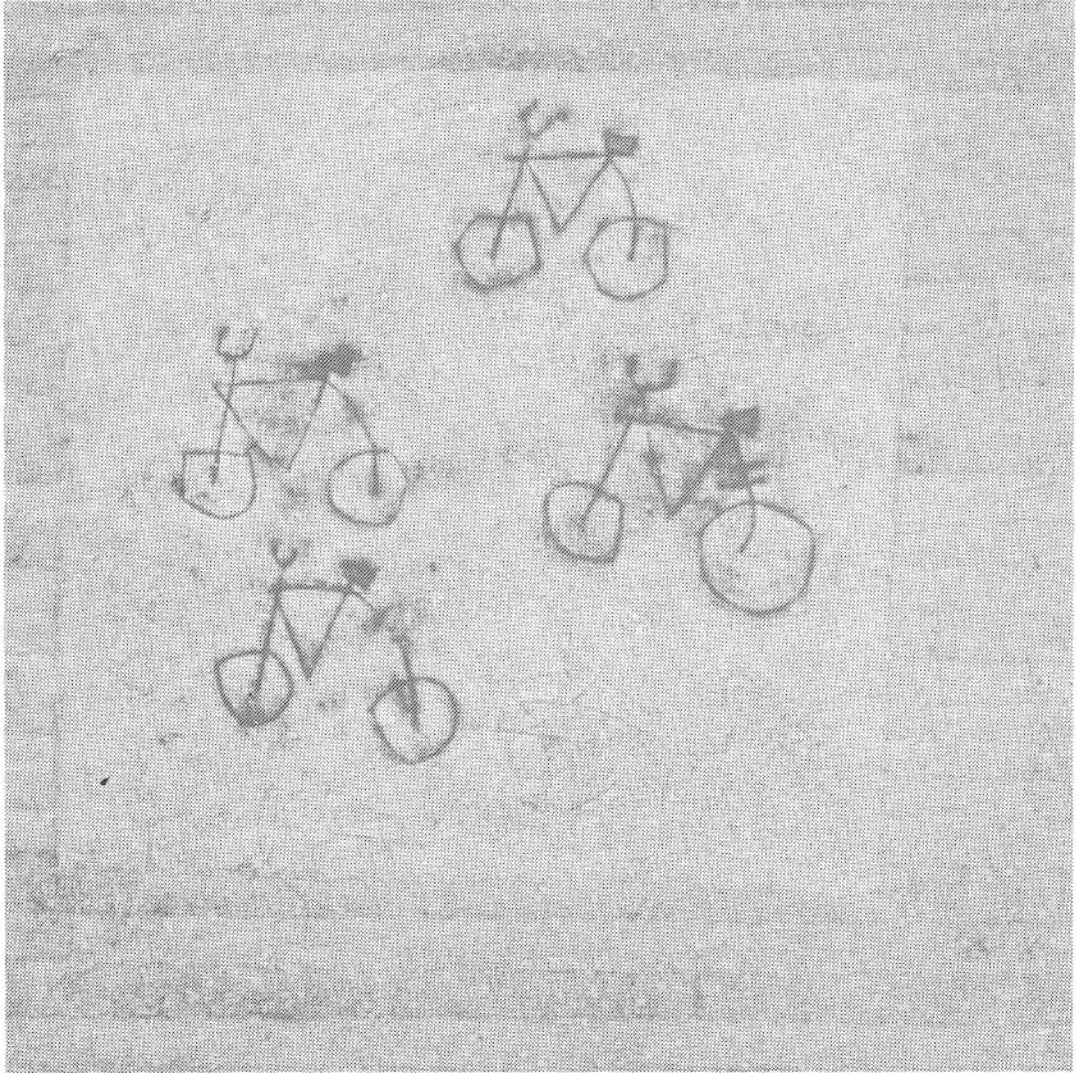
APRENDIZ DE BRUJO

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO
NOVIEMBRE 1989

"Si nuestra vida está enferma, nuestro arte también tiene que estarlo, y sólo podemos devolverle la salud empezando de nuevo, como niños o como salvajes".

PAUL GAUGUIN.

FETICHES DE MI NIÑEZ

45¹/₄ x 45¹/₄

Oleo sobre tela.

LA PINTURA DE RAUL VASQUEZ

—Búsqueda y Revalorización de la Estética Ancestral Americana—

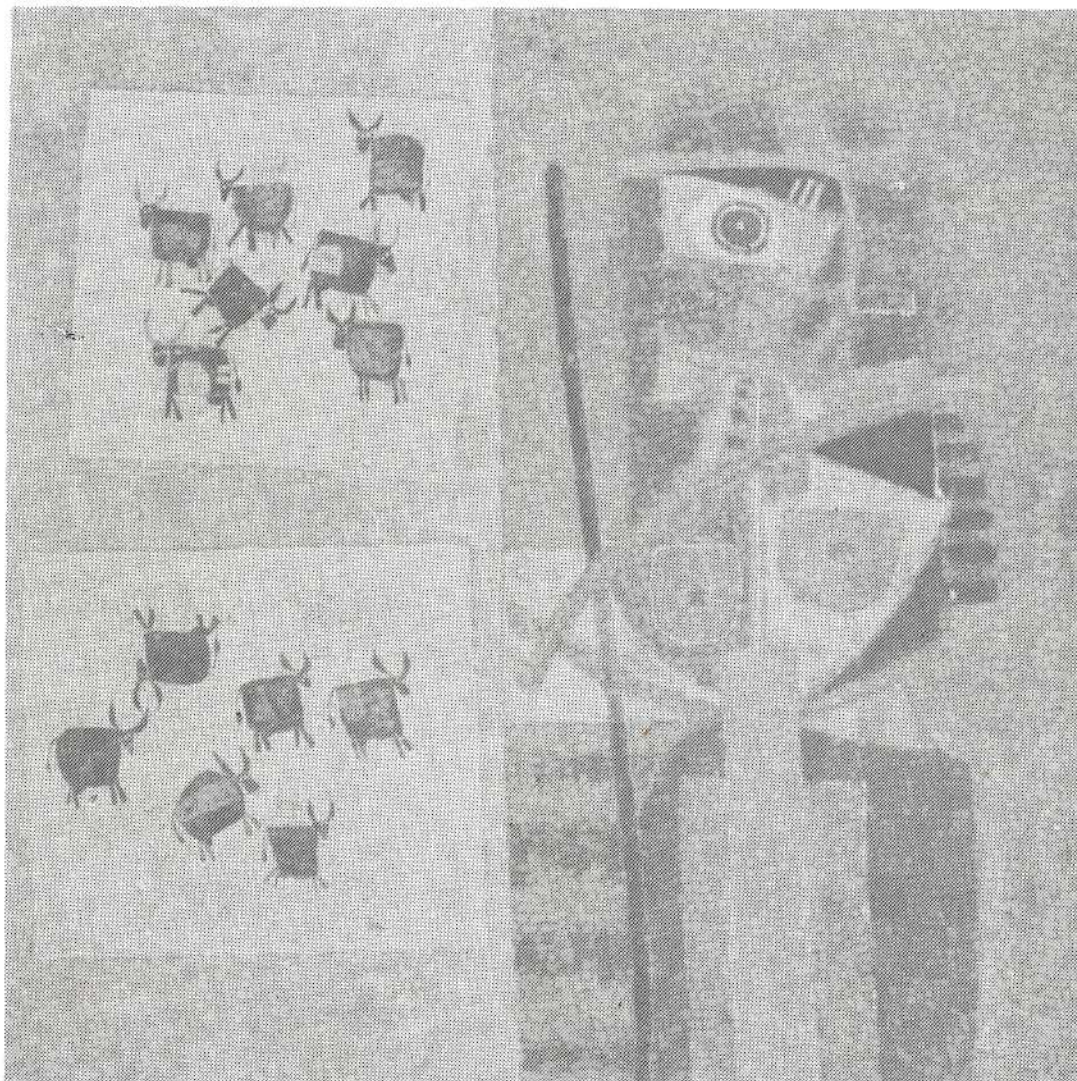
Lo importante en un artista nacional es tanto aquello que lo diferencia de los otros artistas nacionales -individualizándolo- como lo que hace que continúe siendo identificado como representativo de una cultura particular, es decir, que le permite separarse de los otros creadores sin perder sus ataduras profundas con ellos. Esta tensión no siempre se evidencia en la producción plástica pero es la que nos atrae y subyuga sin saberlo y es también la que debemos recuperar cuando nos proponemos abordar una obra de manera más concreta y determinada. ¿Qué es lo que la obra del joven artista Raúl Vásquez tiene en común que lo articula a la expresión de las artes plásticas panameñas y qué es lo que lo diferencia del trabajo de otros artistas istmeños permitiéndole exhibir una personalidad singular -original-? ¿En dónde reside la fuente de sus logros y empeños plásticos acumulados a la actualidad? Las líneas que siguen buscan realizar una aproximación a estas interrogantes.

Sin duda, lo que une umbilicalmente el trabajo pictórico de Raúl Vásquez con la plástica panameña de la hora presente es su actualidad tanto conceptual como técnica. Se trata que artistas panameños representativos como Alvarado, Trujillo, Sinclair, Chong Neto, Alfaro, Preto, Agustine y tantos otros, son todos creadores que viven su tiempo y hacen una pintura ubicada dentro de la concepción de lo contemporáneo que se cifra más bien en la espacialidad (que rompe con el concepto tradicional del espacio pictórico renacentista, partiendo del sentido y las licencias de la pintura y las estampas orientales); con el abandono de la figuración tradicional, que transcribía servilmente la realidad -y con ella la figura humana y hasta la anécdota- dando paso a los códigos figurativos personales que vienen de investigaciones de fuentes ancestrales, ya sea de la propia cultura o de otras, como el caso de Picasso con el arte negro etc.), pero que se sintetizan en que el artista organiza un mundo de formas más bien "personales" que referibles a las formas de la realidad natural o social. Y en cuanto a lo técnico pues utilizan los nuevos materiales sintéticos como el acrílico, o bien el óleo -si se quiere- (que data del renacimiento) pero desmitificado (utilizando otros solventes nada "ortodoxos" como el aguarrás o el thinner, los cuales "acuarelan" el óleo, etc.) pero, sobre todo, apoyados en las técnicas mixtas, o sea, en una muy flexible libertad de técnicas combinadas que se alejan de todo manejo tradicional de la pintura dando paso a lo matérico o a los "collages" (pegados) etc.. Esto es lo que conceptual y técnicamente hace homogénea la expresión plástica panameña de la actualidad -internacionalizándola a la vez- y es también lo que permite ubicar en el conjunto de los pintores nuestros a Raúl Vásquez Saez, puesto que su trabajo participa así mismo de estas constantes: en la manera de localizar el espacio pictórico, en la manera de "animarlo" con formas que responden a códigos personales, a lo que se agregan los recursos técnicos en boga, que también son bastantes similares en lo que se refiere a materiales y licencias y deleites de su uso conforme el particular fervor personal.

¿Qué es lo que hace entonces diferente -particular- el trabajo de Vásquez Saez? La deliberada y obsesiva búsqueda de raíces nacionales americanas para su poética-plástica personal. Lo porfiado. Lo devoto. Lo fanático. Lo irreductible del empeño.

El artista de la Villa de Los Santos persigue con denuedo captar lo abscondito de la estética ancestral americana, Su fuente genérica. Las maneras. Los giros formales. Las voluntades de forma -así llamadas-. Esto es lo que realmente lo diferencia: del Anahuac Mexicano -la región más transparente de los tenochcas- a la irreplicable grandeza de Tikal entre la marea húmeda de las tierras bajas de los Mayas; a los monumentos de piedra volcánica de los pequeños valles interiores, entre los encajonamientos montañosos del Río Chiriquí Viejo, en Panamá; a los habitantes de las llanuras de Nazca y los diseños de las telas de Paracas; hasta las altas ciudadelas de las fortificaciones de Ollaytaimbo y Machu Pichu, en el Perú remoto, cuyos similares códigos estéticos y deleites formales nos convocan a la evidencia de que dió en América precolombina una cultura original de base con distintos acentos regionales por sus también diversos desarrollos civilizatorios. Pero en la base siempre los mismos giros y los mismos asombros. La misma humanidad. La misma historia. De manera que esa estética americana original actuaba como un vaso comunicante, con distintas honduras, con diversos tamaños de depósitos regionales, pero con una sola extendida superficie de esencia formal en sus maneras y voluntad de expresión americana. Inconfundible. Única. Por ello, Raúl Vásquez se ha remitido, con apremio y humildad, a estos códigos estéticos-originales para, a partir de ellos, construir su propia versión catalizada por la historia y las nuevas concepciones y necesidades expresivas de esta sociedad panameña que bordea ya las postrimerías del siglo. Lo nuevo y lo viejo entrelazados en su obra como ocurre siempre en todo lo trascendente. La tensión entre lo telúrico y lo sideral. La secreta interdependencia entre la piedra y el astro. La legalidad de los órdenes que rigen tanto las grandes catástrofes como los rictus mínimos del oleaje marino. Es decir, la tensión del devenir de todo lo existente. ¿Cuáles son los recursos para el logro de esta immanente tensión estética en su obra? Primero, el rechazo conciente de todo intento de hacer arqueología en su pintura. Vásquez sabe que ello desvirtuaría su trabajo. Captura de lo ancestral americano sólo esa inefable y secreta voluntad de la forma. Únicamente la fragancia. Segundo, el recurso de una creación de un candoroso sentido "puerilista" que precisamente evita la intelectualización del tema y le permite enrumbar por un espacio de gran pureza e ingenuidad plástica, que es lo que encanta y alucina, puesto que su discurso se dirige exclusivamente a la sensibilidad y a la emoción. Esto se logra por medio de riquísimos colores y densos empastes de materiales tratados con intención de tierras agobiadas y envejecidas a la fuerza de soportar tanta tradición. Así mismo, por el reiterado interés en los temas de niños, y de animales, y de candorosos pueblecitos dibujados con eficaz infantilismo. Tercero, por un fanático aislamiento, en su provincia natal de la Villa de Los Santos, que actúa como esas "zonas de refugio" para los observatorios del firmamento que, en el silencio y fuera del espejismo de las luces urbanas, permiten, asentados en sus cimientos pétreos, ver con serena pasión el paso rutilante de los astros por los abismos de la noche.

LIONEL MENDEZ D'AVILA
Escritor y Arquitecto
Crítico de Arte

BRUJA MADRE DE LAS VACAS, 1989

45 $\frac{1}{4}$ x 45 $\frac{1}{4}$

Oleo sobre tela.

CURRICULUM VITAE
RAUL VASQUEZ SAEZ

- Pintor y Poeta Autodidacta, con viajes de investigación y trabajo a Florencia- Italia, México, Centro y Sur - América. Nacido el 6 de febrero de 1954 en la Villa de Los Santos, Rep. de Panamá.
- Becado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, I.F.A..R.H.U. - Panamá.
- Sus obras están representadas en la "Sala Permanente de Historia del Arte Panameño", del Patrimonio Histórico Panameño. En la "Galería Nacional de Arte Contemporáneo", del Museo de Arte Costarricense. En la Visual Art Records of The Art Lycéen At Cardito (Nápoles - Italia).
- Ha ofrecido recitales poéticos, conferencias y Seminario - Taller en Costa Rica y Panamá.
- Tiene dos libros de Poesía publicados: "Cerrojo Profundo" y "En tu piel anónima".
- Obras en colecciones de Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, España, Colombia, Italia, Japón y Portugal.
- Es premio Nacional de Pintura y Subastas Nacionales de Arte.

PRINCIPALES EXPOSICIONES
INDIVIDUALES

- 1975 "TUBERCULOSIS". Universidad Popular de Azuero.
- 1977 "25 FORMAS PARA UNA AGONIA". Los Santos, Panamá.
"LA LLAGA INFINITA". Centro de Arte y Cultura, Panamá.
- 1978 "EXPOSICION PICTORICA DE RAUL VASQUEZ SAEZ". Museo de la Nacionalidad, Los Santos, Panamá.
- 1979 "TECHUMBRES, GUIJARROS Y PUEBLO". Museo de la Nacionalidad, Los Santos, Panamá.
- 1983 "SANGRE SALVAJE". Galería Habitante, Panamá.
- 1984 "EL HIJO DE RAUL Y ELIDA". Galería Habitante, Panamá.
- 1986 "DUENDES Y EL ERMITAÑO". Galería Habitante, Panamá.
- 1987 "UN OJO EN LA SOMBRA". Galería Habitante, Panamá.
- 1989 "ULTIMA OBRA PICTORICA". Galería Habitante, Panamá.
- 1989 "APRENDIZ DE BRUJO". Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Panamá.

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1973 "PRIMERA MUESTRA". Los Santos, Panamá.
- 1974 TRES EXPOSICIONES COLECTIVAS. Azuero, Panamá.
- 1977 "ARTE JOVEN IFARHU 77". Panamá, Panamá.
- 1978 Museo de Arte Contemporáneo de Michoacán, México (Pintores Mexicanos y Panameños).
- 1979 "PEREGRINOS: LOS HIJOS DE LA TIERRA". Caja de Ahorros. Chitré, Panamá.
- Con pintores mexicanos y panameños, colectiva en el Museo "El Polvorín". Monclova, México.
- 1980 "UNION CENTROAMERICANA". Con pintores de Guatemala y Panamá.
- Museo de Bellas Artes de Toluca. México.
 - En la Casa de la Cultura Dr. Jorge Jiménez Cantú. Ciudad Nezahual - Coyotl, México; con artistas de Guatemala, Venezuela y Panamá, Exposición "UNION LATINOAMERICANA".
 - En Panamá, Exposición "OFENSIVA DE PINTORES SANTEÑOS A LA CAPITAL".
 - En el Museo de Jade, San José, Costa Rica, Exposición "TRES PINTORES JOVENES PANAMEÑOS", con Adonái Rivera y Eduardo Augustine.
- 1981 En Panamá, en Galería DEXA, Exposición "OCURRENCIAS PLASTICAS", junto al laureado pintor Juan Bautista Jeanine.
- 1982 "DIRAN COSAS DISTINTAS". Inauguración de la Galería de Arte Pérez (Lambert, Rufz Melgar y Raúl Vásquez Sáez). San José, Costa Rica.
- 1983 Inauguración junto a pintores latinoamericanos de la Galería Expresión. David, Panamá.
- Colectiva junto al Grupo "EXPRESION 83", de San José, Costa Rica.
 - Colectiva del Grupo "EXPRESION 83". Galería del Periódico La Nación. San José, Costa Rica.
 - "ENCUENTROS". Colectiva de Pintores Latinoamericanos y Panameños del Grupo
 - "EXPRESION 83". Palacio de Bellas Artes de Chitré, Panamá.
 - Colectiva con "EXPRESION 83". San José, Costa Rica.
- 1984 "PINTURA MATERICA ". Colectiva de Pintores Costarricenses y Panameños. Museo de Jade. San José, Costa Rica.
- "UNA MIRADA A NUESTRO ALREDEDOR". Colectiva de 82 pintores de Centro América y Panamá. Centro Cultural Costarricense - Norteamericano. San José, Costa Rica.
- 12 Pintores. Galería Habitante y Plaza Paitilla. Plaza Paitilla, Panamá.
- 1985 "EXPRESION PLASTICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA". Colectiva de Maestros Centroamericanos y Panameños. Galería Habitante, Panamá.
- Acción de Arte del Grupo Ñuwó de Panamá. Sala Jorge De Bravo, San José, Costa Rica.
 - "SANGRE LATINA". Santiago, Veraguas, Panamá.
 - Inauguración Galería Plaza. David, Chiriquí, Panamá.
- 1986 "COLOR Y SENTIMIENTO LATINO, HOMENAJE A LA PAZ". Santiago, Veraguas, Panamá.
- Primera Bienal Internacional de Poesía Visual y Experimental en México 1985 - 1986.
 - "EVOLUCION DE LA PINTURA PANAMEÑA" (Década 1980 1a. Parte). 12 Pintores, presentada por el Club Unión de Panamá. Panamá.
- 1987 19a. Bienal de Sao Paulo, Brasil (Mixta Erótica).
- "SALON DE TOKIO". Tokio, Japón. ("CONTUBERNIO", Obra Mixta Erótica).
- 1988 Re-inauguración Galería Habitante, Panamá.
- "PINTORES PANAMEÑOS". Coconut Grove, Miami, E.U.A.
 - "LATIN ART SOUTH OF MIAMI". Galería Helene Grubair (Junto a: Armando Morales, Fernando de Szyszlo, Francisco Toledo, Wilfredo Lam, René Portocarrero, Guillermo Trujillo, Rafael Soriano, Elmar Rojas, Pérez Celis, Benjamín Cañas, Antorio Seguí, Antoni Amaral, Alejandro Aróstegui, entre otros). Miami, Florida, E.U.A.
 - "COLECTIVA DE FIN DE AÑO". Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Panamá.
- 1989 Pabellón del Arte Panameño (Museo de Arte Contemporáneo de Panamá). EXPOCOMER 89 - ATLAPA, Panamá.
- "1ª FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE JOSE ALFONSO". Setúbal, Portugal.
 - Exposición Internacional de Arte. Castel San Giorgio, Italia.
 - III Bienal Internacional de Poesía Visual/Experimental/ Alternativa en México. México, D.F.
 - "THE TOWERBANK COLLECTION OF CONTEMPORARY LATIN AMERICAN ART". Miami, Florida, E.U.A.
 - IX Bienal Internacional de Arte Valparaíso 1989. Valparaíso, Chile.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO
SALA MUSEO

APARTADO 4211, PANAMA 5, REP. DE PANAMA, TELS.: 62-8012, 62-3380

IMPRESORA COMERCIAL 60-5333 / 60-5842