

ENTRE EL BOXEO Y EL MANICURE

El artista Carlos Rolón/Dzine explora su herencia cultural boricua y rinde homenaje a sus padres.

Por María Rivera Espinosa

Cheryl Dunn, Roy Jones Jr. with Fighting Cock (2000).

Carlos Rolón —o Dzine— se inspira para su obra en su herencia cultural boricua, como un homenaje a sus padres, y la combina con su mundo actual: el arte contemporáneo. Su libro *Nailed: The History of Nail Culture and Dzine* está dedicado a su madre, y en su más reciente volumen, *Boxed: A Visual History and the Art of Boxing*, el artista —nacido en 1970, en Chicago— rinde tributo a su padre. **En la introducción de *Boxed*, hablas acerca del boxeo como una manera de vincularte con tu padre y tu cultura durante la infancia. ¿Aún consideras que éste es tu mayor lazo con la cultura puertorriqueña?**

El libro no es sólo una compilación y combinación de dos culturas que son importantes para mí; además de eso, el principio detrás del boxeo representa a gente como mi padre (y mi madre), que vinieron a Estados Unidos con sueños y aspiraciones para encontrar una vida mejor; sin embargo, sus deseos no llegaron pronto. Independientemente del entretenimiento que causa, parte de la conexión con los deportes en el Caribe es el aspecto económico. El objetivo de *Boxed*, en general, es mostrar cómo los artistas, fotógrafos, artesanos, escritores y documentalistas han usado el boxeo como una metáfora.

Sabemos que dedicaste el libro a tu padre y tu última exposición, *Nailed*, a tu madre. ¿Cómo se te ocurrió esto?

Como hijo de migrantes puertorriqueños de primera generación en Estados Unidos, los trabajos bien pagados eran escasos. Mi madre, para aportar un ingreso adicional al hogar, puso un salón informal de uñas en la casa. Recuerdo perfectamente el terrible olor de los productos, pero disfrutaba oír a las mujeres en el chisme, hablando de las cosas que ocurrían o de sus problemas personales mientras las arreglaban. Me encantaba que llegara gente y el sentido de comunidad que se formaba. Deseaba recrear este sentimiento y narrar una historia que fuera honesta y, al mismo tiempo, fiel a mi lenguaje y mi cuerpo de trabajo. De ahí la puesta del *Imperial Nail Salon* (réplica exacta de la sala de mi casa cuando era niño, en 1976) en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Quería situar el proyecto en un contexto histórico, que es como nació el libro. Era todo un proceso bastante integral. Lo curioso fue que, al comenzar la investigación para el ejemplar, me di cuenta de que no había mucha información o alguna historia sobre la cultura de las uñas, por lo que *Nailed* es, de hecho, la primera publicación exhaustiva sobre este tema.

El asunto de la identidad está siempre presente en los artistas latinoamericanos que crecieron en Estados Unidos. ¿Cómo describirías la tuya?

Algo que siempre me ha interesado es cómo una cultura, o un conjunto de culturas, funcionan dentro de una misma institución. No solamente por la obvia razón de haber nacido “entre culturas”, sino por lo que esto me aportó durante mi crecimiento. Mi familia en Puerto Rico es muy tradicional, lo que me permite identificarme con mi trabajo a través de la música, los colores, las creaciones exuberantes, y conceptualizar los temas que he trabajado con anterioridad. Por eso, mi obra no batalla para cruzar las fronteras artísticas.

Estamos seguros de que hay muchos proyectos que vendrán próximamente y los esperamos con ansia. ¿Podrías hablarnos sobre lo que sigue?

Hace poco, firmé contrato con Pearl Lam y ofrecí mi primera exposición individual en Singapur; también tuve otra en febrero, en el Museo de Arte de Rockford, Illinois. Mi obra ha estado en la sección *Encounters* del Art Basel de Hong Kong, con curaduría de Alexie Glass-Kantor, y en una gran exposición colectiva que se montó en el Mint Museum de Carolina del Norte durante la primavera. Estoy arreglando el traslado de la exposición *Boxed*. Tengo también algunos encargos muy especiales, proyectos y posibles exposiciones que estoy terminando o trabajando en los detalles, y los anunciaré pronto en mi página y en las de Pearl Lam o Salon 94.

Si pudieras describir tu obra en una frase, ¿cuál sería?

Como lo digo en mi nuevo libro *Boxed*, “triumfo, fracaso, belleza, ego, persistencia, lucha y amor”. ■

TRADUCCIÓN OLIVER MANUEL PEÑA. FOTOGRAFÍA: ROY JONES, JR. WITH FIGHTING COCK Y DON KING. CORTESÍA DE DZINE. FOTOGRAFÍA: IMPERIAL NAIL SALON. CORTESÍA DEL ARTISTA. FOTOGRAFÍA: ETHIOPIAN MISTRESS. CORTESÍA DE SALON 94 Y DEL ARTISTA.

1. Carlos Rolón, *Imperial Nail Salon (My parents' living room)*, performance en instalación con Tilda Swinton (2012). 2. Holger Keifel, *Don King, 'Bling' / New York* (2005). 3. Carlos Rolón, *Ethiopian Mistress* (2011).