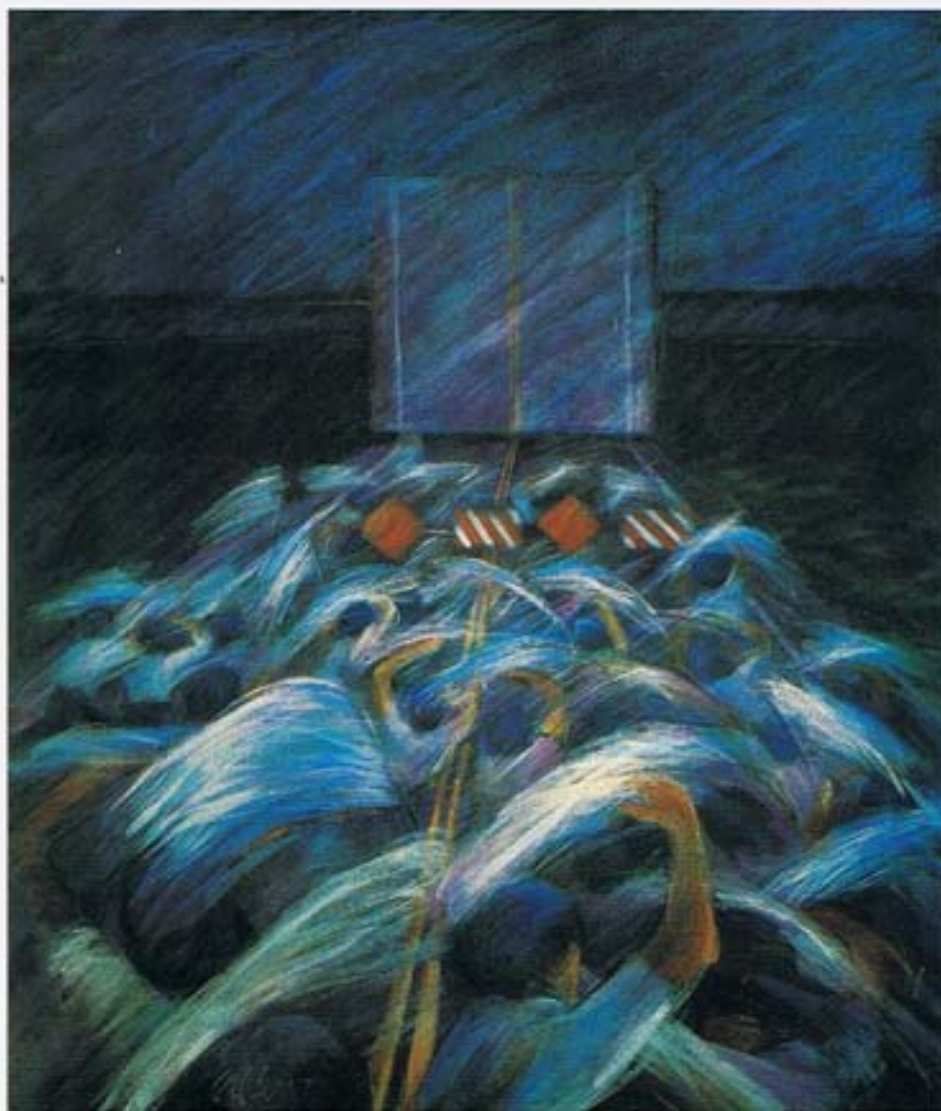

COQUI CALDERON

13. SIN SALIDA
Acrílico sobre tela
70" x 60"

**Museo de Arte Contemporáneo de Panamá
Instituto Panameño de Cultura**

**presenta
La serie Panamá 1987-1990**

Panamá Agosto 1990

COQUI CALDERON

Introducción

Coqui Calderón ha tomado un camino arduo, peligroso y, sobre todo, de compleja dificultad: plantear y transmitir la idea-fuerza de un sentimiento comunitario que clama, antes que nada, por la libertad y, por consiguiente, la vida.

Invocando sucesos reales, concretos, como son los que se han dado en su Panamá original, Calderón desarrolló su serie de "Rebeliones Blancas", que se vuelven formalmente aparentes a través de pinceladas blancas (el no-color), rítmicas, reiteradas y consecutivas, sugiriendo movimiento de mareas, recordando inevitables cursos de ríos, alcanzando siempre horizontes lejanos y elevados donde los tonos oscuros, casi tenebrosos, sugieren el peligro, la amenaza, lo incierto.

De esta primera insinuación derivan sus "Viernes Negros", "Funerales", "Agresiones", entre otras, obras todas donde la idea de la violencia está dada por

la contraposición de volúmenes cilíndricos y blancos (sugerencia de armadura y represión), y aquellas primigenias huellas blancas que proponen más fuerzas que individuos, alcanzando consistencia de brazos alzados medio ocultando rostros anónimos y dejando escuchar el enorme grito de un silencio congelado. "En la Catedral", verdadero tributo al sentimiento patriótico, la ambigüedad y el significado múltiple, Banquete o funeral, reverencia o ataque, confusa situación de emociones y acciones que permite y a la vez obliga a una reflexión profunda y severa.

Si etapa de transición, período pasajero o atrevimiento circunstancial, en cualquiera de estos casos este ciclo de su trabajo revela una maduración no solo de la actitud de toma de conciencia responsable y comprometida colectivamente, sino de su capacidad re-creadora, su

force of profound reflection. Her recent works reveal a maturation not only in the attitude of taking conscience, responsibly and collectively, but also in her creative capacity, achieving a statement both vital and decanted.

We recall Herbert Read as he speaks on the social function of the artist: "His primary function, and the

only one given to him by his exceptional faculties, is the capacity to render the instinctive forces of the mind's deepest levels. At these levels we suppose the mind to be, as far as its manifestations are concerned, collective and, because the artist can give visible form to these invisible phantoms, he has the power to touch us profoundly..."

Elida Roman
(Translation Carmen Aleman
de Carrizo)

No voy a celebrar a Coqui, sino a descubrir lo que la hace única en esta obra y me encuentro ante una pintora que ha heredado las funciones de profeta, que no nos predica nada sino que simplemente proclama una verdad. Rompiendo las cuerdas para no ser espectadora, es subversiva.

Muestra víctimas y victimarios, provoca en nosotros piedad e ira, nos hace reflexionar sobre determinados momentos históricos. Es el testimonio de su libertad creativa y de su conciencia artística. Conocemos las distintas etapas de su pintura y en toda ella encontramos la expresión de su ser interior. Hoy nos habla con trazos seguros, de difíciles encuentros en donde el verdadero banquete escatológico no se dió con las aves sobre los cuerpos de los muertos, sino en el clamor de la liberación. Dos rasgos principales vemos a través de estos cuadros. Primero, la gracia y el valor para superar la muerte y encontrar la victoria de la vida, invitándonos a trasfigurar ese mundo malo y herido. Segundo, como la furia

concentrada de la lucha se traduce en toda una gama cromática, en donde los blancos relampaguean y los grises son cuchilladas. Detonaciones de colores que señalan la angustia, la tormenta. No hay líneas serpentina como en Picasso, ni arabescos como en Matisse. Son líneas y tonos que causan una extraña fascinación en donde lo amenazante es terrible. Sus formas presentan rostros borrosos, en los que se adivina la tortura, el golpe... Sucesiones de grupos agitando su única consigna: el pañuelo blanco que se transfigura en símbolo. El héroe y el mártir son uno solo, estando la acción más allá de la imagen. Es una artista que se siente parte de ese pueblo y que busca su propia participación. De esta manera de expresión a su lucha idealista hundiendo sus raíces en los críticos períodos vividos en Panamá. En ese sentido es lírica, y el lirismo le es necesario. Casi diríamos que así convierte su cuadro en la descripción artística de una historia. Flaubert lo haría sobre el papel, ella lo logra sobre el lienzo.

Julia Ragales de Wolfschoon.

In trying to discover what makes Coqui Calderon unique in these works, I find myself before an artist who has inherited the role of the prophet, who does not preach, but simply proclaims the truth. She shows us victims and oppressors, arouses compassion and ire in us, makes us ponder certain historical moments. It is the testimony of her creative freedom and artistic conscience.

Today she speaks to us with bold strokes about difficult encounters in which hope triumphs, about a Panamanian epoch of clamoring for liberation. Two main features characterize these paintings. First, the grace and valor to overcome death and find victory in life, transfiguring an evil and hurt world.

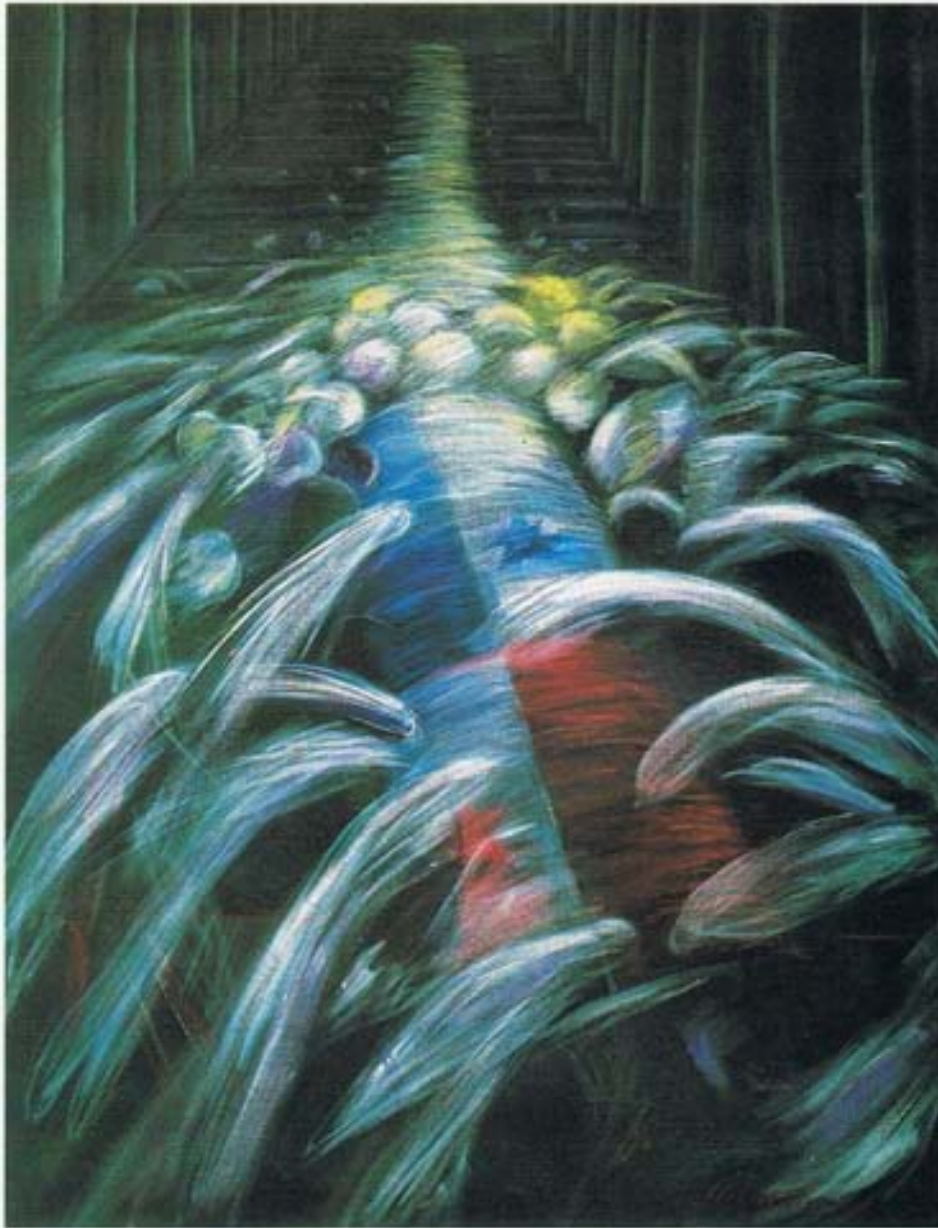
Second, concentrated fury of battle is translated into a full chromatic range in which whites flash like lightning and greys are stabbings. Explosions of color signal the anguish, the storm.

There are no serpentine lines as in Picasso, no arabesques as in Matisse. Her lines and hues bespeak a threatening time. Her forms present blurred countenances in which we perceive the torture, the blows... sequences of groups waving their only sign, the white handkerchief, transfigured as a symbol.

Coqui is an artist who feels she is part of the people, and seeks her own participation. In this manner, she gives expression to her idealistic struggle, deepening her

14. EL CAMINO SE
ABRE...
Acrílico sobre tela
60" x 70"

LA MUERTE EN
LA CATEDRAL
Acrílico sobre tela
60" x 46"

roots into those critical times experienced in Panama. In that sense, she is lyrical, and lyricism is necessary to her. We could almost

say that she thereby transforms her painting into the description of a history. What Flaubert would do on paper, she achieves on canvas.

Julia Regales de Wolfshoon
(Translation by Monica E. Kupfer)

Lista de obras: "Serie Panamá 1987-1989"

1. VIERNES NEGRO, Acrílico sobre tela, 46" x 60"

2. AGRESION ARMADA DE PAÑUELOS BLANCOS, Acrílico sobre tela 46" x 60".

3. LA CARROZA Y LAS ARMAS BLANCAS, Acrílico sobre tela 46" x 60"

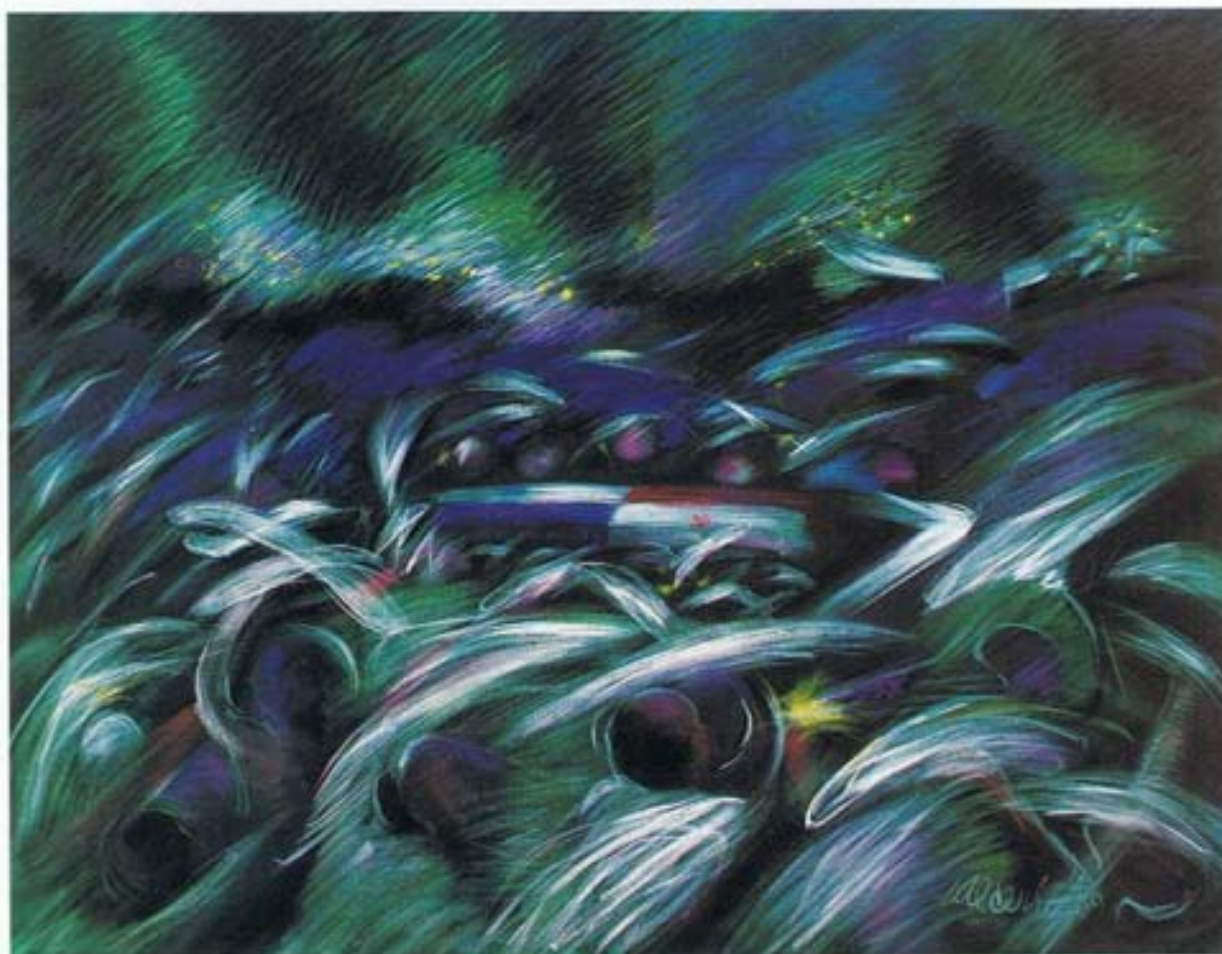
sobre tela, Díptico 46 x 92, 46" x 36"

9. UNIDAD: DUELO Y PROTESTA

Acrílico sobre tela 46" x 60"

10. MARCHA DE PAÑUELOS ABRIENDO EL CAMINO, Acrílico sobre tela 46" x 60"

11. NUNCA JAMASI, Acrílico sobre tela 60" x 70"

1. VIERNES NEGRO
Acrílico sobre tela
46" x 60"

4. ESPERANDO, Acrílico sobre tela 46" x 60".

5. LA SEDICIOSA, Acrílico sobre tela 46" x 60".

6. MUERTE EN LA CATEDRAL, Acrílico sobre tela 60" x 46".

7. ATACANDO LOS PAÑUELOS BLANCOS EL VIERNES NEGRO, Acrílico sobre tela 60" x 46"

8. LA GRAN BATALLA, Acrílico

12. DUELO Y PROTESTA PASANDO SANTA ANA, Acrílico sobre tela 46" x 60"

13. SIN SALIDA..., Acrílico sobre tela 70" x 60".

14. EL CAMINO SE ABRE...?, Acrílico sobre tela 60" x 70".

15. ARMADO DE UN PAÑUELO DE PAZ, Acrílico sobre tela 60" x 46"

1967 Instituto Panameño de Arte,
Lima, Perú
1964 Unión Panamericana,
Washington, D.C.
1962 Instituto Panameño de
Arte, Panamá
1961 Galerie du Pont Neuf, Paris,
Francia
1960 Galería Dideco, Panamá

Laurderdale, Florida
1987 "Arte Consult: 6 Years with
Latin America" - Aleman
Galleries, Boston,
Massachusetts
1987 "Latin American Treasures
from Miami's Private
Collections" Center for the
Fine Art - Miami, Florida

9. UNIDAD: DUELO
Y PROTESTA
Acrílico sobre tela
-18" x 60"

Exposiciones Colectivas

1990 "Divorciando al Dictador", Arte
Consult, Panamá
1989 "Cuatro Artistas Hispanos del
Sur de la Florida", Northwood
Institute, West Palm Beach,
Florida
1988 "Hort 30", Museo de Arte, Fort

1987 "Women by Women", Aleman
Galleries - Boston, Mass
1986 "Contemporary Latin
American Masters", Aleman
Galleries - Boston, Mass
"Florida Painters", Heelander
Gallery - Palm Beach, Florida
"Contemporary Still Life",
The Copeley Society - Boston Mass

- 1985 "Confrontación Retrospectiva", Sala Museo, Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, Panamá
 "Evolución de la Pintura Panameña", Club Unión de Panamá - Panamá
- 1984 "Homage a José Gómez Sicre", Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.
- 1983 "La Sexta Bienal de Gráfica de Latino America", San Juan, Puerto Rico.
- 1981 "Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá", Panamá.
 "Arte Erótico", Sala Panarte, Museo de Arte Contemporáneo de Panamá - Panamá.
 "Panamañian Painters", Signs Gallery - New York, N.Y.
- 1979 "Panorama Plástico Panameño - Panamá.
- 1978 "La Plástica Panameña y la Banca Oficial", Banco Nacional de Panamá, Panamá.
- 1973 "10 Panameños". Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá, Colombia.
 Galería Dexa, Universidad de

Panamá, - Panamá.
 Maison de la Amerique Latine - Paris, Francia

- 1967 XII Certamen Nacional de Cultura - Primer Premio - San Salvador, El Salvador
 Bienal de París - Paris, Francia
- 1962 "Arte de Centro America y Panamá" Galería de Pintura Contemporánea, Feria Mundial - Nueva York.
 "Pintura de la America Latina", Pepsi-Cola Building - Nueva York.

Colecciones

Colección ESSO de Pintura Latino-Americana
 Museo de Arte Moderno de Latino America, Washington D.C.
 First National City Bank of Chicago
 Colección del Banco Nacional de Panamá.

Premios

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