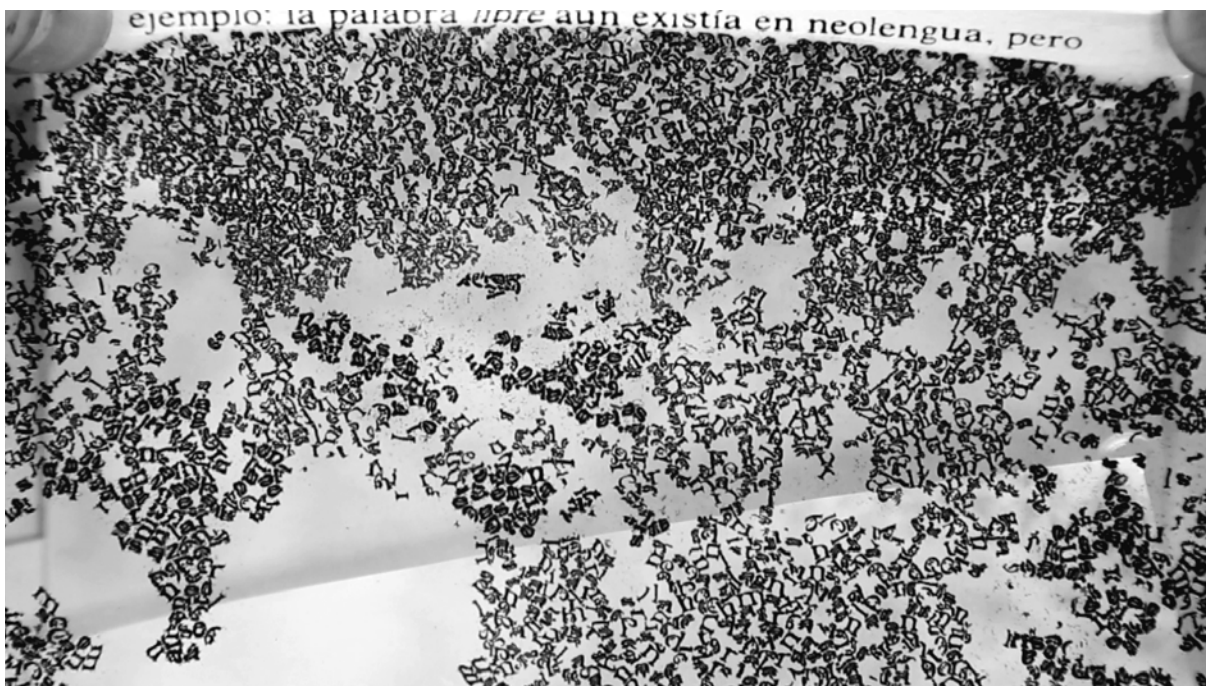

Les testaments trahis

|

Lawrence Abu Hamdan, Milena Bonilla, Chen Ching-Yuan,
Voluspa Jarpa, Bouchra Khalili, Teresa Margolles, Oscar Muñoz

2 de julio - 8 de agosto, 2020

Oscar Muñoz, *Distopía*, 2014 (video still)

Partiendo del título de una colección de ensayos de Milan Kundera —en los que reflexiona, de manera autoreferencial, sobre el arte de la novela—, esta exposición se plantea como exploración de prácticas artísticas en las que determinados textos, mensajes, ideologías o imágenes del pasado son subvertidos (“traicionados”) en una suerte de *détournement*. Los artistas exploran este tipo de estrategias y su enorme capacidad para transformar la realidad desde posiciones no hegemónicas. Frente a manifestaciones del poder que se presentan como establecidas e impenetrables, existe la capacidad de encontrar fisuras para su deconstrucción. La selección de obras está fuertemente marcada por las referencias a la literatura, la escritura y el lenguaje en general, como productor de realidad y significado.

Para Jean Genet —autor francés que inspira el film *The Typographer* de **Bouchra Khalili**—, la tipografía es una metáfora de la práctica literaria. La tipografía era, por otro lado, resultado del trabajo de obreros altamente especializados, y se convirtió en un elemento clave para la circulación de las ideas revolucionarias. Para esta obra, Khalili recompone la última frase publicada de Genet, que él mismo había escogido como epílogo/epitafio a su obra. A través de este gesto, la artista reactiva el mensaje, lo recontextualiza en el presente y amplifica

su significado anticolonialista. **Teresa Margolles**, con la serie de fotografías *El Capital te culea*, también reactiva un mensaje —anónimo en este caso— y le facilita una plataforma de mayor alcance. La frase, encontrada en forma de grafiti en la región de San Antonio del Táchira, en la frontera entre Venezuela y Colombia, señala de manera cruda y directa las políticas neoliberales en América Latina. Siguiendo el mismo camino que tomaron miles de migrantes venezolanos, el mensaje se inserta en el espacio público de Santiago de Chile, tan solo unas semanas antes del estallido de la crisis social en el país. Margolles subraya con esta acción el enorme desequilibrio de una nación considerada durante mucho tiempo como un “milagro económico”.

Los ejemplos anteriores muestran una relación de complicidad, de afinidad con el mensaje que citan. En otros casos, sin embargo, nos encontramos frente a estrategias de *détournement* que subvierten el lenguaje dominante. **Voluspa Jarpa** basa una buena parte de su práctica artística en un ejercicio minucioso de recopilación, análisis y reapropiación de materiales de archivo. Combina una estrategia de denuncia —de toma de conciencia de una realidad histórica como son las políticas secretas de los Estados— con la subversión de esos documentos para convertirlos en un material nuevo:

una herramienta de resistencia. *An Endless Present*, de **Milena Bonilla**, es una colección de publicaciones científicas en las que la artista ha modificado los títulos, autores o descripciones originales. A través de ellos se abren reflexiones sobre la manipulación de la vida, con implicaciones que conectan la historia política y las crisis actuales. La artista cuestiona la autoridad institucionalizada de los textos científicos, y plantea la idea de la ciencia como una máquina que basa su funcionamiento en la corroboración de los hechos, pero que puede también producir o sustentar determinadas creencias ideológicas.

Dos obras de **Oscar Muñoz** resultan también relevantes en este sentido: en primer lugar *Distopía*, que nos habla de la deconstrucción del mensaje y la evanescencia del texto; y por otro lado *El método de Ludovico*, evocando la idea de forzar la mirada a través del dispositivo. Las dos obras se basan precisamente en dos textos literarios —1984

de George Orwell y *La naranja mecánica* de Anthony Burgess, ambos describiendo realidades profundamente distópicas— y de alguna forma también los transforman. **Chen Ching-Yuan** también toma como referencia la novela de Orwell para una de sus últimas pinturas de la serie *Card Stunt*. El argumento se corresponde perfectamente con las visiones simbólicas que el artista construye basándose en las derivas políticas del presente. Es, sin embargo, interesante, encontrar en la composición la posibilidad de cortocircuitar el sistema de poder y control mediante pequeñas acciones de resistencia.

Por último, la sutilidad de las variables del lenguaje, específicamente del habla, y sus consecuencias sobre la realidad, centran el interés de **Lawrence Abu Hamdan** en *Disputed Utterance*. Esta instalación pone de manifiesto la importancia de la interpretación del mensaje en casos en que una condena judicial depende de ello.

Lista de obras

Planta superior

Milena Bonilla

-

An Endless Present, 2013
Instalación de 15 libros ficticios,
portadas en c-print, estantes
190 x 27 x 80 cm
Edición de 3 + 2 AP

Teresa Margolles

-

El Capital te culea, 2019
Serie de tres C-prints sobre papel
Hahnemuhle Photo Rag
150 x 225 cm cada uno
Edición de 6 + 1 AP

Bouchra Khalili

-

The Typographer, 2019
Instalación, film 16 mm, B/N, mudo
3:30 min
Edición de 5 + 2 AP

Planta inferior

Oscar Muñoz

-

El método Ludovico (I), 2018
Video proyección sobre pantalla de
plástico con befarostatos metálicos
17:00 min, loop, mudo
9,5 cm x 7 cm
Edición de 5 + 2 AP

Distopía, 2014

Video HD, mudo
15 min
Edición de 5 + 2 AP

Voluspa Jarpa

-

De las ruinas y letras II, 2019
Instalación incluyendo 12 placas de
yeso sobre estructuras metálicas y
marcos, 10 placas de resina con tipos
de imprenta de acero
287 x 157 x 30 cm
Pieza única

Chen Ching-Yuan

-

Card Stunt XXII (1984), 2020
Oleo sobre lienzo
38,5 x 46,5 cm
Pieza única

Lawrence Abu Hamdan

-

Disputed Utterance, 2019
14 dioramas cortados con láser, C-prints
montados sobre cartón, estructuras
de madera lacada, 7 textos impresos
sobre placas de metacrilato
Dioramas: 7 x 10 x 6 cm cada uno
Placas de texto: 23 x 6,6 cm cada una
Edición de 5 + 2 AP