

SCHEREZADE GARCÍA
Photos by Carlos Rodríguez

Interview in her basement studio, Brooklyn, NY - November 1, 2016

Ana: Nada hemos empezado a grabar, todo ha empezado al revés.

Scherezade: Ya deberíamos haber comenzado porque hemos tenido una conversación, hemos tenido una visita. Aquí tengo un artista que yo adoro un colega queridísimo Aurelio Grisanty. Un pintor fabuloso que ahora vive en Delaware. Antes vivía en Washington. Cuando hablamos por teléfono, que ya hace tiempo no lo hacemos, hechamos un conversa' o, y nos despedimos, él me dice, "Gracias por el café, Scherezade'' I love that. Y yo siempre lo recuerdo porque es verdad. Cuando hay conversación, ¡el café! Aunque sea por imaginación.

Ana: Pues por ahí vamos. Gracias por hacer esta entrevista. Es un gran placer. He conocido tu trabajo a través de Carolina González hace muchos años.

Scherezade: Ay no el placer es todo mío. Gracias por decírmelo.

Ana: Esta entrevista es acerca del papel de las mujeres artistas dominicanas en Nueva York y el impacto que han tenido. Me he fijado que en los últimos años has estado muy envuelta en muchas exhibiciones, exposiciones, conversaciones acerca de las relaciones dominico-haitianas y también otros temas que tienen que ver con la migración y quería hablar un poco de eso, pero primero empezando con tu propia historia aquí en Nueva York. Como lo quiera decir - en spanish, inglés, spanglish, como quieras.

Scherezade: Vamos hacer cambio de idioma desde cero, eso es seguro. Cuando funcione el inglés vamos pa'l inglés y cuando funcione el español, vamos para español. Pero bueno. Llegar aquí a Nueva York es una coincidencia de esas de la vida, ¿no? Porque yo cambie de padecer. Cuando estaba en high school, yo sabía que quería ser artista. He estado envuelta en esto desde los siete años, a la verdad, toda mi vida.

Ana: ¿Ya sabías?

Scherezade: Si incluyendo a mi hermanita. Entonces yo me preocupaba de que yo era muy joven para saber lo que yo iba hacer, eso me tenía muy preocupada, eso me daba mucha duda. Pero eso es lo que yo soy... eso y profesora, eso lo tengo en la sangre. Entonces la idea era yo viajar a España y estudiar en una de las clásicas escuelas de arte de Europa europeas. Sin embargo, yo tuve la suerte que papa estaba haciendo unos cálculos de un puente en La Romana en el tiempo exactamente que se estaba terminando todo el proyecto de Altos de Chavón. Altos de Chavón tenía un año ya y había pasado ese primer año. Entonces yo fui a la oficina y papa me dijo "Vamos a chequear esta escuela que ha tenido muchísima controversia, pero suena muy interesante." Bueno, tu sabes, yo fui con papa. Ese día, yo cambié todo.

Ana: ¿Todo todo todo?

Scherezade: Esa noche había una presentación del Rector de la escuela en ese momento. Fue el primer Rector de la escuela de Altos de Chavón en La Romana. Fue Leopoldo Maler, artista argentino, que todavía reside en nuestro país, por cierto. Y, él fue a hacer la presentación de la escuela para reclutar estudiantes en el Dominicano-Americano. Ese día papa, mama, mi hermanita Elena, Emilia y yo fuimos a ver la presentación. Esa noche todos mis planes que yo tenía se fueron al diablo porque yo... I fell in love with Altos de Chavón

Ana: ¡Olvidate España, aquí voy!

Scherezade: Oh my God! The best decisión, pero la decisión realmente fue porque uno de los... y fijate que eso se va a ver después muchísimo en mi trabajo - el espíritu de la necesidad, de romper con el grit, romper con ciertas fronteras. Yo rompo con las fronteras muchas veces sin ser súper obvia. Esa idea de literal y super obvia a mí a veces me parece casi poco sofisticado y poco divertido. A mí me gusta mas la loquera y la búsqueda de entrada.

Ana: Para uno tener que entrar...

Scherezade: ...Para uno tener que entrar, para uno tener una experiencia y obviamente tu va ver como eso pasa. Cuando yo vi la filosofía de la escuela, una filosofía donde era muy interdisciplinaria, donde había mucha comunicación con

la moda, bellas artes, diseño gráfico y eso era lo que a mí me gustaba: el hecho de la mezcla de todo. A mí me gusta todo. O sea, a mí me inspira caminar por las calles, oír conversaciones en el teatro. Yo desde chiquita bailaba ballet, bailaba de todo porque a mí me encanta el movimiento. Eso también me conecta al teatro y al performance. Yo necesito belleza. Yo soy esa clase de gente que si yo tengo un mueble que yo me lo encuentro feo, lo boto porque no puedo vivir con unos muebles feos. Yo, o sea, I don't take beauty for granted. I think that I need, it is a necessary balance. And composition and color me trae a mi calidad de vida. Todo eso, entonces la moda, el hecho de como la se hace una composición en la revista. Todo eso me encantaba. Entonces Chavón era perfecto en ese momento. Bueno fue la mejor decisión del mundo. Mis mejores amigos, mis colegas, hermanos...

Ana: De por vida.

Scherezade:... hasta este día. No solamente tengo la suerte de la generación de que los conocí, yo soy la segunda generación de Chavón y cuando yo vine a Parsons ya la primera generación Chavoniana estaba en Parsons. Eso se volvió en una gran familia. Pero eventualmente empezaron a llegar las otras generaciones y mi hermana estuvo en la generación más joven, después mis primas también. Ahora yo soy facultad de Parsons y resulta que tengo la dicha de que yo soy la embajadora de los Chavoneros. Yo jamás me voy a deshacer de mi querida escuela. O sea que da mucho honor ¿no? No pueden salir de mí. La verdad que me encanta. Entonces en el otoño de 1986 llegó a New York y yo siempre pensé que yo venía a New York, y después me iba ir para otro sitio. Yo nunca pensé que me iba a enamorar de New York.

Ana: ¿Cómo decidiste quedarte?

Scherezade: Ah, New York is New York. Entonces ahí tuve la suerte de conocer dentro de esos dos años, que fueron mi junior y senior year en Parsons, a ese grupo de cultura dominicana que estaban ya aquí. Como es el caso de Josefina Báez y tuve la suerte de conocer a, muy joven por cierto, Silvio Torres-Saillant, antes y después de que se fundara Dominican Studies Institute. Entonces fue un momento de revolución. Donde empezó a cambiar todo el concepto de lo que era ser dominicano y donde en mis ojos el Dominican-York empezó a ser algo especial. Donde dentro de lo bueno y lo malo que son los estereotipos yo empecé a encontrar belleza en la cosa que era un poquito desastrosa ¿tu entiendes? Y a aceptar ciertas cosas que no podía cambiar.

Ana: ¿Cómo qué?

Scherezade: Por ejemplo, entender que el grupo de migrantes que comenzaron a formar ese gran éxodo Dominicano que llegó a la ciudad de Nueva York que

fue por razones políticas por el Trujillato y después por la caída de Trujillo, y después por el problema con Balaguer que incluso fue el mismo que mando a todo el mundo pa' cá -- era un grupo migratorio muy diferente al que llego en los 80s. Cuando yo llegue en los 80s había una situación donde fue una migración sin educación de nuestro país que venía aquí. Pero a mí me parecía fascinante entender como esa gente que no tenía educación, pero si tenía the drive, the dream y ver en el proceso de mi vida como esa segunda generación de los 80 que fue tan criticada, tan atacada tan ridiculizada "que los cadenu", que los no se que, que no se puede viajar en el dominican airline porque esa gente son tan bruta". Esa generación ha producido una Dominicanidad de la que yo me siento orgullosa. Son gente que ni siquiera terminaron high school en su país, pero sus hijos son scholars.

Ana: ¿Cómo fue que encajaste con ese grupo? Llegaste con condiciones diferentes.

Scherezade: Totalmente y viviendo en el Village. Josefina Báez, German Pérez que eran de un grupo un poco mayor que yo, pero estaban envueltos en mucho movimiento artistico en la capital y gente que yo conocía. Empezamos a buscarnos y a entender que había un éxodo artístico que estaba saliendo por medio de algo que yo llamo puente. Porque mi papa diseña puentes y todo eso de puentes me encanta porque el puente es una escultura urbana que funciona para unir un punto con el otro, no.

Ana: A través del agua.

Scherezade: Si, me encanta, me encanta. Entonces en ese momento de esos artistas como Josefina como German y como muchísima gente que estaban aquí o empezaron a llegar – como Moses Ros - que es el único de nosotros que es dominicanyork de verdad porque su papa lo mato el Trujillato entonces el venía de una generación donde él estaba demasiado chiquito cuando llego. Entonces él era americano. Pero cuando nosotros nos unimos con todos estos artistas nuevos llegando, eso fue como, "Ay Dios mío esto es como un movimiento." Y desde ese momento hemos pasado mucho juntos, hemos perdido mucho juntos, hemos peleado de vez en cuando. Nos hemos divorciados de vez en cuando, y nos hemos casados de nuevo de vez en cuando. Pero definitivamente ha sido super enriquecedor. Lo que me ha hecho y lo que justifica, y entiendo ahora como si fuera un libro abierto, mi amor por New York, es que New York es el único sitio en el mundo donde uno tiene que sentarse realmente a observar para entender y llegar a la conclusión que el inglés es el idioma oficial. Porque tú te paras en una acera new yorkina y ahí se oyen todos los idiomas del planeta, ¿ok? Y no hay nada más entretenido que sentarse en los escalones de la librería de Nueva York en la quinta con cuarenta a ver la gente más bella y exótica del

planeta y la diversidad humana, total. Te voy a decir una cosa: yo soy caribeña and that's what I'm about. I am about the sancocho. I am about this mix. I am about the things that are not just pure, I am about the anti-pure.

Ana: The anti-pure that's beautiful.

Scherezade: We can decode that.

Ana: Yes let's decode that!

Scherezade: That can be another whole conversation. Oh my God we are going to find different niches now. We have to rewrite history. And by the way - that is overdue. Obviamente nosotros necesitamos de vuelta contar todos los cuentos porque esta crisis que tenemos ahora mismo es por falta de historia y la falta de historia realmente contada con la verdad. Entendernos y tenemos que aceptar que la historia está contado por los ganadores. Pero llego un momento en que nos damos cuenta que hasta a los ganadores les está haciendo daño la mentira.

Ana: Pero entonces en tu trabajo ¿Cómo es que te acercas a esa verdad?

Scherezade: Ahí es otra cosa interesante. Esa es otra parte de mi experiencia de Nueva York que yo adoro. Es el hecho de que aquí en esta ciudad para tu sobrevivir y realmente capitalizar and embrace this experience sometimes we have to take off the jackets , esos jackets que te pusieron por tu educación por esa mirada que uno adquiere por la sociedad de donde uno viene. Pero cuando tú vives aquí lo primero en los primeros días es "pero mira a mí me dijeron que debo tenerle pánico a esta gente que no se parecen a nosotros." Y que pasa si te toca un roommate que viene de ese sitio donde para nuestra cultura es el otro. Cuando empiezas a romper con el concepto del otro y todo el mundo se vuelve en nosotros, tu empiezas a poder desarrollar toda esa simbología que yo he tratado de manera no ilustrativa, pero definitivamente con poesía, porque esa es la única manera de hacer arte. Yo no intento en ningún momento como artista de ilustrar ideas.

Ana: Ni ilustrar, ni representar.

Scherezade: No.

Ana: Estás haciendo un cuestionamiento.

Scherezade: Es provocar por medio de poetica. Y es para mí obvio que una imagen vale más que mil palabras y que una imagen puede tener tantas narrativas diferentes que por eso es que se vuelve tan complicado. Por ejemplo, a veces estoy hablando de una pintura y yo la vi en el 2003 y después la veo en el 2006 y le pongo un cuento diferente porque me doy cuenta que yo estaba pensando en esto, pero realmente, aquí se ve aquello. Así es que la narrativa crece. Por eso es que trabajo en series. Cuando yo empiezo a trabajar en un grupo siempre termino con 20 obras de un grupo.

Ana: ¿Y porque en serie?

Scherezade: Porque la conversación no se acaba tan fácil conmigo, no se acaba en una pieza; yo siempre pienso que hay muchos matices de una conversación que son necesarios. Como puedes ver, yo soy muy energética, yo necesito, tengo la urgencia de contar las historias.

Ana: Es como que el marco mismo no puede contener.

Scherezade: Exacto. No puede. Tengo que romperlo. Y por ejemplo hay obras del 1998 que yo quiero muchísimo y fueron a la galería de Leonora González de Vega. Leonora Vega, dichosa de paso, es otra persona que no se le ha dado el crédito que merece. Ella fue la que creo Boínayel. Galería Boínayel fue aquella galería, muy chiquito, fue en Santo Domingo donde ella lo empezó con su esposo Pedrito José Vega, un arquitecto talentoso que desafortunadamente se murió el año pasado. El termino siendo museógrafo de las familias de los de León del Museo del León. Ellos fueron una pareja icónica y ellos invitaron gente como el artista Cristo a Republica Dominicana. Ellos crearon este ambiente de un arte más allá de la isla. Bueno, la cosa fue que eventualmente ellos tuvieron un divorcio terrible y ella, también la galería, se mudó a Puerto Rico y esa galería se convirtió en la galería más importante puertorriqueña de los 80s. Era muy internacional. Fijate como son las cosas ahí vuelvo y digo. Cuando ella llega a Nueva York en los 90s, ya eso fue en el 97 o en el 98 porque Gabby ya había nacido, ahí yo conocí a Leonora. Yo me acuerdo de chiquita ir a ver sus exhibiciones en la galería, me acuerdo muy claramente pero no conocía a Leonora en el tiempo fuerte de Puerto Rico que fue un tiempo glorioso para ella y donde tenía artistas como José Morales -el newyorican - y eran todos artistas de diferentes nacionalidades. Cuando ella vino aquí quien me llevo a la galería fue German Pérez y Moses Ros en ese tiempo también. Y me dicen "que no sé qué, es una Dominicana, que esto lo otro" y yo "OK!" En ese tiempo me estaba representando una galería norteamericana que se llamaba Mary Anthony Galleries, que quedaba en Broadway. Estaba arriba del New Museum. El New Museum estaba en su otro local súper viejo que quedaba en Broadway. Pues la cosa fue que yo empecé a trabajar con Leonora Vega, que fueron unos de los años más intensos e interesantes porque ahí se juntaba gente como Porfirio Herrera, arquitecto Luis

Facundo que se graduó de Parsons, maestro en Pratt. Después se metió ahí Freddy Rodríguez, Hilmar Vittoria que eran artistas que habían estado muy muy en la parte internacional de New York, pero eran mayores. De una primera ellos se juntaron con esta generación que era más joven y nos volvimos un núcleo y ahí empezó a nacer la idea de un museo dominicano al estilo Museo del Barrio en alto Manhattan. Ahí las conversaciones empezaron y ahí desafortunadamente también todo el mundo se dispersó, pero no se perdió todo. Ahí se formó una gran unión entre todos los artistas. Hasta este momento somos como una familia. Por ejemplo en el caso de Freddy, que es una de las personas que más quiero y admiro del grupo de nosotros, que es un mayor que yo, es una persona que yo consulto y al mismo tiempo te das cuenta que hay un respeto mutuo o sea hay una hermandad o sea que el museo fiscalmente no se formó pero, es algo totalmente de todos nosotros y mucho mejor no solo por ambulante donde se incluye a todo el mundo -- no importa que seas Cubano, de Puerto Rico, que seas de Macedónico como el esposo de mi hermana que era parte de la galería también o que tú seas Irlandés, porque los Irlandeses son las personas más simpáticas de este mundo. O sea, todo el mundo entra. Eso es una experiencia que comenzó en los 80s, conmigo comenzó cuando yo llegue en los late 80'. Realmente comenzó conmigo cuando me gradué y Josefina y yo empezamos a hacer proyectos en el 1992, 1994 y todo ese tiempo empezó a hacerse así y ahora se están viendo resultados muy positivos.

Ana: ¿Es posible decir que hay un lenguaje común en ese museo, en ese grupo, en esas dinámicas?

Scherezade: Hay muchas ideas que se overlap o que definitivamente entran en una conversación súper coherente. Pero definitivamente con voces y experiencias muy diferentes. Por ejemplo, tanto yo como Iliana Emilia, mi hermana que, aunque yo soy 3 años más o menos más vieja, somos de los 90s, de la experiencia de los 90, con el New York de los 90s, donde hubo una gloria de SoHo pero también una caída de SoHo. Es muy diferente a los cuentos de una gente como Doña Ana Valcarcel que vinieron aquí al principio de los 60s, o como Freddy Rodríguez que vino al final de los 50s. Él incluso conoció a Andy Warhol, y estuvo en ese ambiente donde los artistas estaban yendo a ocupar esas fábricas vacías en SoHo. Esa es una experiencia históricamente valiosa y que de nuevo incluye la experiencia caribeña en la isla de Manhattan. Eso es ya como que después me toca a mí también porque yo cojo la parte de los 90 con ese grupo de Chavón que vino.

Ana: Y me hace pensar como antes de pensar, uno caminando por una calle entra por un callejón y de repente...

Scherezade: Una sorpresa que de buena primera te da otro toque totalmente y es una casa nueva. Y han sido definitivamente unos desvíos – si se puede decir desvió - que han sido la mejor avenida del mundo. En ese sentido, te digo, es muy complejo, hay mucho, es un mapa que dobla, sube ¿tú sabes? En el caso de una

de las cosas que tengo que decir también es que tú me preguntaste como llegamos a juntarnos toda esa gente también. Aunque mi vida siempre ha sido downtown y todavía sigue siendo downtown yo siempre estoy muy orgullosa de lo que ha pasado, los resultados del dominicanyorkismo. Resulta que en el 1999 se empezó a hacer un grupo que se llamó Dominicans2000. De ahí también salió, de ahí fue que yo conocí a Ydaniz Rodríguez y a Daisy Cocco de Filipis, a Junot. A Felix Sención de los dominicanos en Wall Street. Conocí a tanta gente.

Ana: ¿Y cómo llegaste a Dominicans2000?

Scherezade: Ah te voy a decir cómo. Un español... Pa' que tu veas es que I love New York... un español me estaba haciendo una entrevista con Leonora. Entonces David Viñuales me dice, "¿Por qué no te juntas con la gente de Dominicans2000?" y digo yo, "Porque no me han invitado." "Ah, pero yo te estoy invitando" y yo "¿Pero ven aca tú no eres español?" Ay Dios mío, I love New York. Entonces reentre de nuevo, pero de otra manera, al grupo dominicano. De ahí fue que hice amistad con Torres-Saillant de nuevo, y con scholars que se estaban formando para darle más sustancia a ese recién nacido instituto de estudios dominicanos. Definitivamente lo que me gusta es, aparte de todo y lo que me está pasando en Parsons y las otras escuelas de arte, es que estoy siendo participe de lo que está pasando con la nueva generación. Y yo amo eso. A mí me encanta y soy curiosa de esa nueva generación. Entonces yo no me voy a poner vieja nunca porque siempre ando con gente joven. Y es una conversación y es una relación que tiene que ser un send and receive porque si no, no tiene sentido. Definitivamente yo me enriquezco tanto como ellos. Básicamente esa es la idea de comunidad y una comunidad donde no hay fronteras. Donde de una primera mis conexiones más importantes son chicanos, venezolanos. Tengo la galería aquí en New York y yo siempre pienso que a cualquier dominicano que este aquí, hay que apoyarlo y apoyarlo en el sentido de también ser súper crítico para que se demuestre lo mejor de nosotros, de no jugar con el hecho de que "ay eso no es na'" si no, celebrar la idea de que hay mucho talento, mucha profesionalidad y también por el mismo hecho de la experiencia caribeña. Por nosotros tener una mezcla tan grande tenemos más oportunidad y más espacio para poder incluir gente de todos lados. ¿Entiendes? Porque no hay pureza, siempre hay un apellido irlandés o alemán. Mira al mismo Che, Che Guevara Lynch apellido irlandés, entonces tú te pones a pensar que nosotros estamos fabulosamente mezclados. En observación y cuando empezamos a hablar también

Ana: Anti-puro.

Scherezade: Anti-Puro.

Ana: Eso me lleva a la próxima pregunta. **What are the questions you are asking in your work? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Las problemáticas que estas tratando de analizar desde tu punto de vista?**

Scherezade:
Se ha complicado la cosa porque tengo mucho que decir y muchas historias que contarte puedo estar hasta la noche. Mi trabajo es sobre la política de

Page | 9

inclusión, es sobre inclusión, entonces cada serie es un paso de como contar esa idea de la inclusión de manera diferente y una manera de yo misma to engage in that conversation constantly y yo misma cuestionarme la validez y las pruebas de que esa idea que yo tengo es o no es, ¿entiendes?

Ana: ¿Hipótesis?

Scherezade: Si y donde la composición de la narrativa no tiene que seguir el concepto del sujeto, verbo y el sujeto directo o indirecto. Si no que puedo cambiar el orden de los factores para que pueda ser diferente producto. Anti matemático. Aquí se juega porque es la única manera en mi search en mi búsqueda de libertad

Ana: ¿Es una búsqueda de libertad?

Scherezade: Es una búsqueda de libertad definitivamente. La libertad tiene que ser inclusiva. No puede ser divisoria. El mundo del principio del mundo nos ha enseñado que ese ha sido nuestro gran fracaso. Pensemos en las paredes de Berlín.

Ana: Entonces cuando estas con la materia, las pinturas, el canvas, el marco, la parte física ¿Cómo es que entra esa búsqueda?

Scherezade: Bueno te voy a decir. Una parte súper importante es que yo soy súper rápida. Yo puedo hacer una exhibición físicamente en un mes. Sin embargo, es el pensamiento lo que toma tiempo. Yo soy muy intelectual en eso. A mi esposo que le gusta leer se pasa relajandome porque cuando estaba embarazada me dio por leer todos los libros de guerra del periodo Romano. Mi mama decía, ¡"Ay dios esa nena va a salir como un espartano!" Ya tu sabe. Entonces yo soy muy así de estudiar y de leer muchas cosas de diferentes puntos de vista. Pero llega el punto que, para yo poder crear, yo tengo que unplug.

Unplug porque la información llega a ser una sobre dosis y te da demasiado estructura y yo soy anti-estructura. Para yo poder crear ese trabajo, yo sé que yo tengo todo el contenido intelectual que yo necesito y cuando sé de lo que estoy hablando, si puedo tomar la libertad de mezclar y descomponer cuando ya yo tengo mucho material. Y ahí es que entra la parte física. Yo soy obviamente pequeña, pero todo lo mío es grande. Todo lo mío es dibujo. Yo soy dibujante. Esa es mi esencia: la línea. Yo uso la pintura sin hacer reparo si me ensucio o no. Siempre en mi trabajo hay joy porque me pongo a pensar, es que yo estoy grateful. I love life. Yo me siento lucky de poder estar viva, de haber podido tener la suerte de poder escoger lo que yo quiero hacer. I don't take it for granted. I feel lucky. Por eso es que para mí es importante el factor didáctico en todos los proyectos. Quiero que todos, al ver mis proyectos, estén expuestos al joy. There is something more to life than what they tell you. They always say, "You have to do this, you have to do that and that's what's going to make you happy. You're going to have enough money in the bank, that's gonna make you happy. That's what's gonna define who you are in society." No. I want to make sure people are exposed to something more, you know? And to poetry. Life is too unpredictable y a mí me gusta pensar que mis pinturas son unpredictable también, como una manera de casi emulate how I feel and how I think. ¿Tú me entiendes? Así que básicamente en la política de inclusión donde yo no hago excusa por ser emocional, yo no creo que tenga dejar de ser intelectual because I like to laugh I like to cry and I like to jump. That doesn't make me less serious. That makes me freer. It is a way of freedom. I am concerned about that.

Ana: Integrada y poder vivir de todas las emociones y humanidad completa.

Scherezade: Sí, I like that, I like it all. Porque estoy interesada en todo. No soy solamente pintora. Eso es muy aburri'o. Who says you have to do only that? Es la idea de que cuando tú te permites libertad, es más difícil, pero tú te enriqueces más y tu te cae muchísimas veces, pero encuentras la manera. Es vivir to the fullest. With everything.

Ana: Absolutely, no hay guion.

Scherezade: No, y como artista yo me voy por todos lados y me importan tres divinos y una flauta que no me pueda meter en ningún nicho. Ese problema lo tienen los historiadores que no pueden encontrar ningún nicho. Que de hecho yo soy perfecta para los historiadores porque soy muy intelectual en muchas cosas. Entonces I go very well with that, que es una contradicción, pero mi punto es que cuando hablo de inclusión, es una inclusión beyond raza, you know? Like the universal saga of being.

Ana: A la Kundera.

Scherezade: That's right.

Ana: Estoy observando esta pintura detras de ti y pensando mucho en los ángeles negros de Pelourinho en Brasil y el cuento de los esclavos que entallaban angelitos negros en las iglesias.

Scherezade: Tu saben que los angelitos negros son parte de mi trabajo. Pues entonces resulta que bueno quien escribió un ensayo muy bueno sobre mi trabajo de los angelitos negros fue Abigail Lapin. Yo conocí a Abigail de una manera interesante, a través del profesor Edward Sullivan y -- yo te contare hay un cuento. Cuando yo estaba chiquita en San Cristóbal siempre había conversaciones sobre la raza. Esas conversaciones las había en mi familia. Siempre. Y yo estuve contenta de que eso pasara porque eso me dio la oportunidad de tener licencia de matar (laughter) entonces se puede conversar. Bueno cuando yo estaba chiquita siempre estaba esta canción de los ángeles negritos.

Ana: Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor de Toña la Negra...

Scherezade: Pues ese. Cuando yo estaba chiquita, no tenía más de 8 años, a esa edad comencé a escuchar la lírica y esa lírica me llego al alma. Yo lloraba. Yo me emociono y me pongo a llorar.

Ana: ¿Porque ya tú eras pintora?

Scherezade: Yo le puse mucha atención a esa canción. "El pincel extranjero" es un concepto muy grande cuando tú estás chiquito. Yo entonces empecé a entenderlo y a entender esa idea. ¿Por qué no? ¿Si todos los muchachitos que yo veía en San Cristobal caminando y en el campo eran morenitos? Eso fue algo, fijate que esas son las cosas que pasan, que empiezas a ver todas esas memorias en tu trabajo de nuevo. Eso me llego. El hecho de ¿Por qué tienen que ser diferente? Yo por ejemplo en mi familia hay de todos los colores y sabores y eso me encanta y entonces es tan difícil tener racismo cuando en una familia hay 50 colores. Eso pasa en el caribe. Sin embargo, en Santo Domingo hay mucho racismo económico. Esa es otra conversación. Ahí fue que empecé con los angelitos negros. Y en esta pieza está el hecho de que yo no veo la idea de yolas. Yo veo avioncitos porque fue lo que me tocó a mí. Yo me acuerdo las yolitas y los barcos en el malecón, yo los veía como la invasión americana. Yo no las veía como nadie se está yendo pa' otro la'o, pero al avión sí. Recuerdo que uno iba bien cambiadito al aeropuerto porque eso era un big deal. Mis avioncitos que son este caso mis angelitos negros, van de una isla a la otra; esta es una versión número dos de un cuadro que se llama, "De Una Isla a la Otra." Los angelitos vienen llegando a una isla que se llama Manhattan, donde yo ya invadi con las palmas en Central Park. We are happy, we are happening! Fijate aquí, esta pieza -- la libertad (the Statue of Liberty) es morenita -- esa pieza es enorme. Esa pieza esta allá, atrás. La cosa es que yo uso siempre uso mucho color dorado.

Ana: ¿Conoces el trabajo de Samira Abassy?

Scherezade: Oh my god, Samira used to teach with me. I love her work. Ella es iraní, excelente me encanta su trabajo. Ella es una artista que me encanta.

Ana: Me encantaría ver las piezas tuyo y las de ella en el mismo espacio.

Scherezade: Eso mismo he pensado yo también. Ella tiene mucho, sí, me encanta. Así que gracias. Ahora, esta pieza es Yemaya en exilio. She is traveling from one ocean to the other to find home y fijate que tiene los avioncitos y las olas. Fijate que las palmas aluden to land, y estas cositas que yo pengo como rain.

Ana: Wow! Que bello. El exilio de Yemanya.

Scherezade: I love this painting. Te voy a enseñar otra cosa aquí, del 2009. Es verdad que esos sin vergüenza son un show. Aquella pintura, ese es el Jesucristo bronceado, la virgen morenita, otro angelito morenito entonces el niño jesus rojito rojito. Esta bronceado.

A: ¿Se quemó en la playa?

Scherezade: Porque como lo quieren poner rubio y blanco... Yo me pregunto cómo es que Jesús nació en el desierto ¿de dónde va a salir ese muchacho blanco y rubio? (laughter) No es posible. Ese trabajo es del 2003, fue cuando la guerra de Iraq. Ese fue cuando George Bush. Cuando estábamos en invierno, entonces yo hice una serie entera. Básicamente hice una serie entera de fotografías en blanco, negro y gris utilizando la idea del gris como el color in between. It's not white, it's not black, it's in between. Entonces las historias de guerra siempre son relativas, porque hay un conflicto. Nunca se sabe si una decisión es buena o mala. Por esa razón utilice estos juguetes. La idea es que esa guerra nos la vendieron, como un juguete. Como Disney. Vamos a matar gente mala y regresamos limpios y ya. Entonces usé animales de juguete, pero los puse en la posición es de confrontación.

Ana: Y que todo se va cayendo y desasiendo. Ahí está la abeja mirándonos de cara.

Scherezade: ¿Tu viste? La más bonita y fluffy, esa es la más peligrosa. Esta pieza que están todos de lado, eso fue el año pasado en Columbia University. La universidad me comisiono todo el lobby de la entrada de la universidad y se llama "The Liquid Highway" con la idea de que el océano es un obstáculo, pero también una vía. Si tú vas a mi website vas a ver los animated videos que tienen que ver con la idea de la migración, del liquid highway. En el 1997 hice una serie de proyectos tipo tapestry, no están montadas, no están marcados, sino la parte bien orgánica de la tela. En este caso, colonizamos al colonizador donde ponemos bright colors, y una morena.

Ana: Paradise According to the Tropics. These are the first pieces I got to know when I was introduced to your work.

Scherezade: Mira, mira lo grande que son. Todo para mi es grande. Estos también se van para el Getty. Esta la voy a montar en Guadalupe, todo entero.

Ana: ¿Es una escultura entera o lo tiene que rehacer en cada espacio?

Scherezade: Cada vez. Si van para allá van a ver una exhibición así con las obras pintadas en la pared. Se va formando como un gran altar. Se llama "Catedral" y tiene varias versiones. Esas son pequeños milagros, todas usando la iconografía católica como la primera que vino con el sentido cristiano. La parte de atrás de todos los milagros están en diferentes idiomas con la idea de que "that was the first european invasion". Después de ahí viene todo el mundo. Después, yo hice una versión de "Cathedral" usando los airport tags. Lo hice así con la idea de que the new promised land is New York; that is the promised land of our times. De nuevo esta la estatua de la libertad, cinnamon. Esos son los colores primarios con la idea de que esos son los colores que hacen todos los otros colores. En la versión de la Universidad de Staten Island – otra versión - lo que hice fue que cuando tu llegabas, yo le decía a la gente al entrar a la exhibición, iban a llenar los tags. Staten Island es el más Republican de los boroughs. Yo quería una exhibición and I wanted people not to forget this. El día del opening llegaron de todo el campus – de historia, de antropología, de todas partes y me dijeron que nunca habían visto la galería tan llena. Eso fue fabuloso, pero cuando yo hice la presentación, típico Republicans salen diciendo...bueno, yo les había dicho, "Here is where you write where you've come from, and where you went when you arrived in this country, and then we are going to post it on the altar." Un Republican sale diciendo, "We are all Americans." Y yo respondí con, "No. Are you full-blooded American Indian? No? Then you came from someplace. Remember your grandmother? Where did your grandma come from?" And all of a sudden everyone started being German, Irish, Italian, Polish...you know?

Ana: Ahí se les quito la máscara.

Scherezade: Then I explained that if there is one true American here I am the closest one. Sorry darling. Tuve que decírselo. This is the beginning of the American experience; it's in the Caribbean. All the craziness happened there. So you guys came here 200 after. Ya Española estaba abandonado, así que es verdad. You had to see these Arab kids with Mexican kids posting together, and it became such a good conversation. It was great. Todo eso lo tengo coleccionado para un art book que voy a hacer. Este es el post card from Haití

Ana: ¿Esta fue con Eddy Paulino?

Scherezade: Si con Eddy, ese personaje de alto nivel. Yo contándole a la gente que él me pone loca, yo lo quiero más que el diablo porque yo soy muy rápida y Eddy es así [lento]. Yo les voy a enseñar a ustedes, en la exhibición de Philadelphia I framed the postcards con translations del kréyol so people could understand. Ahí llego el sancocho. Gente super racista, gente super solidaria, gente que creen en la fusión, gente que no creen en la fusión, pero están bien

con su vecino. O sea un sancocho that portrays the complexity. It's not that easy. Basicamente nosotros lo montamos como si fuera cuando tu estas en el laundry and you are talking and you have to take all the laundry out.

Ana: Todo todo todo, lo limpio, lo sucio, todo.

Scherezade: Fue en las dos partes - la parte Dominicana y la parte Haitiana. El proyecto Borders of Light.

Ana: Mi próxima pregunta es talvez un poco cliché, pero la voy a hacer de todas formas. ¿Cuál tú crees es el papel del arte en el cambio social?

Scherezade: Ok primeramente nunca en el mundo ha habido un instrumento más político que el arte. Vámonos para atrás al comienzo de nuestra "civilización occidental": los griegos. No hay nada más político que provocar el pensamiento y eso es lo que los artistas hacemos. Como siempre yo digo que tenemos la licencia de matar, por medio de permitirnos ser libres. Ese ha sido siempre el problema de la sociedad. La única manera de mantener a la gente estúpida, es mantenerlos en una cajita: "Esto es lo que tenemos que saber, y esto es como tu lo tienes que hacer." Pero el artista, al tener naturalmente una necesidad de cuestionar y de irse against the grit, tenemos como inbuilt esa licencia de decir, "Hey, what about if...?" Entonces eso se vuelve en arte como por ejemplo, un play. An exhibición. A great professor he can really change. Por eso estoy muy contenta de que en Parsons tenemos una serie de clases que combinan ciencia con arte y hay una clase que yo doy que adoro que se llama "Memory." Se llaman "Sustainable Systems" y básicamente nos enfocamos en como un artista joven y diseñador puede empezar a hacer cambios en la manera en que usa materiales y como transporta todo, para poder ser más consciente de una tierra, de un planeta, que está cambiando. Entonces si eres diseñador de moda, "What about if we develop a new kind of textile?" Tenemos que adaptarnos a un planeta que está cambiando. Dime si ese no es el tool más político de todos.

Ana: ¿Entonces "Floating World" es en respuesta a la gente perdida en el mar?

Scherezade: Es una parte de la exhibición "Theories of Freedom." Que tú la vas a ver. Ahora está en el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute en la 125, con Marta Moreno Vega.

Ana: Me encanta la palma trasplantada. Es diferente que trasplantar una estatua de Duarte.

Scherezade: Es muy diferente porque esa es otra cosa - yo soy anti-heroes. Tenemos que vivir con eso porque son simbologías. Esto que tú estás viendo ahí es parte del altar, pero por afuera. Yo lo monte como si fuera una pared en medio del espacio, del mar. El mar me provoca a mi yo lo que veo son muchos cuentos.

Ana: ¿A qué mar ibas de niña? ¿palenque o capital?

Scherezade: Nosotros vivíamos en Costa Verde y nuestro viaje a la capital siempre era el Malecón. Ese es mi paisaje, ese es el paisaje que me encanta. Entonces no escapo del mar porque antes vivía en una isla y ahora vivo en otra isla, cerca del Brooklyn Bridge.

Ana: Ya llegamos a la pregunta final: What is your current work, en este momento?

Page | 15

Scherezade: Estoy trabajando en varias cosas. Esto es un cuento. Ya tengo una serie de trabajo nuevo que son de Granada. El año pasado fue un año positivo para mí, mucha cosa buena. Una de las cosas fue que gane este premio. Eso fue lo que use para arreglar el basement. Entonces yo utilice eso y la idea del nest. William y yo hablamos la idea de comprarnos un estudio somewhere else in the summer when the kids are out of school and we can all go together. Cada dos años tratamos de hacer unas expediciones, ir de viaje con los muchachos. Yo voy a hacer mi estudio en Granada ¿Why? Porque Granada ese el único sitio en la edad media donde los judíos, los islámicos y todos vivían under control. Óyeme que decisión tan buena. Hice 40 piezas ese verano, en papel. Es una casa en el vecendario Albaicín, y el patio de nosotros tenía una vista del Alhambra. Me la pase trabajando en esas piezas que tenía que ver con esa celebración de esa riqueza y ese lushness, y el concepto del agua como lujo, que tenía el imperio islámico. Entonces estoy un nuevo grupo y lo que estoy haciendo es esketchiando un nuevo grupo de pinturas “Memorias de La Española: Haiti/Republica Dominicana) The memoria paintings. Monuments just about the conflict. Otra cosa que estoy desarrollando también es lo que va a ser cuando termine eso de Haitian-Dominican pieces son the maps, jugando con los mapas. Poner los estados unidos con Inglaterra, y Inglaterra aquí – poner vecinos que son imprescindibles. Esos son los mapas. I am busy! (laughter) Lo de Haití y Dominicana ha sido excelente porque gracias a Dios me he ganado una residencia en New Orleans. Es un lugar muy caribeño y tiene la loquera, igual que nosotros. Yo creo que ese es el lugar indicado para hacer esas piezas, porque va a ser como que the right place, you know?

Ana: ¿Y todo va a ser con la memoria?

Scherezade: Exacto y yo creo que todos debemos empezar a crear otros monumentos acerca de nuestra historia. No lo de Duarte con Sanchez. Otra clase de cosa y eso te pone a pensar en el movimiento expresionista Aleman que nació después del 1942., cuando los alemanes tuvieron que enfrentar lo que había pasado - porque no todos estaban de acuerdo. ¿Cómo un país hace un exorcismo de ese dolor? En ese momento se forma todo ese movimiento expresionista, como movimiento de rabia, de emoción – pura memorias. Y todos esos artistas judíos empezaron a crear este movimiento de cierto tipo de pinturas que tenía que ver con las ruinas. Hay uno que se llama Anselm Kiefer que me encanta. Nosotros no hemos enfrentado todavía el dolor. This is something that really affects us all, that really kills usa ll. Y la cosa es que hay muchas personas

dominico-haitianos que no se logran dividir. Eso fue una cosa horrible. Más en esa raya, en la línea, como se dice. Hay que estar limpio y tener solidaridad humana.

