

Susana Rodríguez

SUSANA RODRÍGUEZ

VISIONES

SUSANA RODRÍGUEZ

VISIONES

BUENOS AIRES ARGENTINA 2016

Dedico este libro a tal y cual o cual y tal

TEXTOS / TEXTS

Eduardo Stupía, Fabián Lebenglik, Luis Felipe Noé, Mercedes Casanegra
María Laura Rosa, Rosa María Ravera, Laura Feinsilber

EN ESTE MUNDO
OSCURO Y ANCHO
ACRÍLICO SOBRE TELA
150 CM X 120 CM
2008 >

CONCEPTO Y DISEÑO GENERAL / CONCEPT AND DESIGN
R studio T, NYC www.rstudiot.com

FOTOGRAFÍA / PHOTOGRAPHS

El fotografo que saco mas fotos va aqui

Con excepción de / With the exception of
Bla bla lba..... etc. Safigueroa, Marty ?, etc.

RETOQUE DE IMAGEN / IMAGE EDITING

John Whitley, para R studio T

TRADUCCIÓN AL INGLÉS / ENGLISH TRANSLATION
Germán Warckmeister

CORRECCIÓN / PROOFREADER

Silvina Katz

IMPRESIÓN / PRINTING

Impresión: Talleres Trama, Buenos Aires, octubre 2015
1,000 ejemplares

AGRADECIMIENTOS / ACKNOWLEDGEMENTS

Muchas gracias a Matías Billordo, Nelly Santoro, etc. etc.
mas nombres van a ir aqui si es necesario mas nombres
de agradecimientos hay lugar.

© 2015 Susana Rodríguez

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina

www.susanarodriguez.com.ar

ISBN 978-987-33-8828-6

Rodriguez, Susana Isabel

Susana Rodríguez : visiones / Susana Isabel Rodriguez. - 1a ed. edición bilingüe. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : el autor, 2015.
120 p. ; 30 x 24 cm.

ISBN 978-987-33-8828-6

1. Arte Contemporáneo Argentino. I. Título.
CDD 708

En este libro, el lector podrá apreciar, casi de un solo golpe de vista, la fenomenal diversidad de la producción de Susana Rodríguez, y a la vez, tanto desde ese punto de vista lejano como en una aproximación más intima a cada pieza, la sorprendente homogeneidad esencial, orgánica, de un sistema que, no obstante, hace del cambio, de la transformación, de la metamorfosis, su razón de ser.

Las preocupaciones diríase temáticas de Rodríguez son tan saludablemente visibles como sus métodos y técnicas; ella no tiene nada que ocultar, salvo cuando resuelve preservar estratégicamente la elipsis, la incógnita, el blanco, el silencio; vale decir, la imprescindible cuota de misterio. Pero ni siquiera ahí se guarda nada de la energía de sus impulsos, de las cualidades de sus recursos, de la frontalidad en el planteo de sus obsesiones.

Allí está su femineidad, en un arco que va desde la metáfora hasta lo sutilmente anatómico; aquí su delectación en el mero hecho de pasar y pasar el lápiz en la modulación de pliegues, dobleces, festones, volúmenes, luces y sombras para la delicada recreación entre literal y alusiva de un universo botánico que poco a poco empieza a mutar en zoológico; más allá, caen sobre sus volubles

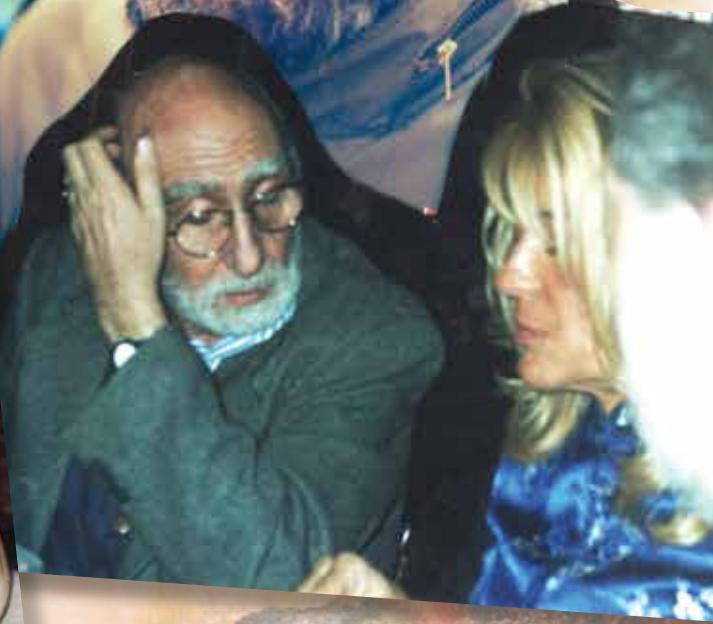
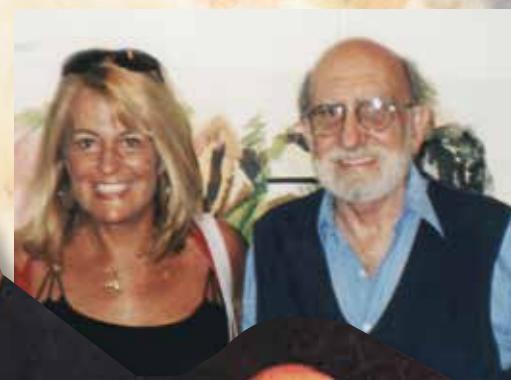
planos, como en resquebrajada nevada oscura, fragmentos de iconografías que se desnudan en una operación deconstrutiva sobre fotos familiares, recuperadas del olvido para ser inmediatamente perdidas, ajenas para siempre, y también cargadas de una añoranza con la que naturalmente podemos identificarnos.

Las maneras de sus obras, tan netas y despojadas como sensuales y suntuosas sólo cuando debe serlo, tienen correlato en la ajustada concisión con la que Rodríguez se vuelca a los registros más secamente líricos del grabado y del dibujo, como en su relucencia a engalanar demasiado el relato visual, invariablemente penetrante en su eficacia dramática. La artista maneja sabiamente una suerte de materialidad rústica, que parece tallar en el papel los objetos prodigiosos de una arqueología que se ordena y resignifica gráficamente en simulacros de escritura, como en los ensayos mixtos, donde el collage hace ingresar a un tiempo el conflicto residual de la autorreferencia y la personificación anónima, incrustados en rugosos recorridos de pinceladas, grafismos y balbuceos lineales. Todo en este puzzle expresivo apunta a desmentir la eventual presunción de estar frente a un despliegue simplemente formalista, revelando que se trata, en rigor, de un verdadero ciclo evolutivo.

EDUARDO STUPIÁ
Susana Rodríguez: La vida en líneas
La línea piensa, Centro Cultural Borges
marzo-abril 2009

ALEGRÍA DE AURORA ACRÍLICO SOBRE TELA 90 CM X 65 CM 2013

El viaje del artista

Conversación entre Luis Felipe Noé y Susana Rodríguez (2015)

Luis Felipe Noé: Yo muchas veces he comparado la iniciación de un artista con alguien que llega a una estación ferroviaria y toma un tren cuya terminal desconoce, pero que por algo le atrae. En ese viaje, el tren para en distintas estaciones que equivalen a las distintas etapas del artista. Podés mencionar vagamente ¿hacia dónde se dirige tu tren?

Susana Rodríguez: Mi viaje en el tren al cual te referís tiene que ver con la fragilidad de la existencia, el tiempo que se desvanece, la dificultad de los vínculos y las memorias. Yo prefiero, como los fotógrafos con las imágenes, poner en foco una idea y profundizarla. Mi última etapa son los sueños, algo bien íntimo y personal. Esta es la reciente parada de mi tren.

LFN: Dado que ya se ha publicado un libro sobre tu obra, me gustaría que dijeras ¿A qué etapas de tu obra se refiere esa publicación?

SR: En la primera parte de mi libro anterior se muestran: Las *Escrituras*, donde trabajé con un lenguaje plástico de blancos y negros en forma de renglones reemplazando a las palabras que muchas veces no comunican, no son suficientes, son engañosas. Los silencios eran los blancos en el papel y lo dramático está representado por las sombras y los tonos negros. Así sucesivamente. En la segunda parte, las protagonistas son las hojas, que son

ENCUENTRO FAMILIAR
EN LA RAMBLA
TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL
130 CM X 100 CM 2001

usadas como recuerdos y herbarios sobre la vida y la muerte o la transformación del sentimiento.

Continúo con las *Memorias*, una introspección hacia el pasado, los recuerdos de la infancia, las vacaciones, la escuela, la relación con los padres. Es la recuperación de lo vivido.

El período siguiente a la recuperación da lugar a la pérdida o el olvido de esos recuerdos, la fragmentación de los mismos, a veces las ausencias parecen más importantes que las presencias, como lo demuestra la abundancia de espacios en blanco. Termina la edición con los *Polípticos*, una serie de cuadros pequeños que son como un extracto de toda mi obra hasta ese momento, que se unen por tema y color.

LFN: ¿Cuáles etapas abarca este nuevo libro?

SR: En esta publicación yo presento la serie de las *Sombras* que trata sobre las relaciones entre los seres humanos, su fragilidad, la soledad, la familia, etc. A las *Sombras* le sigue un período de *Escrituras* que retornan a mi obra de los 80 con la diferencia de la técnica y en una organización espacial distinta. Por último, la serie actual que llamo *Visiones*, se refiere al mundo onírico e inconsciente.

AQUEL HOMBRE DESCONOCIDO
TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL
130 CM X 100 CM 2001

LFN: El primer libro incluye una conversación con Juan Carlos Romero. Han pasado once años desde entonces y ahora el diálogo es conmigo. Él te preguntaba inicialmente sobre tu infancia y adolescencia y vos señalás en tu respuesta el sentimiento de soledad que tenías, pero que en algunos momentos eran la parte más linda de tu vida de entonces. El juego solitario te acercó al juego del arte, sobre todo en tu adolescencia. Poco después viene la primera juventud, aquella en que —utilizando la imagen con que inicié este diálogo— elegís el tren en el que viajás. En tu respuesta sobre éste señalás la fragilidad de la existencia, el tiempo que se desvanece, la dificultad de los vínculos y la memoria. Indudablemente la soledad está supuesta, motorizada por el sentimiento de la aventura lúdica. Hay como una necesidad de indagación de vos misma con una respuesta implícita: Yo soy la que deviene y por eso emprendo el viaje del arte. Como si dijeras: quiero atrapar el tiempo futuro, pero sin borrar el que se va. Por eso también hablás de que uno de tus objetivos es la memoria. Pero ahora, transcurrido algo así como la

mitad de tu viaje ¿no sentís que ahora en tu memoria no hay únicamente referencias al pasado vivido sino también a la conciencia de la experiencia pictórica, ya no solo como oficio sino como ejercicio del devenir de tu yo? Algo así como un espejo, ya no de tu apariencia, sino de tu propia existencia y los cambios implícitos en ella. Creo que en tu obra hay una constante sorpresa sobre vos misma. ¿Es así?

SR: Es perfecta la referencia que hacés al espejo. Creo que lo vivido, lo que se siente, lo que se imagina o sueña, está en nuestra obra. Por eso me gusta esta cita que tantas veces repito: "hasta una naturaleza muerta es un autorretrato". En mi caso particular soy todo lo transparente que se puede ser, nunca hago bocetos (tampoco en la vida), no programo lo que voy a decir. Mi obra va creándose desde adentro, surge espontáneamente, buscando su propio camino. Siempre he buceado muy profundo en mi alma para hallar la inspiración.

Creo que la verdadera posibilidad de encontrar la originalidad en la obra de arte es tratar de reflejar cómo es uno: nuestras propias imágenes y sensaciones, ya que somos únicos e irrepetibles.

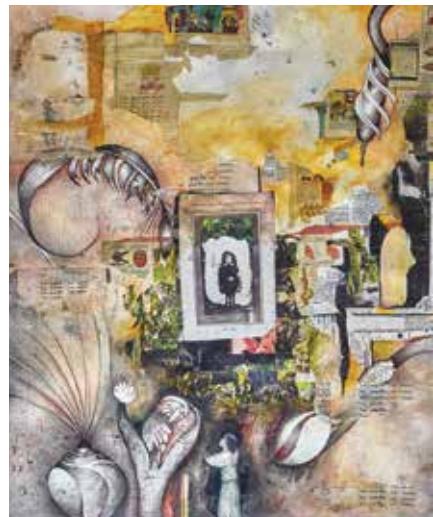
Trabajo con obsesiones, con representaciones y detalles que me llaman poderosamente la atención y luego pienso y pregunto porqué me atraen. Desde allí las profundizo y desarrollo, como en una puesta en foco, en zoom. No siempre se concretan en forma inmediata, a veces transcurren largos períodos. Mientras tanto se suceden otras hasta el momento en que se transforman o fluye otro tema, otra serie, como yo las denomino.

Con respecto a la sorpresa sobre mí misma a la que aludís, estás en lo cierto y debo decirte que agradezco a Dios que eso ocurra, porque en caso contrario todo sería muy aburrido. Somos como facetas de una piedra, miles de personalidades que uno aprende a conocer y también qué hacer con ellas.

Viene a mi memoria un texto de Oliverio Girondo: "yo no tengo una personalidad, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades...". Solemos ser egoístas en algunos casos y generosos en otros. Hasta las cualidades pueden dividirse y enfrentarse.

Larga y dificultosa tarea es la de conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos y qué queremos. Nos lleva toda la vida. Por eso me atrae el cine: con imágenes superpuestas que pueden representar todo, como en la vida.

En la obra artística es más difícil. Para lograr acercarme más a

... FRAGMENTOS DE VIDA ...

TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL

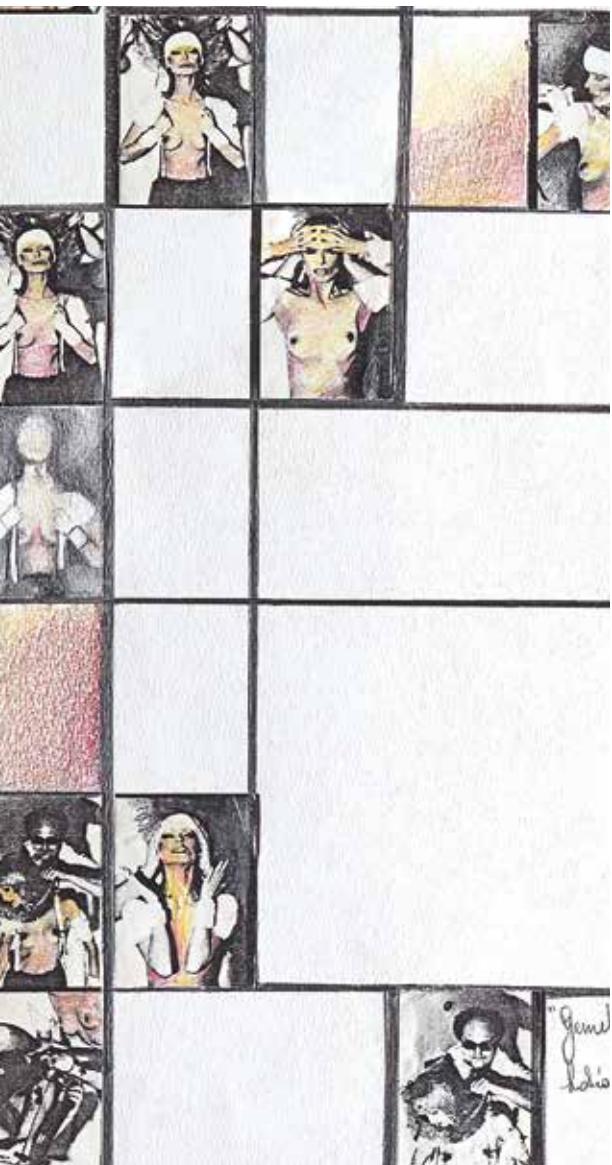
125 cm x 95 cm 1998

esas sensaciones ricas y complejas recurro a la técnica mixta que me ayuda en ese propósito.

LFN: Me parece muy buena tu respuesta. Yo también creo que uno sabe lo que va formulando a medida que lo va formulando, no antes. Ni aun cuando crea lo contrario. Cuando alguien hace un boceto, está haciendo realmente la obra, luego la cambia de tamaño o cree perfeccionarla, pero en realidad le está quitando espontaneidad. También estoy de acuerdo con la referencia que hacés respecto a la multitud de “personas” que uno guarda dentro de sí. Muchas veces digo de mí mismo que soy un colectivo lleno de gente, el problema es quién lo conduce. Así que va cambiando ese conductor y se van determinando las distintas etapas de la vida. También coincido con vos en la necesidad de recurrir a una combinación de técnicas que uno simplifica llamándola técnica mixta. Muchas veces hablando nos sucede que queremos expresar algo: nos falta la palabra y entonces la buscamos en algún otro idioma si es que lo sabemos.

En relación a esto quiero hacerte una pregunta. Me has mostrado obras tuyas de comienzo de los años ‘80 que son muy interesantes, que no están incluidas en el libro anterior y que estás incluyendo en este nuevo libro. ¿Por qué has tomado esta decisión: la exclusión de las obras en el libro anterior y la inclusión en éste? En realidad son dos decisiones, las que hiciste en su momento y la que tomás ahora. Creo que tal vez es una reconsideración que estás haciendo sobre una época en particular y que tiene que ver con un interés que se despierta en este presente tuyo. Sigue que es común en el proceso de la evolución artística, las reconsideraciones sobre etapas anteriores. Algo así como que en la multiplicidad de personas que guardamos en nuestro interior, algunas se retiran parcialmente y vuelven a ser primeras figuras después o replantean la acción futura. ¿Creés que algo te sucede al respecto?

SR: Es verdad lo que decís. Nuestros personajes están siempre en la escena, aunque estén escondidos... Aunque, como dije antes, desconozco lo que viene en mi futuro. La inclusión de esta época no fue por lo que viene, sino que siempre sentí que era una serie valiosa, pero muy fuerte, con muchos contenidos (muerte, heridas,

SUCEDA LO QUE SUCEDA SOLO
ME ATRAЕ ESTE JUEGO (DETALLE)
COLLAGE Y LÁPIZ SOBRE PAPEL
100 CM X 65 CM 1983

tortura, erotismo, etc.) incluso personales, con algo de mi madre, que me paralizaba.

Además es diferente a las otras porque esta serie fue muy intensa pero breve. Solo trabajé durante un año y medio, las expuse en la galería Ática en 1984 y nunca más volví sobre esas imágenes, lo cual no quiere decir que quizás estén escondidas o transformadas en otras. Hay que pensar en la época político-social en la que fue realizada.

La inclusión ahora es porque en el 2010 exhibí nuevas obras con las que enfrenté a las *Escrituras* del 80. María Laura Rosa, investigadora del CONICET y Arte de Género, se interesó y escribió sobre esta época. Juntas decidimos incluir estas obras y también las de las mujeres, dada la importancia que comprobé que tienen para mí y para otras personas.

LFN: Creo que las distintas etapas de tu obra son maneras diferentes de ser lo mismo. Es reflejo de ese polifacetismo que llevamos adentro. Pero hay casos en que éste es más extremo. El trabajo nos lleva a entendernos en la pluralidad. Me dijiste muchas cosas que reflejan esa conciencia, pero aún te falta desarrollar futuro. Mi pregunta es: ¿En qué etapa creés que te estás sumergiendo para entender un nuevo aspecto tuyo?

SR: Como dije antes, no planeo adónde voy en mi mundo artístico, ni mi futuro en el mismo. Recorro caminos...

Después de las *Escrituras* (2009- 2012), trabajé en espacios llenos de signos, grafismos o diferentes trazos pequeños que asemejaban un bosque, una mata, con una luz central que reconocí como paisajes. Ahí comencé a transitar el territorio de los sueños. Empecé a trabajar frenéticamente con páginas de libros, animales prehistóricos, objetos religiosos, castillos misteriosos, fondos del mar, universos ajenos. Me sumergí en lo más inconsciente, libre e ingobernable que es el mundo onírico. Yo llamo a esta serie “Visiones.”

Sueño a menudo. Trato de buscar, de escarbar, en las mañanas, en ese ligero hilo de imágenes, para traer y obtener otras que están en la oscuridad. Aunque pocas veces lo logro, pienso bastante en ello.

Me gusta mucho el cine y siempre lo asocio a mi vida. Recuerdo las películas de Luis Buñuel (por ejemplo “El discreto encanto de la burguesía”) donde los personajes cuentan lo soñado, con tanta importancia y verosimilitud, como si se tratara de lo

TRANSFORMACIONES DEL CUERPO
GRAFITO SOBRE PAPEL
51 CM X 72 CM 1980

SUEÑO DEL 22 DE JULIO
TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA
46 CM X 61 CM 2013
COLECCIÓN
JANE Y RICHARD PERIN, NYC

vivido. Me gusta ese ligero límite entre lo real y lo soñado.

También realicé una serie donde aparecía una casa, una misma casa, pero al cambiar todo lo que la rodeaba —el cielo, el suelo, el paisaje— la casa parecía diferente. Si bien se trata de una obra muy onírica tiene una idea conceptual.

Así sigo buceando en mis fantasías, mis íntimos paisajes, mis fantasmas, y en otras tantas sensaciones que me ofrece este nuevo territorio.

LFN: Si hice la imagen metafórica del tren, ahora haré otra para referirme a la etapa de madurez de un artista: la del director de orquesta de sí mismo, de sus personas interiores, pero también de sus pasados porque muchos devienen presentes otra vez. Así como en la música algunos movimientos sonoros regresan en la composición pero para funcionar con otro sentido, creo que al artista que no se repite le ocurre lo mismo. Pero para que ello le suceda debe antes haber acumulado pasados con sus correspondientes experiencias. ¿Es así para vos?

SR: Totalmente. El no repetirse, el crear continuamente, no quiere decir ser diferente cada vez. Eso sería imposible en mí. Creo que la esencia de cada uno: fantasmas, sueños, miedos, fantasías nos acompañan en el transcurso de nuestra vida.

Comparto lo que decís, cobran diferentes disfraces cada vez. Lo constante en mí son las escrituras, y ser contadora de historias, que se uniría al concepto de escritura.

Relatar historias, ser una “storyteller” como dijo Berta Sitchell, curadora del museo Reina Sofía. Se da frecuentemente en mi obra. En la serie de la *Memoria*, cuento historias de mis padres, de mi infancia, del colegio. En *Visiones* para mí también son relatos. Uno siempre dice algo con sus obras, aunque sean signos abstractos.

Fue muy linda esta conversación con vos, como siempre...

LOS ROLLOS DE MI EXISTENCIA

TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL

OCHO ROLLOS, 280 CM X 65 CM C/U 1987

(Y DETALLE)

FOTO MUESTRA INSTANTES GRÁFICOS EN OSDE

El mecanismo de la memoria

en la obra de Susana Rodríguez

“Cocteau decía que hasta una naturaleza muerta es un autorretrato.” –cita Susana Rodríguez y después agrega: “Mis obsesiones son el paso del tiempo con su fragmentación y desaparición, el misterio del erotismo y la fragilidad de la existencia.” Y aquí lo apropiado de la cita y la posterior especificación temática de la artista resultan pertinentes no solo como metáfora sino también en su acepción literal y más evidente: las naturalezas evocadas en sus obras, del mismo modo que las formas más abstractas, relacionadas con una suerte de alfabeto, exhiben tanto una carga de vitalidad y sensualidad, una huella corporal y erótica, como un recorrido por matrices orgánicas, vegetales, zoomórficas y anatómicas, que a pesar de las distintas etapas a través de los años marcan un clima que se extiende a lo largo de buena parte de su obra.

Las secuencias de matriz biológica que al modo de una extraña e inquietante vegetación ofrecen una imagen simultáneamente sensual y amenazante se cruzaron, desde hace algunos años, con otras imágenes, en las que se condensan la memoria familiar y la niñez. Familia y niñez propia y ajena. Una suerte de trama biográfica o autobiografía coral –aquí sigue funcionando la cita de Cocteau–, en donde se propone el papel del arte como mediación, evocación y transformación de la memoria, el placer y el sufrimiento individual. Aquí se habla de satisfacciones y dolores que, más allá de ser propios o extraños, nunca resultan exclusivamente personales ni completamente ajenos.

Tanto en la serie inicial “Escritura”, como en sus “transformaciones” y “mutaciones” de los años setenta y ochenta, las

< ESCRITURA
LÁPIZ SOBRE PAPEL
100 CM x70 CM 1983

formas se reproducen al estilo de la multiplicación celular. Formas embrionarias crecen y se relacionan en secuencias que avanzan no solo como metáfora del discurso escrito sino también al modo de un desarrollo biológico y como evocación abstracta del mundo de las relaciones. Luego algunas piezas de la serie se ordenan como en un muestrario: allí la disposición en el espacio virtual del papel resulta clave. Y de esa serie pasa a los extraños frutos a mitad de camino entre lo vegetal y animal; entre el sueño y la pesadilla.

Pero así como en sus cadenas orgánicas despuntan lo erótico y lo siniestro, también en las zonas biográficas y sobre la niñez se cruzan ambiguamente climas que van de la ternura a la angustia, de allí a la nostalgia, el vacío y el misterio. Ese clima común, visible y al mismo tiempo misterioso, es el que nos deja percibir el carácter obsesivo y minucioso tanto de la realización como de los temas.

En la obra de Susana Rodríguez el recuerdo y la distancia no siempre liman asperezas y pulen sensaciones, sino que, de algún modo, se destilan, purifican y transforman en una estructura inclusiva y compleja, de entradas múltiples. En las obras, de aparente composición caótica, sin embargo hay un cuidado formal y compositivo obsesivo y virtuoso, que busca el equilibrio entre la tensión de la imagen y las formas, entre el barroquismo de los espacios llenos que de pronto dan lugar a zonas de vacío; entre la sobrecarga erótica y simbólica y el dolor punzante.

En algunas obras se acentúa el giro de la artista hacia la indagación biográfica. Se trata de una búsqueda proustiana del tiempo perdido, que se desencadena a partir de escenas primarias provenientes de fotografías antiguas.

La secuencia podría pensarse como un intento de reproducción de los procesos de la memoria y el olvido; con sus mismos mecanismos, selectivos, minuciosos, arbitrarios, obsesivos, por momentos también borrosos o vacíos.

FABIÁN LEBENGLIK
Página 12, *Cultura y Espectáculos*
Martes 21 de abril de 2009

Sainte del Rosario 2 - San Giuliano

Bernard Rodriguez

A propósito de la sombra

en Susana Rodríguez

Al partir de 2006 Susana Rodríguez inauguró su Serie de las sombras. Tiempo atrás había acontecido un cambio en su poética que coincidió con el momento en el cual ella “se descubrió y se aceptó como sujeto” de su propia obra. A través del recorrido por una galería de imágenes con inicio en su infancia hasta aquel período, la artista realizó una revisión cuyo resultado fue un nuevo estado de conciencia que modificó tanto su mirada interior como su indagación hacia el mundo externo. Las proyectó hacia el mundo, hacia los otros, hacia personas en su propia singularidad, y también a parejas, a familias, a grupos.

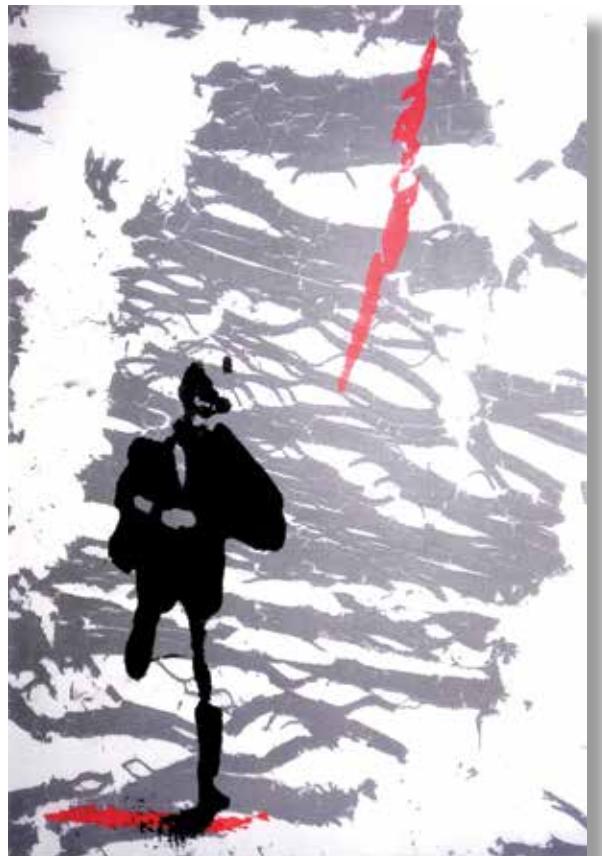
El punto de partida de los nuevos trabajos de la artista son fotografías, retratos de personas anónimas, a las que ella fue ubicando en escenarios y perspectivas diversas. En la obra definitiva el vacío abismó a las figuras. La litografía digital proveyó un catalizador existencial a las tramas de fondo o en las palabras que no siempre proporcionan comunicación, y así en su monocromía éstas exhibieron un designio racional. En cambio, en la pintura, el escenario se vuelve más barroco, más cálido, más relacionado a la efectividad.

Las siluetas son sombras o la proyección de las mismas;

< CAMINANDO SUEÑOS
GRABADO DIGITAL
105 CM X 75 CM 2006

SOMBRA GRABADO DIGITAL
105 CM X 75 CM 2008 >

opuestas a la luz, son también imagen de lo fugitivo y cambiante.

La artista formula a través de su obra una búsqueda sobre el ser contemporáneo y los vínculos humanos que se establecen o se disuelven. Sin embargo, más aún, se vislumbra también allí la idea de sombra en otra acepción, la referida al mundo interno de cada persona y que, según Carl Gustav Jung, está constituida por los aspectos oscuros de la personalidad y a la cual le corresponde un paciente trabajo de integración desde la conciencia.

Susana Rodríguez indaga a través de sus imágenes en busca de una respuesta a lo largo de un camino en el cual lo artístico se aproxima a una preocupación ética, cuya culminación se transformará en una poética de la existencia.

MERCEDES CASANEGRA
Lic. en Historia del Arte (UBA)
Miembro de la Asociación Nacional
e Internacional de Críticos de Arte

< PRESENCIAS IMBORRABLES TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 150 CM X 120 CM 2008
COLECCIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE SALTA, ARGENTINA

LUCES Y SOMBRA EN EL JARDÍN DE LOS FRUTOS PROHIBIDOS ACRÍLICO SOBRE TELA 150 CM X 150 CM 2008
PREMIO ADQUISICIÓN BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CAMINANDO EN EL JARDÍN DE LOS FRUTOS PROHIBIDOS ACRÍLICO SOBRE TELA 175 CM X 115 CM 2007 >

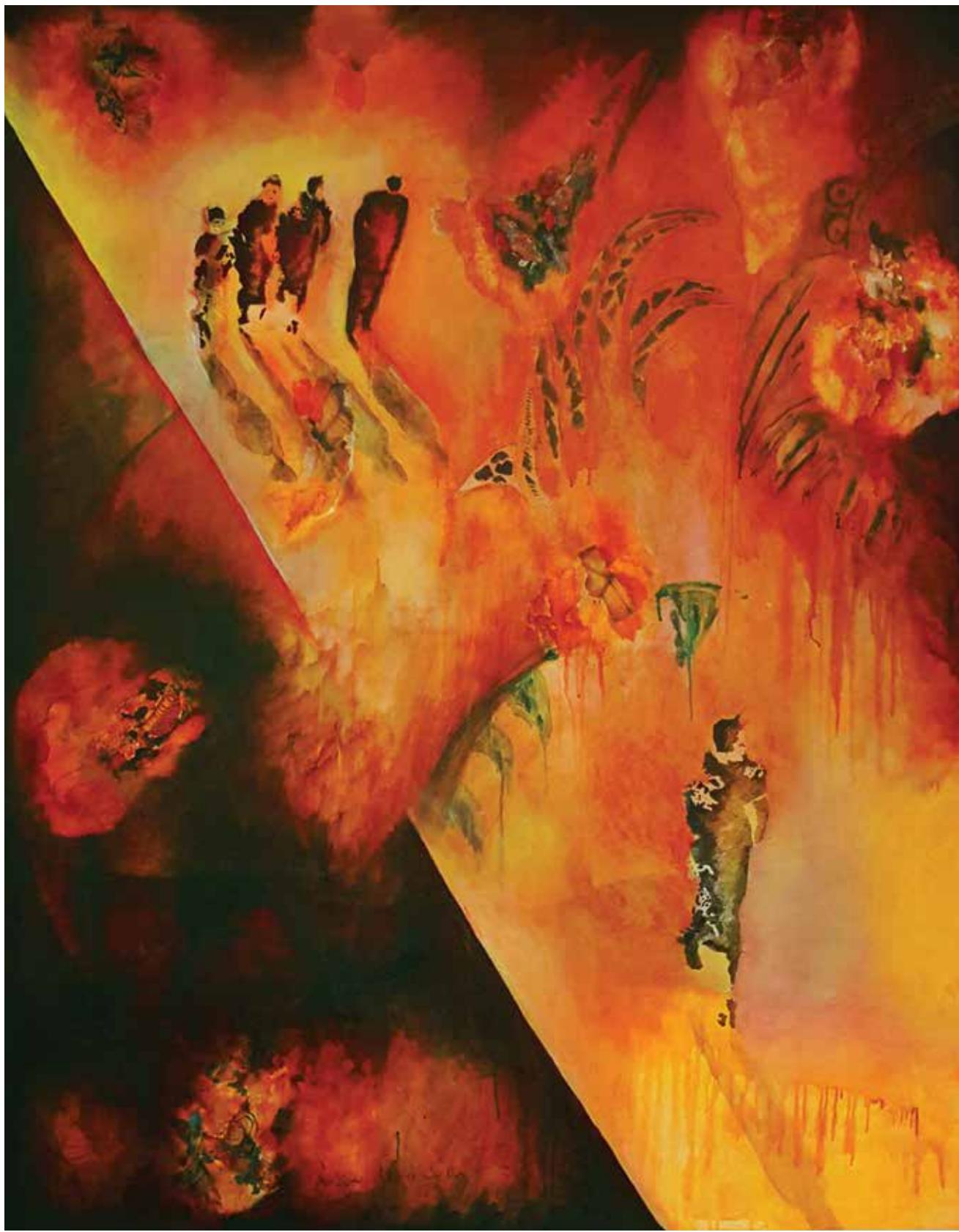

SIN TÍTULO TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 95 CM X 75 CM 2007 >

The image shows a black silhouette of a man in a suit and bowler hat standing on the right side. He is holding a cane in his left hand. A thick red brushstroke starts from his hand and extends diagonally across the page, ending near the top right corner. The background contains handwritten French text.

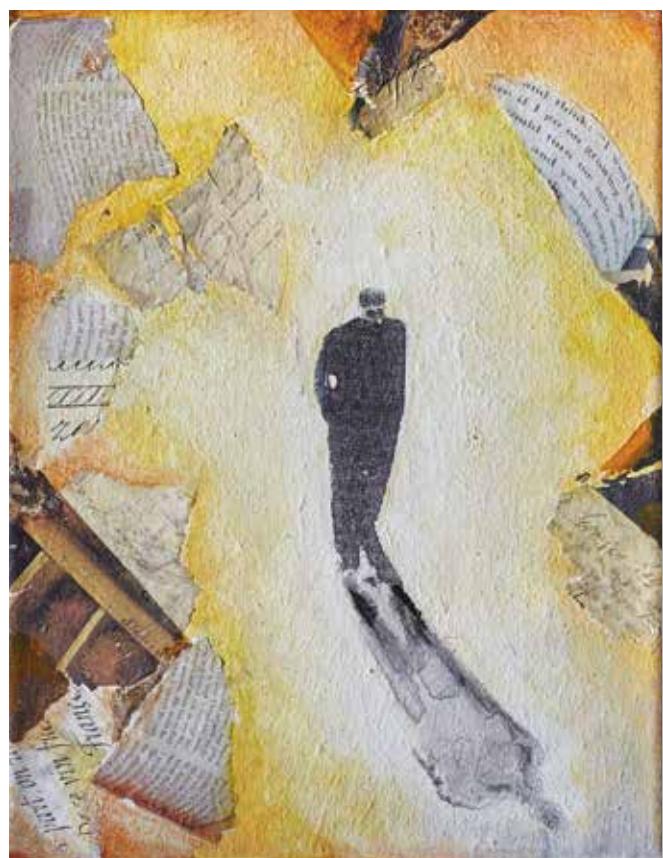

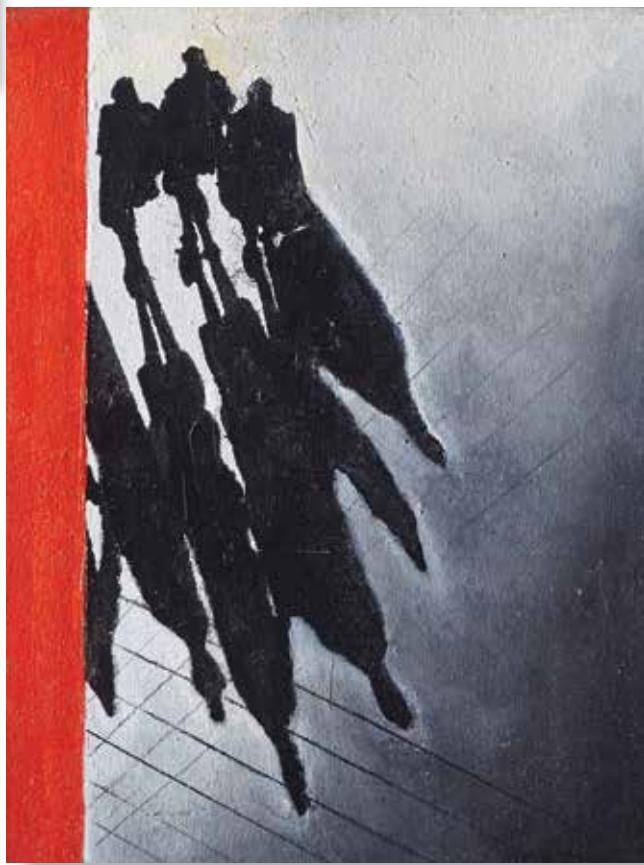
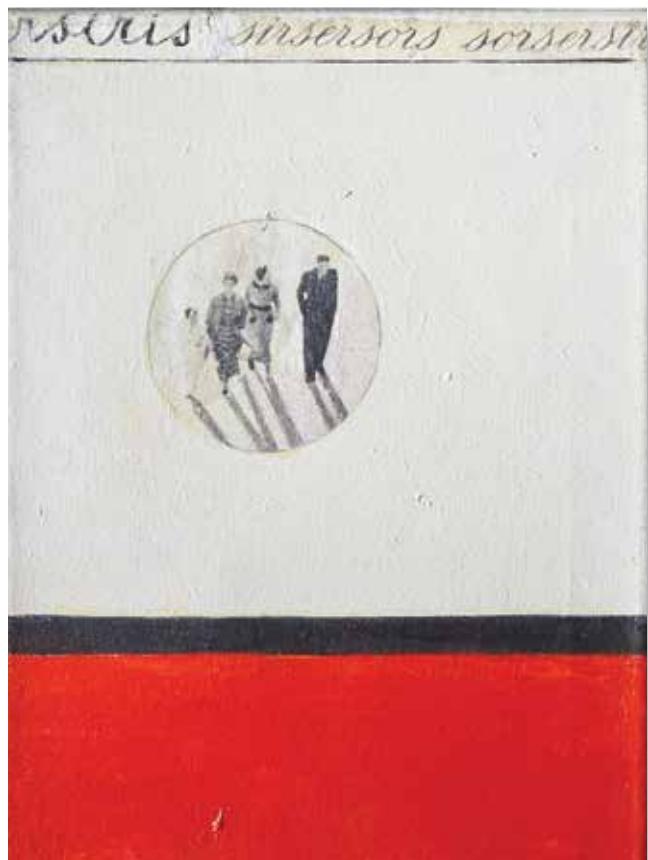

PRESENCIAS IMBORRABLES ACRÍLICO SOBRE TELA 150 CM X 120 CM 2008
COLECCIÓN DE PETER ZUPKOPSKA Y ROBERT WILSON, FORT LAUDERDALE, FLORIDA

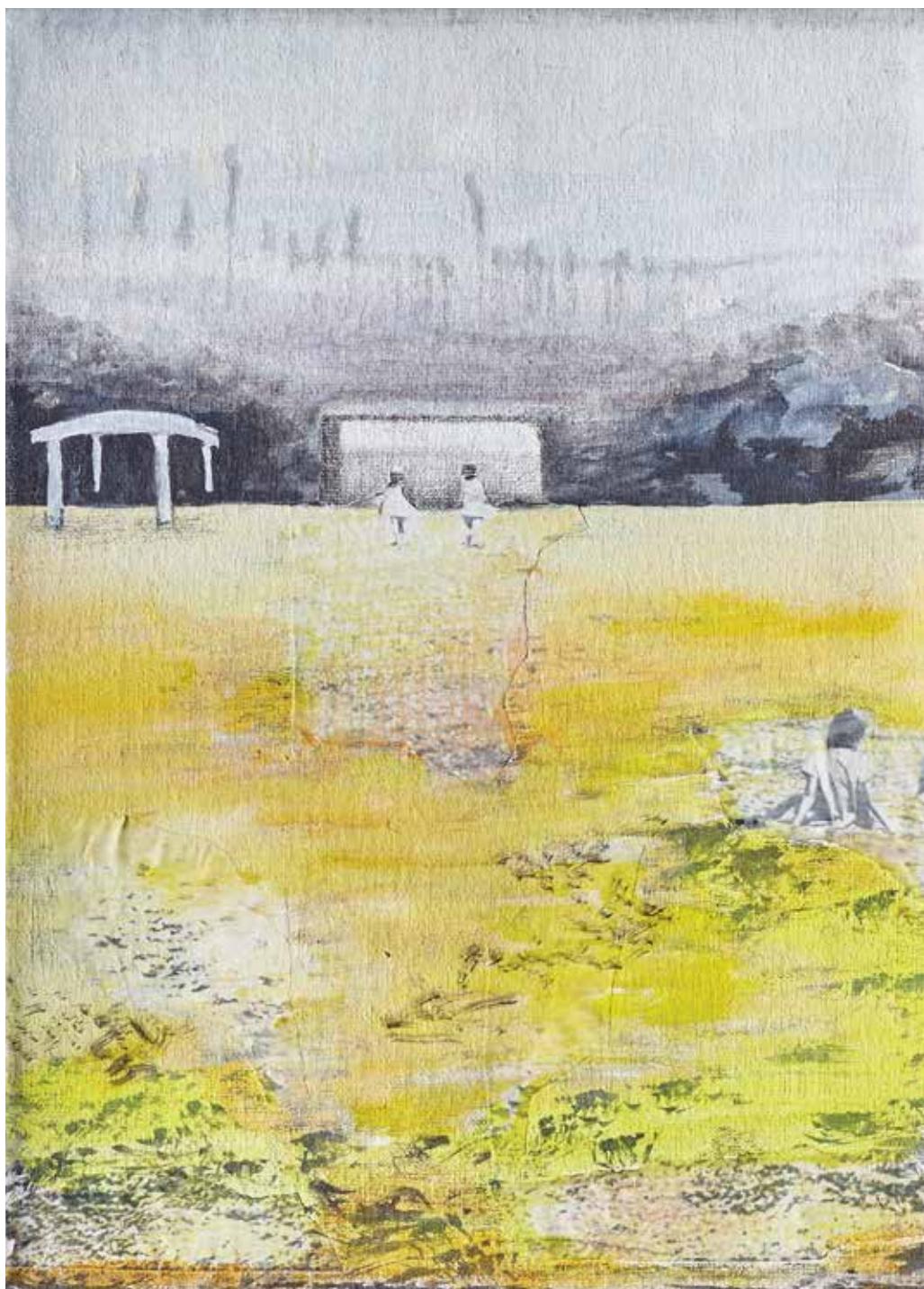
< MARCAS DEL PASADO ACRÍLICO SOBRE TELA 150 CM X 100 CM 2008 COLECCIÓN DEL ARTISTA

SERIE DE LAS SOMBRAS: ESCRITOS
TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 30 CM X 23 CM 2014

SERIE DE LAS SOMBRAS: EL CÍRCULO FAMILIAR TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 30 CM X 23 CM 2004
SERIE DE LAS SOMBRAS: SOMBRAS EN EL CAMINO TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 30 CM X 23 CM 2014

VERANO LUMINOSO TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 30 CM X 23 CM 2003

MUNDO DE SOMBRAS FOTO GRABADO STENCIL 110 CM X 75 CM 2007

>

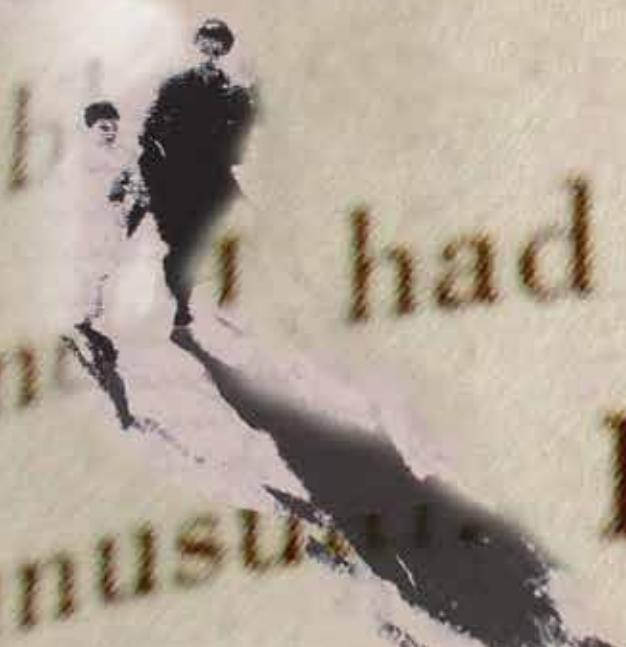

ARDIENTE Y LUMINOSO INFIERNO ACRÍLICO SOBRE TELA 150 CM X 100 CM 2009 >

of all the separations, the
success,
and of th
Grandpa...
proud that I
remain a boy all my life.
ing Louise would curl my
eyes my face fram
did not often
had already learned
I was pleased

ESE MISTERIOSO SUEÑO GRABADO DIGITAL 115 CM X 75 CM 2007

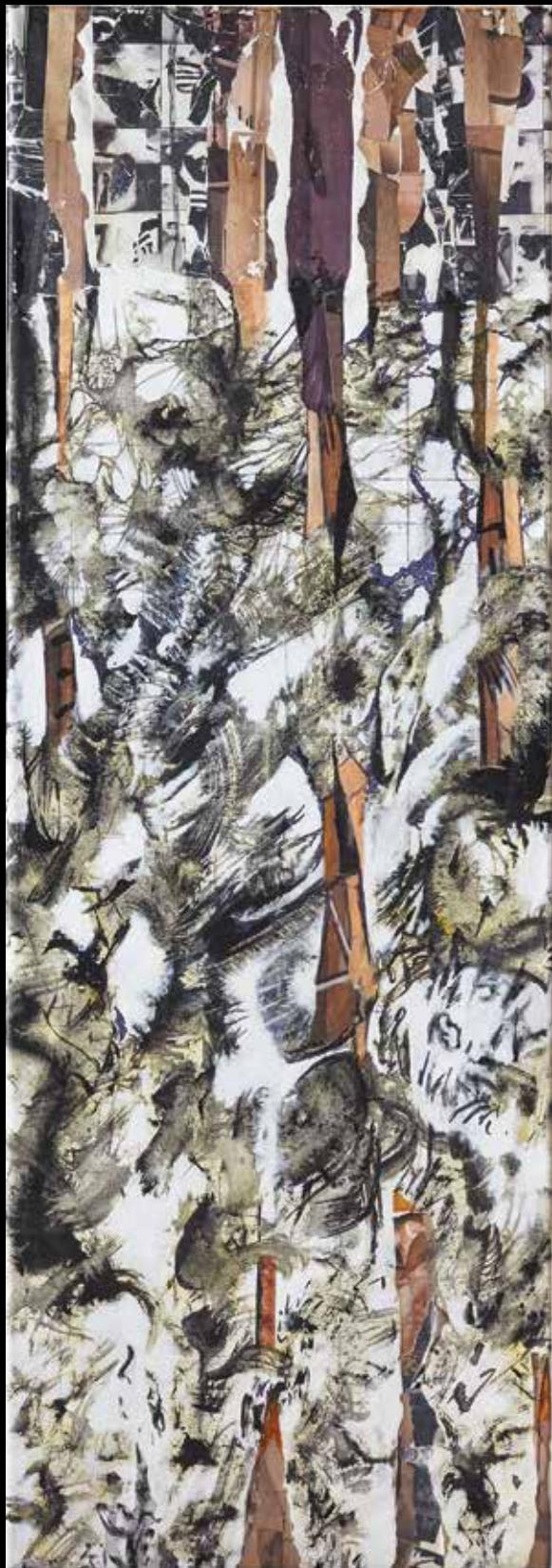
< SOMBRAS EN LOS RELATOS GRABADO DIGITAL 116 CM X 75 CM 2014

CAMINANDO HACIA LA LUZ GRABADO DIGITAL 115 CM X 75 CM 2012
SEGUNDO PREMIO SALÓN MANUEL BELGRANO 2012

LENTO CREPÚSCULO (DÍPTICO) ACRÍLICO SOBRE TELA 120 CM X 100 CM 2006

LIBRO DE LA ETERNIDAD (PÁGINA 3 Y 10) TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 110 CM X 40 CM 2009

Susana Rodríguez

La escritura como cuerpo

Característica de una obra prolífica, la artista Susana Rodríguez viene reflexionando desde los años 70 sobre la inscripción del acto de recordar en el cuerpo y en la piel. ¿Cómo puede ser transmitida esta memoria emotiva a través de la escritura?

Si bien la definición tradicional de caligrafía es el arte de escribir las letras de manera bella, Rodríguez creará un alfabeto de cuerpos fragmentados, tortuosos, que irán ausentándose, dejando como únicas señas sus huellas.

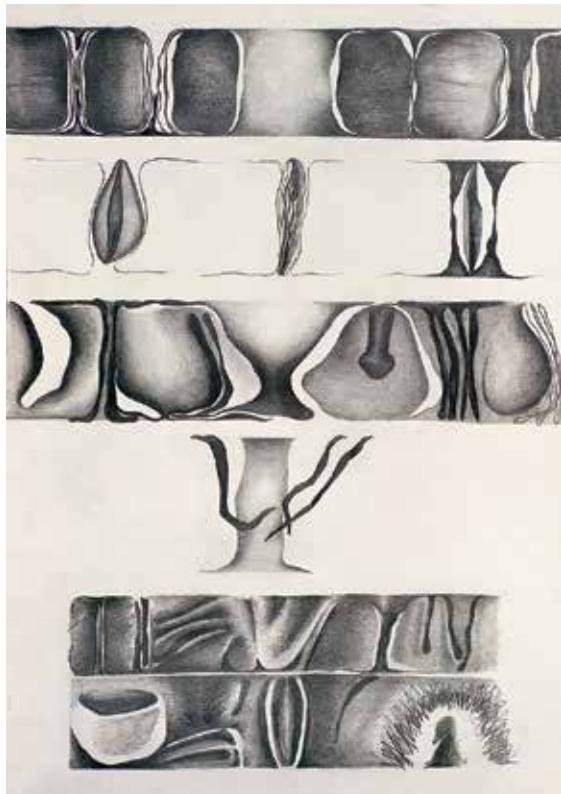
Bajo un contexto marcado por la última dictadura militar, la artista inició su serie *Escrituras*, en donde reflejó a través de las técnicas del grabado y el dibujo todo un universo caligráfico. En uno de sus primeros trabajos, *S en relación R* (1978), fragmentos de órganos sexuales, vello púbico y un universo de formas orgánicas se organizaban linealmente como si existieran entre ellos renglones. A lo largo de esta serie, el cuerpo atormentado se iba desmaterializando hasta llegar a su desaparición, quedando solo el silencio, la mudez de su ausencia. Dichas representaciones se hacían eco de la represión física sufrida por aquellos años.

El cuerpo gestual fue mutando en pliegues que parecían

remitir a una arquitectura orgánica. En *Escritura sobre nervaduras* (1981) la artista volvió a sugerir el cuerpo humano a través de la voluptuosidad de algunas formas caligráficas. Los pliegues de la caligrafía, cuyas relaciones y movimientos entre sí se expandían por el papel como si formaran parte de un rito erótico, iban desde el abigarramiento hasta una mayor libertad, queriendo alcanzar al deseo. En este punto se puede vincular la atracción que la artista tiene por el estilo barroco con el concepto de pliegue del filósofo francés Gilles Deleuze: “(...) el barroco curva y recurva los pliegues, los lleva hasta el infinito, pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo del barroco es el pliegue que va hasta el infinito.”¹

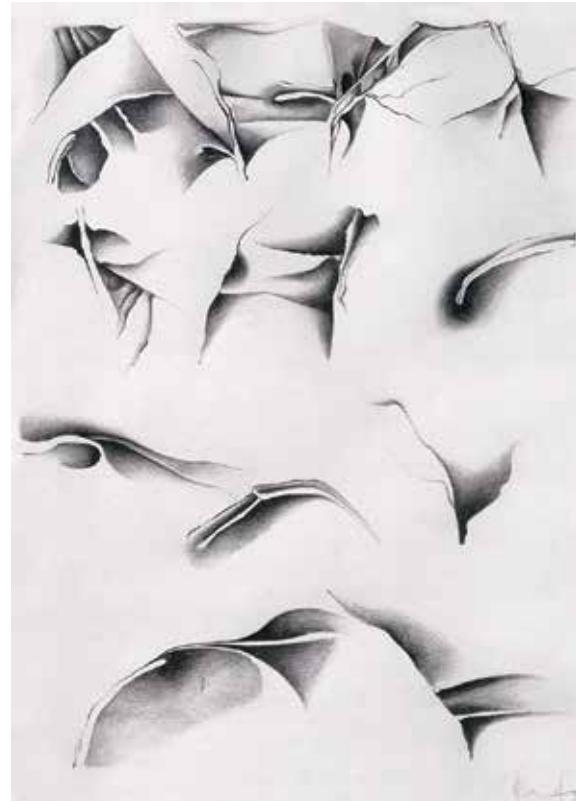
En *Raíces* (1982), las fibras se metamorfoseaban en vellos, sugiriendo pubis y vulvas atravesados por un sector de vacío, que a modo de brecha, las separaba o disgregaba. Quizás en clara alusión a la violencia institucionalizada, a la opresión sobre los

¹ Gilles Deleuze, *El pliegue. Leibniz y el barroco*, Madrid, Paidós Ibérica, 1989, p. 11

S EN RELACIÓN R

GRAFITO SOBRE PAPEL 70 CM X 50 CM 1978

ESCRITURA SOBRE NERVADURAS

LÁPIZ SOBRE PAPEL 67 CM X 49 CM 1981

cuerpos que el régimen de facto naturalizó bajo diversas formas de control y miedo.

Las infinitudes de pliegues deleuzianos sugieren corporalidades interrumpidas, obturadas, como podemos ver en *Escritura hacia dentro* (1983), donde el vacío va creciendo e interrumpiendo el ritmo físico de la obra. La paleta monocromática con todo un universo de tonalidades medias, acompaña tanto al movimiento de las formas como a su ausencia.

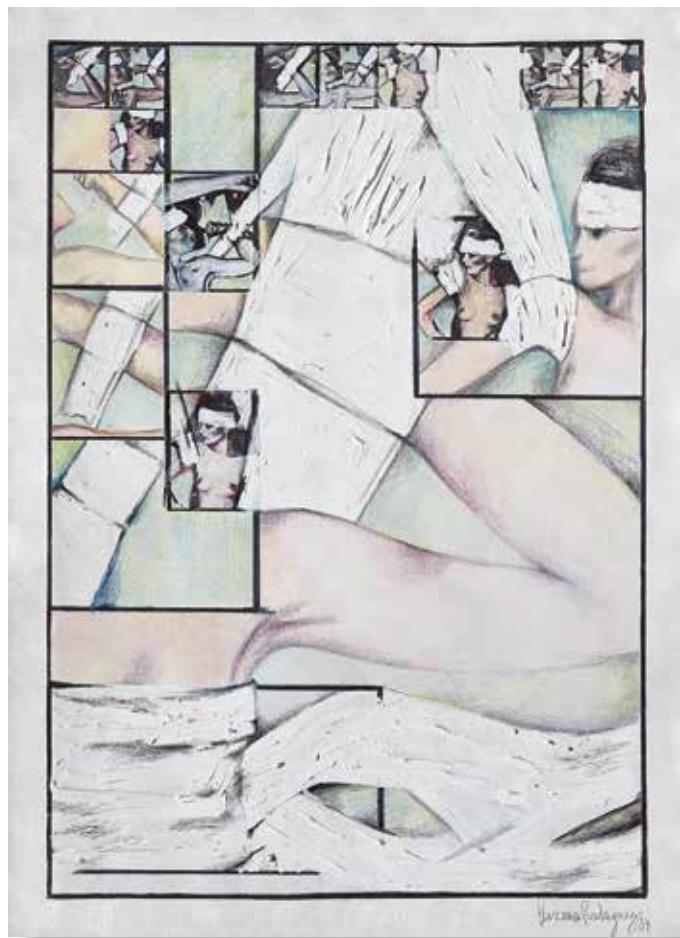
Con la recuperación democrática, la serie *Mujeres*, realizada entre 1983 y 1984, inicia una nueva reflexión sobre lo femenino. Allí el cuerpo aparecía explícitamente atravesado por la violencia y los tormentos. Toda una anatomía doliente se iba multiplicando dentro de una grilla que encerraba y oprimía fragmentos corporales, mostrando que no había posibilidades de escapatoria. Las mujeres seccionadas sólo contaban con sus bocas para gritar,

RAÍCES
GRAFITO SOBRE PAPEL 70 CM X 50 CM 1982

ESCRITURA HACIA ADENTRO
LÁPIZ SOBRE PAPEL 90 CM X 60 CM 1983

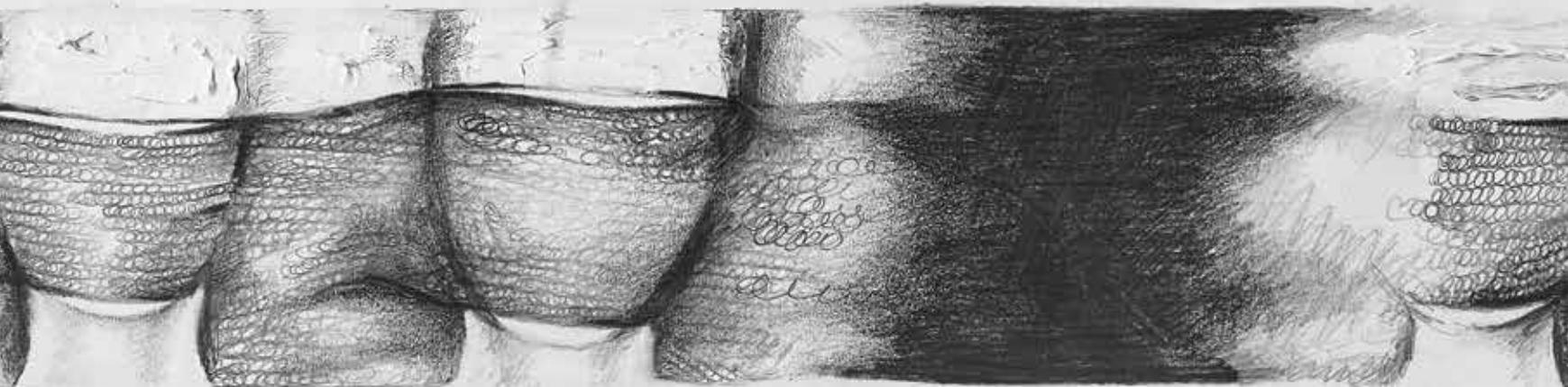
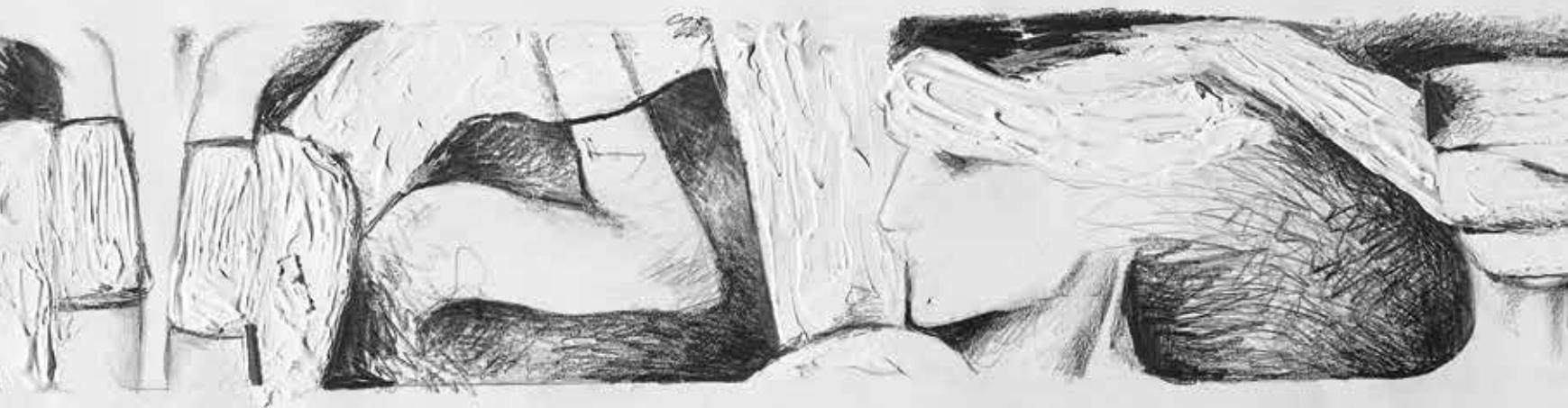
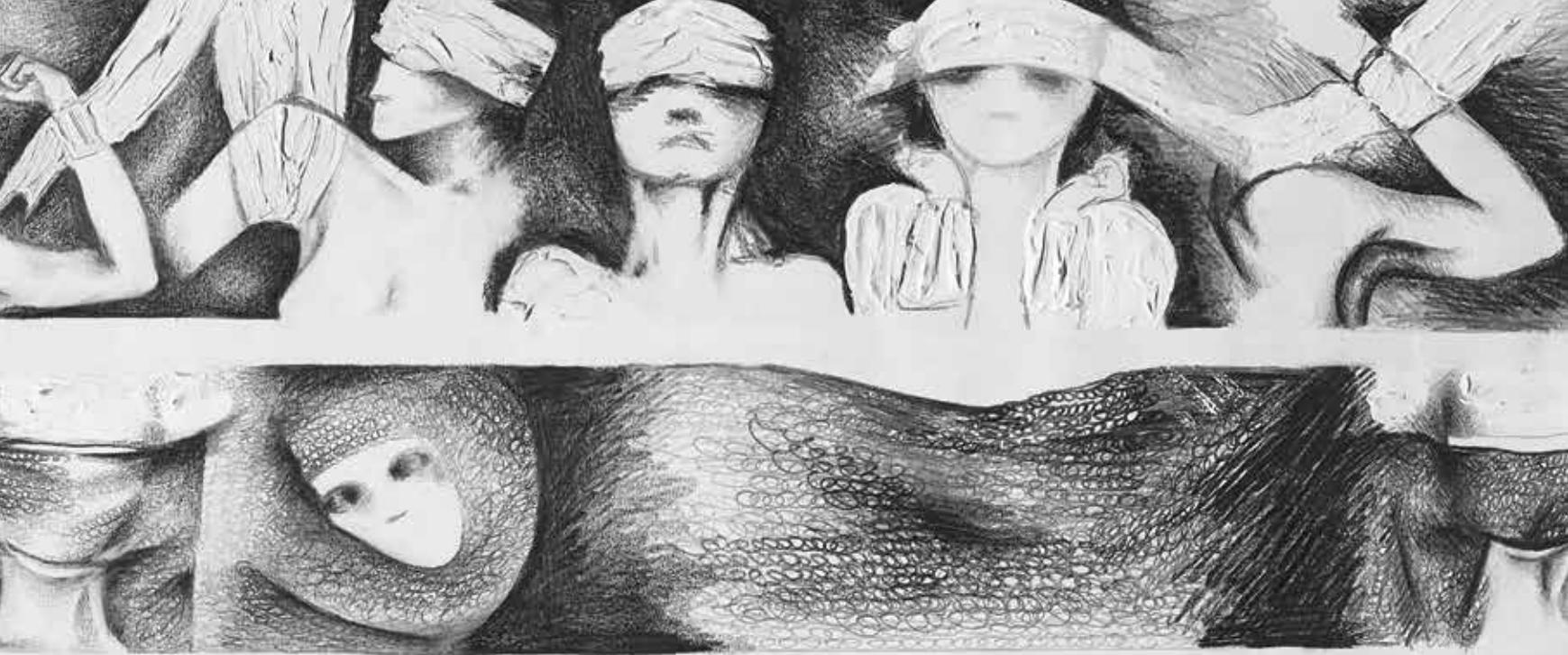
< VENDAS TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL
70 CM X 50 CM 1984

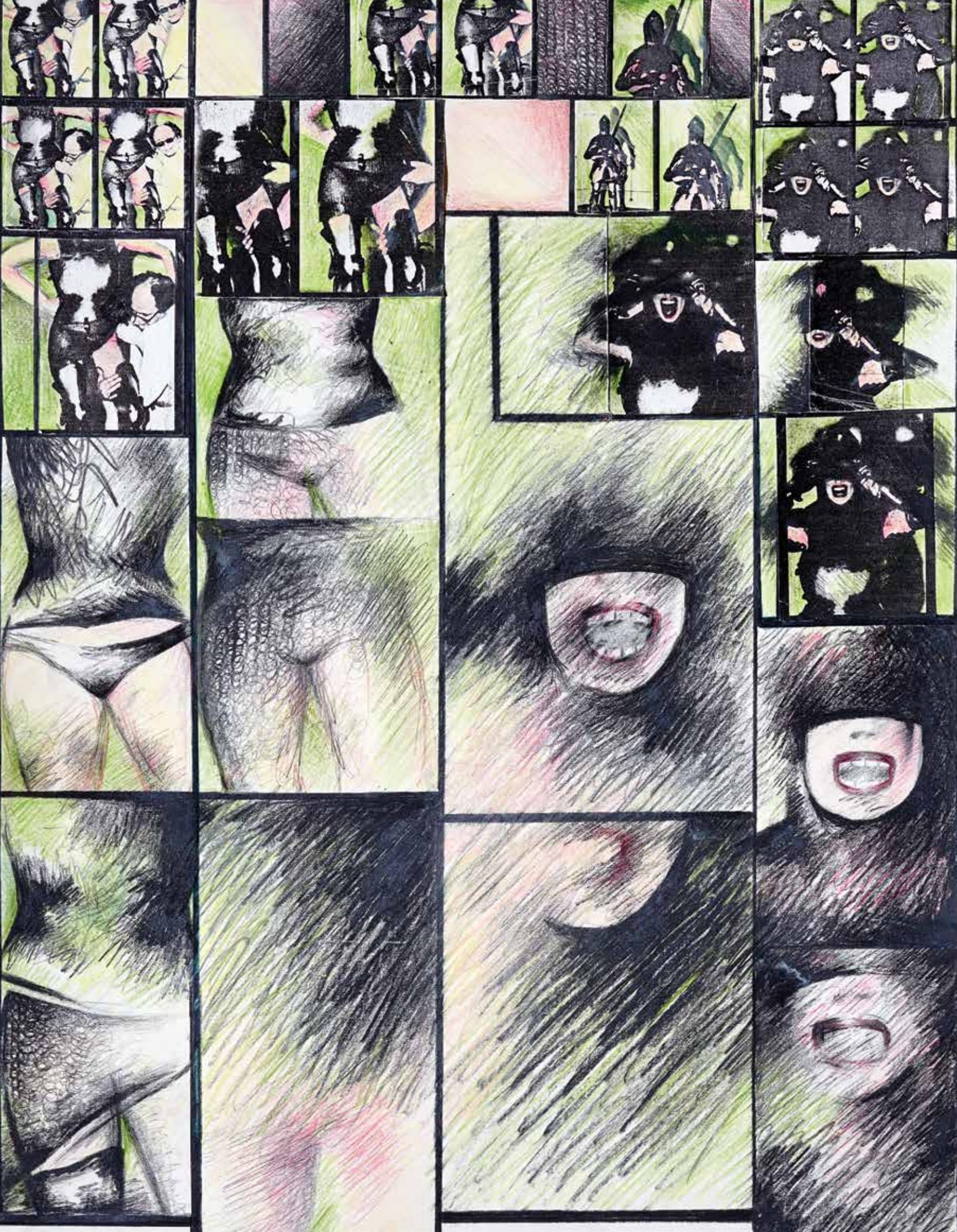
pues llevaban sus ojos vendados. Los pliegues se iban disolviendo entre corporalidades que se objetualizaban, dejando entrever un ejercicio desigual de poder.

El pliegue más poético dio paso a una reflexión de género, la de la fragilidad de los cuerpos fraccionados por una trama que puede ser la del sistema patriarcal, la de la historia que pesaba por aquellos años sobre las mujeres o la del mismo Estado y sus falencias de género. Todas temáticas que llevan a que estos trabajos se reactualicen en nuestro presente.

MARÍA LAURA ROSA
*Investigadora de CONICET y
Arte de Género*

VENDAS SOBRE LAS HERIDAS (DETALLE) LÁPIZ Y ACRÍLICO SOBRE PAPEL 100 CM X 60 CM 1983 >

Entrevista

a Susana Rodríguez por Elizabeth Checa:

ESTA ENTREVISTA APARECIÓ
ORIGINALMENTE EN LA REVISTA
METRÓPOLIS, BUENOS AIRES,
MAYO 1984

Para quien no la conoce le puede parecer improbable que esta rubia *angel face*, espectacular cuando se pone las sedas y los oropeles y lindísima aún sin una gota de pintura pueda ser la autora de jeroglíficos herméticos y misteriosos, de dibujos crueles, fuertes y sugerentes o de inquietantes objetos con influencia surrealista: una columna dórica que tiene algo de orgánico, un *mannequin* de modista que transformó en una metáfora de la decadencia. Su departamento de la calle Galileo es una fuente de sorpresas. Cada objeto tiene que ver con sus pasiones, sus recuerdos.

Obsesivas colecciones de cajitas, canastos de todos los rincones de América Latina, que recorrió con fruición, lámparas, pájaros, espejos. Una casa plena de calidez, de sentido, es el ámbito donde la *belle Susana* crea y vive, lo mismo. Con Susana Rodríguez hablamos de su pintura, de sus viajes y de la esperanza, después de la hecatombe siniestra que padecemos los argentinos.

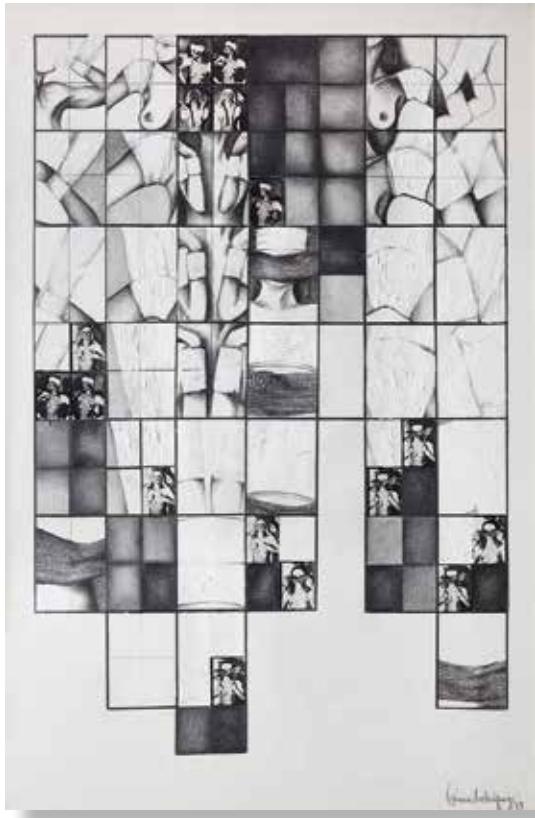
ELIZABETH CHECA: Hace unos meses me contaste que estabas preparando una muestra sobre el erotismo. Esta obra que me mostrás ahora es fuerte y dura; no veo demasiado erotismo. Tus figuras son amenazantes.

SUSANA RODRÍGUEZ: Hay muchas de estas cosas que salieron eróticas y otras no. Digo que salieron, porque la obra se independiza de mi intención, casi siempre. Obras que empiezan a ser una cosa y se convierten en otra.

E.CHECA: ¿El erotismo está ligado con lo siniestro?

S.R.: No, para nada, está ligado con lo vital. En algunas obras me salió, es cierto, la contrapartida del erotismo: la muerte.

< PUESTA EN FOCO SOBRE
LAS MUJERES LÁPIZ DE COLOR,
GRAFITO Y TINTA SOBRE PAPEL
70 CM X 50 CM 1984

< ESCRITURA SOBRE EL EROTISMO II

COLLAGE Y LÁPIZ SOBRE PAPEL

100 CM X 70 CM 1983 >

E.C.H.: En algunas de tu obras trabajás mucho la textura. Son pieles. Creo que el erotismo está dado por el placer que evidentemente te provoca tu trabajo.

S.R.: Es cierto. Ahora trabajo con pieles, con lo exterior. En mi obra anterior trabajé con lo orgánico, lo interior. Creo que lo que está presente en toda mi obra es la soledad y el ser femenino.

E.C.H.: ¿Sos solitaria?

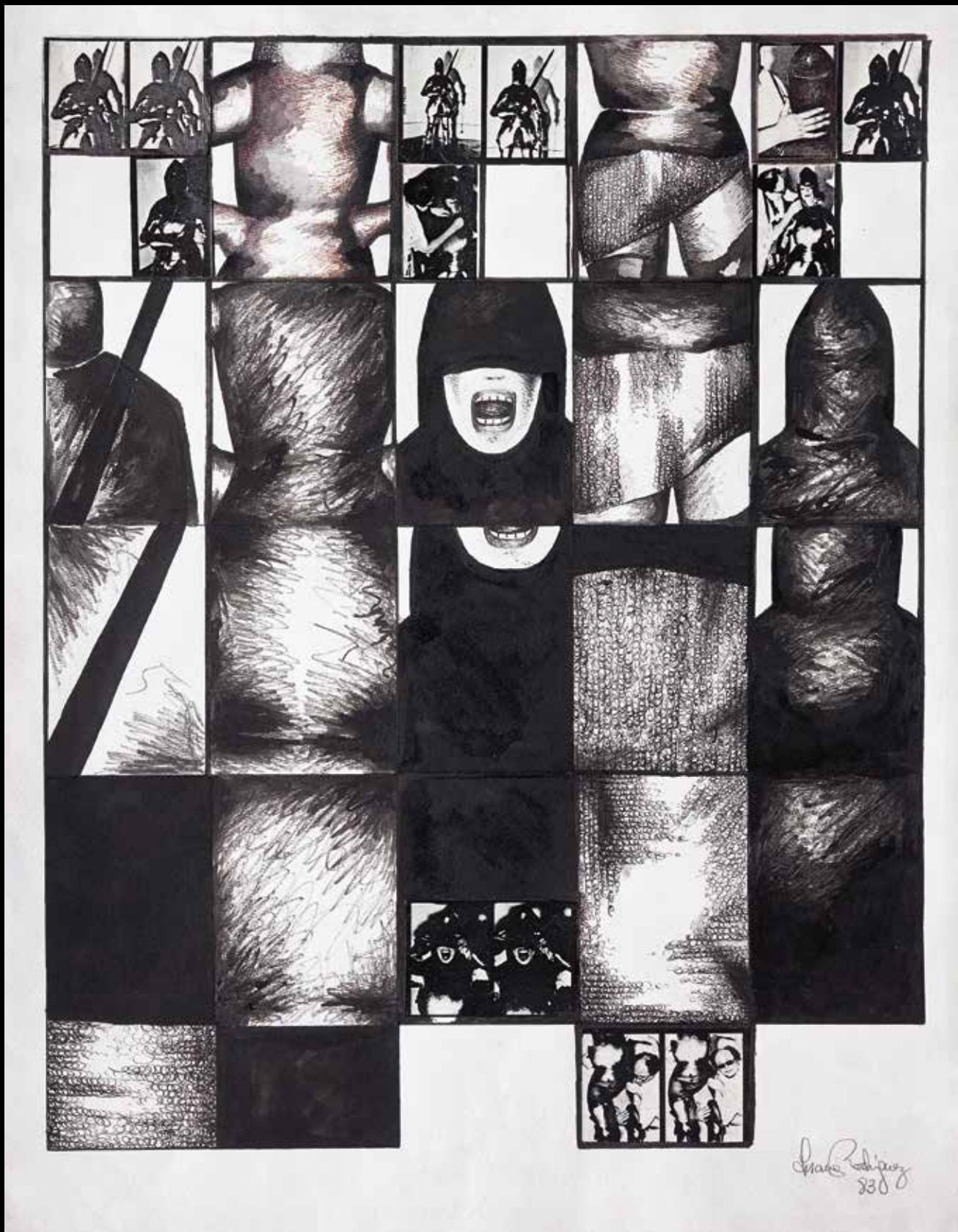
S.R.: No. Pero creo que todo el mundo está solo. Ante su vida y ante su muerte.

E.C.H.: Vuelvo a tus dibujos. En este hay una mujer hermosísima, con una boca terrible. Esta mujer grita, puede ser de placer o de terror.

S.R.: Salió así.

E.C.H.: ¿Qué es esta Gioconda que se tapa los ojos y la boca, esta mujer ciega y muda?

S.R.: Tengo la manía de tapar y destapar, es un recurso que tiene que ver con la realidad, que se revela y se oculta. A muchos les choca. Pese al barullo, a la gente que no le gusta destaparse.

LA ARMADURA TINTA SOBRE PAPEL 60 CM X 50 CM 1983

E.C.H.: En tu pintura se revela la fuerza de las mujeres. Esa fuerza de las mujeres. Esa fuerza como al acecho, que se puede destapar en la sensualidad, en la inteligencia, en la sensibilidad o en la lucha.

S.R.: Sí, hay algo muy secreto, algo que se filtró a través del lápiz, algo sencillamente femenino

E.C.H.: Veo este dibujo de personajes con corazas. Es la representación simbólica de los que nos pasó. Ponerse la coraza por no pensar, no ver, no sentir.

S.R.: Sí, algunos de estos trabajos son muy fuertes. Hay algo de muerte en todos ellos. Cuando terminé este, el de las corazas, tuve que salir a tomar aire. Porque yo no hago bocetos, no tengo ideas previas sobre lo que voy a hacer, entonces, de pronto es como demasiado. A este le puse un título (siempre pongo títulos), “La piel como armadura, la muerte”. Me asusté.

MANIQUÍ
PINTURA, BRONCE, MADERA,
TELA
145 CM X 40 CM 1984

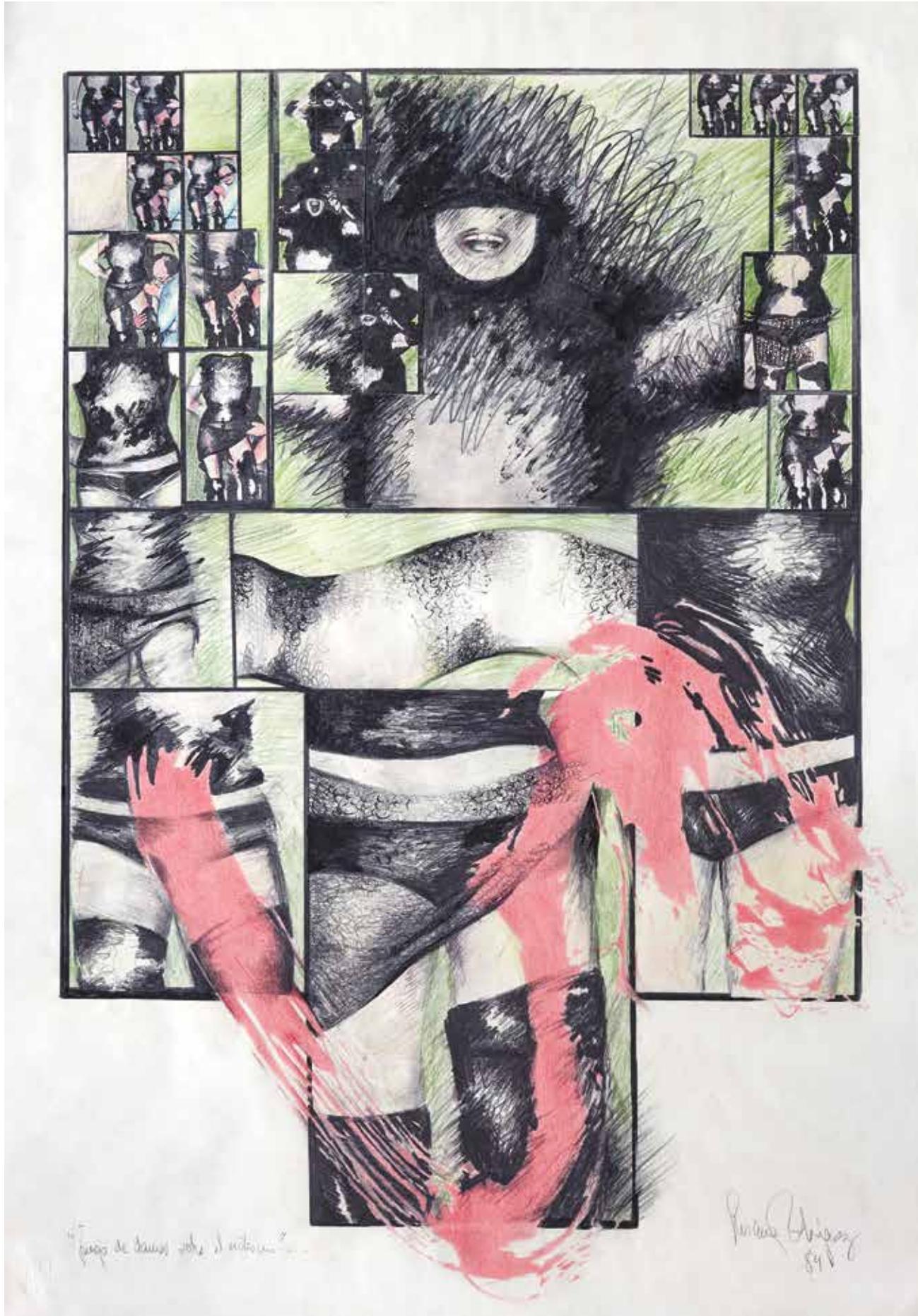

E.C.H.: ¿Pensás que todos nosotros, después del desastre, podemos volver a ser los de antes?

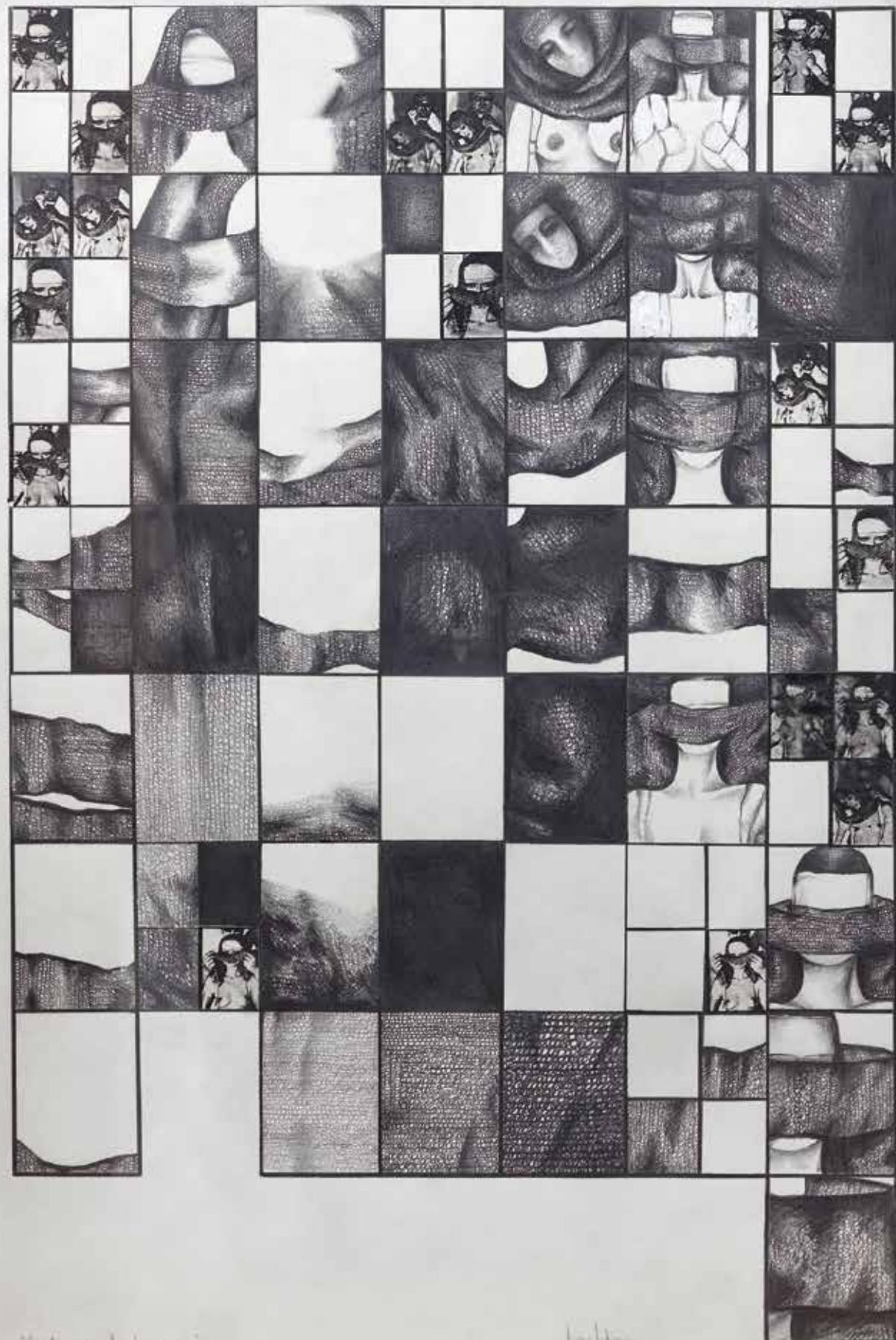
S.R.: Depende de lo que haya dejado destruir cada uno. Hasta dónde permitió internamente que se lo reprimiera. Quizá sea una cuestión de tiempo.

E.C.H.: Fuimos demasiado manipulados, manoseados. El monstruo se deschavó desde el principio, desde el 24 de marzo. Pasaron cosas horrendas y hay gente que pretende darse cuenta recién ahora. ¿En qué mundo vivían? Se pusieron la coraza para sobrevivir, pero se perdieron como seres humanos. El problema de este país es moral. Acá, ahora, la vida humana no vale un soto. Siempre fuimos muy individualistas, pero se respetaba al otro. El otro día un tipo se estaba por tirar desde la terraza de tribunales. La gente se concentró en la calle Tucumán y le gritaban “¡Que se tire!” Lamentable.

S.R.: Tuvimos demasiados muertos, demasiado horror, es una marca que no la podemos sacar así nomás. En realidad creo que nunca seremos los mismos. Se acabó la inocencia.

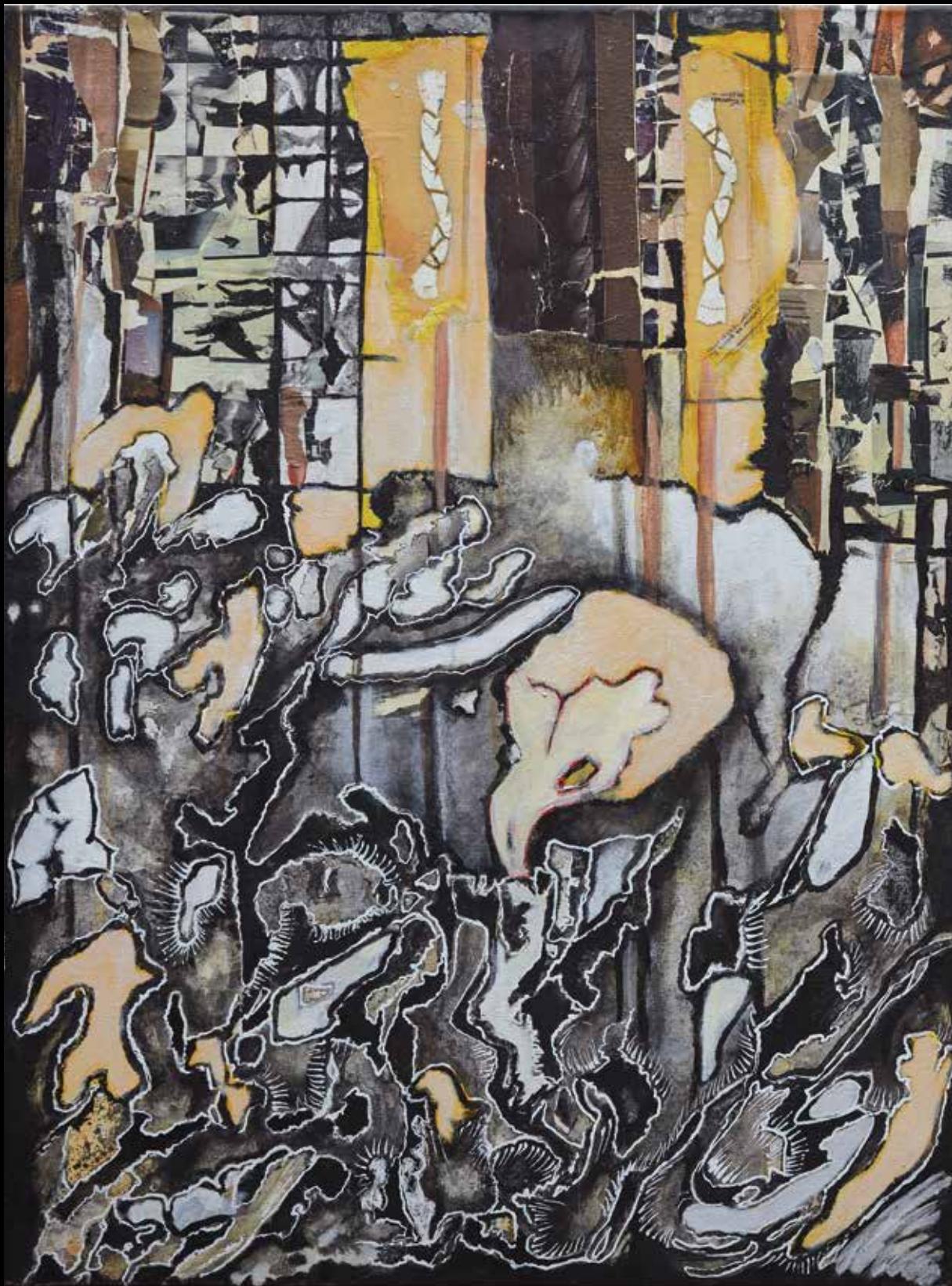

JUEGO DE DAMAS SOBRE EL EROTISMO GRAFITO Y LÁPIZ DE COLOR SOBRE PAPEL 100 CM X 70 CM 1983

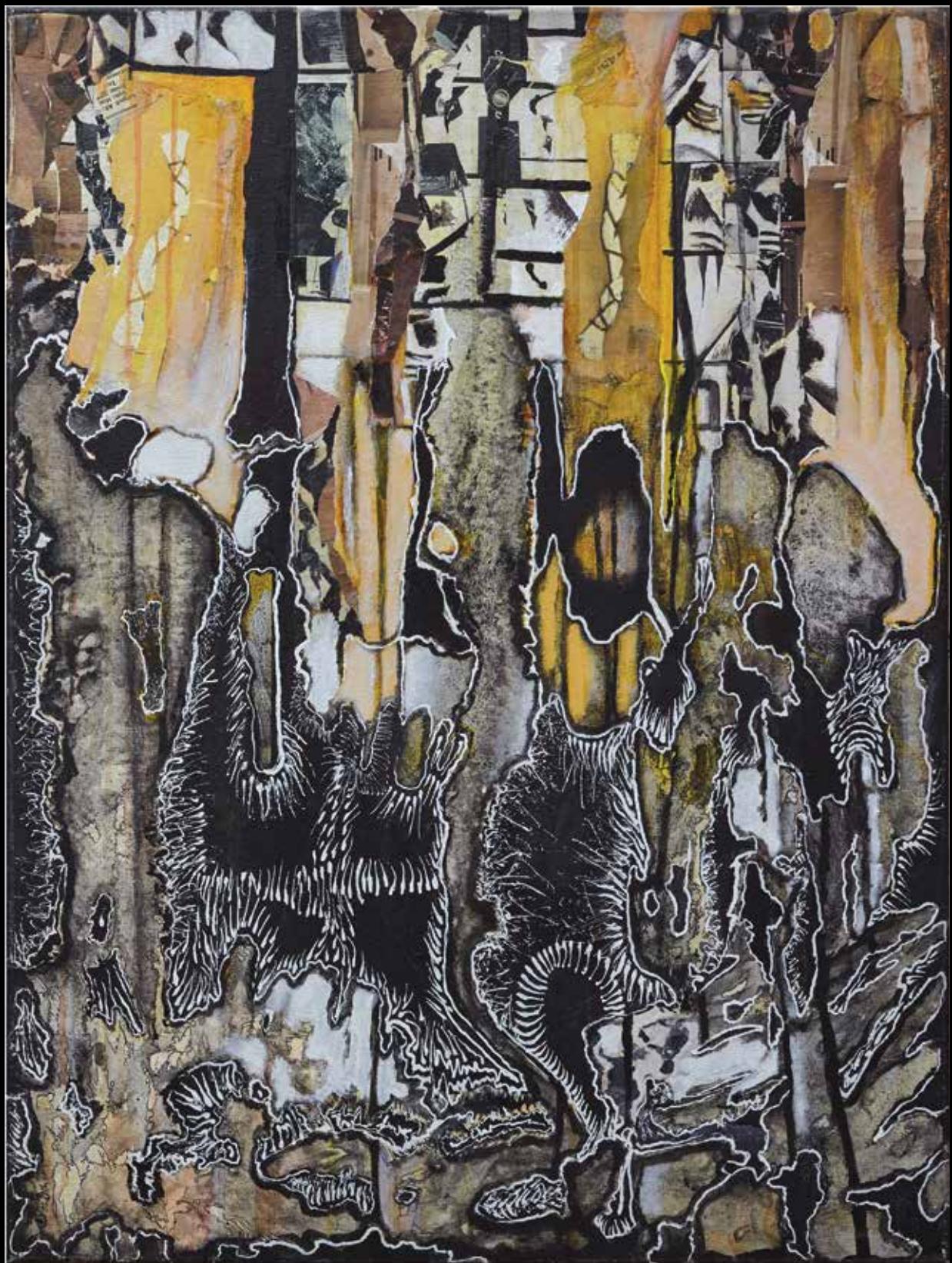

"Fotogramma d'insieme III"

Jean Dubuffet

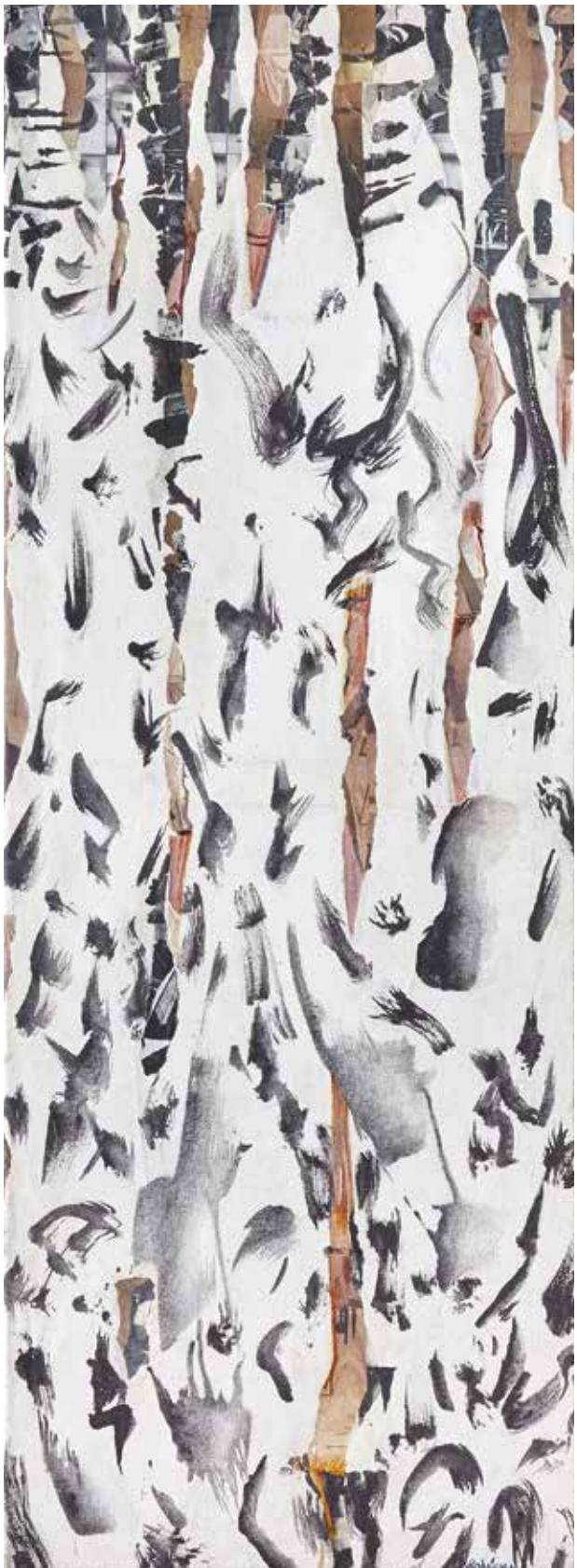

DETRÁS DE LA TRAMA (DÍPTICO) TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 80 CM X 60 CM C/U 2009

ABRIENDO LA TRAMA 1 Y 2 TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 110 CM X 40 CM 2010

EL LIBRO DE LA ETERNIDAD PÁGINA 1 Y 2 TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 110 CM X 40 CM 2010

ESCRITURA EN AMARILLO ACRÍLICO SOBRE TELA 90 CM X 55 CM 2010

ESCRITURA EN COLORES ACRÍLICO SOBRE TELA 155 CM X 85 CM 2012 >

SIGNOS SOBRE NEGRO >
ACRÍLICO SOBRE TELA
120 CM X 35 CM 2010

SIGNOS SOBRE BLANCO >
ACRÍLICO SOBRE TELA
115 CM X 35 CM 2010

MÁGICO RESPLANDOR ACRÍLICO Y MARCADORES SOBRE TELA 200 CM X 140 CM 2009

BUSCANDO LA LUZ TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 190 CM X 125 CM 2009 >

TRAS LAS FRONDOSAS MATAS >
ACRÍLICO SOBRE TELA
150 CM X 120 CM 2012

< LA ESPERANZA
TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA
25 CM X 23 CM 2003
COLECCIÓN LIZA GROSS, NYC

Susana Rodríguez:
Ir al fondo

Cuando conocí a Susana ya hace años aprecié en su obra lo que al parecer le interesaba mucho, una sensación de distancia, imparable, y la búsqueda de ver a lo lejos. Intento que hace pensar en ir a un fondo. Quizá cuando queremos algo verdadero se trata de lo mismo, de ese impulso hacia una meta a la que aspiramos a través de ciertas figuras centrales, sea la mamá, el papá, también el arte, para algunos la religión o algo que la sustituye. Es el fondo de la experiencia lo que atrae.

Me sucedió en la exposición de Susana en Galería Rubbers International (2015). Muchas cosas me agradaron pero presté especial atención a varios círculos blancos y luminosos que se destacaban a partir de un contorno oscuro. Un espacio impreciso, sin espacio, a la distancia. Es lo que me pasa con ella. Sus cuadros son como aberturas que remiten a otras inmediatamente y que invitan a imaginar algo más, diverso, en lejanía, sin localización precisa ni posible, quizás. Pero eso sí, en relación a un fondo.

Recordé la primera pintura que me quedó grabada, una suerte de recorrido estrecho y longilíneo terminando, de golpe, en una dimensión pequeña, solitaria, siempre a lo lejos. De ahí en más me

< MISTERIOSA LUZ
ACRÍLICO SOBRE TELA
200 CM X 125 CM 2010

contacté con ella y todo lo sucesivo no dejó de tener vínculos con esas primeras impresiones. Ahora quiero decir algo que relaciono espontáneamente con lo anterior. Sin proponérmelo asocié aquella visión lejana con la presente, de los brillantes círculos blancos. Se me ocurrieron ideas de la dupla proximidad-distancia, de la noción de límite... Hay un límite de la experiencia y es la sensación que tengo estrechamente ligada a la sugestión del fondo.

Pero hay otra huella persistente y reiterada en la memoria a partir de numerosas obras y siempre tiene que ver con algo que se vislumbra en presencia, como forma y fondo. Se trata de imágenes figurativas que parecerían ser, posiblemente, la familia. Siluetas repetidas que están y no dejan de estar. ¿Dónde? Entre la multiplicidad de figuras que irrumpen poblando espacios plásticos coloridos y emergentes, interrumpiendo el silencio. Están ahí, quizás no aún exhibidas, estampadas en un fondo que, esta vez, es de escritura. De letras sobre las que se posan las siluetas pequeñas e indelebles, vistas desde arriba y a lo lejos –mirada que era propia de Wittgenstein. Siempre, más allá de la experiencia pero en torno a ésta, muy cerca y a la vez en lejanía. Desde arriba y a lo lejos.

PERSPECTIVAS DE LA ANGUSTIA
TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL
130 CM X 100 CM 1999

ROSA MARÍA RAVERA
*Presidente de la Asociación Argentina de Estética
Miembro de Número de la Academia
Nacional de Bellas Artes*

FRAGMENTOS >
TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL
150 CM X 115 CM 2015
COLECCIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE TANDIL

Julio del m^ontes 21

- Comenzando la lección

SOLITARIA NOCHE EN AQUELLA CASA
TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL
120 CM X 80 CM 2014

< SUEÑO DEL MARTES 21 ENMARCANDO LA LOCURA
TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL 125 CM X 95 CM 2001/13

MEMORIAS DE UNA CIUDAD FELIZ ACRÍLICO SOBRE TELA 150 CM X 120 CM 2013

NACIMIENTO ACRÍLICO SOBRE TELA 150 CM X 120 CM 2013 >

LENTAMENTE LA COSTA SE OSCURECIÓ ACRÍLICO SOBRE TELA 70 CM X 50 CM 2015 >

22-1451

Las visiones arrolladoras

de Susana Rodríguez

Hace varios años que acompaña la labor artística de Susana Rodríguez y me alegra señalarlo. Desde sus “Escrituras” en grafito que aludían a signos no fáciles de decodificar, transformaciones, mutaciones, fragmentos, a sus técnicas mixtas de barrocas y eróticas flores carnívoras que se encadenaban ininterrumpidamente en colores muy cálidos que desocultaban su visión onírica. A esta visión onírica, ella volverá años más tarde con una serie de paisajes con misteriosas mansiones.

En “Extrañas Visiones”, una serie de connotación visceral, hay un universo de vegetaciones de intrincadas formas, una suerte de rompecabezas de intenso y dramático cromatismo. En muchas obras, a Susana Rodríguez siempre le interesó indagar y desarrollar ese cúmulo de relaciones constitutivas que van a resultar en un nuevo hecho pictórico.

Si hay algo a lo que ella se ha opuesto desde siempre es al cliché, la repetición peligrosa de fórmulas probadas. Gracias a su mirada crítica, ha luchado contra ello.

En sus “Visiones” de 2014 en adelante, esta vez sin el adjetivo extrañas, sus obras llevan títulos como “Explosión”, “Alegría de Aurora”, “Bosque Mágico”, “Paisaje Lunar”, “Misteriosa Luz”, “Memorias de la Infancia”, “Paisaje Solar”.

< EXPLOSIÓN
TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA
70 CM X 50 CM 2014

Títulos que son convenciones pero que también ayudan a concentrarse en la obra en sí.

¿Qué vemos? Pintura en estado de ebullición, fuerzas arrolladoras que convergen en un centro lumínico que las atrae. Y a pesar de los títulos, no hay casi referencias narrativas ni figurativas, no hay ningún relato, pero como señala Gilles Deleuze, “las narraciones y las figuraciones existen, son datos, y ahí están sobre la tela”.

Es pintura. Aún en tiempos desencantados, logra la ilusión de que la pintura no se ha banalizado del todo. Explora un universo en el que se deja llevar fluidamente por el variado cromatismo, el centro lumínico hipnótico al que aludimos, irradia vitalidad a la propia obra y también al que la contempla, ya que la obra de arte está para ser compartida. Recordamos lo que dijo Arthur Danto: “El público tiene la posibilidad de disfrutar de las mismísimas visiones que experimentan los artistas”.

Pero Susana Rodríguez nos va dar algunas pistas. En las obras que ella describe como sueños, vemos casas, misteriosas, rodeadas de agua, que parecen levitar en el paisaje que las transforma.

La artista las compara con la vida, cambiante, y frágil. Quizás sea allí donde se está gestando su expresión futura.

SALIENDO A LA VIDA
ACRÍLICO SOBRE TELA
180 CM X 120 CM 2012

*LAURA FEINSILBER
Miembro de la Asociación Argentina
de Críticos de Arte*

LA NOCHE INUNDÓ LA ANTIGUA CASA TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL 125 CM X 95 CM 2014 >

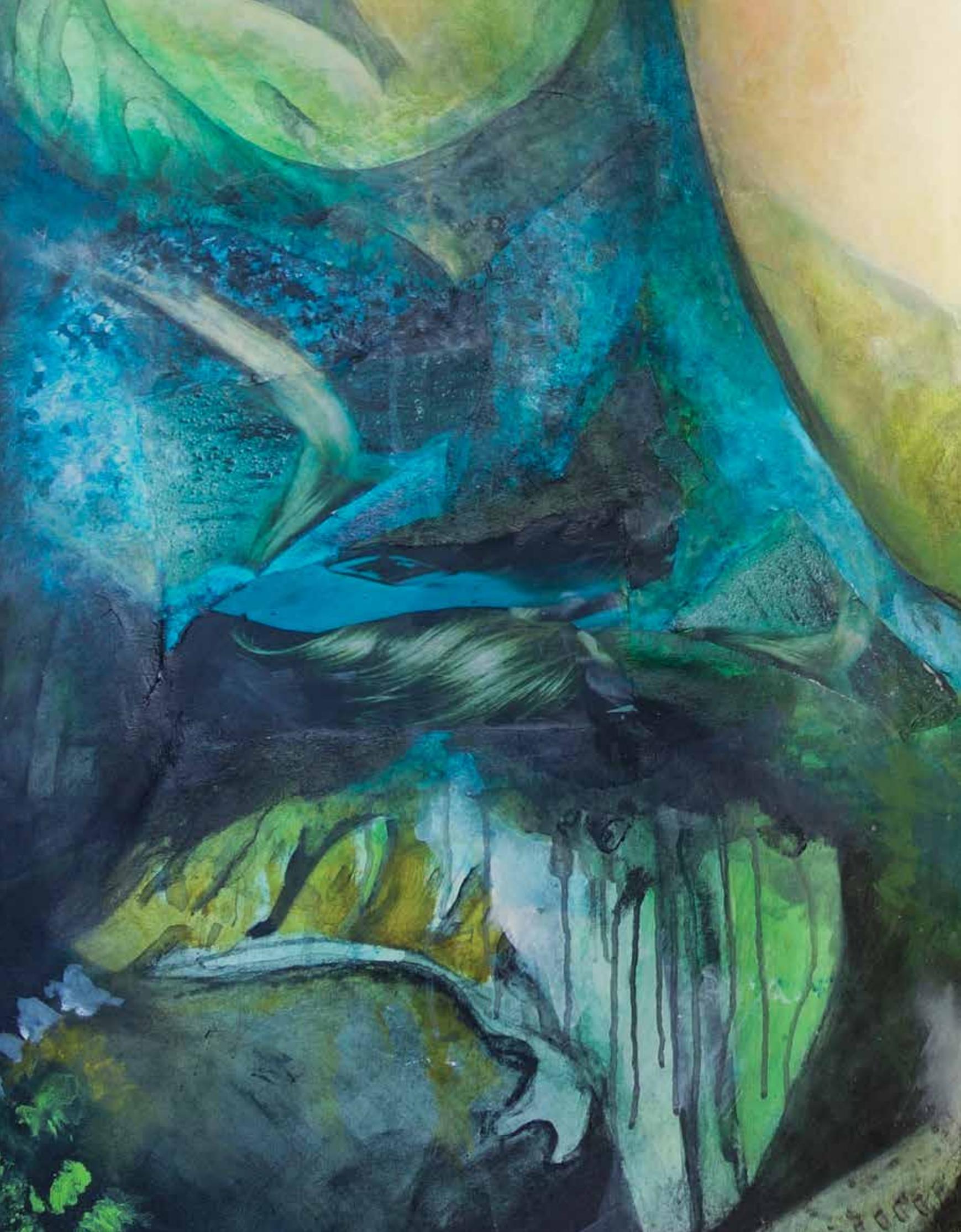

LENTO CREPÚSCULO ACRÍLICO SOBRE TELA 60 CM X 40 CM 2015

PAISAJE LUNAR TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 70 CM X 50 CM 2015 >

MEMORIAS DE LA INFANCIA ACRÍLICO SOBRE TELA 60 CM X 40 CM 2015

VISIONES NOCTURNAS
TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA
150 CM X 120 CM 2013 >

A completely blank white page with no visible content, text, or markings.

PAISAJE SOLAR TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 180 CM X 120 CM 2014 >

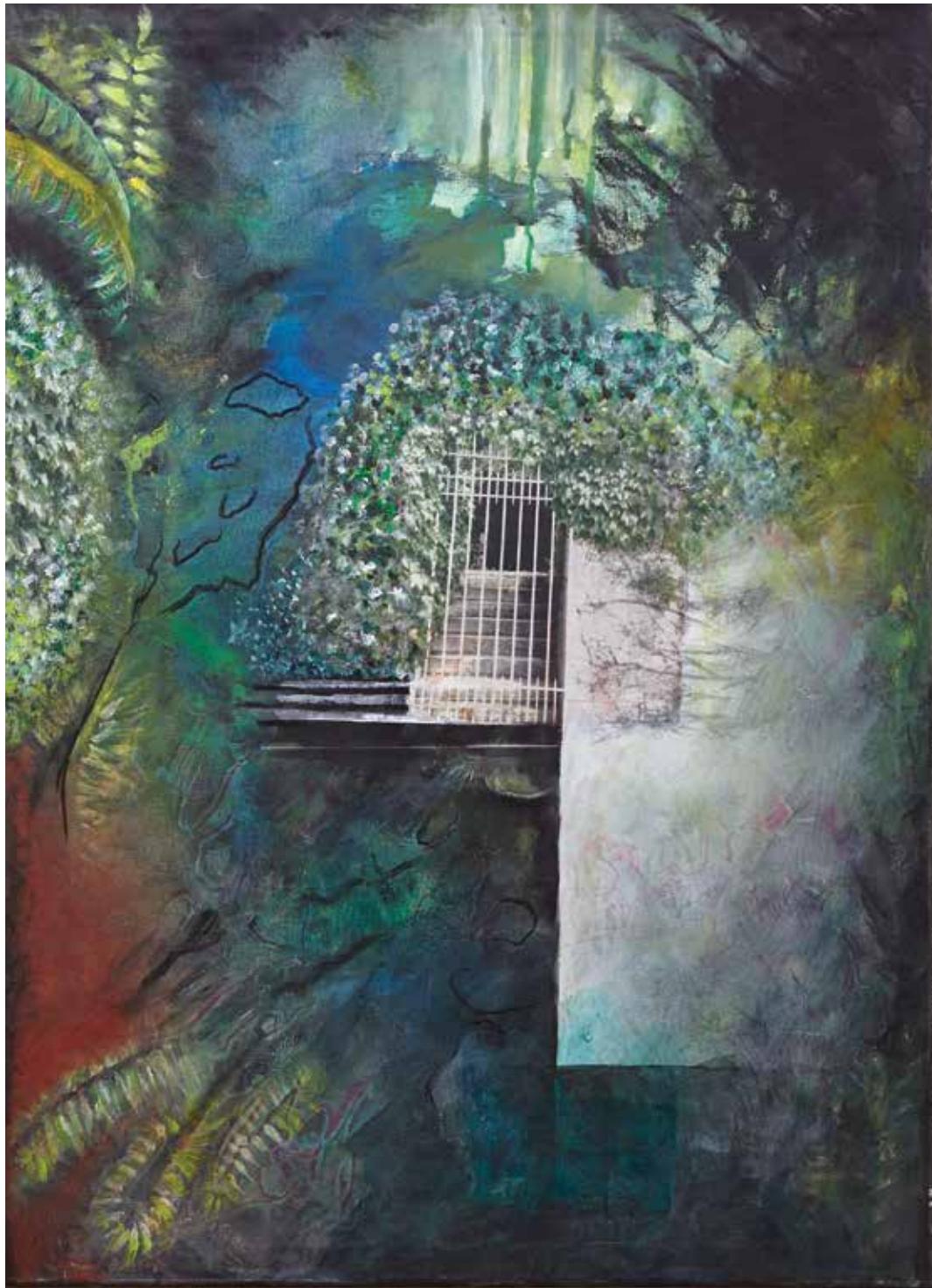

REFLEJOS DEL AMANECER TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 122 CM X 80 CM 2015

< TORMENTOSA NOCHE, SILENCIOSA CASA TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 100 CM X 75 CM 2012

EL FRONDOSO JARDÍN ESCONDÍA EL SECRETO (DÍPTICO)
TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 90 CM X 66 CM (C/U) 2014

UNA EXTRAÑA BRUMA TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 180 CM X 120 CM 2013

>

EDUARDO STUPÍA,
GLORIA BENDER, SUSANA
RODRÍGUEZ, MI HIJO
JUAN MARTÍN VEZZULLA,
FELIPE Y COCA PINO.
RECIBIENDO PREMIO
ADQUISICIÓN BANCO
NACIÓN 2008

CON SILVINA PEDREIRA.
RECIBIENDO SEGUNDO
PREMIO GRABADO SALÓN
MANUEL BELGRANO,
2012

>

CON ERNESTO BERTANI.
MUESTRA GALERÍA RUBBERS
INTERNACIONAL, 2015

CON ALICIA DÍAZ RINALDI
(CENTRO), Y ROSA MARÍA
RAVERA EN MI MUESTRA EN
GV/CA GONZALO VIDAL
CONSULTORÍA EN ARTE, 2006

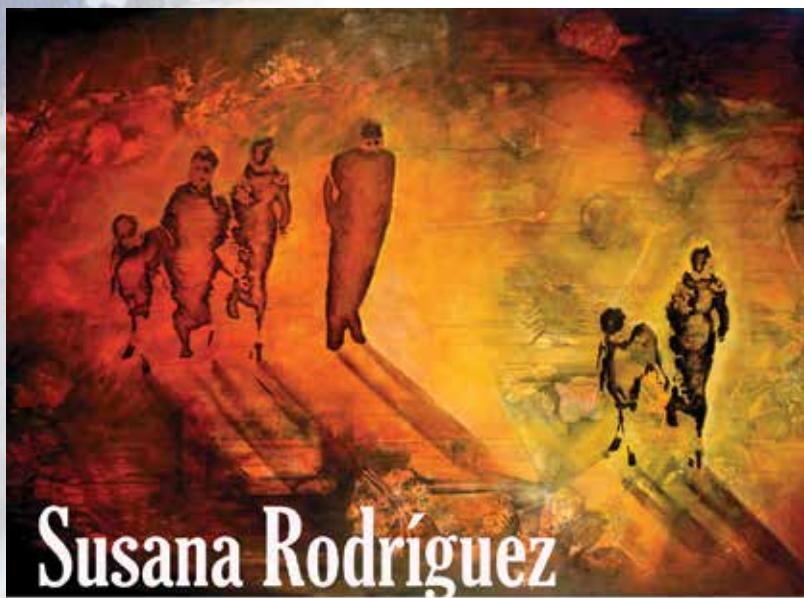

>
CON (DE IZQUIERDA
A DERECHA) LUIS
FELIPE NOÉ, JORGE
LANDMAN (PRESIDENTE
DEL MUSEO) Y
SABINA LIBMAN
EN LA MUESTRA
VISÓES, MUBE,
MUSEO BRASILERO
DE ESCULTURA, SAN
PABLO, BRASIL
2014

CON LAURA FEINSILBER
EN MI MUESTRA EN EL
CENTRO CULTURAL
RECOLETA, 2003

Susana Rodríguez

Ceremonia de Declaración Personalidad destacada de la cultura

Lunes
15 de octubre 2012
19:00 hs
Salón Dorado
Presenta el diputado
Juan Cabandie

Legislatura Porteña
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

REALIZANDO
LITOGRAFIAS EN EL
TALLER IMAGOS,
SAN PABLO, BRASIL

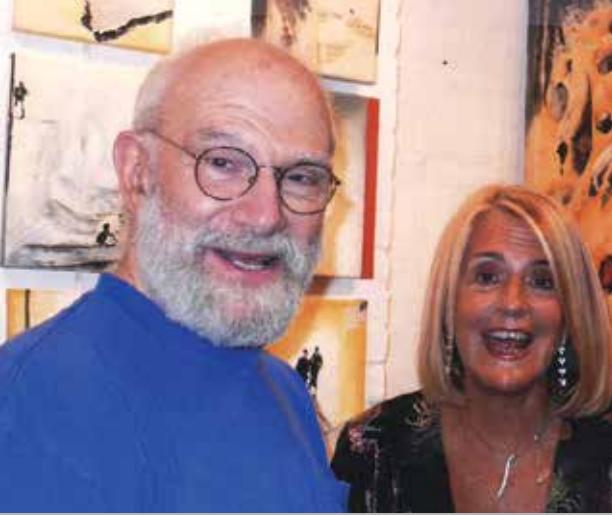

< AFICHE ANUNCIANDO LA DECLARACIÓN DE PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA DE BUENOS AIRES. RECIBIENDO EL DIPLOMA, CON GABRIELA ALEGRE.

SUSANA RODRÍGUEZ egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como Profesora Superior de Grabado. En 1988 realizó una residencia en Rockefeller Foundation, Bellagio, Italia. Desde 1989 hasta 1990 se especializa en litografías en San Pablo, Brasil. Gana el Gran Premio de Grabado del Salón Nacional de la Argentina. En 2012 es nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SUSANA RODRÍGUEZ graduated from the School of Fine Arts in Buenos Aires with a Master in Printmaking. In 1988 she obtains a residency in Rockefeller Foundation, Bellagio, Italy. In 1989 and 1990 she works at the top printmaking workshop in Sao Paulo, Brazil, producing lithographs. In 2001 she is awarded the *Gran Premio de Grabado del Salón Nacional*, the most important award for artists working in print media in Argentina. In 2012 the Congress of the City of Buenos Aires awards her the recognition as a significant personality in the Arts.

CON OLIVER SACKS
EN MI MUESTRA ,
43TH AVE GALLERY,
NUEVA YORK, 2008

HORACIO LÓPEZ, SUSANA
RODRÍGUEZ, EURÍDICE LÓPEZ
GABRIELA OVANDO Y JORGE
BARRERO EN LA MUESTRA EN
AMERICAS COLLECTION,
MIAMI, 2008

Mi hijo JUAN MARTÍN VEZZULLA,
mi nuera CONSTANZA ENRICO,
y mis nietos JUAN MATEO,
LUCÍA PAZ, 2012

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2015 Galería Rubbers Internacional
Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, Pcia. de Buenos Aires.Argentina.
Consulado General de la Argentina, Nueva York. U.S.A.
- 2014 Americas Collection Gallery, Miami. U.S.A.
NOVA Southwestern University, Florida. U.S.A.
Museo de Escultura Brasileña, MUBE, San Pablo. Brasil
- 2013 Premio Grabado, Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe. Argentina.
- 2012 Exposición y Nominación: Personalidad Destacada de la Cultura,
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Muestra D Larosa, Lurie Gallery, Boca Ratón, Florida. U.S.A.
Muestra Embajada Argentina, Berlín. Alemania
- 2010 Museo de Bellas Artes, Salta. Argentina
Agalma Arte. Buenos Aires
- 2009 *La Línea Piensa*, Centro Cultural Borges. Buenos Aires.
Paintings and Graphic Works ,Consulado Gral. de Argentina, Nueva York. U.S.A.
- 2008 Americas Collection Gallery, Miami. U.S.A.
43 8th Avenue Gallery, Nueva York. U.S.A.
- 2007 Agalma Arte. Buenos Aires
Fifteen Gallery, Fort Lauderdale, Florida. U.S.A.
Muestra Escuela Freudiana de Buenos Aires. Buenos Aires
Museo Guaman Poma, Entre Ríos. Argentina
- 2005 43 8th Avenue. Nueva York U.S.A.
Caja de Arte. Buenos Aires
Presentación del libro *Susana Rodríguez* (Pacheco, Lebenlik, Herrera, Whitelow)
Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires
- 2004 *La Piel del Tiempo*, Consulado Gral. de Argentina, Nueva York. U.S.A.
Cecile's Love Lane Gallery, Mattituck, Nueva York. U.S.A.
- 2003 *La Piel del Tiempo*, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires.
Museo de Arte Moderno, Mendoza. Argentina
- 2002 *Portraits of the Soul*, JD Smith Gallery, Nueva York. U.S.A.
- 2001 Museo de Bellas Artes, Provincia de Salta. Argentina
- 2000 Fondo Nacional de las Artes, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
- 1999 Pinacoteca do Estado de São Paulo. Brasil
- 1998 Galería Leonora Vega, Nueva York. U.S.A.
- 1997 *Rompecabezas de la infancia*, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
- 1996 Museo de las Casas Reales, Santo Domingo. República Dominicana
Liga de Arte, San Juan. Puerto Rico
Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires
- 1995 Casa de Cultura Gral. Roca, Provincia de Río Negro. Argentina
- 1993 Galería Julia Lublin. Buenos Aires
- 1991 Galería Soudan. Buenos Aires
Galería Archimboldo. Buenos Aires
- 1989 *Tres acercamientos a la realidad*, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
- 1988 Museo de Arte Moderno. San Pablo. Brasil
Galería Atica. Buenos Aires
- 1986 Galería Atica. Buenos Aires
- 1984 Galería Atica. Buenos Aires

- 1982 Galería Arte Aplicada, San Pablo. Brasil
 Galería Alberto Elía. Buenos Aires
- 1979 Carlos Roshenburg Galería. Buenos Aires
- 1978 Galería Arte Aplicada, San Pablo. Brasil
 Galería Praxis. Buenos Aires
- 1976 Galería Carmen Waugh. Buenos Aires
- 1973 Galería H. Buenos Aires

MUESTRAS COLECTIVAS

- 2015 *Imaginarios Presentes. Imaginarios Futuros.* Casa del Bicentenario. Buenos Aires
- 2014 Americas Collection Gallery, Miami. U.S.A.
- 2013 *Discursos Gráficos*, Centro Cultural O.S.D.E. Buenos Aires
La Línea Piensa, Centro Cultural Borges. Buenos Aires
- 2012 D'Larosa-Lurie Gallery, Boca Ratón, Florida. U.S.A.
- 2011 Americas Collection Gallery, Coral Gables, Miami. U.S.A.
- 2010 *Gráfica Experimental*, Rosario, Santa Fe. Argentina
- 2009 *Artistas Argentinas*, Salas de Exposición de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dibujos, Galería Rubbers. Buenos Aires
 Muestra Premio Banco Nación. Buenos Aires
- 2008 *The Beauty of Paper*, Art Pick, Americas Collection, Miami. U.S.A.
- 2007 *Woman's Park*, Miami. U.S.A.
 Lurie Gallery, Los Angeles. U.S.A.
Amor Amor, Galería Zurbarán, Córdoba. Argentina
- 2006 *Works on paper*, Flux Factory. Nueva York, U.S.A.
 Salón Nacional de Dibujo y Grabado. Entre Ríos, Argentina
21 artistas y su visión del país, Centro Cultural Caras y Caretas. Buenos Aires
- 2004 *Piel de Papel*, Palais de Glace. Buenos Aires
 The Silom Gallery. Bangkok, Silpakomm University, Tailandia
Libros de Artistas, Museo Nacional de Grabado, Buenos Aires
 Presentación del libro *Piel de Papel* por Rodrigo Alonso.
 Caja de Arte. Buenos Aires
 Casa de la Cultura de Pergamino. Buenos Aires
 Expotristiendas. Buenos Aires
- 2003 International Print and Drawing Exhibition,
 Thailand-Silpakomm University. Tailandia
 Premio de dibujo Trabucco de la Academia Nacional
 de Bellas Artes. Centro Cultural Borges. Buenos Aires
 Arte BA: Libro *Piel de Papel*. Buenos Aires
Los 80: Técnicas Experimentales, Museo Nacional de
 Grabado. Buenos Aires
Libro de Artista, Museo de Santa Fe. Argentina
Tucumán Arte: Primera Feria de Arte, Tucumán. Argentina
Piel de Papel, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
Encuentro de Poesía Visual y Sonora. Galería Vórtice. Buenos Aires
 Salón Manuel Belgrano de Grabado y Dibujo. Museo
 Eduardo Sívori. Buenos Aires
- 2002 *Argentina 2002*, Broward County Library, Fort Lauderdale. U.S.A.
Bienal Gráfica, Museo Nacional de Grabado. Buenos Aires.

CON CECILIA IVANCHEVICH, FABIÁN LEVENGLIK, Y MARIANA POVARCHÉ,
 MUESTRA GALERÍA RUBBERS
 INTERNACIONAL, 2015

CON PATRICIA DACCA Y EDUARDO IGLESIAS
 EN MI MUESTRA EN EL MUDE, MUSEO
 BRASILERO DE ESCULTURA, 2014

CON LRÓN FERRARI Y SABINA LIBMAN,
 BUENOS AIRES, 2012

CON GIANNI VATIMO

EN MI MUESTRA EN ART FIFTEEN,
FORT LAUDERDALE, 2007

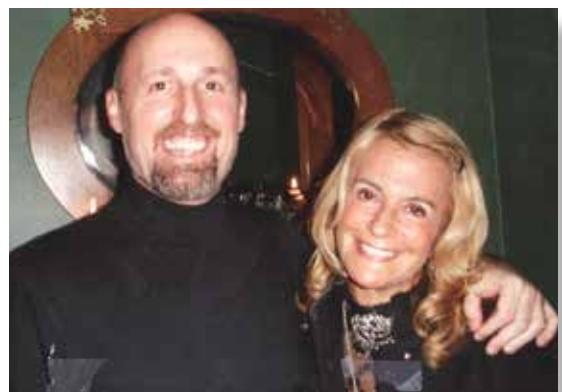

- Basta de Mujeres*, Galería Atica. Buenos Aires.
- 2001 *Las Palabras Perdidas*, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
Muestra de Mujeres, Centro Cultural Borges. Buenos Aires
Autorretrato, Centro Cultural Borges. Buenos Aires
 Premio Universidad del Salvador, Palais de Glace, Buenos Aires
 Fundación para la investigación médico-psicológica.
Almanaque, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
Colección de artistas, PROA. Buenos Aires
- 2000 XLV Salón Manuel Belgrano, Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires
Litografías Porteñas y Gauchas. Porto Alegre. Brasil
Cigar Art, Art Museum of South Texas. U.S.A.
- 1999 *North American Print Exhibition*, Boston, Mass. U.S.A.
 Zamkowa Galleria
Lubin V Art Auction, 12 Deutschen Internationalen Trienal Grafica, Frechen. Polonia
 V subasta de grabados de Lubinsk. Polonia
Muestra de Litografía, Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires
- 1998 *Gráfica Experimental*, Fundación Andreani. Buenos Aires
Grabadores Argentinos Contemporáneos, Galería Hoy en el Arte. Buenos Aires
 XLIII Salón Manuel Belgrano, Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires
Cinco más Siete Galería Archimboldo. Buenos Aires
- 1997 V Bienal de Dibujo. Santo Domingo. República Dominicana
 IX Print Biennial Varna. Bulgaria
 I Bienal de Pintura Avon. Buenos Aires
 Leonora Vega Gallery, Nueva York. U.S.A.
 Kumho Museum of Art, Seul. Corea del Sur
Litografía Argentina Contemporánea. Segunda Edición. Museos:
 Eduardo Sívori, Buenos Aires; Nacional de Grabado, Buenos Aires;
 Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, Córdoba. Argentina; Centro Cultural Nordeste, Resistencia, Chaco. Argentina
- 1996 Premio Abril de Arte & Antigüedades, Museo Metropolitano. Buenos Aires
Homenaje a Frida Kahlo, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
5 Artistas Argentinos Sobre Papel, Códice Galería de Arte Contemporáneo, Centro Cultural Managua. Nicaragua
 Bienal de Dibujo, Instituto de Cultura Puertorriqueña. San Juan. Puerto Rico
- 1995 IV Bienal Latinoamericana de Dibujo. Santo Domingo. República Dominicana
 Satyricón, Print Show. Polonia
 Premio Security. Buenos Aires
 International Print Biennal, Taipei, Taiwan. China
- 1994 *Comida y Artistas*, Galería Arte Aplicada, San Pablo. Brasil
 Premio Chandon de Grabados, Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires
Arte Sacro, Museo de Arte Decorativo. Buenos Aires
 Cuprum VI Lubin, Polonia
Arte Ecológico, Sheraton Hotel. Buenos Aires
 IX Bienal Domec, Ciudad de Méjico. Méjico
- 1993 X Bienal, San Juan. Puerto Rico
 Bienal Varna. Yugoslavia
- 1992 2 x 2, Galería del Instituto Cultural Brasil-Argentina, Río de Janeiro. Brasil

- 1991 Intergrafic. Alemania.
IX Bienal de Grabado Latinoamericano, Instituto de Cultura
Puertorriqueña. San Juan. Puerto Rico
Cuatro Mujeres Grabadoras, Galería Folgar, Punta del Este. Uruguay
- 1990 *Mujeres en el Arte*, Museo de Arte Moderno. Buenos Aires
Hoy en el Arte, Galería Teresa Najman. Buenos Aires
Citibank/Citicorp. Buenos Aires
- 1989 Museo Omar Rayo. Bogotá. Colombia
International Print Biennal Taipei, Taiwan. China
International Print Triennial. Noruega
Galería Arte Aplicada, San Pablo. Brasil.
- 1988 *Gráfica y Espacio Instalación*, Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
Grupo Gráfica Experimental, Fundación Banco Patricios. Buenos Aires
El Pensamiento Lineal, Fundación San Telmo. Buenos Aires
- 1987 Los Andes Sala Sindel, Baden-Baden. Alemania
Horta Gallery, Bruselas. Bélgica
Casa Argentina, Roma. Italia
Edison Gallery, The Hague. Holanda
Gráfica Experimental. Museo Provincial de Bellas Artes. La Plata.
Provincia de Buenos Aires
- 1986 V Bienal de Arte, Instituto Domecq. Ciudad de Méjico. Méjico
Artistas Argentinos, V Bienal de Arte Instituto Domecq, Galería
Praxis. Buenos Aires
Premio Beca, Museo de Arte Moderno. Buenos Aires
10 Artistas Argentinos, Museo Emilio Caraffa. Córdoba. Argentina
Grabado Experimental, Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires
Los Andes Galería Atica, Muestra Itinerante por Europa
- 1985 *Arte para Muchos*, Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires
Aleph Gallery, Milán. Italia
Premio Planteo, Galería Centoira, Buenos Aires
- 1984 *colección Navarro Correas*, Museo de Arte Moderno, San Pablo. Brasil
Grabadores Argentinos en Venecia, Galería Venezia Viva, Venecia. Italia
Bienal de Grabado, Curitiba. Brasil.
Imágenes de Francia, Premio Air France, CAYC. Buenos Aires
Homenaje a los Órganos Sagrados, Galería Crearte. Buenos Aires
- 1983 *Objeto del Objeto*, Museo de Arte Moderno. Buenos Aires
- 1981 Galería Avril, Ciudad de Méjico. Méjico
Galería Atica, Semana de la Crítica. Buenos Aires
Plásticos Jóvenes y sus Maestros, Galería Praxis. Buenos Aires
- 1979 Galería Arte Aplicada, San Pablo. Brasil
Dibujantes Argentinos, CAYC, Buenos Aires
Arte Gráfico Latinoamericano, Quito. Ecuador
- 1978 *Actuales Tendencias del Dibujo en la Argentina*, Galería Praxis. Buenos Aires
Arte Erótico, Galería Praxis. Buenos Aires
Images et Messages d'Amérique Latine. Ville Parisi. Francia
- 1977 Fundación Joan Miró, CAYC, Barcelona, España.
Arte Actual Iberoamericano, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid. España
Art Core Gallery, Kyoto. Japón.
- 1975 *Memoria de Lola Mora*, Museo de Bellas Artes. Luján. Pcia. de Buenos Aires
XI Salón Nacional de Dibujo y Grabado. Buenos Aires

CON NELLY SANTORO EN LA
MUESTRA EN GALERÍA AGALMA,
2007

CON MI HERMANO RAÚL RODRÍGUEZ

MUESTRA *LA LÍNEA PIENSA*, CENTRO
CULTURAL BORGES, 2009

CON JORGE PIETRA, GALERÍA
RUBBERS INTERNACIONAL, 2015

CON LAS ESCULTURAS DE GEORGE
SEGAL EN LA ESTACIÓN DE ÓMNIBUS
PORT AUTHORITY, NUEVA YORK

CON JOHN GIBSON,
RAÚL RODRÍGUEZ Y CONSTANCE
VON COLLANDE, EAST HAMPTON,
NEW YORK, 2011

- 1974 II Salón Nacional de Artistas Plásticas, Grabado y Dibujo, Fundación Isidoro Steimberg. Buenos Aires.
Bienal de Grabado Carlos Filevich, Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires.
- 1973 Salón Nacional de Grabado y Dibujo, Salas Nacionales de Exposición, Buenos Aires
IX Muestra Nacional de Jóvenes Artistas, Sociedad Hebraica. Buenos Aires.
- 1972 Salón Manuel Belgrano. Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires

PREMIOS Y DISTINCIONES

- 2013 Premio de Grabado, Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Santa Fe. Argentina
- 2012 Primer Premio de Grabado Salón Pampeano de Artes Plásticas, Santa Rosa. La Pampa. Argentina
Mención Premio Trabucco, Academia de Bellas Artes. Argentina
Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires
Premio Konex de Grabado. Buenos Aires
Personalidad Destacada de la Cultura. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- 2011 Segundo Premio de Grabado, Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires
- 2008 Premio Adquisición, Banco Nación. Buenos Aires
- 2007 Gran Premio de Grabado Museo Guaman Poma. Entre Ríos. Argentina
- 2005 Distinguida Labor en el Ámbito de las Artes. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- 2001 Gran Premio de Honor de Grabado, Salón Nacional, Buenos Aires.
Premio de Grabado, Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Santa Fe. Argentina.
- 1998 Mención Especial de Grabado, Salón Manuel Belgrano. Museo Eduardo Sívori. Buenos Aires
- 1994 2do Premio Grabado, Villa Constitución. Santa Fe. Argentina
- 1990 3er Premio Grabado, Salón Nacional de Grabado. Buenos Aires
- 1981 3rd Premio Grabado, Salón XXV, San Fernando, Provincia de Buenos Aires
Mención Especial, Ward Salon. Buenos Aires
- 1980 Mención Especial, Salón Nacional. Buenos Aires
- 1977 Premio Adquisición Grabado, Salón Nacional. Buenos Aires
- 1975 Premio Nacional Dr. Genaro Pérez. Córdoba. Argentina

COLECCIONES

Pinacoteca del Estado, San Pablo, Brasil • Consulado General de la Argentina en Nueva York, U.S.A. • Embajada Argentina en Berlín, Alemania • Casa de la Legislatura de Santa Fe, Argentina • Museo de la Pampa, Argentina • Museum University of Sipakonm Tailandia • Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina • Museo Provincial de Bellas Artes, Santa Fe. Argentina • Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires, Argentina • Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, Concordia, Entre Ríos, Argentina • Museo Provincial de Bellas Artes, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina • Museo de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina • Museo del Grabado, Buenos Aires, Argentina • Museo de Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Argentina • Citibank/Citicorp, Buenos Aires, Argentina • Voluntariado de las Casas Reales, Santo Domingo, República Dominicana • Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, España • Museo Joan Miró, Barcelona, España. • Museum of Latinamerican Art, OAS, Washington U.S.A. • Garnell College, Iowa U.S.A. • Fredrikstadt Museum, Noruega • Colecciones privadas en U.S.A., Brasil, Argentina, Francia, Italia y España

< RECIBIENDO EL PREMIO KONEX, DIPLOMA AL MÉRITO,
SECCIÓN GRABADO (DE IZQUIERDA A DERECHA) LUIS OVSEJEVICH,
LUIS FELIPE NOÉ, MATILDE MARÍN, ALFREDO BENAVIDEZ BEDOYA,
LORENZO AMENGUAL, EDUARDO IGLESIAS BRIKLES,
LUCRECIA ORLOFF, SUSANA RODRÍGUEZ

>
CON JUAN CARLOS Y ALICIA GALLEA EN MI
MUESTRA EN MUMBAT, MUSEO MUNICIPAL
DE BELLAS ARTES DE TANDIL,
PCIA. DE BS. AS., 2015

CON MERCEDES CASANEGRA Y
MI HIJO JUAN MARTÍN EN MI MUESTRA
GALERÍA ATICA, 1988

<
PEDRO
SONDEREGUER,
ADRIANA BIANCO,
SUSANA RODRÍGUEZ
Y ALEJANDRA
FERRAZZA EN MI
MUESTRA EN NOVA
SOUTHWESTERN
UNIVERSITY, FORT
LAUDERDALE, 2014

CON MÓNICA HERNÁNDEZ EN CHINA, 2010

>
JUAN CARLOS ROMERO,
FABIÁN LEBENGLIK,
MARCELO PACHECO,
MARÍA JOSÉ HERRERA,
SUSANA RODRÍGUEZ,
ELENA OLIVERAS Y
GUILLERMO WHITELOW,
EN LA PRESENTACIÓN DE
MI PRIMER LIBRO, 2005

ENGLISH TRANSLATION

(pp. 7-8)

In this book, the reader will be able to appreciate, almost at a glance, the great diversity of Susana Rodríguez's production. And at the same time, the reader will be able to observe, both from a distant point of view and in a more intimate approach to each piece, the surprising, homogeneous and organic essence of a system, which nevertheless, turns change, transformation, metamorphosis, into its *raison d'être*.

The thematic concerns of Ms Rodríguez are as vigorously visible as her methods and techniques. She has nothing to hide, except when she determines to preserve the ellipsis, the unknown, the blank spaces, the silence; that is, the essential share of mystery. But not even there does she hold back the energy of her impulses, of the attributes of her resources nor of the straightforwardness of posing her obsessions. There lies her femininity, in an arc ranging from metaphor to subtle anatomy; here is where her elation in the mere fact of endlessly tracing her pencil to modulate pleats, folds, festoons, volumes, lights and shadows towards a delicate recreation of a literal and allusive botanical universe which gradually begins to mutate into a zoological one; further, falling off on capricious surfaces like an erratic dark snowfall, fragments of iconographies reveal themselves in a deconstructive operation for family photos, recovered from oblivion to be immediately lost, unfamiliar forever, and also loaded with a longing with which we can naturally identify ourselves.

Her work methods, so simple and bare though sensual and sumptuous when needed, have a counterpart in the tight concision with which Ms Rodríguez turns to the more drily lyrical marks of prints and drawing, and in her reluctance to embellish the visual narration, invariably penetrating with dramatic effectiveness. The artist wisely manages a rustic sort of materiality, which seems to carve on paper prodigious objects of an archeology that is sorted out and redefined graphically in simulacra of writing, as in mixed experiments, where collage carries at the same time the residual conflict of self-reference and anonymous personification, embedded in rugged strokes, graphics and linear babbling. Everything in this expressive puzzle aims to deny the presumption of facing a merely formal unfoldment, revealing that it is, in fact, a true evolutionary cycle.

EDUARDO STUPIA
Visual Artist

THE ARTIST'S JOURNEY

Conversation between Luis Felipe Noé and Susana Rodríguez

(pp. 11-16)

Luis Felipe Noé: I have often compared the initiation of an artist with someone who arrives at a train station and takes a train with unknown destination, but which actually lures him. On that trip, the train stops at various stations equivalent to the different stages of the artist. Can you broadly tell us where your train is heading?

Susana Rodríguez: My trip on the train you refer to has to do with the fragility of life, the time that fades, the difficulty of the relationships and memories. I prefer, as photographers do with images, to focus on an idea and go deep in it. My current period is about dreams, something very intimate and personal. This is where my train has recently stopped.

Since a book about your work has been already published, I'd like you to tell us what stages of your work are mentioned in that publication.

In the first part of my previous book *the Writings* are shown. In that series, I worked with a visual language of black and white lines replacing the words that often do not communicate, are not enough, or are misleading. Silence was the white paper itself and oppressiveness was depicted by shadows and black. And so on. In the second part, leaves are the leading characters; I use them as mementos and as a herbarium that talks about life and death or the transformation of suffering.

Then I followed with *Memories* that is introspection into the past, childhood memories, vacations, school, and the relationship with parents, etc.

It is the redemption of past experiences.

The period following that redemption leads to the loss or oblivion of those memories, fragmented memories. Sometimes an absence seems more important than a presence, as it is evidenced with a considerable amount of blanks.

The edition ends with *The Polyptychs*, a series of small paintings that are like an extract of my work so far, which are linked by topic and color.

LFN: What stages are covered in this new book?

SR: In this book I present the series *Shadows*, which deals with the relationships between human beings, their fragility, loneliness, family, etc. *Shadows* is followed by a period of writings that go back to my work of the 80s, but with a different technique and spatial organization.

Finally, my current work that I call *Visions* is about a dreamlike and unconscious world.

LFN: The first book includes an interview with Juan Carlos Romero. Eleven years have gone by since then and now I am the interviewer. He initially asked you about your childhood and teenage years and you point out in your reply how lonely you were, although at times you had some of the loveliest

moments of your life back then. Solitary play brought you closer to the game of art, especially in your teenage years. Soon after that, your early years in which —using the image I used when we started this dialogue— you choose your own train to travel. In a reply you point out the fragility of existence, the time that fades, the difficulty of bonding and memory. Certainly solitude is presupposed, driven by a sense of playful adventure. It seems you need to inquire about yourself and the answer is implied: I am the one who becomes and, therefore, undertakes the journey of art. You may want to grab the future time, but without erasing the time fleeting now. That is why you also mention memory as one of your interests. But now, halfway in your journey, don't you feel your memories are not only references to the past but also awareness of the pictorial experience, not only as a profession but also as an exercise of the evolution of yourself? Something like a mirror, not your appearance but your own existence and the changes implicit in it. I think there is a constant astonishment about yourself in your work. Isn't that so?

SR: Your reference to the mirror is very accurate. I think what you live, feel, dream or imagine become visible in your work. That's why I like this quote that I often repeat: "Even a still life is a self-portrait."

In my case, I am as transparent as I can be, I never do sketches (not even in life), I do not program what I will say. My work is created from within; it arises spontaneously, seeking its own path.

I have always dived deep in my soul to find inspiration.

I think the real possibility of finding originality in the work of art is trying to reflect yourself in it: our own images and sensations, because we are unique and unrepeatable.

I work with obsessions, representations and details that really attract my attention and then I think and wonder why I am attracted to them. Then, I deepen and develop them, as if focusing on them, zooming in. They do not always materialize right away, but take long to do so. Meanwhile, other obsessions and sensations ensue up to the moment they become or flow into another topic or series, as I call them.

Regarding 'astonishing myself' as you put it, you are right, and thank God it is that way, otherwise it would be boring.

I think we are like the different sides of a stone, thousands of personalities that you learn to know and what to do with them.

A text by Oliverio Girondo comes to mind, "I have no personality, I am a mix, a conglomerate, a manifestation of personalities..." We tend to be selfish sometimes and generous at other times. Even virtues can split and be at odds with each other.

It is a hard and difficult task to get to know what we want, and ourselves, who we are. It takes a lifetime. That's why I am attracted to the cinema: its overlapped images can represent anything as in real life.

It is more difficult to do that in your own work. To

achieve these rich and complex sensations, I turn to mixed techniques that help me for that purpose.

LFN: Good answer. I believe you know what you are working on only while you are doing it, not before. Not even if you do think otherwise. When someone is sketching, that person is actually doing the work. Then he or she will resize it or embellish it, but in fact he or she is being less spontaneous. I also agree with what you say about the multiple selves that we carry inside of us. I usually say about myself that I am like a bus full of different people, the thing is who is driving the bus. The driver changes, and thus, the different stages of life are determined. I also agree with you on the need to use a combination of techniques that we simplify by calling it mixed media. Sometimes when talking, we want to express something, but we can't find the right word. So, we look for the word in another language, if we speak it.

In connection to this, I want to ask you a question. You have shown me your works from the early 80s that are very interesting. They are not included in the previous book and you are including them in this new book. Why have you made this decision: the exclusion of the works in your previous book and the inclusion in this one? In fact, these are two decisions, the one made at that time and the one you are making now. I think you might be reviewing a particular time in your past that is connected to your present search. Reconsiderations about previous stages are common in the process of artistic evolution. Something like the multiple selves that we keep within. Some are partially removed, but come back again as leading figures or raise questions about a future action. Do you think this is something you can relate to?

SR: What you say is true. Our characters are always on stage, even if they are hidden... Although, as I said before, I don not know what my future holds. The inclusion of this period of time is not because of the future, but because I always felt there were valuable series with very strong contents (death, wounds, torture, eroticism, etc.) even personal contents, something connected to my mother that paralyzed me. This series is different from the others because it was very intense but brief. I only worked on it for a year and a half and it was exhibited at Galería Atica in '84. I never went back on those images, which does not mean they are hidden nor transformed into others. We should think of the socio-political moment in which the series was made. The reason of including it now is because in 2010 I made a show of new works that opposed my Writings of the 80s. María Laura Rosa — a CONICET researcher and Feminist Art scholar — was interested in them and wrote about that period. Together we decided to include these works and also works on women, given the importance it has for me and for other people.

LFN: I think that the different stages of your work are different aspects of yourself. This reflects the multiplicity of selves we have within. But there are

cases where this is more extreme. The work leads us to an understanding of ourselves in that plurality. You've told me many things that reflect that kind of awareness, but you still need to develop the future. My question is: what stage are you diving into so as to understand a new aspect of yourself?

SR: As I said before, I do not plan where I am going neither in my artistic practice nor in my future. I just keep walking...

After my Writings (2009- 2012), I worked with spaces filled with signs, graphics and different small strokes that resembled a forest, a bush, with a certain atmosphere that made me recognize them as landscapes. There I began to walk the land of dreams. I started working frantically with pages from books, prehistoric animals, religious objects, mysterious castles, the seabed, and foreign universes. I immersed myself in the most unconscious, free and ungovernable world of dreams. I call this series "Visions."

I dream very often. When I wake up, I try to look for or dig in that subtle thread of images, to bring and get other images from the darkness. Although I rarely succeed, I think a lot about it.

I love movies and I always associate the cinema with my life. I remember the films of Luis Buñuel (e.g. "The Discreet Charm of the Bourgeoisie") where the characters narrate their dreams with such importance and credibility, as if they were the real experience. I like that delicate line between reality and dream.

I also did a series where there was a house, but everything around it would change: the sky, the ground, the landscape – and the house then looked different. Although it is a dreamlike work, it has a strong conceptual idea.

So, I am diving into my fantasies, my intimate landscapes, my ghosts, and many other sensations offered by this new territory.

LFN: Earlier I referred to the image of the train. Now, I will bring up another image refer to the stage of maturity of an artist: that of the conductor of an orchestra directing himself and all the other selves that we have inside of us, but also of our past selves that might become present again. Just as in music some movements in the composition return, albeit with another sense. I think it is the same with the artist that does not repeat herself. But for this to happen, you must first have accumulated past experiences. Is this your case?

SR: Absolutely. Not repeating oneself, creating continuously, does not mean to be different every time. That would be impossible for me. I believe our essence, be it ghosts, dreams, fears and fantasies, travels with us throughout our lives.

I agree with what you say, that we wear different costumes for different circumstances. What remains constant about myself are my Writings and the fact that I am a storyteller, which is linked to the concept of writing.

Telling stories or being a "storyteller" occurs frequently in my work as Berta Sitchell, the Reina Sofia museum curator, said. In the series Memory, I tell stories of my

parents, my childhood, my school days, my feelings. The series Visions are also stories, in my opinion.

We are always saying something when we write, even if they are abstract signs.

As always, it was very nice talking to you.

THE MECHANISMS OF MEMORY IN SUSANA RODRÍGUEZ'S WORK

(pp. 19-20)

Cocteau said that even a still life is a self-portrait," quotes Susana Rodríguez and then adds, "My obsessions are the passing of time with its fragmentation and disappearance, the mystery of eroticism and the fragility of existence." And here the appropriateness of the quotation and subsequent thematic specification of the artist are relevant not only as a metaphor but also in their literal and obvious meaning: the *still lives* evoked in her works, just as the most abstract forms, linked to a kind of alphabet, exhibit both a load of vitality and sensuality, a bodily and erotic imprint, and a journey through organic, vegetal, zoomorphic and anatomical matrixes, which despite the different stages along the years, mark a climate that extends over much of her work.

The sequences of biological matrix —like a strange and disturbing vegetation— offer an image that is sensual and threatening at the same time. These sequences have mingled other images over the years, in which family and childhood memories are condensed. Her own family and childhood and those of others. It is a sort of biographical or autobiographical chorus-like plot —Cocteau's quotation is still valid here—, where art is presented as mediation, evocation and transformation of memory, pleasure and individual suffering. This speaks of satisfactions and pains which beyond being her own and those of others, are never entirely personal nor completely unrelated.

Both in the initial series "Writing" as in her "transformations" and "mutations" of the seventies and eighties, the forms multiple in a cell-like fashion. Embryonic forms grow and connect to each other in sequences progressing not only as a metaphor of written discourse but also like a biological development and as an abstract evocation of the world of relationships. Then, fragments of the series are sorted as in a showcase: their placement in the virtual space of paper is key. This series leads to uncanny fruits, halfway between plant and animal, between dream and nightmare.

Just like erotic and sinister imagery surfaces in her organic chains, in her biographical and childhood areas atmospheres ranging from tenderness to anguish ambiguously intersected by nostalgia, emptiness and mystery. This ordinary, visible and mysterious atmosphere lets us perceive the obsessive and meticulous nature of both the work and its subjects.

In Susana Rodríguez' work memory and distance do not always rub down roughness and polish up sensations. But somehow, they distill, purify and turn into an inclusive and complex structure of multiple entries. In her works with apparent chaotic composition, have, however, formal, compositional and obsessive care,

which seeks to balance tension between image and form, between the baroque of filled spaces that suddenly give rise to empty areas; between the erotic and symbolic overload and sharp pain.

In most works the artist's interests towards biographical inquiry are highlighted. It is the Proustian search for lost time, which is triggered from primary scenes of old photographs.

The sequence can be thought of as an attempt to duplicate the processes of memory, of rememberring and forgetting; with their own selective, meticulous, arbitrary and obsessive mechanisms, which are sometimes blurry and empty.

FABIÁN LEBENGLIK

Art Critic and Editor

Originally appeared in *Página/12, Cultura y Espectáculos*
Tuesday, 4/21/2009

(pp. 23-25)

ALL ABOUT THE SHADOW IN SUSANA RODRÍGUEZ'S WORK

Susana Rodríguez debuted her *Serie de las Sombras* (Shadows) in 2006. Earlier, her artistic development had undergone a change that coincided with a stage in her life when she discovered and accepted herself as the subject of her work. Through a kaleidoscope of images that reflect her life and environs from her childhood to the present, she formulated a revision that lent a new awareness to both her inner gaze as well as her quizzing the outside world. In her new series, Susana is looking outwards – she is looking at the others, at the people with whom she shares her singularity, and she is looking at families, groups, couples.

Her starting point is a selection of photographs of anonymous people that she places in various settings and perspectives. In her work, figures are overwhelmed by the surrounding void. The lithographic digital process provides an existential catalyst to the background patterns or in words that not always enable communication. Being mostly monochromatic, the prints display a rational procedure. In the paintings, though, the scenery becomes warmer, more baroque, and is closely related to effectiveness.

The silhouettes are shadows —*sombras*— or their projections, opposed to the light, images of what is fleeting and variable.

The artist is, through her work, in search of the human essence and the personal links as they are established and dissolved. Moreover, you could interpret the notion of "shadow" as the inner world in every one of us. According to C.G. Jung, that world is made of the darkest aspects of our personality, and its integration in our consciousness demands a laborious effort.

Through her images, Susana Rodríguez inquires for answers along a path where art gets closer to ethics, a path whose climax will become the poetics of being.

MERCEDES CASANEGRÁ
M.F.A. /Art History (UBA, Argentina)
Member of the National and
International Association of Art Critics

SUSANA RODRÍGUEZ. WRITING AS BODY

(pp. 45-48)

Representative of a prolific work, artist Susana Rodríguez has been reflecting on the inscription of the act of remembering on our bodies and our skin since the 70's. How can this emotional memory be conveyed through writing?

Even though the traditional definition of calligraphy is the art of writing letters in a beautiful way, Rodríguez creates an alphabet of fragmented and tortuous bodies that gradually vanish, leaving their traces as their only signs.

Amid a context marked by the latest military dictatorship, the artist began working on her series *Writings*, which reflects a whole calligraphic universe though the techniques of engraving and drawing. In one of her first works, *S in relation to R* (1978), fragments of sexual organs, pubic hair, and a universe of organic forms combine in a linear manner as if they lay on a lined sheet of paper. Throughout this series, the tormented body dematerializes until it disappears, and the only thing that remains is silence, the dumbness of its absence. These representations echo the physical oppression experienced in those years.

The gestural body mutated in folds that seem to be reminiscent of an organic architecture. In *Writing on nervations* (1981), once more the artist hints at the human body through the voluptuousness of calligraphic forms. The folds of calligraphy, whose relations and movements expand on the paper as if part of an erotic rite, range from chaotic clumps to looser forms, as if trying to reach the desire. At this point, the artist's attraction to the baroque can be linked to the idea of fold by the French philosopher Gilles Deleuze: "The baroque bends and rebends the folds, and pushes them to infinity, fold upon fold, pleat upon pleat. The main trait of baroque is the fold that stretches to infinity."

In *Roots* (1982), the fibres turn into beautiful and suggestive pubes and vulvas cut through by an empty space, a gap that separates them and spreads them apart. Perhaps a clear reference to institutionalized violence, to the oppression on those bodies, which the *de facto* regime made seem natural under different forms of coercion and fear.

The myriad of Deleuzian folds suggests interrupted and obstructed corporalities as can be seen in *Writing inwards* (1983), in which emptiness grows and interrupts the physical rhythm of the work. The monochrome palette with its universe of mid-tones supports both the movement of shapes and their absence.

With the return of democracy, the series *Women*, developed between 1983 and 1984, marks the beginning of a new reflection on the feminine. In the series, the body appears pierced by violence and torments. A whole suffering anatomy that is replicated within a suffocating, oppressive grid which shows that there is no chance of escape. The severed women have only their mouths to scream since they are blindfolded. The folds seem to dissolve among corporalities that are objectivized, allowing us to catch a glimpse of an unequal exercise of power.

The most poetic fold gives way to a reflection on gender, the fragility of bodies fractioned by a plot that can be either

that of the patriarchal system, that of the oppressive history of those years, or that of the state itself with its limitations regarding gender. All these themes make these works take on contemporary relevance today as well.

MARÍA LAURA ROSA

Researcher at CONICET and Feminist Art Scholar

(pp. 51-54)

SUSANA RODRÍGUEZ BY ELIZABETH CHECA

This interview originally appeared in *Metropolis* magazine,
Buenos Aires, May 1984

For those who do not know her, it may seem unlikely that this blond angel face, stunning when dressed up in silk and spangles and still beautiful without any make-up, is the author of Hermetic and mysterious hieroglyphics; of cruel, strong and suggestive drawings or of disturbing objects with surrealist influence: a Doric column which has some organic features, a dressmaker's mannequin becomes a metaphor for decadence. Her old department on Galileo Street is full of surprises. There, every object is linked to her passions, her memories.

Her obsessive collections of little boxes, baskets from all corners of Latin America, which she toured with relish; lamps, birds, mirrors are everywhere. A house full of warmth, of meaning, is where *la belle* Susana creates and lives as well. We talked about her paintings, her travels and about hope after this sinister catastrophe that we Argentines withstand.

Elizabeth Checa: A few months ago you told me you were preparing an exhibition on eroticism. This work that you are showing to me now is strong and tough; I do not see much eroticism here. Your characters are threatening.

Susana Rodríguez: Many of these things came out erotic and some did not. And I use the term "came out" because the works are almost always independent of my intention. Works that begin being something and become something else.

E.Ch.: Is eroticism bound to sinisterness?

S.R.: Not at all, it is tied to vitality. True, in some works the counterpart of eroticism, death, came out.

E.Ch.: You work intensively in the texture of some of your works. They are skins. I believe that eroticism is given by the pleasure that you obviously take from your work.

S.R.: True. I am currently working with fur, with the outside. In my previous work, I dealt with the organic, the interior. I think that what is present in all my work is the idea of loneliness and what being female means.

E.Ch.: Are you a lonely person?

S.R.: No. But I think one is alone. When confronted with one's own life and death.

E.Ch.: Let's go back to your drawings. In this one there is a beautiful woman with a terrible mouth. This woman screams. It could be out of pleasure or terror.

S.R.: It came out like this.

E.Ch.: What is this Gioconda that covers her eyes and mouth, this blind and dumb woman?

S.R.: I have this fixation with covering and uncovering, it is a resource that deals with reality, which reveals and conceals itself. Many are shocked by it. Despite the commotion, people do not like revealing themselves.

E.Ch.: In your paintings the strength of women is revealed. It is a kind of lying-in-wait strength that could turn into sensuality, intelligence, sensitivity or become a fight.

S.R.: Yes, there is something very secretive, something that permeates through the pencil, just plain femininity.

E.Ch.: I see this drawing with characters wearing armors. It is the symbolic representation of what happened to all of us. Wearing an armor so as not to think, see, or feel.

S.R.: Yes, some of these works are tough to look at. There is something of death in all of them. When I finished the one with the armors, I had to go out for some fresh air. I do not do sketches, I have no preconceived ideas about what I am going to do, and then all of a sudden it is like too much to take. I called this one (I always title my works), "Skin as armor, death." I got scared.

E.Ch.: Do you think that we can be the same after being struck by disaster?

S.R.: It depends on what you allowed to be destroyed within yourself. How far you allowed it to go, to let repression take over. It may be a matter of time.

E.Ch.: We have been vastly manipulated, exploited. The monster showed its real face from the beginning, since March 24th. Heinous things happened and people are only now becoming aware. Where in the world were they? They wore an armor to survive, but they got lost as human beings. The problem of this country is moral. Here, now, human life is not worth a fig. We have always been very individualistic, but respected each other. The other day a guy was about to jump off the roof of the courthouse. People gathered on Tucuman Street and shouted: "Jump!" Deplorable.

S.R.: We've had too many deaths, too much horror; it is a deep mark that we can't just get rid of like that. Actually, I think we will never be the same. Innocence is over.

Years ago when I met Susana I appreciated in her work something that apparently was very dear to her: it was a sense of distance, unstoppable, and the search to see far away. An attempt that suggests going deep into a background. Perhaps when we want something real it is about the same thing, that momentum toward a goal to which we aim by way of certain central figures, be it a mom, a dad, art, and for some people religion or a substitute for it. It is the depth of the experience that attracts us.

It happened to me recently at Susana's exhibition at Galería Rubbers International (2015). I liked many things but I paid special attention to several white and bright circles that stood out from a dark outline. A vague space without space, in the distance. This is what happens to me with her. Her paintings are like openings that immediately refer to other openings and that encourage us to imagine something else, something different in the distance, perhaps without a precise or possible location. But in relation to some background. I remembered the first painting that stuck with me, a sort of long and narrow path ending abruptly on a small, lonely dimension, always in the distance. From then on, I got in touch with Susana and what followed was always linked to those first impressions. Now I want to say something that I relate spontaneously to what I said above. Without meaning to, I associated that distant vision with the present one, the one with the bright, white circles. I came up with the pair proximity-distance, with the notion of limit... There is a limit to experience and it is the feeling that I have which is closely linked to the suggestion of depth.

But there is another persistent and repeated trace in our memory stemming from a number of works and it is always related to something that is seen in presence, as form and background. They are figurative images that appear to be, possibly, family. Figures that are repeated and persistently there. Where? Among the many figures that burst in and populate colorful and emerging spaces, interrupting silence. They are there, maybe not yet displayed, printed in a background that, this time, is made up of writing. Of letters on which small and indelible figures alight, and which are seen from above and in the distance, a typical Wittgensteinian gaze. Always, beyond the experience but also around it, close and yet in the distance. From above and far away.

ROSA MARIA RAVERA

*President of the Argentine Association of Aesthetics
Honorary Member of the National Academy of Fine Arts*

I have been following the artistic work of Susana Rodríguez and I am happy to point this out. From her graphite "Writings" alluding to hard-to-decode signs, transformations, mutations, fragments, to her mixed media of baroque and erotic carnivorous flowers that continuously interlock in warm colors, which unveiled her dreamlike vision. She will return years later to this dreamlike vision with a series of landscapes with mysterious buildings.

In "Strange Visions," a series of visceral connotation, there is a universe of vegetation of intricate shapes, a kind of puzzle of intense and dramatic chromaticism. Susana Rodríguez has always been interested in investigating and developing the many constitutive relations that will result in a new pictorial fact in many of her works.

If there is something she has always opposed to that is a cliché, the dangerous repetition of proven formulas. She has fought against it thanks to her critical eye.

In her "Visions" from 2014 onwards, this time without the adjective "strange", her works bear titles like "Explosion", "Aurora's Joy," "Magic Forest", "Lunar Landscape", "Mysterious Light," "Childhood Memories" and "Solar Landscape". These titles are conventions, but help to focus on the work itself.

What do we see? Painting at a boiling point, overwhelming forces converge on a luminous center that attracts them. And despite the titles, there is almost no narrative or figurative references, there is no story. But as Gilles Deleuze points out, "the narratives and figurations exist, they are data, and there they are on the canvas".

It is painting. Even in disenchanted times, it achieves the illusion that the painting has not been completely trivialized. It explores a universe that flows smoothly in a variety of chromaticism, the hypnotic luminous center that we alluded to above radiates vitality to the work itself and also to the beholder, as the artwork is to be shared. It reminds of Arthur Danto's words: "The public has the opportunity to enjoy the very visions experienced by artists."

But Susana Rodríguez will give us some clues. In the works that she describes as dreams, we see mysterious houses, surrounded by water, which seem to levitate in the landscape that transforms them.

The artist compares them with life, always changing and fragile. Probably this is where her future expressions will originate.

LAURA FEINSILBER

Member of the Argentine Association of Art Critics

NOCHE PROFUNDA TÉCNICA MIXTA SOBRE TELA 180 CM X 110 CM 2014