

YOSHUA OKÓN.
COLLATERAL

Museo Amparo

Yoshua Okón. Colateral

Colateral subraya la preocupación permanente de Okón por las consecuencias sociales y las conflictivas secuelas del neoliberalismo, los desafíos contra el sector público y sus decrecimientos en las últimas décadas; el desmantelamiento de los sindicatos y la erosión de los derechos de los trabajadores; la depredación ambiental; el borrado del comercio y de fronteras nacionales seleccionadas; la desnacionalización de las industrias básicas; y el triunfo del capital internacional sin restricciones.

En un espectro cuidadosamente calibrado de temas, Okón documenta, coproduce, reimagina y satiriza las actividades sociales de grupos e individuos en estos lugares, actuando ya sea como observador, participante, colaborador, informante o saboteador. *Colateral* aborda las convergencias y víctimas en la economía neoliberal, y ofrece una arqueología de las ruinas y daños de los sistemas globales de intercambio.

Cada proyecto se convierte en un encuentro en el que los grupos culturales o raciales están sujetos a una especie de representación duplicada; son puestos en escena por la agencia estructurante del artista, pero también, en muchos casos, por los propios protagonistas locales amateurs. Cada lugar es un terreno probatorio para la proyección histórica, racial o territorial fortificada por fantasías de poder, superioridad o sujeción.

La espiral geográfica de los sitios establecidos en las videoinstalaciones de Okón se complementa con las figuras de circulación y reciclaje y por un nuevo proyecto público que pone en primer plano la elaboración y significación de los emblemas nacionales y logos empresariales que desde hace tiempo interesan a Okón.

Okón recalibra –pero también desafía– las agendas del activismo político denominadas por el arte mediante intervenciones performativas, sacudidas irónicas y una fascinante red de apropiaciones y flashbacks. El artista ha desplazado la disidencia del astuto provocador callejero de sus primeras piezas a un punto de vista más mediado e internacionalizado.

La exhibición se despliega en espiral –parcialmente fuera de control– desde Ciudad de México, donde nació Yoshua Okón y ha trabajado durante la mayor parte de su carrera (*Bocanegra*, 2007; *Chocorrol*, 1997), a un par de enfrentamientos con la frontera México-Estados Unidos (*Risas Enlatadas*, 2009 y *Oracle*, 2015), y de allí a Maine, el estado continental de Estados Unidos más alejado de Ciudad de México, donde *The Indian Project* se realizó en 2015. Desde aquí, Okón nos lleva a Guatemala a través de los suburbios de Los Ángeles (*Pulpo*, 2011), y Orange County (*Isla de Saló*, 2013); al sur de Santiago de Chile (*Chille*, 2009); y finalmente a Herzliya en Israel, donde se realizó *Gaza Stripper* en 2006. Conforme se recorre la exposición, se exponen diferentes banderas que forman parte de *Flagging*, 2017; que despliegan emblemas de identidad (corporativa, social, nacional) para cada una de las piezas, puntualizando el espacio de exposición donde ofrecen una especie de arbitraje simbólico falso de las obras relacionadas en sus zonas de “gobierno”.

Considerados como un cuerpo de obra más que como esfuerzos individuales, los proyectos reunidos en esta exposición abren un frente clave a las relaciones internacionales. Al enfatizar el involucramiento de Okón en la organización política y social de diversos grupos durante la última década, las videoinstalaciones, esculturas y fotografías reunidas en *Colateral* se enfrentan a relaciones internacionales y colisionan con ellas exhibiendo la política de la infiltración característica del artista.

Varias asociaciones y camarillas (“protectores de la frontera”, aficionados disfrazados, trabajadores indocumentados, clubes de barrio) representan y reinventan sus rutinas cotidianas, entreverándolas con fantasías e ilusiones especulativas. Okón crea un espacio casi misterioso en el que estas acciones –satíricas, paródicas, pero también evocadoras, a menudo oscuras e impredeciblemente hilarantes– nos fuerzan a resituarnos dentro de una cultura dominante que creíamos conocer.

Curaduría: John C. Welchman

Páginas 3-6:
HCI, 2004
Tubos de acrílico transparente, bomba sumergible y vómito de bulímicos anónimos diluido en agua

Freedom Fries: Natureza muerta, 2014
Video monocal
3'42"
Cortesía del artista y
Galería Mor Charpentier, París

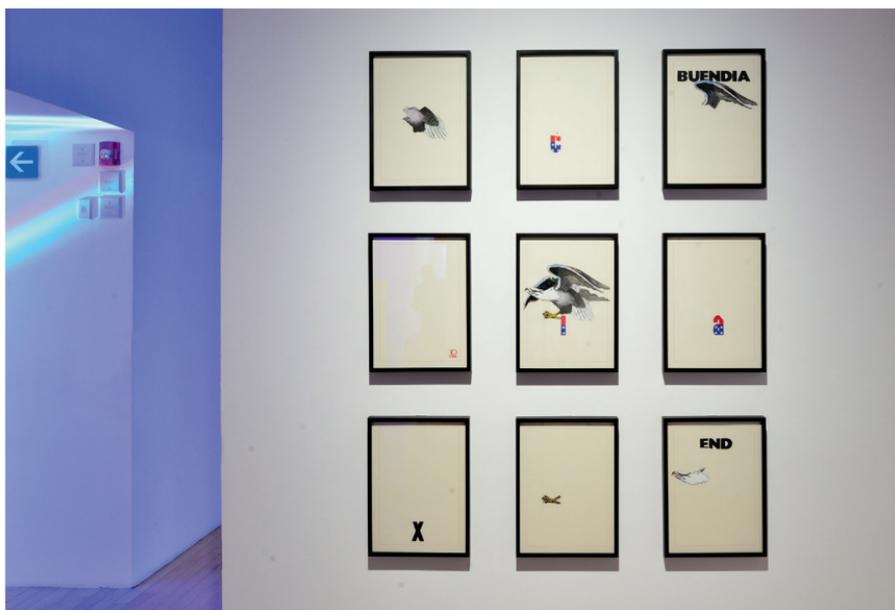

Freedom Fries: Naturaleza muerta aborda la cultura consumista corporativa, que al mismo tiempo aliena y esculpe el cuerpo humano. Negociando con la renuncia a la autoestima, la pieza apunta a la ironía de cómo nos volvemos prisioneros de nuestros propios cuerpos en nombre de la libertad.

Okón convenció al gerente de un McDonald's de que le diera acceso a la sucursal para una sesión fotográfica nocturna, y convenció a un cliente leal del McDonald's para participar como modelo. El retablo de grandiosa inmovilidad alude a las maneras de engañar, hinchar y deshumanizar el cuerpo que tienen las activaciones y repeticiones compulsivas de la industria de comida rápida corporativa.

Okón pone su atención en asuntos de consumo, regulación corporal y autoimagen, evocando estas últimas en relación con las fantasías difundidas por los medios de comunicación de tipos corporales idealizados y específicos de cada género. Los cuerpos obesos son la evidencia circunstancial de un sistema neoliberal basado en la libertad de elección, una y otra vez, impulsada por los falsos gales de excedentes azucarados y caloríficos.

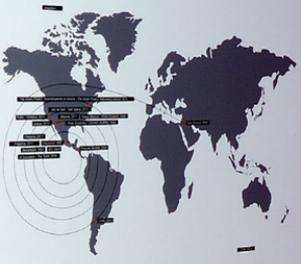

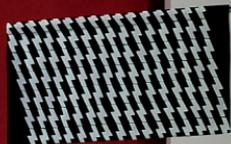
Miasma trata sobre espionaje y operaciones encubiertas, lo que vemos superficialmente y lo que yace bajo la superficie. La pieza aborda la oposición entre la imagen sexy, pulcra y sofisticada proyectada por la cultura del consumo y los espectros de su oscuro y violento trasfondo. El punto de partida de *Miasma* es “La CIA en México”, un libro publicado en 1984 por el periodista mexicano Manuel Buendía, quien fue asesinado con cuatro tiros por la espalda pocos meses después de la publicación. El libro visionario de Buendía apunta hacia la agenda neoliberal detrás de la infiltración de la CIA y ofrece ideas importantes sobre la crisis política y social del presente.

A partir de la fachada de un sistema democrático y un trasfondo velado por la neblina maligna a la que el término *Miasma* refiere, Okón deconstruye la portada del libro creando una suerte de rompecabezas que permita aprehender en partes la situación actual del país en relación con las fuerzas ocultas en el contexto político de la reforma energética entre México y la política norteamericana.

Miasma, 2017
10 impresiones fotográficas sobre MDF
Cortesía del artista y Parque Galería

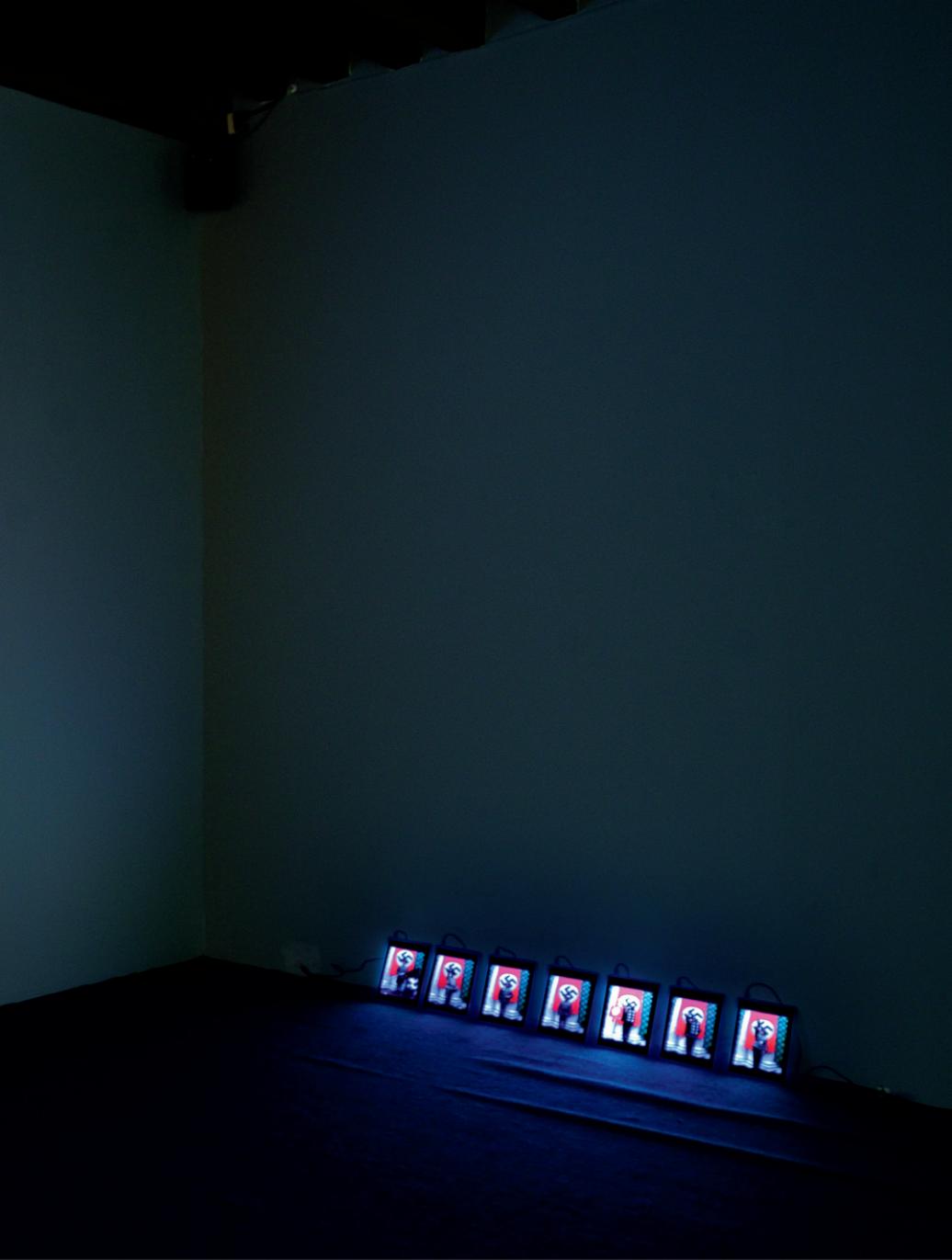
Políptico de 9 dibujos, técnica mixta
sobre papel algodón
Colección Museo Amparo

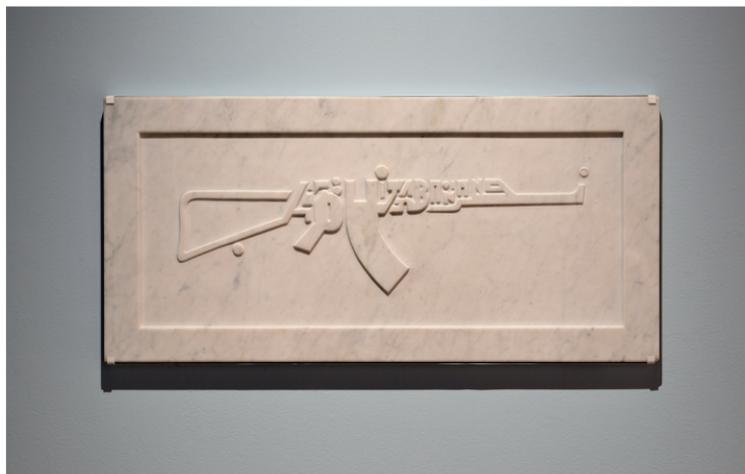

Páginas 12-15:
Bocanegra, 2007
Video monocanal
19'08"

Oracle cuestiona la adecuación y la pertinencia en una era transnacional de ese paradigma de grupo definitorio macro-escalado, el propio Estado-nación, que apunta a contradicciones duraderas, a menudo manifiestas en la violencia a lo largo de las fronteras estatales, entre la globalización económica y los compromisos reflejados con el Estado-nación.

Durante 2014, en el pueblo de Oracle, Arizona, se llevó a cabo una de las protestas más grandes en contra de la entrada de niños provenientes de Centro América a Estados Unidos. Okón habló con los líderes que organizaron la protesta, miembros del grupo Arizona Border Defenders, quienes acordaron reunir a los participantes para hacer una recreación de lo que sucedió, así como otras escenas ficticias para las cámaras de Okón.

El título también hace referencia a “Oracle Corporation”, una empresa conocida por sus fuertes lazos con la CIA y un perfecto ejemplo del actual paradigma geopolítico en el que la línea entre lo público y lo privado está siendo sistemáticamente borrada y en donde las estructuras de estado están cada vez más al servicio de intereses de empresas transnacionales privadas.

Chiquita Banana, 2004
Relieve en mármol blanco de Carrara
Colección privada

Página siguiente:
Oracle, 2015
Videoinstalación en 2 canales
sincronizados
12'36"
Producido en colaboración con el
Arizona State University Art Museum

STOP
INVASION

STOP
INVASION

STOP
INVASION

Risas Enlatadas fue creada como respuesta a la invitación de un curador en Ciudad Juárez, en la que a los artistas se les pidió crear obras basadas en su experiencia en la ciudad. Esta instalación examina Juárez como una ciudad maquiladora en expansión, distópica y post-TLC, así como el papel que ésta juega en un sistema económico neoliberal y globalizado.

Surgida de una tierra de nadie de la desregulación, el crimen organizado y la violencia sistémica, “Bergson” de Okón es una fábrica ficticia que produce risas pregrabadas o “enlatadas” para telenovelas o sitcoms. Empleando un coro de unos cuarenta antiguos trabajadores de maquiladoras, Okón grabó cuatro variedades genéricas de risa –“malévola”, “sexy”, “viril” e “histórica”– que la fábrica simulada procedió a enlatar, etiquetar y poner a la venta.

Risas Enlatadas choca con los procesos desregulados y mecanizados de producción emprendidos por estas industrias “manufactureras” con los espectros de la globalización transnacional, a la vez que comenta la imposibilidad de traducir o reproducir emociones por medios tecnológicos.

Risas Enlatadas, 2009
Videoinstalación, 3 proyecciones,
mesa con anaqueles, 5 monitores,
170 latas, lámparas y 20 batas
14'25"

Páginas 20-22:

Pulpo, 2011

Videoinstalación con 4 proyectores
sincronizados, 8 cubetas de
Home Depot con hule espuma, logo
en serigrafía

18'31"

Colección Museo Amparo

2 impresiones de fotografía en Lightjet
a color

Producido como parte del Hammer
Museum's Artists Residency Program,
programa iniciado con fondos de
la Nimov Foundation y apoyado
significativamente por un donativo de
James Irvine Foundation

Pulpo ofrece una representación sigilosa y subrepticia de la guerra civil guatemalteca. Los actores de las batallas son combatientes que en los años noventa pelearon en la guerra que está siendo recreada: una docena de miembros de la comunidad maya de Los Ángeles, todos recientes inmigrantes indocumentados que se reúnen como jornaleros para buscar trabajo en el mismo estacionamiento donde la filmación tiene lugar.

El título de esta pieza hace referencia al apodo utilizado en Guatemala para la United Fruit Company (o UFCO, hoy en día Chiquita Banana), empresa estadounidense establecida en Guatemala y directamente ligada al golpe de estado orquestado por la CIA y la consiguiente guerra civil. La UFCO era por mucho el mayor terrateniente en Guatemala, con privilegios de exportación sin pago de impuestos desde 1901 y con el control del 10% de la economía guatemalteca a través del monopolio de sus puertos y derechos exclusivos de los sistemas ferroviario y de telecomunicaciones.

La representación del conflicto en un barrio de inmigrantes de Los Ángeles es una puesta en escena del retorno simbólico del conflicto a los márgenes desfavorecidos de una nación cuyas acciones y cruzadas de interés comercial fomentaron la guerra y la mantuvieron viva durante cuarenta años.

Isla de Salò comienza con la escena de un crimen: el asesinato de Pier Paolo Pasolini en Lido di Ostia. El escenario de Okón es el territorio de la economía neoliberal globalizada: Fashion Island en Newport Beach, uno de los primeros centros comerciales al aire libre, abierto en 1967. A través del lente sonámbulo de Okón podemos ver Fashion Island como un cementerio simbólico, en el que el asesinato de Pasolini evoca el fin de una época: la utopía de la década de 1960 en Newport Beach con su sexualidad adolescente y su arquitectura a escala humana de casas de campo al lado del mar, negocios familiares y cabañas de surf.

Como una alegoría de lo que estuvo ahí alguna vez, en ese lugar, y de lo que aún podría pasar, la *Isla de Salò* es una meditación poética, pero también una advertencia solemne de la degradación minorista del espacio público.

Isla de Salò, 2013
Video monocal y maqueta circular
10'56"
Producido en colaboración con la
University Art Galleries, University of
California, Irvine

Chille es una reconstrucción a gran escala de una idealizada maqueta del funeral de Augusto Pinochet (1915-2006) hecha por sus seguidores a raíz de su muerte hace más de una década y que Okón encontró en Lili Marlene, un club privado de Santiago de Chile, plagado de retratos e insignias del dictador.

A manera de un grito molesto, *Chille* es una parodia a la tiranía legislativa y la obstinada continuidad estructural de una política que sentó las bases para el neoliberalismo actual. La relación lejos-cerca de la procesión juega entre el orden de las figuras y su aspecto sombrío, que va perdiendo detalle a medida que nos acercamos a ellas.

Evocando la tensión aún palpable entre la izquierda y la derecha en Chile, esta obra es una respuesta fantasmagórica a la realización de que los cambios estructurales hechos por Pinochet, un sistema neoliberal que favorece los intereses económicos de las grandes empresas privadas, siguen firmemente en pie. Pinochet no está muerto (o sepultado).

El Excusado, 2016
En colaboración con Santiago Sierra
Excusado funcional en vaciado de
bronce y cromado
Cortesía de Moisés Cosío

Rusos Blancos, 2008
Fotografía en vinil
Colección privada

The Indian Project: reconstruyendo la historia, 2015
Video monocanal, 3 dibujos sobre manta, alfombra, 4 árboles artificiales,

2 escritorios de madera, 2 fresneles sobre tripiés
15'26"

Portada y contraportada:
Pulpo, 2011
Colección Museo Amparo

Yoshua Okón

(Ciudad de México, 1970)

En 2002 obtuvo la maestría en Arte de la Universidad de California en Los Ángeles con el apoyo de una beca Fulbright. Ha participado en varios aspectos de construcción de comunidad en Ciudad de México mediante su trabajo con el espacio sin fines de lucro La Panadería (1994-2002), y como fundador de la escuela de arte experimental, dirigida por artistas, SOMA, en 2009.

Su obra temprana puso énfasis en ciertas puestas en escena del yo, a menudo generadas por la disfunción social y los trastornos de la personalidad; sin embargo, su práctica durante aproximadamente la última década ha abierto varios proyectos con la organización social y política de los grupos.

Entre sus exposiciones individuales se encuentran: *Oracle*, Museo Colby, Maine, Estados Unidos; *Yoshua Okón: Colateral*, Museo Amparo, Puebla y Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Ciudad de México; *Oracle*, Torrance Art Museum, California, Estados Unidos; *Miasma*, Parque Galería, Ciudad de México; *Miasma*, Testsite, Austin, Estados Unidos; *Pulpo*, Artspace, Sidney, Australia; *Yoshua Okón: In the Land of Ownership*, Asakusa, Tokio; *Salò Island*, Universidad de California en Irvine; *Plovra*, Kaufmann Repetto, Milán; *Poulpe*, Mor Charpentier, París; *Octopus*, Corner-house, Manchester y Hammer Museum, Los Ángeles, y *Subtitle*, Städtische Kunsthalle, Múnich. Entre sus colectivas se encuentran: *Manifesta 11*, Zúrich; *Bienal de Gwangju*, Corea del Sur; *Antes de la resaca*, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Ciudad de México; *Incongruous*, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausana; *The Mole's Horizon*, Palais des Beaux-Arts, Bruselas; *Bienal del Mercosur*, Porto Alegre; *Amateurs*, Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco; *Laughing in a Foreign Language*, Hayward Gallery, Londres; *Adaptive Behavior*, New Museum, Nueva York, y *Mexico City: an exhibition about the exchange rates of bodies and values*, MoMA PS1, Nueva York, y Kunstwerke, Berlín. Su obra se encuentra en las colecciones del Tate Modern, Hammer Museum, Los Angeles County Museum of Art, Colección Jumex y Museo Universitario Arte Contemporáneo, entre otras.

YOSHUA OKÓN. COLATERAL

03.03.18 – 04.06.18

FUNDACIÓN AMPARO IAP

www.museoamparo.com

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico
Puebla, Pue., México 72000
Tel +52 (222) 229 3850

Abierto de miércoles a lunes
de 10:00 a 18:00 horas
Sábados de 10:00 a 21:00 horas

Admisión:

- \$ 35.00 público general
- \$ 25.00 estudiantes y maestros
- Entrada gratuita: Niños menores de 12 años, personas con Pasaporte Cultural y adultos mayores con credencial del INSEN o INAPAM
- Domingos y lunes entrada gratuita a público en general