

ELIO RODRIGUEZ
Graphic Artwork

DISEÑO Y MAQUETACIÓN/DESIGN:
Elio Rodríguez

TEXTOS/TEXTS:
Ariel Ribeaux
Ana Luisa Castillo
Joseph Luis Peris
Alberto Virella

FOTOGRAFÍA/PHOTOGRAPHY:
Elio Rodríguez

prohibida la reproducción total o parcial de los
textos o imágenes sin autorización de los autores
todos los derechos reservados/copyright
®Elio Rodríguez 2020

Esta es una reedición revisada electrónica del catálogo
impreso editado en el 2005
This is a digital reedition of the printed catalog edited on
2005

A Ariel, Pedro, Belkis
siempre los recuerdo

Más que un pasado o un recuerdo revisitados. “Remakes” ofrece una reflexión sobre cuestiones actuales utilizando iconos o técnicas de composición visual asumidas en la primera mitad de siglo XX. La parodia y la farsa se presentan con una aparente, por inmediata. superficialidad caribeña, colorida y jocosa. El estereotipo del macho. apropiado por el propio autor, es prueba de ello. Pero el trópico es engañoso, ¿hasta qué punto lo festivo logra ocultar y hacer olvidar?

Elio Rodríguez nos invita a averiguar qué hay detrás de la fiesta y qué queda cuando termina. Qué se procura realmente con ella, tanto por parte de quien la prepara y espera al invitado, como en el caso de éste, el cual pocas veces se mira al espejo. Ya que, más que carteles anunciando una ficción, de cine, estas obras son reflejos del valle-inclaneco callejón del Gato, Quizá nos podamos reconocer en ellos y, en ese caso, nuestra sonrisa burlesca se incorporará al cartel.

Alberto Virella Gomes
Consejero Cultural y de Cooperación
Embajada de España en Cuba. 2005

More than a time past or a memory relived, “Remakes” offers a reflexion over certain actual matters using icons or visual compositions techniques takes from the first half of XX century. Parody and fake are presented with an apparential, Caribbean superficiality, colorful and humorist. The Macho’s stereotype assumed by the author is proof of this. But Tropic is tricky. How far the party can hide and make forget?

Elio Rodríguez invites us to find out what is behind the party and what remain when the game is over. What really are they looking with it, by who arrange and wait for the guest side, also by also guest side, who just few time look him self to the mirror. Because, more than posters promoting a fiction, these works are reflex of the Cat Street like Valle-Inclan’s ones. Maybe we are able to recognize us on then and, in this case, our smile will integrate into the poster.

Alberto Virella Gomes
Cultural and Cooperation Adviser
Spain Embassy of Cuba. 2005

EN TAN LINDO ESTUCHE DE PELUCHE ROJO

Enfrentarme, tras sucesivas ojeadas, a las Perlas de tu Boca me conduce inevitablemente a pensar y repensar en ciertas zonas poco exploradas y/o explotadas de las Artes Plásticas cubanas. Aun más si asumo mi cuota de complicidad con relación a este proyecto.

Pienso, en primer lugar, en el cartel cubano. O mejor, en la historia del cartel cubano y su relación con las artes plásticas. Archiconocidos son los carteles diseñados por los pintores cubanos para anuncios vinculados fundamentalmente con la cinematografía (v.g. Raúl Martínez, Rene Portocarrero) lo que unido al quehacer de diseñadores inolvidables como Muñoz Bach permiten hablar de una época de oro del cartel cubano- segunda mitad de los 60s y principios de los 70s; o, el aprehender, en otro orden, determinados elementos inherentes al cartelismo para la realización de obras no seriadas. Elio Rodríguez, por su parte, emprende una operación mas audaz y, generalizando a nivel de su trabajo pictórico, de implicaciones mas serias. Para evidenciarlo están sus exposiciones personales mas recientes y su incursión en varias colectivas. En esta que nos ocupa Elio concibe su obra como cartel, aunque en términos generales podrá decirse que desde hace aproximadamente dos años su Obra se proyecta como anuncio o proclama.

Sin intenciones de preterir el tema del sexo, su tema por excelencia, y especie de legitimador de su obra como una de las mas personales dentro del contexto de la plástica cubana actual, su discurso ha derivado en híbrido del sexo como componente primordial del modus vivendi del ser humano' en tanto su relación con los objetos que le rodean como portadores de una carga erótica y sensual aprehensible en cuanto a la textura y forma; de lo tropical como concepto para vender o exportar una cultura y, por extensión, un país bajo la imagen de sol, color y sexo y, por ultimo, la publicidad como elemento modelador, manipulador perspicaz de lo ya mencionado.

El uso de la publicidad no solo como recurso, sino como cuerpo medular de una poética de representación, como apoyatura ineludible y englobadora de un cosmos pictórico- cromatismo au goût, estructura compositiva y tipográfica a la manera de- no ha sido un medio empleado con sistematicidad en nuestra plástica, ni siquiera por las mas recientes generaciones. Pienso que además del aporte del Pop en este sentido se precisaba del arribo de la amalgama desprejuiciada de fin de siècle para dinamitar ciertas reticencias puristas y sumar la publicidad al valen todos donde le esperaban otros conceptos o recursos ubicados bajo el rubro de “Cultura de masas” como es el caso del kitsch. (En el rejuego de los cánones que definen el look publicitario mixturado con la apropiación de imágenes y su consciente manipulación- llegando al punto de trastocar por su dilogia connotativa los esquemas de receptividad e inserción en el mercado de arte- podrá citarse, además de Elio Rodríguez, la obra de otros pocos. Tal es el caso de José A. Toirac y su excelente serie “Tiempos Nuevos”, inexcusablemente inédita debido a las causas de siempre). La obra de Elio Rodríguez, como la de muchos artistas en los últimos tiempos, se ha visto influenciada por el desarrollo acelerado del turismo como opción económica para el país y todo lo que la entrada de capital ha traído consigo, incluso la incipiente aparición de un mercado de arte. De ahí el surgimiento de esa entidad apócrifa que es la Macho Enterprise s.a. (“entidad esencialmente lucrativa y de placer”) y sus abarcadoras compañías que, además de instaurarse cual irónica reflexión sobre la avalancha empresarial que disfrutamos y/o padecemos, se vale de los códigos visuales que esgrimen las compañías turísticas en función de expedir una imagen del país como placido paraíso tropical y promueve, como ellas, su maspreciado producto: la obra del Macho, erótica maquinación de las normas de la tropical painting para- según dijo el critico holandés Adriäen Rijn acerca de la obra de Elio Rodríguez- “dar gato con liebre”.

Las Perlas de tu Boca no es, ni siquiera en ultima instancia, una simple asunción paródica del discurso

visual impuesto por la industria cinematográfica- fundamentalmente norteamericana- en los carteles de cine de los años 40 y 50 o la reafirmación egocéntrica del Macho como personaje, ente metafórico en el que se resumen los deseos colectivos (sexuales y otros). Es, en mi absoluta y personal opinión, una sutil carnavalización de la idea nietzschiana del eterno retorno, de la historia repetida como comedia después de haber pasado ante nuestros ojos como tragedia (cita del judío Marx algo tropicalizada), un tácito y vivaz remake de lo vivido y lo por vivir.

Vídeo Macho, una de las compañías de la Macho Enterprise s.a.. ocupada en promover imágenes relacionadas con la obra del Macho, concibió esta producción como un continuo juego de citas- títulos, imágenes, estructuras y hasta créditos- que sublima, apelando a una marcada nostalgia retro, el carácter de refinado erotismo implícito en los carteles de cine de la cuarta y quinta décadas del siglo (v.g. “Gone with the Macho” (Lo que el Macho se llevo) o “Romance en el Solar” destilan su naturaleza referencial y confirman el sentido lúdico de la muestra). La cita, en ocasiones, llega a convertirse en mezcla de parodia y homenaje: Elio Rodríguez/Lisbeth Martínez as Jeff Koons/Cicliolina, sirviéndose de estos últimos como fetiches aptos para validar los nebulosos límites de vida privada y pública, de erotismo y pornografía, en tanto opciones artísticas y publicistas, es decir, la interacción o machiembriamiento de estas opciones cual oscuro objeto del deseo. (Esta oración que recién concluye puede considerarse como una deriva asociativa debido a mi conocimiento mas o menos extenso de los fantasmas artísticos del Macho. Si le parece no tener nada que ver con la exposición puede, con toda razón, ignorarla).

Del afiche al fetiche y su deliberada maniobra a través del pastiche. Esto que puede parecer un mero divertimento fonético es otro de los puntos que inducen a encarar a Las Perlas... como un remedo sarcástico de los propósitos de la industria subrayando, en este caso, el fondo estrictamente comercial de su manipulación del protagonismo o del estrellato. Del anuncio, la imagen reiterada, al ente protagónico hasta convertirlo en ídolo, maniobra deliberada de Elio Rodríguez a través de la imitación.

El Macho en estas obras se proyecta como ejemplo del Star System y de la campaña publicitaria en torno a una figura convertida en arquetipo- virilidad, fuerza, poder- que la industria utiliza para lograr sus objetivos. Pero incluso la parodia al Star System va mas allá de lo que un vistazo denota introduciendo una nota de anacronismo en la cuidada organicidad de las imágenes y propiciando una transgresión de la norma: el Macho, paradigma del sistema de estrellas e ídolo de multitudes es un negro. Esta cuestión

racial, frecuentemente obviada en nuestro contexto, es otro punto válido para el análisis si se tienen en cuenta las múltiples connotaciones derivadas de algo en apariencia tan simple como el color de la piel.

La muestra reflexiona de este modo sobre determinadas concepciones ancladas en nuestra idiosincrasia a partir de la imagen sobredimensionada del negro- idea incluso no exenta de implicaciones machistas- como símbolo de sensualidad, masculinidad a ultranza, potencia sexual, etc. Al mismo se vale de la aceptación tradicional de esas concepciones en la sicología sexual del cubano para reafirmar, basándose en la ambigüedad, su discurso acerca del erotismo como ingrediente indispensable del concepto de lo tropical que es, en fin de cuentas, puro espectáculo, artificio y calculada teatralidad.

Alegoría de la estética retro, de que todo vuelve, aunque disfrazado con menudos cambios, Las Perlas de tu Boca es indicio de que, además de perlas, pueden halarse muchas cosas guardadas con cuidado en un lindo estuche de peluche rojo. Sonriendo con delicadeza (con hipocresía) pueden mostrarse las perlas. De lo contrario es aconsejable mantener la boca cerrada. Por suerte- y como podría rezar el refrán- “en boca cerrada, no se ven las caries”.

Ariel Ribeaux

Junio 1996.

IN SUCH A BEATIFUL RED VELVET CASE

When I intensely gaze at *The Pearls of your Mouth* it invariably makes me think of certain aspects scarcely explored and practiced in Cuban Fine Arts. Even more if unreservedly assume my own quota of complicity in relation to this project.

In the first place I think of the Cuban posters. Or I should better say, of the Cuban poster history in relation to the fine Arts. Very well known are the posters designed by Cuban painters for advertisement, mainly those pertaining to the film industry (viz., Raul Martinez, Rene Portocarrerro), and adding up to them those unhindered designers like Muñoz Bach, lead us to ascertain a Cuban golden era which developed between the middle of the 60s and beginnings of the 70s; or to accomplishing non seriated works. Elio Rodriguez, in his turn, engages in a bolder project, generalizing at his pictorial working level with much more serious implications. To make this evident one way understands his real accomplishments examining his most recent personal and collective exhibits. In this one we are involved, Elio conceives his work as a poster, through in general terms it could be said that.

Far from having any intentions to omit the sex subject, his main topic is a sort of legitimization of his production as one with the most promising individuality in the context of the present times Fine art, his statements have drifted into a hybrid sex as the main component of the human being *modus vivendi*- while his relation to the surrounding objects share an erotical and sensual charge with respect to the tropical media as a concept for selling or exporting a culture and by extension, a nation under the sun's image, color and sex and, as a last topic: publicity, a shrewd molding element encompassing everything. The use of publicity not only as a means, but as a media fulcrum of poetic statement, as an unavoidable and englobed body of a pictorial cosmos- *chromatism au goût*, compositive structure and typography done in the manner of- are procedures not systematically worked out in our Fine Art, not even by our most recent generations. I believe that besides the Pop Art contribution in this respect, the arrival of a *fin de siècle* unbiased amalgam was necessary in order to set the dynamite under certain purist restrictions, and add up publicity to the "everything is good" concept, waiting there for other so called "mass culture" sources like the kitsch. (In the playful cannons that define the publicity look mixed with images appropriations and its conscientious manipulation- reaching the point of upsetting, by its connotative ambiguousness

the receptivity and insertion schemes of the art market — it could be cited, besides Elio Rodriguez, some other few ones, as Jose A. Toirac and his excellent serial “Tiempos Nuevos” (New Times); inexcusably unexhibited due to the usual causes).

Elio Rodriguez’s work, as happens with many artist’s productions in recent times, has been influenced by the accelerated development as an economic option for the nation, as well as by everything that the new monetary income has brought about including the incipient Fine Arts market appearance. And from there we find the birth of the apocryphal entity Macho Enterprise s.a. (“essentially lucrative, and offering easy pleasure”), and all its embracing subsidiaries, which besides establishing as an ironical reflection of the business boom we enjoy (or suffer), nowadays the attraction of the visual codes promoted by tourist companies, exploding an image of the nation as placid paradise, and patronizes its most valuable asset: The Macho’s work, an erotical manipulation of what is supposed to be tropical painting estandar- as the Dutch critic Adriäen Rijn said about Elio Rodriguez’s work- “to give chalk with cheese”.

The Pearls of your Mouth is not, even in the last instance, a simple parodical assumption of the visual discourse imposed by the movie industry- mainly north American- in the announcing posters between 1940-1950, or the egocentric assertion of the Macho in the leading role as a metaphorical entity which becomes the sum up of sexual and other types of commercial desires. It is, in my own opinion, a subtle carnival mocking of Nietzsche’s idea of the eternal return, the story repeated as a comedy after we have endured it as a tragedy (a quotation somewhat tropicalized from the Jewish Marx), a tacit and corrosive remaking of the way we lived and we are going to live.

Video Macho, one of the Macho enterprise’s agencies, which deals with the promotion of images related to the Macho’s work, conceived its production as a continuous play of quotations- nostalgia, the character of a refined eroticism implicitly exposed on movie posters during this century’s forth and fifth decades (vis. “Gone with the Macho” and “Romance en el Solar” (Romance on the Project”) trickle their referential nature and confirm the ludicrous sense of the whole show).

The quotation, sometimes, turns into a mixture of parody and homage: Elio Rodriguez/Lisbeth Martinez as Jeff Koons/Cicliolina, using these last ones as fetish to validate the hazy limits between private and public life, eroticism and pornography, treated as artistical and publicistical options, that is, the interaction of these alternative as dark motives of desire) this last sentences may be considered as an associative

metaphor due to my more or less ample knowledge of the Macho’s artistic ghost. If you think that it doesn’t have anything to do with Elio’s exhibit, you may rightly, ignored it).

From the affix to the fetish and the deliberated artifice trough the pastiche, although it may sound like a mere phonetical divertimento, it really is another one of the facts inducing to view The Pearls of ... as a sarcastically remedy against the purposes imposed by the industry, emphasizing the strictly commercial background of its manipulation or its leading role. From the advertisement, the reiterative image, to the protagonistical entity until he is turned into an idol, there is a deliberated procedure accomplished through imitation.

The Macho in these works is projected like an example of the Star System and the publicity campaign evolving a person turned into an archetype- virility, strength, power- the industry uses fulfill its purposes. And yet even the Star System parody goes farther than a simple glimpse might show, introducing an anachronistically note in the image careful organism, thus a favoring the transgression of the standard: The Macho, the Star System paradigm and idol of multitudes, is black. This racial matter, frequently hindered in our context, is another sound point to analyze, if one is to take account of the multiple connotations derived from something appearance as the color of the skin.

The samples shown cogitate in this way upon certain concepts anchored in our idiosyncrasy from the overdimensioned image of the black- such idea not exempt of machist implications- as a symbol of sensuality, old time virility, sexual power, etc. At the same time, it avails the traditional acceptance of these concepts in the Cuban sexual psychology in order to emphasize, relying on the ambiguousness, its debate about eroticism as indispensable ingredient of the concept of tropically, which is, at the end, just an speculative show, an artifice, a theatrical jest.

As an allegory of retrospective aesthetics, an implication that everything returns back although disguised with tiny changes. The Pearls of your Mouth is an indication that, besides pearls, one might find many other things guarded in a soft and beautiful red velvet case. With a delicate smile (a hypocrite smile) the pearls can be shown. On the contrary, it is advisable to keep the mouth shut. Luckily- as the refrain may confer- “In closed mouth, the cavities can not be seen”.

Ariel Ribeaux

LAS PERLAS DE TU BOCA

Edited by Taller Rene Portocarrero, Cuba

silk screen/paper 70x50cm
Edition of 6. 1995

Gone with the Macho silkscreen on
paper

La Leyenda del Macho silkscreen on paper

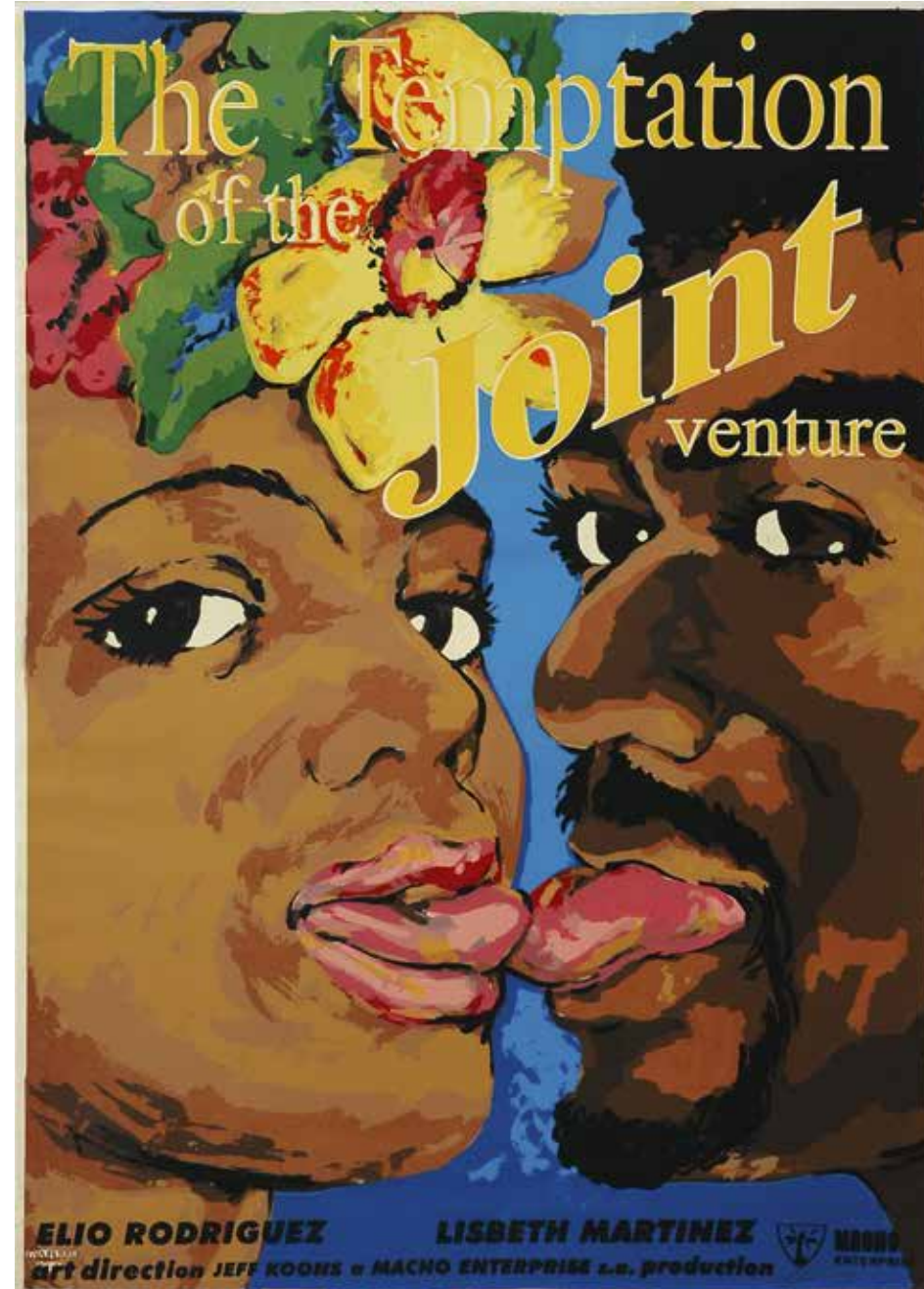
Las Perlas de tu Boca silkscreen on paper

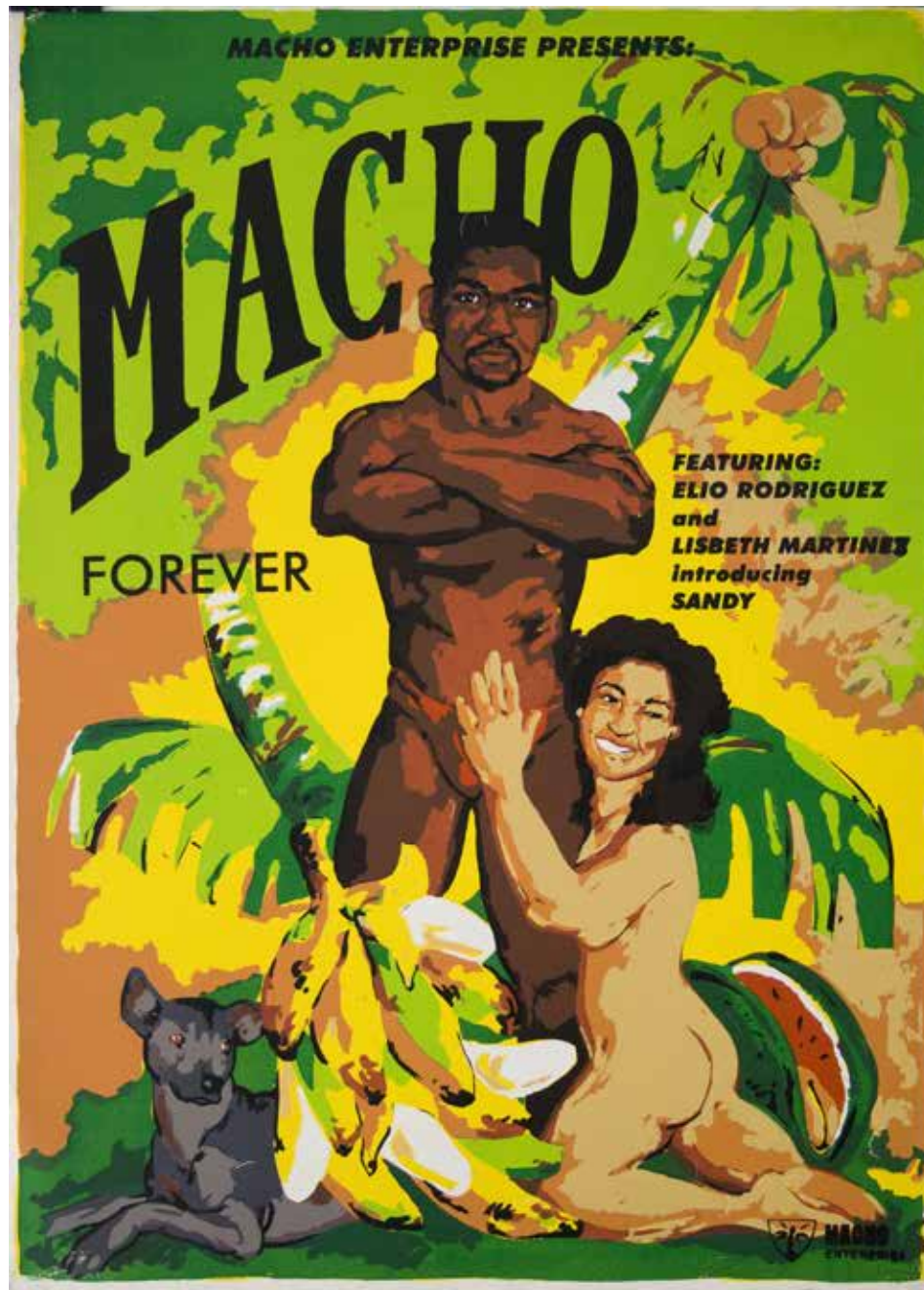
Havana silkscreen on paper

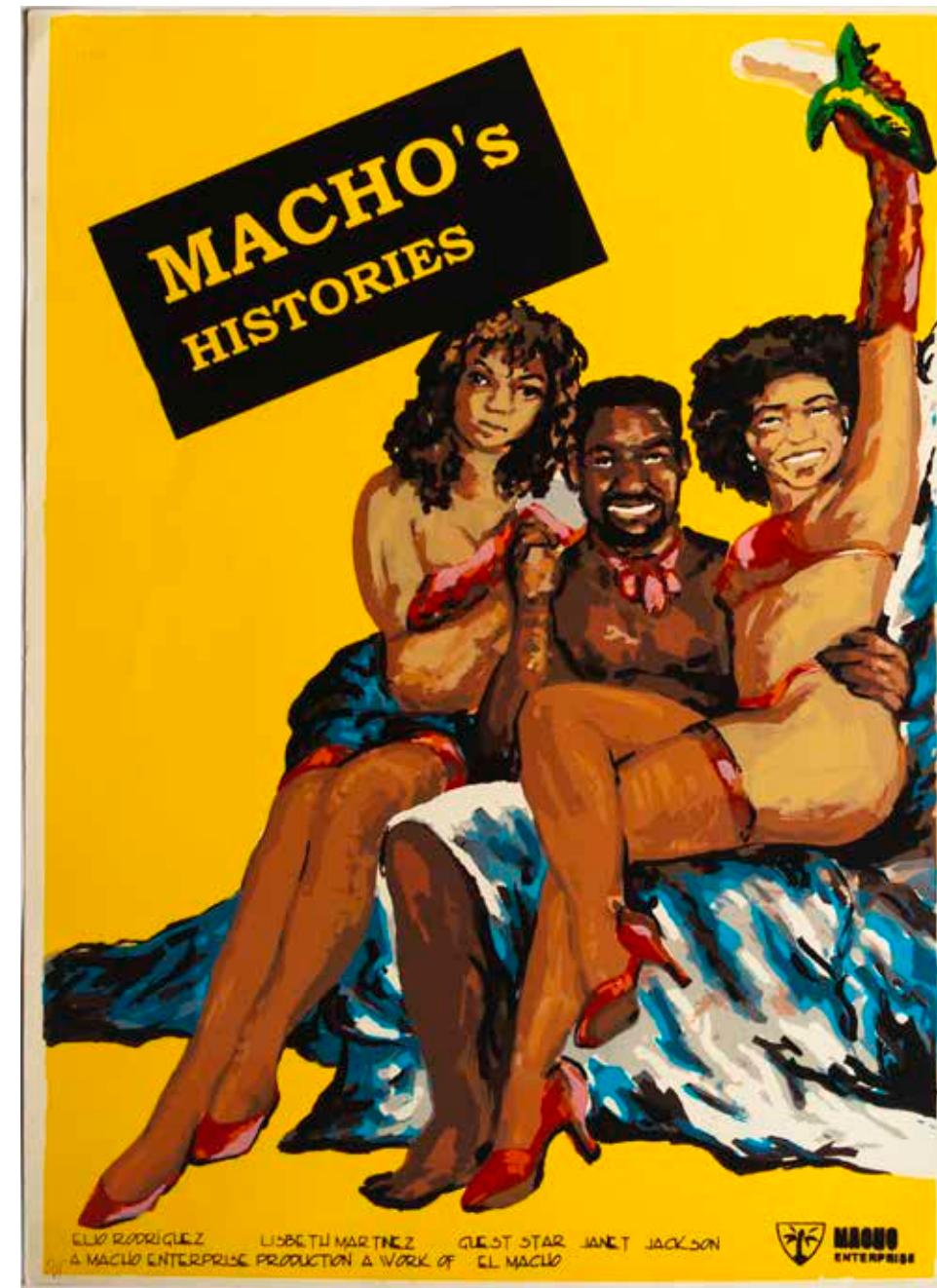
A Macho in New York silkscreen on paper

The Temptation of the Joint Venture silkscreen on paper

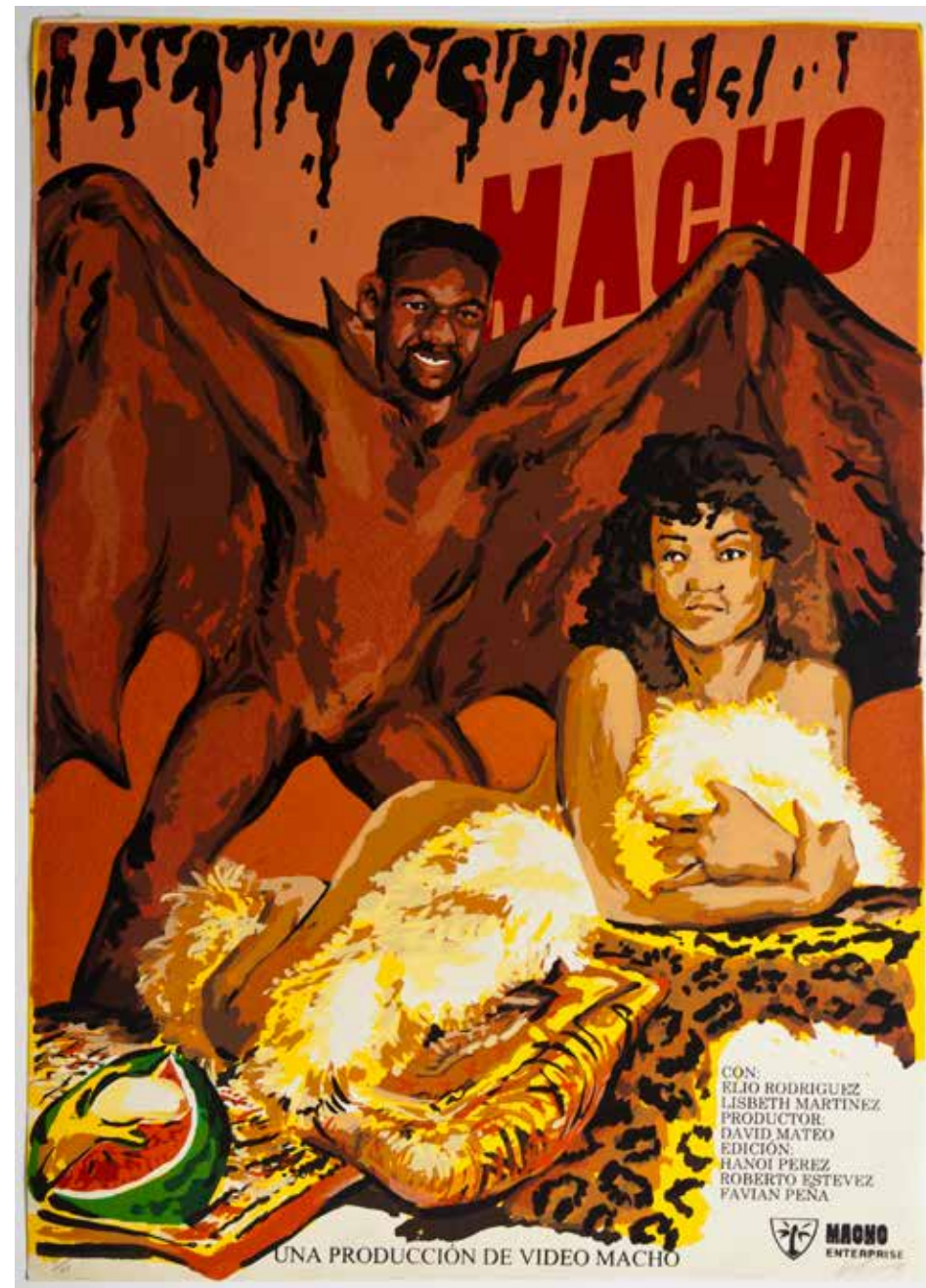

Macho forever silkscreen on paper

Macho's Histories silkscreen on paper

Romance en el Solar silkscreen on paper

La Noche del Macho silkscreen on paper

LAS ESTRATEGIAS DEL MACHO

La dualidad-como método para crear las imágenes—y las citas son dos de los pilares que sostienen el pensamiento visual de Elio Rodríguez.

La dualidad ha dado lugar a lo que Elio denomina “la duda ante la identidad de la imagen”. para referirse al hecho de que su obra es difícil distinguir entre objeto de uso y objeto de contemplación, o sea, entre una imagen con fines fundamentalmente extra-artísticos y otra considerada como obra de arte. Esta dualidad, intenta expandir al menos en potencia, la proyección social del arte, pero, evitando recurrir a un arte de intervención culturo-social para lograrlo. Pienso que este proceder ofrece, al menos potencialmente, algunas respuestas a los debates sobre la disolución de lo artístico en la sociedad actual. Aunque el pensamiento promocional de Elio continúe respetando las fronteras establecidas entre una obra de arte y el arte visto como estético en la vida.

Las citas generan complejos intercambios entre las referencias extraídas de su vida cotidiana, de las culturas populares y del “campo visual”, el cual, por supuesto, incluye su propia obra. Tales entre cruzamientos han posibilitado al artista revisar constantemente su quehacer como actor de la cultura;

y a partir de esta posición ha profundizado en la raíz conceptual de su trabajo, o sea, en el cuestionamiento de la identidad, “entendida como el sistema de juicios acerca de una persona, cultura o fenómeno. Esta temática ha sido abordada, generalmente, “desde el prisma de la cultura popular caribeña, usando el humor y los clichés formados sobre ella, para desde ellos, construir imágenes que, a la vez que encarnen esa realidad, la cuestionen.”

A través de la mezcla de lenguajes pertenecientes a una tradición artística reconocida con lenguajes publicitarios (carteles, anuncios, vitolas...), Elio ha creado una dualidad en la que el objeto de atracción y generador de deseos en la propaganda publicitaria es también el sujeto de su obra, pero insertado en un espacio de sentidos que lo convierte en un agente transgresor de esquemas culturales. Desde esta perspectiva son interrogadas las diversas identidades sociales y culturales que integran las representaciones del hombre caribeño y que han sido utilizadas como fetiches para expresar idiosincrasias culturales. Para ello, la fragmentación de su “propia identidad” y la consecuente burla de su condición de artista han sido pasos necesarios. Así, su heterónimo, El Macho, ha interpretado aquellos roles, imaginarios o reales, que mejor expresan estos estereotipos. Sus características se han reforzado a través de poses y de situaciones en extremo dramáticas, y también mediante el contrapunteo con otros personajes, cuyas cualidades (clichés) están orientadas en sentido opuesto. La construcción de este personaje ha estimulado diversas interpretaciones sobre la reivindicación simbólica del negro al concederles protagonismo en la historia visual específicamente la aportada por el cine-.

En sentido general, la dualidad y las citas constituyen estrategias que organizan el pensamiento creativo de Elio Rodríguez y convierten su obra en un espacio de convivencias visuales.

Ana Luisa Castillo Vicente
La Habana, septiembre 2005.

ELIO RODRIGUEZ

ON GUARD

(Con la Guardia en Alto)

curated by Alejandro de la Fuente

opening: April 8th, 6:00pm

On Display

April 8th-May 30th, 2016

Neil L. & Angelica Zander Rudenstine Gallery
Hutchins Center for African
& African American Research
104 Mount Auburn Street, Floor 3R, Cambridge
617-495.8508
hutchinscenter.fas.harvard.edu

THE MACHO STRATEGIES

Duality- as method to make images- and quotes are two of the pillars that hold the visual strategy of Elio Rodriguez

Duality have place to that Elio calls as “dough about image identity”, to refers the fact that in his work is difficult to distinguish between use object and contemplation object, reading in other words, between an image with purposes mainly extra artistic and other consider it as a artwork, but avowing to look as an culture-social intervention art to make it. I think that this process offers, at least potentially, some answers to the cultural debates about the dissolution of artistic quality in actual society. Even the promotional thinking of Elio still remain respect to the establish borders between art work and Art seems as aesthetic in common life.

The quotes makes complex links between the references takes from his daily lite, from popular cultures and the “visual field”, where of course, include his own work. Such links have possible to the artist to check constantly his work as actor of culture, and from this position have go deep in the conceptual root of his work, seems as the const ant question of identity, “understood as the system of juices about a person, culture or phenomenon”. This subject have been work, generally, “from the point of view of the Caribbean popular culture, using humor and clichés make from about that to, from it, to built images that at the same time to assume this reality, question it”...

From the mixture of languages belong to an artistic tradition known with publicitary languages (posters, publicity, cigars adds..),Elio had make a duality in which the attraction and the generator of desires in the publicity is also the subject of his art work, but in a senses space that become in a transgressor agent of cultural borders. From this perspective, are questioned the several social identities that built the representation of the Caribbean men and that have been used as fetishes to express cultural idiosyncrasies. For that. the fragmentation of his own identity, and the consequence mock of his condition of visual artist have been necessary steps. Therefore, his heteronym, El Macho, has rolled these characters, real or not, that better express lhose stereotypes. His characteristics have been built thru positions and situations extremely dramatics, and also thru the interrelation with other characters, which qualities (clichés) are pointed in opposite direction. The construction of this character have stimulated diverse lectures about

the symbolic reivindication of the afro mento gives them a start roll on the visual history- those specifically given thru the movies-.

In general. duality and quotations are strategies that built the creative world of Elio Rodríguez and make his work in a space of visual meetings.

Ana Luisa Castillo

La Habana. Cuba. September 2005.

MULATISIMAS

Edited by Arte y Naturaleza, Spain

silk screen, acrylic/paper 80x100cm
Suite of 10. 2005

Le Macho
ENTREPRISES

UNA OBRA MAESTRA, NI LOS CLÁSICOS PUDIERON HACERLA MEJOR: NO ESPERE, ES LA MEJOR...Y PUDIERA SER LA ÚLTIMA

Le Macho
ARTISTE

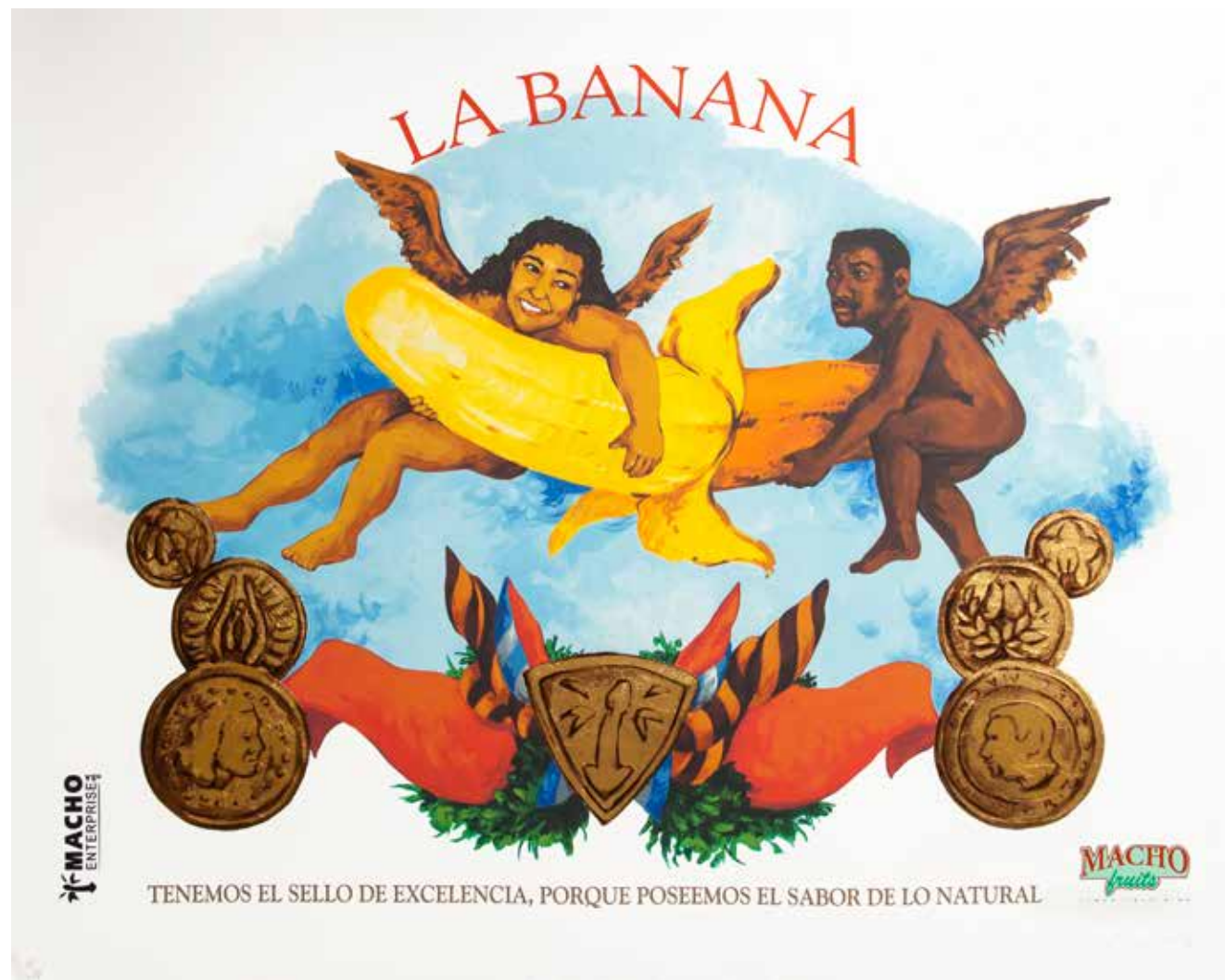
La Mulata silkscreen, acrylic on paper

La Tentacion silkscreen, acrylic on paper

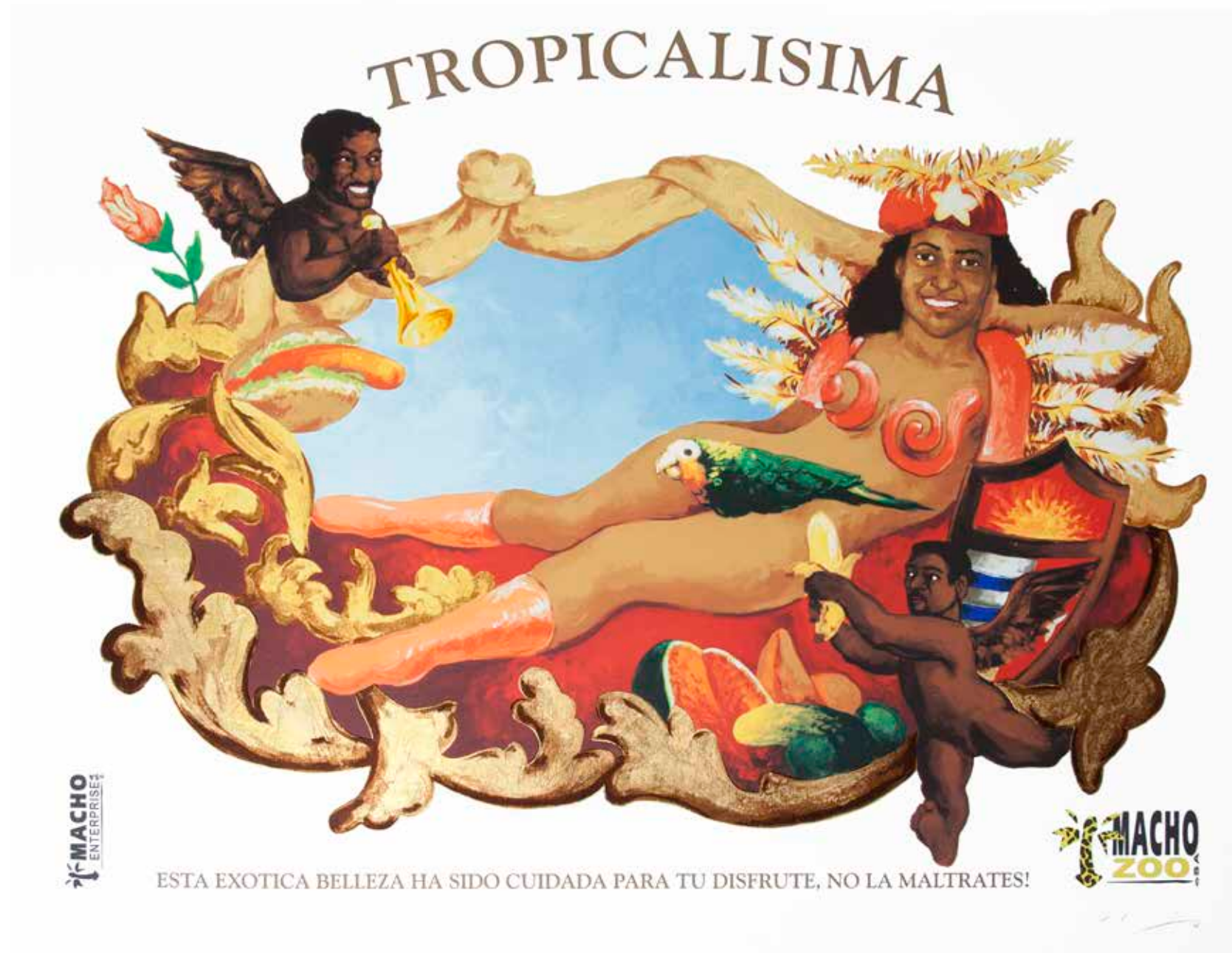
Lo Mejor del Tropico silkscreen, acrylic on paper

La Banana silkscreen, acrylic on paper

El Poder del Caribe silkscreen, acrylic on paper

Tropicalisima silkscreen, acrylic on paper

ELIO RODRÍGUEZ: EL CARTEL COMO PARODIA RE-IMAGINADA

En el proceso que supone toda investigación plástica, muchos artistas anteponen sus propios retos en el dominio y superación de las técnicas de representación, -bien éstas sean el dibujo, la pintura, la pasta de color, la materia, el collage, etc.- a las propias necesidades expresivas o de comunicación emocional Otros artistas, en cambio, entienden la investigación de las potencialidades en la representación plástica, como un proceso de búsqueda introspectivo, más o menos sereno o compulsivo, dependiendo de la personalidad del sujeto, y siempre en relación a una exposición discursiva, intimista, exhibicionista o propagandística, dependiendo, claro está, de las diferentes intencionalidades programáticas de cada individuo y porqué no de cada época o circunstancia socio-histórica que rodea y explica al propio artista.

En el caso que nos ocupa, esto es, el polifacético, transversal y prolífico artista cubano Elio Rodríguez, su personalidad expansiva y jovial, su vinculación a las artes plásticas, musicales, publicitarias, etc. se entremezclan radicalmente en la propia idiosincrasia de su obra pictórica, en sus esculturas-objetos, en sus vajillas, en sus carteles cinematográficos, es decir en el conjunto de su personalísima obra o imaginería indiscutiblemente propia. En todo ello, pues, en cada elemento visual y discursivo con el que se construye ese peculiar universo de imágenes y de ambientes reconocidos y reconocibles, existe una misma filosofía poética, un mismo posicionamiento estético, que no es otro que el de la reinención lúdica, juguetona y absolutamente hedonista del hecho artístico en sí de la plástica atravesando muchas de sus posibilidades constructivas: tanto en la escultura (bodegones abigarrados de cerámica), como en el objeto (las vajillas sensuales, las perchas con encajes, la ropa interior-fruta...) como en la pintura, o la serigrafía.

En las manos de este artista formado en la Habana, abierto a toda consideración estética contemporánea, y perteneciente a una generación de artistas cubanos profundamente desinhibida y audaz, las imágenes, -bien sean volumétricas o planas, hechas en ordenador, acrílico o cosidas en tela de raso- forman parte de un calidoscópico discurso sujeto a los impulsos placenteros, llenos de intuición positiva, festiva, ceremonial y de celebración radical por el hecho de estar vivos, de estar instalados en el presente y de poder saborear, sin remordimientos, ni ataduras morales, ni conciencias cristianas de culpa todo lo bueno y exuberante que nos ofrece la vida, la naturaleza, el cuerpo. Y es ese aliento vivido, ese impulso de redención natural y salvaje que se advierte y se disfruta en cada una de las manifestaciones plásticas que es capaz de generar

la mente y las manos de artesano multidisciplinar y dinamizador cultural que es, en efecto, Elio Rodríguez. En su recorrido por la iconografía contemporánea, el artista se dedica a mezclar aleatoriamente todos los elementos más característicos y llamativos de la imaginería popular caribeña y occidental. La naturaleza de las frutas con sus aspectos eróticos en sus formas coloristas. exageradas y provocativas le sirven al artista para elaborar imágenes que son objetos que son esculturas y que son útiles cacharrería, vajillas, perchas, ropa interior con tela de raso en formas que emergen de la naturaleza y vuelven al cuerpo humano, etc. La cerámica, la técnica de la confección, la soldadura... todo sirve para subvertir y generar imágenes a modo de poemas visuales con carácter juguetón, delirante y a la vez reflexivo. Su enfoque radicalmente lúdico de toda su obra le permite vehicular alocadas fantasías o imaginerías imposibles, iconografías que se guían conceptualmente el ojo, y que se atreven a entrelazarse en irreverentes y lujuriosas consignas semiocultas o enunciadas por la boca pequeña de los signos y sus significados

Es a partir de esta manera procedimental como Elio Rodríguez ha acometido la elaboración de las diferentes series serigráficas que ahora presenta en este libro o compendio recopilatorio de sus obsesiones visuales y conceptuales alrededor del discurso del cine y del imaginario colectivo y popular fijado sobre todo en la cultura caribeña de Cuba, y sobre todo de La Habana. En estas series que ahora presenta recopiladas, el artista se ve así mismo como elemento visual comodín iconográfico que forma parte ¿por qué no? de sus composiciones alegóricas, confusas, metalingüísticas e incluso provocadoras. Macho Enterprise s.a. es como firma Elio Rodríguez, Y su mismo nombre forma parte de esta delirante butade en la que su imagen física, su nombre de productora de espectáculo de vedettes Y su alusión a la vigorosidad masculina con el tópico calificativo de macho no son sino parte de un todo de una puesta en escena de un universo plástico donde el concepto, la forma, los contenidos y los simulacros se dan de la mano en esta sinfónica y abigarrada conjunción de color, plasticidad y atmósferas ocurrentes y expansiva.

En la primera serie ‘Las Perlas de tu Boca’ de 1995, El Macho es parte integrante de los carteles del cine más propagandístico, popular y hollywoodiano. Gone with The Macho, Romance en el Solar son algunas de las serigrafías que forman parte de esta serie con nombre de tópica metáfora, lugar común de la cultura kitsch y en la que convergen todos los estereotipos más culebreros sobre el amor y la sexualidad, la galantería y la seducción. La ambigüedad con que Macho plasma en imágenes y palabras las referencias a la potencia sexual, a la sensualidad desinhibida, al placer como eje del amor y no a la inversa,

va caracterizando cada composición de cada cartel como simulacro o mimesis deformada y caricaturesca de los auténticos carteles de cine americanos.

Las otras series son “Remakes”, “La Gran Corrida” y “Mulatísimas” de 2005, en estas tres series la parodia y la ironía se erigen en máximos elementos constructores de discurso y de composición plástica. En “Remakes” la referencia a los carteles cinematográficos se vuelve a repetir profundizando en las referencias al imaginario colectivo que se sustenta a partir de tantas imágenes filmicas procesadas subliminalmente. En “La Gran Corrida” son los toros, el torero y la tauromaquia quienes se conjugan en una feria de iconos rituales, ceremoniales latinos, grecolatinos e hispanos del más absoluto tipicismo, llegando a bordear lo casposo, aberrante y rancio en el tratamiento visual y paródico de la tipología del cartelismo taurino. Ironía, incluso cinismo y un absoluto eclecticismo conceptual resuelven este tipo de serigrafías donde el minotauro, la torera o sacerdotisa reconocible por amigos y artistas varios, o la misma escenografía ceremonial de las arenas de la plaza de toros se convierten en algo más que imágenes para resultar ser auténticos fetiches escenográficos.

Finalmente en “Mulatísimas” el autor se atreve a conjugar ese elenco de imágenes estereotipadas en otro campo temático muy acorde a la proliferación icónica de sentido profundamente caribeño y latino, se trata de la representación aleatoria de las imágenes de lo mestizo, las mulatas como eje central desde donde sostener todo un discurso visual paródico sobre los estereotipos mulatos en la publicidad colonial en la publicidad de productos isleños que más que publicitar bananas, piñas. ron o puros parecen publicitar irónicamente a los propios mulatos y mulatas, a los estilos de vida asociados al paraíso caribeño, a sus cuerpos exuberantes, a sus cualidades hedonistas, sus costumbres y fiestas, etc., y una vez más también el Macho Elio Rodríguez participando como sujeto activo junto con otros personajes aludidos, cuando no directamente retratados.

En definitiva se puede concluir que en esta recopilación de serigrafías caribeñas, cinematográficas y festivas o ceremoniales, el artista recrea un mundo conocido, reconocible y tópico donde la parodia se reconvierte en alucinación escénica y donde las imágenes se vuelven imágenes de sí mismas, se reconstruyen descodificando y recodificando el universo de signos y significados que para el espectador son y no son lo mismo, contrayendo una complicidad o guiño lúdico que por otra parte conecta de un

modo muy directo con una tradición burlesca, carnavalesca y juguetona muy acorde con la cultura musical y escénica, callejera y de comparsas que tanta aceptación tiene entre la sociedad caribeña en general, y con la sociedad cubana especialmente.

Josep Lluís Peris

Valencia, 2005

ELIO RODRIGUEZ. THE POSTER LIKE PARODIA RE-IMAGINE

In the, process that supposes all visual investigation, many artist put in front its own challenges in the dominion and overcoming of the representation techniques, -there are the, drawing, the painting, the colourpaste, the matter well, collage, etc - to the own expressive necessities or emotional communication. Other artist, however, understand the investigation of potentialities in the visual representation, like a introspective process search, more or less compulsive night watchman or, depending on the personality of the subject, and always ,in relation to a discursive exhibition, intimate, exhibitionist or propagandist, dependIng. of course, of the different intentionality programmatic of each individual and why not of every time or social-historical circumstance that it surrounds and explains the own artist.

In the case that occupies to us, that is to say, the multiphacetic, cross-sectional and prolific Cuban artist Elio Rodriguez, their expansive and jovial personality, his entailment to the visual art, musical, advertising arts, etc. they intermingle radically in the own idiosyncrasy of its pictorial work, In their sculpture-objects, in their sets of dishes, in their cinematographic posters, are unquestionably to say in the set of its most personal work or own imaginary. In all it, then, in each visual and discursive element with which he constructs that peculiar universe of images and recognized atmospheres and recognizable, exist a same poetic philosophy, a same positioning aesthetic, which he is not other that the one of the playful reinvention , playful and absolutely hedonist of the artistic fact in himself, the visual one, crossing many of its constructive possibilities: as much in the sculpture (still life motley of ceramics), like in the object (the sensual sets of dishes, hangers with embroiders, the clothes inner fruit..).like in the painting, or the serigraphy.

In the hands of this artist formed in Havana, opened to any aesthetic contemporary consideration, and pertaining to a generation of Cuban artists deeply uninhibited and audacious, the images. - they are well volumetric or flat, done in computer, acrylic or sewn in fabric of flat they comprise of a kaleidoscopic subject speech to the pleasure impulses, plenty of positive, festive, ceremonial intuition and of radical celebration by the fact to be alive, to be installed in the present and of being able to savour, without

remorse, neither moral fastenings, nor Christian consciences of it blames, all good and the exuberant that lite offers to us, the nature, body. And it is that vivid breath, that impulse of natural and wild redemption that it is noticed and enjoyed in each one the visual manifestations that he is able to generate the mind and the hands of craftsman to multidiscipline and dynamiter cultural that is, in effect, Elio Rodriguez.

In his route by the contemporary iconography, the artist dedicates himself to mix randomly all the elements most characteristic and showy of Caribbean and western popular imaginary. The nature of the fruits with its erotic aspects in its colorists, exaggerated and provocative forms serve to the artist to elaborate images that are objects, that are sculptures and that are equipment: pottery shop, sets of dishes, hangers, under clothes with fabric of flat in forms that emerge from the nature and return to the human body, etc ceramics, sawing techniques , the weld... everything serves to subvert and to generate images a visual poem way with playful character. delirious and simultaneously reflective. His radically playful approach of all his work allows him to vehicular wild fantasies or impossible imaginaries, iconographies that yaw the eye conceptually, and that they dare to interlace itself in irreverent and lewd slogans semi-concealed or enunciated by the small mouth of the signs and its meaning.

It is from this procedural way as Elio Rodriguez has undertaken elaboration of the different silk screen series that now it displays in this book or compendium of its visual and conceptual obsessions around the speech of cinema and the imaginary fixed popular group and mainly in the Caribbean culture of Cuba, and mainly of Havana. In these series that now display compiled, the artist sees himself like visual element iconographic wildcard that comprises of I why not? his allegorical, confused, metalinguistics and even provoking compositions. Macho Enterprise s.a. it is like Elio company Rodriguez, and its same name forms part of this delirious one butade in that its physical image, its name of producer of spectacle of vedettes and its reference to the masculine vigour with the qualifying topic of macho its is not but part o f a whole, of one mise in scene of a plastic universe where the concept, the form, contents and the manoeuvres occur of the symphonic hand in this and motley one occurrences conjunction of color, plasticity and atmospheres and expansive.

In the first series “The Pearls of your Mouth” of 1995, the Macho is part member of the posters of the most propagandistic, popular and Hollywood cinema. Gone With Macho, Romance en el Solar are some of the silkscreens that he comprise of this series with the same name de topical metaphor, common place of

the culture kitsch and in which all the soap operas stereotypes converge on the love and the sexuality, gallantry and the seduction. The ambiguity which El Macho plasma in images and words the references to sexual power, to the sensuality disinherited the pleasure like axis of the love and no to the inverse one, it is characterizing each composition of each poster like maneuvers or mimesis deformed and and caricatures of the authentic posters of cinema Americans.

The other series are “Remakes”, “La Gran Corrida” (The Great Bullfight), and “Mulatísimas” of 2005, in these three series parody and irony is elevated in maximum construction elements of speech and of plastic composition. In “Remakes” the reference to the cinematographic posters becomes to repeat deepening in the references to imaginary group that is sustained from so many filmic images processing very subliminally. In “La Gran Corrida” they are the bulls, the bullfighter and tauromaquia that is conjugated in a fair of icons, rituals, ceremonial Latin, Greco Latinos and Hispanic of the absolute typecast, getting to border the dandruffful, aberrant and rancid in the visual treatment and parodist of the typologies of the bullfighting cartelism. Irony, even cynicism and absolute conceptual eclecticism solves this type of silk screens where Minotaur, the bullfighter or reconocible priestess by friends and artist several, or the same ceremonial stage scene of sands of the bullring they turn something more than authentic images to turn out to be scene graphic fetishes.

Finally in “Mulatisimas” the author dares to conjugate that cast of images stereotyped in another very agreed thematic field to the proliferation iconic about Caribbean and Latin sense deeply, is random representation of the images of the mestizo, the mulatas like axis power station from where to maintain to everything a parodie visual speech on mulatos stereotypes in the colonial publicity, the product publicity islanders who more than to publicize bananas, pure fragmentation hand grenades, rum or seem to publicize ironically to the own mulatos and mulatas, the styles of life associate to the Caribbean paradise, its exuberant bodies, their hedonists qualities its customs and celebrations, etc., and once again also the Macho Elio Rodriguez participating like subject assets along with other alluded to personages, when not directly portrayed.

It is really possible to be concluded that in this compilation of Caribbean silk screens.

cinematographic and festive or ceremonial the artist recreates known, reconocible and topical world where parody becomes scenic hallucination and where the images become images from themselves, they reconstruct decodifying and rectifying the universe of signs and meaning that stops the spectator is and

they are not the same, contracting one complicity or playful wink that on the other hand it connects of a very direct way with very agreed a burlesque tradition, carnival and playful with the culture scencic, street musical comedy and of comparsas that so much acceptance has between the Caribbean society in general, and with the Cuban society specialty.

Josep Lluís Peris

Valencia, Spain 2005

LA GRAN CORRIDA

Edited by Christian Walter, Spain

silk screen/paper 150x80cm

Edition of 20. 2005

Esto no tiene Nombre! silkscreen, acrylic on hard paper

Fuerza Latina silkscreen on hard paper

La Gran Corrida silkscreen on hard paper

TAUROMAQUIAS

Edited by Los Fieras, Spain

drypoint, etching/paper. 50x70cm

Edition of 35. 2009

And they live happy forever... etching and dry point on paper

El Carnaval etching and dry point on paper

Cualquiera Subumbe... etching and dry point on paperylic on paper

Hasta que la Muerte los separe... etching and dry point on paper

¡Y ella que creía que él era.. Y el que sospechaba de ella!!!.. etching and dry point on paper

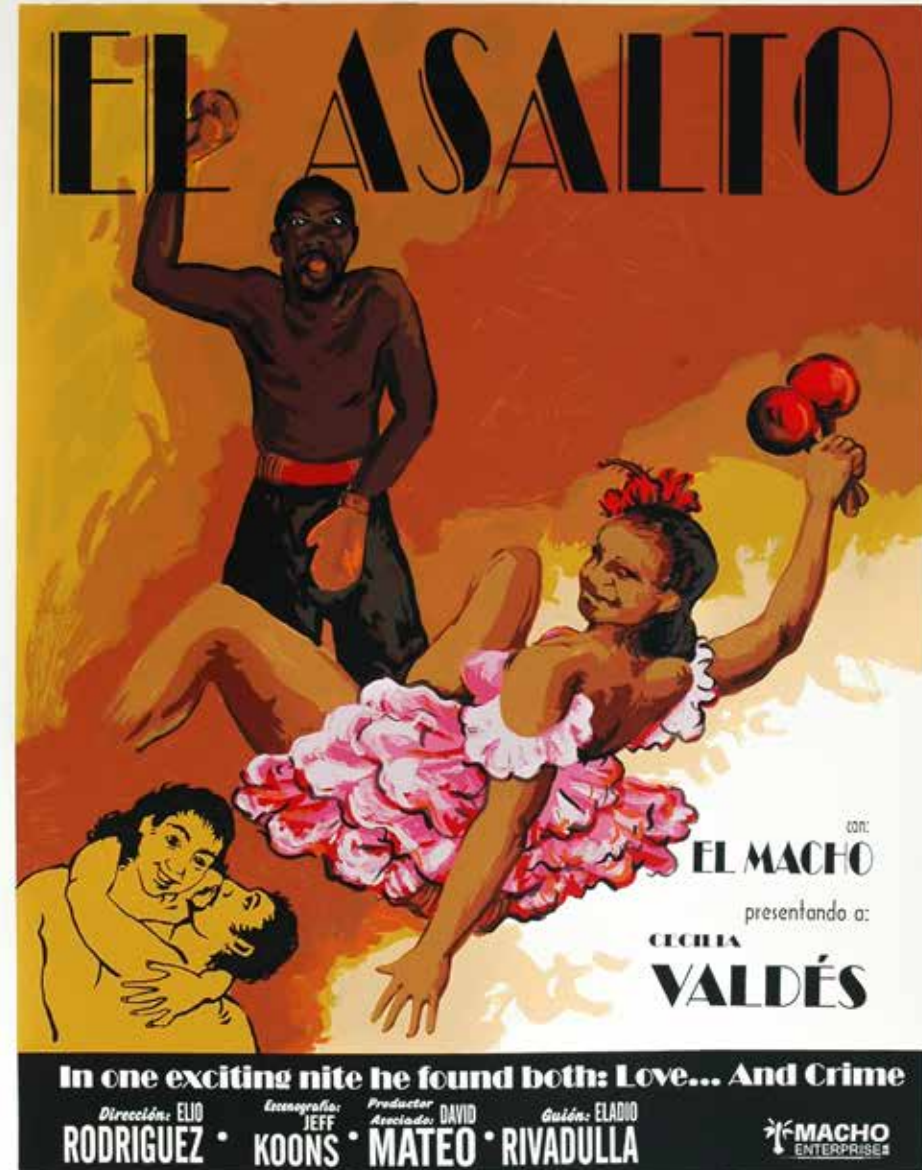
2/35

And at night..El Malecon etching and dry point on paper

REMAKES

Edited by Arte y Naturaleza, Spain

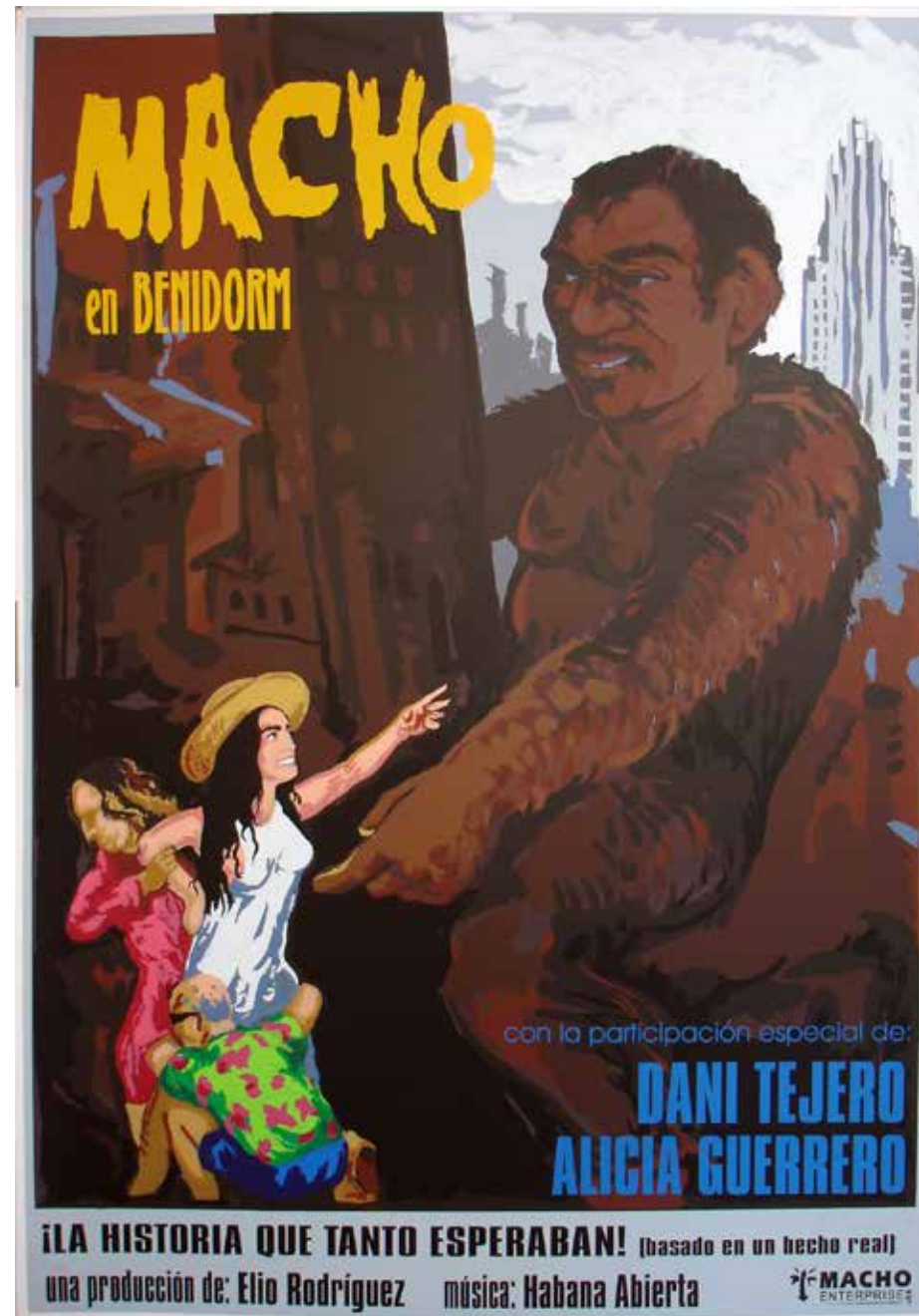
silk screen, acrylic/paper 100x70cm
Suite of 10. 2005

El Asalto silkscreen, acrylic
on paper

Gone with the Macho remaked
silkscreen, acrylic on paper

Macho in Benidorm silkscreen, acrylic
on paper

Romance en el Solar remaked
silkscreen, acrylic on paper

Tropical silkscreen, acrylic on paper

Un Jaguar por la Habana Vieja
silkscreen, acrylic on paper

CON LA GUARDIA EN ALTO

digital print/paper
Edition of 5. 2016

A Macho in Havana digital print on
paper. 50x37". (127x94cm)

Something new rocks the city streets...

LA AMENAZA

CUANDO TUS SENTIDOS NO RESPONDAN, ELLA ESPERA POR TI, FRESCA, PARA SACIAR SU APETITO

El Poder del Caribe digital print on paper. 45x32". (114,5x156cm)

La Creacion digital print on paper. 60x44". (152,5x112cm)

Resistiremos again digital print on paper.
50x33" (127x84cm)

The Temptation of the Joint Venture revisited digital
print on paper. 23x40" (58,5x101,5cm)

La Tentacion digital print on paper. 59,5 X 39,5" (150 X 100cm)

EL MACHO
ENTERTAINMENT

MIENTRAS OTROS ESPERAN. USTED YA ESTA EN CAMINO... EL TROPICO

SAL & SOL
LOS VIAJES LTDA.

La Liberacion digital print on paper. 60x44". (152,5x112cm)

ELIO RODRIGUEZ

1966. Habana, Cuba

eliomacho@machoenterprise.com

www.machoenterprise.com

ACADEMIC STUDIES

1989 Higher Institute of Art (ISA), Havana, Cuba.

1984 Academy “San Alejandro”, Havana, Cuba.

RESIDENCES

2015 Fellowship at Hutchins Center. Harvard University, MA, USA.

2010 Artist in Residence Artist in Residence
Mattress Factory Art Museum, Pittsburg, PA, USA.

2003 Artist in Residence. The Museum Diego Rivera & Francisco Oller, Buffalo, NY, USA.

2002 Guest Professor. Tufts University, Medford, Massachusetts, USA
Guest Artist. Ceramic Workshop. Harvard University. MA, USA.

SOLO EXHIBITIONS (Selection)

2019 Ramon Alejandro vs Elio Rodriguez Centro Spanish Cultural Center in Miami, Miami, USA.

2017 Black Gardens Factoria Habana, Havana, Cuba.

2016 Puzzled 532 Thomas Jaeckel Gallery, New York, NY, USA.

On Guard (Con la Guardia en Alto)

Rudestine Gallery, Hutchins Institute, Harvard University, Cambridge, PA, USA.

2015 Presión Contenida Charpa Gallery, Valencia, Spain.

2014 Corridas y Venidas Bresse Little Gallery, London, United Kingdom

2012 Selva en las Paredes. Pumps Project, Las Cigarreras, Alicante, Spain
Cannival / Carnival. Elio Rodríguez and Douglas Pérez. Bresse Little Gallery, London, United Kingdom.

2009 Ceiba Negra L’ Escorxador, Elche, Alicante, Spain.

2007 Remakes Frick Fine Arts Gallery. University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA. USA

2006 Elio Rodriguez/Mayra Alpizar. Cervantes Institute. London, England.
Ceiba (with Susana Guerrero) IX Biennial of Havana. Provincial Center of Art, Havana, Cuba.

2000 Vogue Ludwig Foundation of Cuba, Havana, Cuba.

1996 Las Perlas de tu Boca Gallery Silk Screen Workshop, Havana, Cuba.

1991 El Macho Provincial Arts Center, Havana, Cuba.
¿Mami, qué será lo que quiere el negro? Art Faculty Gallery, Havana University, Havana, Cuba.

His work had been shown in several museums and galleries of USA, Latin America and Europe between which it emphasize:

Without Masks. Museo Nacional de Bellas Artes, Havana,

Cuba. / 89 Noches Museo de Antioquia, Medellin, Colombia. 2017. Context Art Fair, Miami, FL/ Pulse Art Fair, NYC, 2016/ Drapetomania Cooper Gallery, Cambridge, MA, EUA, 2015/ Diáspora Museum, San Francisco, LA / The 8th Floor Gallery, New York, NY, USA, 2014 / Citizens of the World. Cuba in Queens. Queens Museum, New York, NY, USA, Queloides. Race and Racism in Cuban Contemporary Art, Mattress Factory Art Museum, Pittsburgh, PA, USA / 8th Floor Gallery, New York, NY, USA /Rudenstine Gallery. Du Bois Institute for African and Afro American Research, Boston. CA, USA. 2010/2012; Cuban Gold. Contemporary Cuban Prints London Print Studio, London, England, 2010; AfroCuba: Works on Papers, 1968-2003 San Francisco State University Fine Arts Gallery, San Francisco, L.A. /Kennesaw State University, Georgia/Indianapolis Museum of Art/Lowe Art Museum, USA, 2009/2010. Without Masks Johannesburg Art Center, Johannesburg, South Africa, 2010; Cuban Posters Track 16 Gallery, Santa Monica , USA. 2004; Contemporary Art of Cuba Memorial Foundation of Latin America, Biennial of Sao Paulo, Sao Paulo. Brazil. 2002; III Salon of Contemporary Cuban Art Center Wifredo Lam, Habana, Cuba. 2001; The Infinite Island Cultural Center “The Recoleta”, Buenos Aires, Argentina; It had to be Black Rush Arts Gallery, New York, NY, USA; Auction of Contemporary Cuban Art VII Biennial of Havana, Casa de las Americas, Habana, Cuba; The Temptation National Museum of Arts, Port Prince, Haiti; International Young Art 2000 Sotheby’s Tel Aviv, Israel/ Sotheby’s Chicago, USA /Sotheby’s Vienna, Austria; Cinq Artistes of Cuba Musee Ianchelevici, the Louviere, Belgium. 1999; Havana/

Newark ´97 Sumei Multidisciplinary Arts Center, Newark, NJ, USA. (Curator); Virtual Realities Cuba Pavilion, VI Biennial of Havana, Habana, Cuba. (Curator); Latin American Art in the 90´ s St. John ´s University, Queens, NY, USA; The Historical Subject in the Cuban Painting National Museum of Art, Habana, Cuba. 1995; II Biennial the Painting International of the Caribbean and Central America Museum of Modern Art, Santo Domingo, Dominican Republic; Suave y Fresco National Museum of Arts, Habana, Cuba.

COLLECTIONS

National Museum of Fine Arts, Cuba
Jersey City State University, NJ, USA
The von Christierson Collection, London, England.
The Shelley & Donald Rubin Collection, New York, NY, USA.
W.E.B. Du Bois Institute for African and African American Research, Harvard University, MA, USA.
Peggy Crafitz Collection, Washington, DC, USA.
Embassy of Cuba, China
Hainaut City Hall, Belgium
Museum of Humor, San Antonio de los Baños, Cuba
Bratton Gallery, New York, NYC., USA
Southside Gallery, Oxford, MS, USA
The Boheme Fine Arts Gallery, Miami, FL, USA
Cinque Gallery, New York, NYC., USA
Center For Cuban Studies, New York, NY, USA

