

Cooperación
Española

LA IMAGEN QUEMA

Perspectivas del Videoarte en Guatemala

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA
Edificio LUX, 2do. Nivel,
6A Avenida, 11-02, zona 1.

Colaboramos con:

FUNDACIÓN PAIZ
PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

OS•MO•SIS

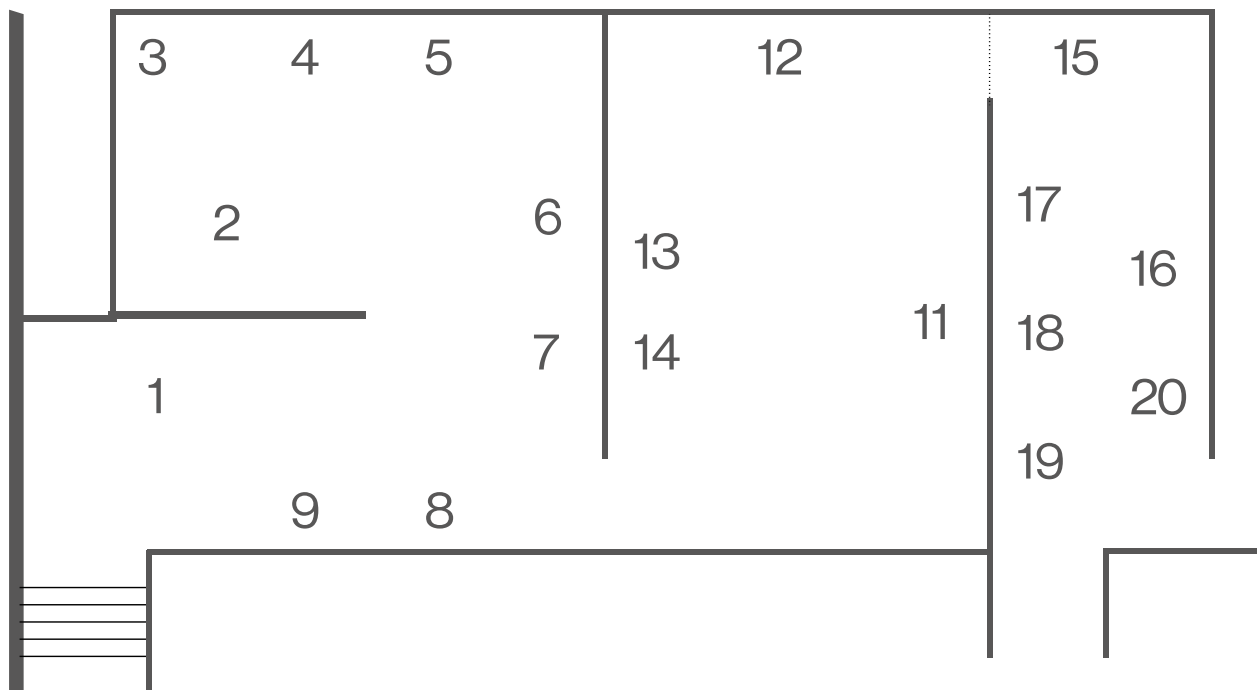
Con el apoyo de:

CERVECERÍA CENTRO AMERICANA, S.A.
CEREBOS, CERVEZAS Y BEBIDAS EN GUATEMALA

CÉDULAS DE LA EXHIBICIÓN

“Historias de género, política y generación”

Esta primera sala la componen los primeros ejemplos de videoarte que conforman la investigación. Comenzando a pensar el video desde la documentación de la performance, esta sala expone el trabajo de artistas que durante los años 90 comenzaron su práctica desde el cuerpo y avanzaron a su documentación en video adoptando el término “videoperformance”. En esta temática encontramos el trabajo de Sandra Monterroso, Regina José Galindo, María Adela Díaz y Jessica Lagunas con distintas temáticas como el género, la violencia y el uso del cuerpo como medio de expresión político. Siguiendo estos enfoques, otros videos revisan el desarrollo del videoperformance actualmente hasta llegar a “Joy Vinicio” como el punto de partida para pensar el video como tal. Así, los videos de esta sala plantean nuevas formas de explorar los mismos temas de género, política e historias que marcaron a una generación desde una visión del hoy.

1. **“La verdad”, 2012**
Alberto Rodríguez Collía
11:14 min

Video-collage que combina una colección de videos y filmes producidos y presentados en Guatemala a lo largo de su historia: videos de música, documentales, comerciales de televisión, filmes privados, etc. Esta mezcla abrupta tiene como objetivo el abarcar simbólicamente la situación política e histórica en Guatemala, en la cual las atrocidades van de la mano con situaciones completamente contradictorias. Este video además aporta a pensar en la apropiación de las imágenes, utilizando archivos para la creación de una nueva narrativa visual.

2. **“Para verte mejor”, 2005**
00:57:38
“Para besarte mejor”, 2003
00:58:08
“Para acariciarte mejor”, 2003
01:49:36
Jessica Lagunas

Estos video-performances son un experimento con pintura no convencional —como lo es el lápiz labial, el esmalte de uñas y el rímel de ojos— para cuestionar nuestra obsesión con la imagen corporal y los estándares de belleza. A la artista le interesa jugar con estos rituales de belleza femeninos y realizarlos de manera exagerada: con gestos repetitivos, maquillándose de forma continua durante una o dos horas, cuestionando roles de género e imposiciones sociales. Estos videos se presentaron en el 2009 en la exhibición “Pintura: El proyecto incompleto” en espacio ce!, Centro de Formación de la Cooperación Española, La Antigua, Guatemala, curada por Rosina Cazali y Emiliano Valdés, cuestionando qué significa “pintar” con otros materiales y presentarlo como obra desde el video.

3. **“AUTO-RENDER”, 2022**
Leonardo Choxom
02:02 min

Choxom es artista visual y diseñador gráfico Maya K’iche, originario de Quetzaltenango. Esta videoinstalación presenta el cuerpo del artista en distintos momentos de transformación, pensando en la construcción, definición o forma en la que una persona se “compacta” para tratar de encajar en parámetros de identidad, género y formas de vida. “Renderizar” es el proceso previo a generar un archivo visual. Es un momento donde todo se está compactando y uniendo, para formar un resultado final. De la misma manera, el artista nos invita a pensar en el proceso de autodefinition, creando la ilusión de estar dentro de un espacio donde es visto revolviéndose, distorsionándose, tratando de “renderizar” o “sintetizar” en un solo cuerpo todas sus identidades y distorsiones, llegando incluso a fusionarse con con el slime con el juega, derritiéndose en forma. ¿Quién me están obligando a ser? ¿Quién voy a decidir ser?

4. **“Autofobia”, 2009**
00:27 min
Regina José Galindo

La práctica performática de Regina José Galindo es clave para la historia del videoarte. Entendiendo el primer uso del video como documentación de la performance, sus primeros trabajos son un registro importante del desarrollo de la performance. Sin embargo, a lo largo de su carrera también ha producido videos con la conciencia del medio en sí mismo, como “Autofobia”, donde la artista utiliza una pistola de 9mm para dispararle a su propia sombra. Este gesto nos habla de la situación de violencia que se vive en Guatemala, pensando en que incluso nuestro propio cuerpo es una amenaza. Además, la repetición crea también una pintura, apuntando a un punto, persiguiendo una mancha.

5. **“Blossom”, 2008**
Maria Adela Diaz
15:26 min

La artista narra desde la metáfora, la condición de ser una mujer migrante en Estados Unidos. Un territorio donde, ser físicamente diferente de los nacionales trae a la superficie la activación de políticas discriminatorias. Grabado en un campo de flores de mostaza en el Sur de California, su cuerpo se convierte en un punto amarillo insignificante que salta de arriba a abajo en medio de 8 acres de flores amarillas, camuflándose con el paisaje como “una flor invisible”, una metáfora de la marginación de las mujeres y los inmigrantes en los EE. UU. “Mi cuerpo exhausto, todavía florece...”, menciona la artista. El video además propone pensar el “videoperformance” como una documentación que vincula directamente al artista con la cámara y al público con el video como único medio para visitar la acción.

6. **“Ave Fenix”, 1997**
Sandra Monterroso, María Regina Firmino-Castillo, Claudia Méndez
Performance: Sandra Monterroso y otrxs.
Camarografía: María Regina Firmino-Castillo & Sandra Monterroso
Edición: Sergio Valdéz Pedroni, María Regina Firmino-Castillo, Sandra Monterroso
Producción: Claudia Méndez
Video H8 salida digital
23:40 min

Este video es pionero del videoarte. En 1996, Monterroso y Firmino-Castillo concibieron este videoperformance pensado como un híbrido entre documentación y collage visual, empleando procesos de edición que combinan el registro de una performance con imágenes externas, creando por primera vez una pieza concebida en video, como un experimento visual desde el arte contemporáneo. La pieza está inspirada en el poema de Paul Eluard y el mito griego del Ave Fénix. Una mujer cubre su cuerpo con ceniza; hace un ritual y sale al espacio público a repartir plumas. Como alegoría a la paz y la guerra, no sabemos qué se quema y qué renace de las cenizas.

7. **“Oq Xiimtalí”, 2017**
Manuel Chavajay
02:57 min

Para esta pieza, el artista invitó a un grupo de pescadores a que se amarraran entre ellos y luego intentaran remar para desplazarse, formando además el diseño del “Sol”, bordado en los güipiles de Chichicastenango. El intento fue fallido, remando cada pescador para una dirección diferente sin coordinarse ni apoyarse entre ellos. Al terminar la acción, el artista conversó con los pescadores descubriendo que ninguno se atrevía a desobedecer una orden que no incluía la colaboración. La acción es una metáfora de la organización civil y el adoctrinamiento de nuestra sociedad, que ante la posibilidad de un cambio colectivo para combatir los problemas del país, se decide por la individualidad.

Este video fue parte de la exhibición “Reactivando videografías”, un proyecto de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española y la Real Academia de España en Roma.

8. **“Joy Vinicio”, 2010**
MACÚ (Juan Brenner y Byron Mármol)
10 videos de 01:40 min

Esta es una investigación de la memoria y los aspectos generacionales que forman el carácter de una generación. Inspirados en la estética surreal de Alejandro Jodorowsky, los artistas cuentan 10 historias que les afectaron de una forma u otra durante la década de los 90's. Sucesos que ocurrieron en un momento “pre documentación de Internet”. Además, estos videos conformaron la primera exhibición de videoarte en Guatemala, concibiendo por primera vez una muestra de imágenes en movimiento desde la conciencia del medio.

9. **“Life in His Mouth, Death Cradles Her Arm (Vida en su boca, la muerte acuna su brazo)”, 2016**
Naufus Ramírez Figueroa
05:56 min

Este video es la recreación de una representación de 2006 (cuya documentación se perdió en 2013). La obra se rodó en el Cementerio General de Ciudad de Guatemala y consiste en sostener un hielo envuelto en una manta de bebé. La acción tiene lugar desde las 3 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, el hielo se derrite lentamente y cansa el cuerpo del artista en el proceso. La obra de Ramírez-Figueroa propone también una revisión al videoperformance con una conciencia cinematográfica, pensando desde una nueva generación en el cuerpo retratado por una cámara.

“Registros y recuerdos personales”

En esta segunda sala encontramos piezas que cuentan historias personales de los artistas, como un diario visual que acompaña procesos de descubrimiento, identidad y búsquedas internas mezclados con el paisaje, el entorno natural y la aparición de personajes mitológicos que funcionan como personalidades y tótems de sus vidas.

10. "Aparición (pieza del dragón)", 2017

Esvin Alarcón Lam

09:23 min

Un long (dragón chino) se desplaza sobre la Laguna del Volcán de Ipala, en Guatemala. Es una situación cotidiana, lo que los dragones hacen; aparecen y desaparecen. Cabría recordar que los dragones son seres solitarios y que han estado presentes en el universo desde tiempos inmemoriales. Han aprendido de los ciclos de la vida y de los tiempos. Poseen la habilidad de fundirse en cualquier agente natural según sus deseos, siendo habitantes de la tierra, el metal, el agua, la madera, el viento y el fuego.

Este ser mitológico que aparece en la escena es también una forma del artista de explorar sus raíces y herencias chinas, conectando el paisaje local con un dragón que lo acompaña.

11. "La Raíz Atraviesa Toda Forma", 2021

Andrés Rodríguez Decena

05:00 min

Grabación de Diego Rosal Cazali

Partiendo de la imposibilidad de realizar acciones colectivas por la pandemia del COVID-19, el artista toma como interés central de investigación la "bifurcación del ser", buscando maneras de encontrar multiplicidad dentro de la individualidad. Así, el artista propone una narrativa inconclusa que se desarrolla a través de eventos que exploran las múltiples maneras de bifurcarse. En este primer evento, el artista imagina un culto ficticio que se dedica a preservar la pureza del tiempo. Colocándose como único artífice de la acción, Rodríguez Decena ejecuta una serie de rituales sencillos con el fin de reunir líneas temporales divididas, incorporando elementos como la sal y la saliva para purificar esa ruptura.

Esta obra fue el resultado de las residencias artísticas del Centro Cultural de España durante el confinamiento de la pandemia del Covid-19.

12. "Kiej", 2013

Reyes Josué Morales

03:53 min

En Kiej vemos por las calles y montañas de Totonicapán la sombra de un venado, de un hombre venado. En la cultura Maya-K'iche' el venado es uno de los veinte días del calendario lunar y está asociado con la autoridad, la fuerza, los cuatro puntos cardinales, el nawal de la vara, símbolo indígena de servicio y autoridad comunitaria. El artista usó su propia sombra/venado para explorar y dar forma a varias sensaciones, memorias, pensamientos, intuiciones, ausencias y presencias relacionadas con su vivencia personal en el servicio comunitario. Kiej forma parte de "Ojo de venado" un proyecto de experimentación y documentación audiovisual de diversos acontecimientos significativos en la vida social, política y cultural del pueblo Maya K'iche' de Totonicapán.

13. "Alooo, Aloo – Ix k'ó chiri? , Ki ni boyiejna b'a!, Kamin ya xin chupyan B'enan... Alooo, Aloo – ¿Están ahí? Esperenme un momento. Ahora ya comencé de nuevo a caminar", 2020

Edgar Calel

05:54 min

Edición: Rafael Ortega

Video comisionado por el Museo Amparo para el proyecto "Sala de Espera".

A veces un recuerdo o una llamada telefónica se transforma en un recurso para conectarnos con lugares y personas con quienes convivimos en el pasado y con quienes planeamos futuros encuentros. El transitar en soledad y en un tiempo que transcurre muy despacio nos ayuda a explorar las profundidades de nuestro entorno y el desbordamiento de los límites que hay entre el cuerpo, la memoria, el espíritu y el deseo.

Este video realizado en Brasil presenta un recorrido constante que se interrumpe abruptamente con recuerdos del lugar de origen, del pasado, del espacio. El espacio no es solamente el área física que habitamos, sino también el espacio de la memoria.

14. "Punto de encuentro-Intervenciones al Río Pensativo", 2016

Mario Alberto López

08:00 min

El Río Pensativo en Antigua Guatemala fue sustento para la ciudad durante la colonia española. Hoy es un río con otras materialidades, absorbido por la expansión del poblado y contaminado por los hábitos de consumo del antropoceno. Pero el río sigue fluyendo y recorriendo caminos. En esta obra, el artista interviene el paisaje con cuerpos misteriosos que derraman ensamblajes y posibilidades del espacio, la materia y el tiempo de una red de interrelaciones y manifestaciones de energía para contemplar.

Este video fue parte de la exhibición "Reactivando videografías", un proyecto de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española y la Real Academia de España en Roma.

“Intervenciones de registros, tecnología y el Internet”

En esta última sala encontramos videos que utilizan otros medios digitales como la animación o bien se cuestionan sobre el papel que la tecnología y el Internet tienen en nuestras vidas. Esto en formas como el registro cotidiano, una conversación por redes sociales, una animación que provoca una imagen ficticia e imaginaria o una evocación a la manera en la que el video se mezcla de manera natural con nuestra cotidianidad y la manera en la que nos comunicamos, registramos o imaginamos nuestro diario vivir inseparables ya de la tecnología y la virtualidad.

15. "Tráfico aéreo", 2013

Jorge Linares

02:30 min

Lentamente van apareciendo aviones que llenan el cielo, simulando ser aves rapaces sobre la ciudad de Guatemala. Como lo dice el título, el artista crea una ficción de "tráfico aéreo" para crear una metáfora sobre las imágenes que genera la ciudad y las consecuencias de la sociedad neoliberal de consumo en la que vivimos. Los buitres acechando sobre la urbe, intentan cazar presas para alimentarse. Los aviones se enredan en su coreografía, mientras la ciudad se enreda en su propio absurdo remolino.

Este video fue parte de la exhibición "Reactivando videografías", un proyecto de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española y la Real Academia de España en Roma.

16. "Cuadro", 2022

José Wolff

La obra del artista es una exploración que presenta la animación de cuatro puntos como un videoarte imaginario, donde las líneas que forman un cuadro dentro de los televisores, surgen como imágenes sugeridas por el movimiento de los puntos. La obra es también una conexión al anterior trabajo del artista, produciendo audiovisuales para MTV, donde experimentó y se desarrolló en el medio del video y la animación, volviéndose un pionero en Guatemala del campo digital. Además, el título de la obra cuestiona la idea de lo que es un dibujo y un cuadro, trasladando puntos y líneas a un medio digital en movimiento, cuestionando también qué es un videoarte. Aunque sin narrativa y sin una imagen cambiante, lo hipnótico del movimiento altera también nuestra percepción del tamaño de las figuras y del paso del tiempo, preguntándonos por un aparente cambio que nunca llegará.

17. "Now", 2018

El Colectivo (José Oquendo y Chris Ticas)

10:25 min

La acción es un ejercicio de meditación entre dos sujetos. Estos se piensan mutuamente en lugares distintos, y cuando sienten la presencia del otro muy fuerte en el pensamiento, se envían un mensaje de Whatsapp con la palabra "Now". La obra juega con el ejercicio performativo "Comfort Zones" (1975) de Allan Kaprow, donde dos sujetos, uno frente al otro se miran fijamente y tratan de sincronizarse diciendo la palabra "Now" cuando el pensamiento sobre el otro se hiciera más fuerte. Para este video, los sujetos no estaban enfrentados al otro físicamente, pero sí frente a frente en el espacio virtual, en donde también existen dinámicas y regulaciones que transforman la manera en que nos comunicamos, nos percibimos y nos pensamos.

18. "Así es la vida en el trópico (mazo) / Such is life in the tropics (mace)", 2012
02:46 min
"Así es la vida en el trópico (chakos) / Such is life in the tropics (nunchucks)", 2012
11:58 min
Jessica Kairé
Comisionados para la XVIII Bienal de Arte Paiz CONVIVIR/COMPARTIR, Guatemala, 2012

Esta es una serie de talleres presenciales, videos y esculturas, en los cuales la artista transforma frutas y verduras tropicales en armas de defensa personal, para luego comérselas. Este cuerpo de trabajo responde al ambiente violento que se vive a diario en Guatemala, siendo el resultado en gran parte de la corrupción y del crimen organizado profundamente enraizados en el país, y el conflicto armado interno que se vivió en el país entre 1960 y 1996. Además, Kairé busca usar el humor como herramienta para afrontar y digerir temas incómodos y dolorosos, un comportamiento bastante habitual entre lxs guatemaltecsxs. El video simula ser un tutorial de Youtube, abriendo también la conversación hacia el uso del video como una herramienta cotidiana en nuestras vidas conectadas a la inmediatez del internet.

19. "Proyectiva", 2016
Inés Verdugo
02:00 min

El trabajo de Verdugo gira en torno al pensamiento sobre la "casa", el "habitar" y cómo ocupamos el espacio en el que vivimos, pensando desde la arquitectura, las memorias, los afectos y la educación. A partir de la investigación de un test de psicología infantil llamado "La Casa", donde el dibujo de la casa realizado por un niño puede indicar tendencias de su personalidad, Verdugo simula la renderización que producen los grandes complejos inmobiliarios para vender a sus clientes la idea de prosperidad y bienestar alrededor de una casa nueva, representando cada una de las casas de manera diferente, cuestionando quiénes podrían vivir en ellas y cómo sus personalidades podrían encajar o no en los espacios que habitan, contrario a las falsas ideas de la publicidad. La obra nos invita a pensar si la arquitectura afecta cómo nos movemos en ella y si esta tiene afecto, o si es nuestro cuerpo el que impregna de afecto el espacio. Por eso el título de la pieza nos remite al test donde la casa es un ejercicio proyectivo de nuestra personalidad.

20. "Moving Circle", 2015
01:00 min
"Tie Wire (Chance Event no. 1)", 2014
00:55 min
"Untitled", 2013
01:00 min
"Untitled (Light Stain No. 1)", 2014
01:00 min
Diego Sagastume

El trabajo de Sagastume analiza la ciudad como un espacio de encuentro donde, a través de la confluencia e interacción de múltiples agentes, ocurre un proceso de mutua transformación entre estos y su entorno, dando lugar a fenómenos tangibles e intangibles. Estos fenómenos son a veces momentos de contemplación, donde lo que acontece cobra una percepción pictórica o escultórica que es llamativa a la sensibilidad del artista como un espectador. Así, el ligero movimiento de cables o el destello sobre una pared de la luz que entra por un agujero o una ventana se convierten en pinturas en movimiento, momentos cotidianos que despiertan nuestro asombro y contemplación. Los videos simulan haber sido grabados desde un celular, revisando lo común y automático que hoy en día es el registro de nuestra vida y la sensibilidad que esa posibilidad despierta en nuestra percepción del entorno.