

Adel Abidin (1973, Bagdad, Iraq) *Jihad* 2006 3'27" DVD Cortesía Galería Anne de Villepoix, París

Adel Abidin parte de una imagen mediática demasado familiar: el terrorista islámico que ha grabado un mensaje en vídeo con cabeza oculta y Kalashnikov en mano mientras recita versos del Corán. En este caso, el “terrorista” se encuentra delante de una bandera americana. Empieza a recitar un verso del Corán, pero inmediatamente después toma una guitarra acústica y empieza a cantar *This Land is your Land*.

Enrique Ramírez (1979, Santiago de Chile) *Himno 2015* 3'03" DVD Cortesía del artista/Galería Die Ecke, Santiago

Enrique Ramírez filma a un músico mientras toca con una trompeta de varas el Himno de México, solo que la letra original ha sido sustituida por unas voces cantando en *náhuatl*, el idioma de los aztecas o mexica que aún se habla en diferentes regiones de México. El nuevo estribillo —“Que no pase otra vez/ Verdad, justicia, reparación”— constituye una directa alusión a las barbaridades cometidas sobre la población indígena tanto por los conquistadores españoles como por los diferentes gobiernos mexicanos.

Shahzia Sikander (1969, Lahore, Paquistán) *Bending the Barrels* 2009 20'00" DVD Cortesía Galería Pilar Corriás, Londres

Shahzia Sikander examina las narrativas y símbolos militares como medio de deconstrucción de los dispositivos políticos. Una banda de música del ejército toca en formación mientras en la pantalla van apareciendo mensajes de idiosincrasia militar superpuestos sobre la imagen de los músicos. Impregnada de fervor patriótico, la retórica militar escrita contrasta con la imagen de los soldados que marchan pacíficamente aludiendo a la violencia de la guerra y los sinsentidos de los nacionalismos.

Santiago Sierra (1966, Madrid, España) *Europe Long Play* 2009 Lado A: 13'51", Lado B:18'37" Audio Cortesía del artista y Schellmann Editions, Nueva York

Santiago Sierra presenta dos irónicas e incisivas piezas sonoras sobre Europa y su destino como una hipotética comunidad trans-nacional. En el lado A, titulada “Europa reproducción de larga duración”, los himnos nacionales de los 27 países que conforman la Comunidad Europea se tocan simultáneamente y de forma continua; en el lado B, el himno nacional de la Comunidad Europea es ejecutado hacia atrás. La marcialidad original y el boato dan paso al galimatías y la cacofonía, en lo que puede entenderse como una metáfora de estancamiento real del proyecto europeo donde un país como el Reino Unido amenaza con el famoso *Brexit*.

German Tagle: no creas que me voy a arrancar, esas cosas pasan por mi cabeza como un relámpago

El artista chileno Germán Tagle (1976, Santiago) realiza un proyecto pictórico a medida para la sala de proyectos de Matucana 100 que consta de varias pinturas, fotografías, esculturas y un gran mural realizado *in situ* en torno a la dialéctica patria-libertad.

A raíz de la historia de 3 miembros de la familia que comparten el mismo nombre, con contextos, vidas y profesiones diferentes, Tagle aborda de manera sugerente conceptos como familia, patria o nación.

La fotografía del abuelo montado a caballo en uniforme militar, que sirve como punto de partida del proyecto, entra de lleno en el pasado más reciente de Chile. A pesar de que el abuelo en la época del golpe de estado ya había renunciado al régimen castrense, la sola imagen desata irremediablemente en

el espectador el recuerdo del conflictivo y espúrio acto de Pinochet.

A lo largo de la exposición el artista intervendrá de manera paulatina y a modo de *work-in-progress* uno de los muros de la sala de proyectos dibujando la polémica imagen del caballo sobre la pared.

El acto de pintar un mural y luego borrarlo habla de manera simbólica de la identidad como un proceso inestable y en permanente (re)construcción.

El proyecto *German Tagle: no creas que me voy a arrancar, esas cosas pasan por mi cabeza como un relámpago* habla, en definitiva, de las tensiones entre lo privado y lo público, la memoria y la historia.

Nicola Verlatto: How the West Was Won (Trilogía Americana)

El artista italo-americano afincando en Los Ángeles Nicola Verlatto (1965, Verona) nos ofrece un repaso de la mitología de Estados Unidos como lugar de promisión a través de 3 composiciones pictóricas que revisan de manera crítica la historia del nativo americano, el afro-americano y el latino-americano en el país, cuestionando conceptos como patria, pertenencia, inmigración e identidad.

La primera pintura nos muestra a un nativo americano recién asesinado y cubierto de nieve, como metáfora de aniquilación total de la cultura original. En la segunda pintura, vemos a un afro-americano escondiéndose en un agujero que hay en una roca mientras le persigue la muchedumbre. La tercera pintura representa a un mexicano saltando la valla que separa México de Estados Unidos. Uno se esca-pa, el otro se esconde y el tercero desaparece.

Así mismo, el proyecto explora también desde án-

gulos diferentes el choque surgido entre la cultura monoteísta puritana de los colonizadores del norte de Europa con las culturas politeistas nativas de América del norte y Centro América, éstas influidas y mezcladas con el catolicísimo, que a su vez bebió del politeísmo griego y romano. *Nicola Verlatto: How the West Was Won (Trilogía Americana)* constituye entonces una sutil reflexión acerca de la diferencia de status que ostentan las imágenes en las culturas iconoclastas puritanas como la norteamericana y las así denominadas culturas idólatras, y la desaparición de la imagen del espacio pictórico en particular, y la cultura occidental en general, operada por la cultura anglo-sajona.

Nicola Verlatto hace gala de un extraordinario dominio pictórico que, con el apoyo de herramientas 3D, le permiten concebir unas narrativas estéticamente rompedoras al tiempo que socialmente comprometidas.

Offside/ Fuera de juego

Renegociando la nación como identidad imaginada a través del deporte

El deporte es uno de los pasatiempos que por excelencia permite canalizar el sentido de comunidad de una nación. El nacionalismo y el deporte siempre han ido de la mano en tanto en cuanto el deporte genera el espacio para la competición simbólica entre naciones reflejando conflictos y convirtiéndose en herramienta de diplomacia.

Offside/Fuera de juego. Renegociando la nación como identidad imaginada a través del deporte indaga en la retórica y la contradicción del deporte reuniendo tres obras de vídeo que toman como punto de partida el ciclismo (Iván Candeo), el fútbol (DEMOCRACIA)y el boxeo (ANTUAN).

La persecución de objetivos políticos es contrario a la ética y el fair play del deporte. Pero como bien nos recuerdan estos vídeos, ésa es la auténtica historia del deporte.

Iván Candeo (1983, Caracas, Venezuela) *Inercia* 2009 32'38" DVD Cortesía Oficina # 1, Caracas

Iván Candeo explora el resurgimiento de los ideales utópicos asociados con narrativas populistas. Un ciclista profesional está precalentando delante de un mural que representa a Simón Bolívar, el gran Libertador de América Latina, y cuya herencia política de libertad y optimismo es reclamada por muchos políticos latinoamericanos contemporáneos de izquierdas. El ciclista pedalea y pedalea, pero no pare-

ce avanzar, como tantas utopías incumplidas.

ANTUAN (1972, Villa Clara, Cuba) *Left or Right* 2010 5'00" DVD Cortesía del artista

El artista cubano afincado en Miami ANTUAN muestra un vídeo del performance público , realizado bajo un puente poblado de cientos de indigentes, apenas a un tiro de piedra del estadio de los Miami Heat, a través del cual cuestiona ideas políticas tanto de (extrema) derecha como de izquierda. Con un simple pero muy eficaz performance, ANTUAN pone a reconocidos personajes como Sharon, Zapatero, Castro, Chávez, Bush, Obama y Osama Bin Laden al alcance del ciudadano común, que goza de la posibilidad de ‘desquitarse’ con ellos a guantazo limpio.

DEMOCRACIA (1970, Madrid, Iván López/Pablo España, España). *No hay espectadores* 2014 10'27" DVD, video-instalación de dos canales. Cortesía de los artistas/Galería ADN, Barcelona

En la obra *No hay espectadores*, el colectivo español DEMOCRACIA cooperó con Los Panzers, la barra brava del equipo de fútbol de Los Wanderers de Valparaíso. Van apareciendo ante el espectador banderas, posters, gorras, camisetas y otra parafernalia con frases de carácter político y filosófico de doble sentido mientras se escucha a Los Panzers cantar en el estadio el himno *Alegría*, mediante el cual reclaman un espacio físico al tiempo que político.

¡Patria o libertad!

• ¡Patria o libertad! Acerca del patriotismo, el nacionalismo y el populismo

• German Tagle: no creas que me voy a arrancar esas cosas que pasan por mi cabeza como un relámpago

• Nicola Verlatto: How the West Was Won (Trilogía Americana)

• Offside/Fuera de juego. La nación como comunidad imaginada a través del deporte

Curador: Paco Barragán
15 de abril – 12 de junio, 2016

¡Patria o libertad!

15 DE ABRIL / 12 DE JUNIO 2016

CENTRO CULTURAL MATUCANA 100

¡Patria o libertad!

Acerca del patriotismo, el nacionalismo y el populismo

El bloque de exposiciones *¡Patria o libertad!* reúne 4 muestras que reflexionan desde diferentes perspectivas acerca de conceptos como ‘patriotismo’, ‘nacionalismo’ y ‘populismo’, que tanto caracterizan la política contemporánea a pesar (o precisamente debido a ello) de vivir en un mundo cada vez más abierto y cada vez más globalizado.

Ahora bien, debemos distinguir claramente entre conceptos como ‘patriotismo’ y ‘nacionalismo’: el primero es un sentimiento de amor hacia lo propio, las raíces, la tierra chica; el segundo es una ideología agresiva que surge al hilo del advenimiento del estado-nación; si el patriotismo es capaz de valorar lo propio sin menoscabar lo foráneo, el nacionalismo se convierte en una doctrina que se define de manera negativa en contra de todo aquello que es diferente.

Por su parte, el populismo viene dado por unos sistemas democráticos cada vez más dependientes de los medios de masas y de políticos carismáticos con mensajes simples y soluciones populistas que saben conscientemente que no van a poder implementar cuando lleguen al poder.

La muestra principal *¡Patria o libertad! Acerca del patriotismo, el nacionalismo y el populismo* reúne una quincena de vídeos de artistas chilenos y extranjeros: Johanna Reich (Alemania), Shahzia Sikander (Paquistán), Santiago Sierra (España), Claudia del Fierro (Chile), Adel Abidin (Iraq), Karlo Ibarra (Puerto Rico), Rosell Meseguer (España), Kaoru Katayama (Japón),

José Ángel Toirac (Cuba) Enrique Ramirez (Chile), Maja Bajevic (Bosnia y Herzegovina), Pedro Tyler (Chile), Katri Walker (Escocia), Marc Bijl (Países Bajos) y Krisdy Shindler (Canadá). Profundizamos además nuestra investigación con dos propuestas pictóricas realizadas a medida para nuestros respectivos espacios de proyecto a cargo del artista chileno Germán Tagle y el italo-norteamericano afincado en Los Ángeles Nicola Verlato: *Germán Tagle: no creas que me voy a arrancar esas cosas que pasan por mi cabeza como un relámpago* y *Nicola Verlato: How the West Was Won (Trilogía Americana)*.

Y a modo de cierre, en Video Concreta *Offside/Fuera de juego*. Renegociando la nación como comunidad imaginada a través del deporte plantea una serie de vídeos en torno al deporte a cargo del colectivo DEMOCRACIA (España), Iván Candeo (Venezuela) y ANTUAN (Cuba/Estados Unidos), que revelan cómo el deporte constituye uno de los rituales contemporáneos que por excelencia permiten canalizar y ensalzar el espíritu de comunidad de una nación.

La política actual ha vaciado de contenido conceptos como patriotismo, democracia, bienestar e insuflado significados y sentimientos nuevos y equívocos a otros como “hogar”, “nación”, “patria” o “país”.

La disyuntiva ahora es si como ciudadano estás dispuesto a renunciar a tu libertad por tu patria o, más bien, prefieres antes la patria a la libertad...

Paco Barragán

Historias y héroes

Cada nación está hecha a base de historias y héroes que conforman palabras que apelan al corazón. Las historias o narrativas constituyen la manera de preservar y compartir una cultura. Para ello cada cultura cuenta con héroes, esos semidioses de la mitología griega como Aquiles o caracteres bíblicos como Moisés. Las historias hablan de héroes y de hazañas heroicas que se erigen en ejemplos morales a seguir. La mayoría de ellas mezcla de manera generosa y original hechos y ficciones, y la historia se reescribe hasta que adopta el formato que conviene a aquellos que ostentan el poder. La mayoría de estas historias adquiere protagonismo con el advenimiento del estado-nación en el siglo XIX y los procesos de independencia post-coloniales del siglo XX.

En esta sección, centrada en la palabra tanto hablada como escrita, Maja Bajevic (Bosnia), José Ángel Toirac (Cuba), Rosell Meseguer (España), Katri Walker (Escocia) y Emilio Chapela (México) nos enfrentan a personajes mediáticos —Fidel Castro, Barack Obama— o a anti-héroes como el veterano de guerra Jimmy, y a historias trágicas como la guerra étnico-religiosa de los Balcanes o la inestable dependencia de Chile del cobre.

Maja Bajevic (1967, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina) *Double Bubble* 2001 3'06'' DVD Cortesía Galería Michel Rein, París

Maja Bajevic aborda complejos temas relacionados con la memoria, la historia, la ideología y la religión. Vestida de negro como una viuda e iluminada de manera teatral, Bajevic pronuncia frases relaciona-

das con el abuso de la religión que nos retrotraen a las atrocidades cometidas durante la Guerra de los Balcanes. La afirmación de una única verdad acaba secuestrando la libertad del individuo.

José Ángel Toirac (1966, Guántanamo, Cuba) *OPUS* 2005 4'49'' DVD Cortesía Magnan Metz Gallery, Nueva York

En una pantalla de televisión vemos números que van apareciendo sin cesar mientras oímos la icónica voz de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución de la Habana durante el discurso de apertura del año escolar 2003-04. Recordando los planes quinquenales, este ‘letania’ numérica se convierte en un *opus* de promesas y sueños incumplidos.

Rosell Meseguer (1976, Orihuela, España) *SLHS-TAMARUGAL* (Santa Laura-Humberston) 2014 15'39'' DVD Cortesía de la artista/Ayudas a la Creación Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España

En *SLHS-TAMARUGAL* (Santa Laura-Humberston) nos adentramos de la mano de Rosell Meseguer en distintos países y sus geografías mineras (Chile, Perú, Bolivia y España) ubicadas entre la Cuenca Pacífica y la Mediterránea. El declive y desaparición de las minas en España contrasta con el boyante presente de la minería en Latino-América referenciando de manera sutil conceptos como colonialismo, historia, política y poder.

Katri Walker (1978, Edimburgo, Escocia) *Sometimes it makes me wonder what I fought for* 2009 25'16'' DVD Cortesía de la artista.

La escocesa Katri Walker introduce al espectador en la vida cotidiana de *Jimmy*, un paracaidista escocés que participó en varias guerras de Oriente Medio con el ejército británico. Sus repetitivos hábitos como ponerse el uniforme y tomar día tras día el mismo desayuno en el mismo café sirven como introducción a un monólogo crítico y, en momentos, cáustico que da paso a una amarga reflexión sobre nuestros actos y sus consecuencias.

Emilio Chapela (1978, México D.F., México) *Hello Chicago* 2010 17' DVD Cortesía Henrique Faria, Nueva York

A partir de uno de los discursos electorales de Obama en la carrera hacia la denominación como candidato a la Casa Blanca en la Convención demócrata, Emilio Chapela utiliza la aplicación para *iPhone Dragon* que permite traducir la voz de Obama a texto. Los subtítulos mutan el relato de Obama creando un significado diferente y sin sentido convirtiendo el famoso *Yes, we can* en *Yes, weekend*.

Claudia del Fierro (1974, Santiago de Chile) *El fuego inextinguible* 2014 4' DVD Cortesía de la artista

El Fuego Inextinguible es el registro de una visita al Monumento de La Raza en México D.F. por parte de la propia artista. Este performance se conecta con la represión militar de Díaz Ordaz de los movimientos sociales de 1968, encaminada a mantener la imagen del “milagro mexicano”. La llegada en 2014 de la antorcha olímpica rememorando los ideales helénicos no hace sino acentuar esa desmemoria del poder y ausencia en la historia oficial.

Johanna Reich (1977, Minden, Alemania) *Monument* 2009 5'45'' DVD Cortesía Galería Anita Beckers, Frankfurt

Johanna Reich propone una performance simple pero desafiante: vestida de negro, rojo y amarillo, como los colores de la bandera nacional alemana, pinta la pared y el monitor con esos mismos colores. En cierto momento, Reich se sube a la pantalla y desaparece en la pintura recordándonos que la indi-

gen, hallamos obras de Marc Bijl (Países Bajos), Claudia del Fierro (Chile), Johanna Reich (Alemania), Pedro Tyler (Chile/Uruguay) y Krisdy Shindler (Canadá).

Marc Bijl (1970, Leerdam, Holanda) *Free Trade* 2004 3'01'' DVD No Future... Just Another Flag 2004 1'46'' DVD Cortesía Galería Upstream, Amsterdam

Tanto en *Free Trade* como en *No future... Just Another Flag*, acciones ambas realizadas en Estambul, Marc Bijl juega con la idea hipotética de que Turquía se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Ante las crisis religiosas y de inmigración actuales esta idea adquiere un significado nuevo en una Europa regida por un estado de ánimo profundamente anti-islámico.

Krisdy Shindler (1977, Vancouver, Canadá) *Fanfare for the Common Man* 2010 4'00'' DVD Cortesía del artista

vidualidad casa mal con la colectividad.

Pedro Tyler (1975, Montevideo, Uruguay) *Resistir siempre* 2015 3'43'' DVD Cortesía Galería Isabel Aninat, Santiago

En *Resistir siempre*, Pedro Tyler juega con una cinta de medir creando intensos chasquidos y filigranas metálicos que atraviesan el aire de manera amenazante en torno a la estatua de Pedro de Valdivia, fundador de Santiago y conquistador de Chile. La cinta mide el territorio de la ciudad cual látigo que amenaza a los cuerpos que la pueblan. ¿A qué hay que resistir? ¿A las costumbres de un lugar, a lo que dictan los demás o es la mente de cada uno el primer territorio a conquistar?

Karlo Ibarra (1982, Santurce, Puerto Rico) *Cross-over* 2009 3'11'' DVD Cortesía del artista, Puerto Rico

Karlo Ibarra escenifica una especie de *American Idol* local. Cual *reality show*, le pide a los puertorriqueños en plena calle que canten el himno nacional de los Estados Unidos. A pesar de que muchas generaciones de puertorriqueños quieren convertirse en ciudadanos de pleno derecho de los Estados Unidos, paradójicamente muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma del país al que quieren asimilarse. El tan exitoso cross-over musical de Ricky Martin naufraga aquí de manera estrepitosa.

Kaoru Katayama (1966, Himeji, Japón) *Walking Song* 2009 3'30'' DVD cortesía Casa Triângulo, São Paulo

Walking Song se refiere a una canción popular que fue adoptada en 1984 como himno regional por el Principado de Asturias, en el norte de España. La investigación ha demostrado que la melodía fue cantada por mineros polacos que llegaron a Asturias para trabajar en las minas a principios del XX; la letra fue escrita por un músico cubano como oda a su padre emigrante, que regresó a Asturias a morir. Considerado por los asturianos como un símbolo de verdadera expresión patriótica, revela con nitidez los orígenes confusos de muchos mitos nacionalistas.

nal o determinados eventos deportivos. En algunos casos, como en Estados Unidos, se representan todos los días en las escuelas y en las emisoras de radio y televisión como un acto de patriotismo.

En esta sección, reunida en torno a obras que trabajan con el sonido y la música, hallamos videos de Karlo Ibarra (Puerto Rico), Kaoru Katayama (Japón/España), Adel Abidin (Iraq/Finlandia), Enrique Ramirez (Chile), Shahzia Sikander (Paquistán) y una pieza sonora de Santiago Sierra (España).

Karlo Ibarra (1982, Santurce, Puerto Rico) *Cross-over* 2009 3'11'' DVD Cortesía del artista, Puerto Rico

Karlo Ibarra escenifica una especie de *American Idol* local. Cual *reality show*, le pide a los puertorriqueños en plena calle que canten el himno nacional de los Estados Unidos. A pesar de que muchas generaciones de puertorriqueños quieren convertirse en ciudadanos de pleno derecho de los Estados Unidos, paradójicamente muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma del país al que quieren asimilarse. El tan exitoso cross-over musical de Ricky Martin naufraga aquí de manera estrepitosa.

Kaoru Katayama (1966, Himeji, Japón) *Walking Song* 2009 3'30'' DVD cortesía Casa Triângulo, São Paulo

Walking Song se refiere a una canción popular que fue adoptada en 1984 como himno regional por el Principado de Asturias, en el norte de España. La investigación ha demostrado que la melodía fue cantada por mineros polacos que llegaron a Asturias para trabajar en las minas a principios del XX; la letra fue escrita por un músico cubano como oda a su padre emigrante, que regresó a Asturias a morir. Considerado por los asturianos como un símbolo de verdadera expresión patriótica, revela con nitidez los orígenes confusos de muchos mitos nacionalistas.