

Del escusado al vómito: Yoshua Okón nos platicó sus obras en el MUAC

20 años de trayectoria se exponen en el MUAC bajo el nombre de Colateral.

Eduardo Makoszay

oct. 23 2017, 7:00pm

Encontré a Yoshua terminando los detalles de Colateral en el MUAC. Una exposición que reúne 20 años de obra. En sus propias palabras es "una revisión de media carrera", hay piezas del 1997 al 2017. Lo primero que ves cuando llegas a la exposición es un tubo que rodea la entrada principal en la cual circula vómito que fue donado de forma anónima por personas que padecen bulimia. Esta pieza es HCI (2004).

HCI (2004) de Yoshua Okón. Fotografías cortesía del MUAC y del artista.

Caminamos un poco y hacia la derecha encontramos un grupo de soldados completamente blancos.

Dictaduras y neoliberalismo

Chille (2008) de Yoshua Okón.

"Esta obra se llama *Chille* y la hice en 2008 a raíz de la invitación a participar en una residencia y una exhibición en Santiago de Chile. Estando ahí, me llevaron a un restaurante en dónde se juntan los Pinochetistas. Esto fue 2 años después de la muerte de Pinochet. En medio del restaurante, llamado Lili Marleen, tenían una maqueta de una idealización del funeral de Augusto Pinochet."

Chille (2008) de Yoshua Okón.

"Lo que hice fue una recreación fantasmagórica de la maqueta. La idea fue trazar la conexión entre las dictaduras latinoamericanas y el neoliberalismo. Es decir, la

estructura que instauró Pinochet sentó las bases del actual sistema y sigue en pie. La función de la dictadura fue preparar el terreno para el neoliberalismo. Pinochet no ha muerto."

Eyaculación Nazi

Dejando a los soldados atrás, encontramos una manta roja inmensa que en el centro tiene una águila Nazi. Yoshua la jala con la mano para develar la entrada a una sala en la que se proyecta el video *Bocanegra* (2007).

Bocanegra (2007) de Yoshua Okón.

"Para esta obra trabajé con un grupo de aficionados al nazismo en México. Algunos de manera obsesiva o fetichista y otros que fervientemente creen en la ideología nacionalista, todos se juntan una vez por semana. Platicué con ellos e hicimos una serie de videos en los que, con sus uniformes originales, fantasean

con ser soldados nazis en los años 30. Recreamos evacuaciones de bomba, juramentos de lealtad, entre otras escenas. Una de estas escenas trata sobre la celebración del triunfo de una batalla, por lo que bebieron vodka y cerveza. Y conforme se les fue subiendo el alcohol, empezaron a sentir la necesidad de justificarse ante las cámaras explicando el porque de su fascinación por este tema. Así es que el video final entrecorta los momentos de ficción con los de ellos siendo ellos mismos y peleando al no poder ponerse de acuerdo. Cuando terminamos el proyecto, me dijeron que no se sentían bien representados y que querían hacer su propia versión. Así es que mandé a mi camarógrafo y ellos hicieron *Masturbanführer*. En este video, al personaje principal le prenden tanto las insignias nazis, que eyacula sobre todos los objetos. Para esta presentación en el MUAC se intercalaron ambos videos; el que yo hice, y el que ellos hicieron en respuesta. Bocanegra cuestiona el nacionalismo y su relevancia"

Como John Wayne en las películas de vaqueros

Saliendo de *Bocanegra* a la derecha se encuentra una puerta en la que dos proyectores ligeramente intersectados hospedan el video *Oracle* (2015).

Oracle (2015) de Yoshua Okón

Esta pieza de dos canales fue filmada en el pueblo Oracle, Arizona. "En este pueblo viven los líderes de un grupo que se llama Arizona Border Defenders, milicias de ex-militares y ex-policías nacionalistas extremos que se toman la función de cuidar las fronteras; por ejemplo disparando a los migrantes o poniendo letreros que señalan fuentes falsas de agua que mandan a los migrantes hacia la profundidad del desierto. Platiqué con ellos e hicimos una serie de videos en donde escenifican su ideología nacionalista. En la escena que aquí vemos que los puse a dar vueltas en círculos con sus camionetas disparando sus armas, como una especie de *Cowboys* contemporáneos, a manera de simbolizar el ensimismamiento del paradigma nacionalista. La videoinstalación alude a la estética de películas del viejo oeste"

Oracle (2015) de Yoshua Okón

Me viene una pregunta a la mente: ¿Cómo te acercaste a ellos? ¿Qué les dijiste? Yoshua responde: "Mi manera de acercarme a ellos fue muy directa. El museo de la universidad de Arizona, en Phoenix, me hizo una invitación en la que me producían y exhibían una obra. Yo les conté que en el 2014 había estado siguiendo el caso de los casi 60 mil niños centroamericanos que fueron a E.U. sin adultos. Y que quería viajar al pueblo de Oracle porque ahí se había organizado la mayor protesta en contra de recibir a los niños. Llegué y me presenté con los líderes del grupo que organizó la protesta, los Arizona Border Defenders. Les dije que soy un artista y que estoy haciendo una obra con dicho museo y que me interesa mucho conocer el motivo de su protesta. Me contaron que la raíz de su enojo está en que su gobierno ya no trabaja para la gente, sino para las grandes corporaciones. Y creen fervientemente que el nacionalismo es la respuesta. Odian la globalización. Al igual que ellos yo también pienso que el gobierno ya no trabaja para el interés público. Pero en lo que no podríamos estar en más desacuerdo es en que el nacionalismo sea una solución. Tal como lo estamos viendo ahora con Trump y como lo hemos visto históricamente, el nacionalismo solo empeora las cosas. Por lo que les dije que yo no estaba de acuerdo con todas sus ideas, pero que el público haría sus propias interpretaciones. Estuvieron de acuerdo y participaron en el proyecto. Creo que como les gustan mucho las armas, el que los dejara disparar sus pistolas y ametralladores fue algo que les motivó mucho. Se sintieron como John Wayne en las películas de vaqueros.

Gastronomía

Nos dirigimos a otra sala en la que una televisión muestra una pantalla azul y de lado derecho tiene un triángulo verde. El signo de reproducción. Yoshua se acerca a la pantalla y lo pica con su dedo con la esperanza de que el video se reproduzca. La pantalla no es táctil. Me cuenta que en ese monitor debería de verse *Freedom Fries: Naturaleza Muerta* (2014).

Freedom Fries: Naturaleza Muerta (2014) de Yoshua Okón

"Éste es un video que hice en McDonald's. Convencí al gerente que me dejara filmar ahí adentro durante toda una noche. Luego pedí a una cliente frecuente que fuera la modelo. En un ratito lo ves."

Freedom Fries: Naturaleza Muerta (2014) de Yoshua Okón

Capitalismo y barbarie

"Hice *Risas Enlatadas* como parte de "Proyecto Juárez", un proyecto en el que invitaron a artistas a vivir en Ciudad Juárez y producir obras basadas en la experiencia de estar ahí. Por ahí del 2007, en Ciudad Juárez se vivía una violencia extrema. Yo llegué ahí y Mariana David, la curadora, me puso en contacto con

grupos de derechos humanos y otras ONG para hablar sobre las problemáticas que se vivían. Mi conclusión, después de investigar, fue que el origen de la violencia de Ciudad Juárez coincide con la llegada de las maquiladoras, es decir, con la presión que ejercen las multinacionales para que no existan regulaciones y así puedan operar a sus anchas: con mano de obra barata, tirando desechos tóxicos, no pagando impuestos, etc... Toda esa franja fronteriza es como una zona de nadie, la aduana de México está a 30 kilómetros de la frontera. Es un lugar sin ley. Mi argumento es que el capitalismo no regulado es la barbarie, es campo fértil para el crimen organizado y genera la descomposición del tejido social y por lo tanto violencia. "

Risas Enlatadas (2009) de Yoshua Okón

"Lo que hice fue crear una maquiladora ficticia. Contraté a los mismos empleados de maquiladoras con quienes hice mi investigación, renté un casco industrial vacío y creamos, hasta el último detalle, una maquiladora que supuestamente produce risas enlatadas para comedias en Hollywood."

Risas Enlatadas (2009) de Yoshua Okón

El conde de Instagram y la duquesa francomexicana

Cruzamos hacia el otro lado de la exposición y Yoshua me mostró el controversial escusado funcional en forma de Museo Soumaya que realizó en colaboración con Santiago Sierra. Una persona del museo le empieza a hablar y me pide que lo espere un momento.

El Excusado (2016) de Yoshua Okón y Santiago Sierra.

Yo lo espero frente a una pantalla en la que se ve un xoloescuinle tratando de montar una french poodle. Yoshua se acerca y me cuenta: "Esta es la obra más vieja de la expo. Es un porno canino de un xoloescuinle con un french poodle, como puedes ver. Ese era mi perro, y en el 97 los xolos no eran muy conocidos. Cada que caminaba con él en la calle, a la gente le daba mucho asco, y esto me hacía preguntarme sobre el canon de belleza. ¿Por qué el french poodle es tan popular? Esta es una obra sobre lo interiorizado que está el racismo en México a raíz de la colonia. Para esto pasé cerca de 6 meses buscando alguien que quisiera cruzar su french poodle con mi xolo y no encontré a nadie. Finalmente le dije a mi veterinario que si a través de sus clientes, me podía conseguir un french poodle que me rentaran para una filmación. Y como las perras están en celo 3 días cada 6 meses, entonces cambié mi idea a que mi perro se tratara de cruzar con la french poodle y esta lo rechazara. Pero cuando los junté resultó que la perra justo estaba en celo. Por eso se ve que tiré la cámara para intentar separarlos, pero llegué tarde. Le hablé al dueño y estaba encabronadísimo. Le dije que yo le compraba los cachorros al mismo precio el que vendía a los cachorros de "raza pura", asumiendo que era un tema económico. Pero me dijo que lo que había hecho era una monstruosidad, que no era natural. Y le puso una inyección a la perra para que abortara. Fue una lástima, yo ya me imaginaba cachorros pelones negros con afros blancos."

Turismo y viajes

Indian Project (2015) de Yoshua Okón

"Esta se llama *The Indian Project* y dialoga bien con la anterior. La hice en Maine, que es parte de Nueva Inglaterra, la primera configuración de Estados Unidos. En esta zona hubieron las peores masacres de indígenas en todo el país, no quedó nada. Durante el verano del 2014, cuando estaba dando clases en una escuela en Maine, al lado de un pueblo que se llama Skowhegan, me empecé a preguntar, ¿Cómo puede ser, si aquí no quedó nada, que el pueblo de aquí a lado tenga un nombre nativo y hayan construido toda su identidad en torno a las culturas indígenas: el logo de la ciudad, las mascotas de los equipos deportivos, una escultura de más de 30 metros a la que llaman *the tallest indian in the*

world (el indio más alto del mundo), etc. Empecé a investigar, y efectivamente no había quedado nada. Resulta que toda esa identidad la inventó la cámara de comercio a finales de los años sesenta cuando la industria maderera se fue para abajo a causa de la sobreexplotación. Decidieron inventar toda esta identidad para atraer turismo. Cuando estuve ahí estaban recaudando dinero para restaurar la escultura. Así es que fui a la cámara de comercio y hablé con el director y con el comité a cargo de la restauración para pedirles que hicieran un programa en su canal de televisión local en el cual hablaran sobre la "identidad indígena" de su pueblo. Además les pedí que llevaran a cabo una "ceremonia de trance nativo-americana". La idea fue llevar esta ficción de identidad, que ya existe en el pueblo, hacia otro nivel."

Indian Project (2015) de Yoshua Okón

¿Y ellos no llegaron a una auto reflexión en la que se sentían ofendidos o algo por el estilo?

"Los de la estación de televisión se molestaron durísimo. Pero las personas que lo hicieron no. Lo que yo argumenté a los de la estación cuando pidieron a los participantes que no me dieran el derecho para usar su imagen fue: Miren, esta pieza no es sobre ustedes como individuos, es sobre como los individuos somos producto de un sistema e inconscientemente reflejamos la cultura a la que pertenecemos. La negación del genocidio es un fenómeno a nivel nacional, no es particular de ese pueblo ni de los individuos que participaron en la obra."

Ciclos Forzados

Pulpo (2011) de Yoshua Okón

"Apenas están montando esta pero te cuento. Son cuatro proyecciones sincronizadas y te sientas en medio en esos botes de Home Depot. La hice para el Museo Hammer en Los Ángeles en 2011 y se llama Pulpo. Trabajé con ex-guerrilleros y ex-militares guatemaltecos que ahora viven en Los Ángeles como trabajadores indocumentados. Lo que hicimos fue una recreación de la guerra civil guatemalteca, la misma guerra en la que ellos pelearon, pero en una locación simbólica, el mismo estacionamiento del Home Depot adonde se juntan diariamente para buscar trabajo como jornaleros."

Pulpo (2011) de Yoshua Okón

"La obra se llama Pulpo porque así es como en Guatemala apodaban a la United Fruit Company, una compañía que tenía monopolio de los puertos y era el mayor terrateniente de Guatemala entre otras cosas y que estuvo detrás del golpe de estado orquestado por la CIA. Es decir, la pieza examina el fenómeno de la inmigración en el contexto de la política exterior estadounidense y de la complicidad del gobierno con corporaciones multinacionales."

Pulpo (2011) de Yoshua Okón

Después del recorrido la mayoría de mis preguntas ya no hacían sentido, las había hecho a partir del comunicado de prensa y tal vez se alejaban bastante de su práctica. Descarté al menos la mitad...

VICE ¿Qué es un "otro cultural"?

Yoshua Okón: En mi obra me enfoco en la interconectividad y la interdependencia que existe en el mundo en el que vivimos. Pensar en términos del otro cultural en el contexto de la globalización post-moderna ya es algo obsoleto y solo termina alienando. Más bien me enfoco en pensar: ¿Qué es lo que tenemos todos en común? ¿Cómo es que nuestras acciones están afectando a los demás? Creo que tenemos que superar la 'Otredad.' Y esto no quiere decir que no hayan diferencias, porque si las hay, pero pensar en términos de otredad es una manera de borrar el hecho de que todos estamos profundamente conectados y de que tenemos responsabilidad hacia los demás. Yo prefiero pensarnos más bien en términos de diversidad, que no es lo mismo, y sin olvidar que todos estamos en el mismo barco, que somos parte de un mismo ecosistema. Se me hace más productivo.

Gaza Stripper (2006) de Yoshua Okón.

¿Desde dónde observas?

Me posiciono desde adentro. No me interesa, ni se me hace honesto observar desde afuera como un voyeur. El contexto de los temas que abordo también es mi contexto. Sólo podemos hablar y pensar desde adentro. Y lo que espero de los espectadores es que también se posicionen adentro, que las obras funcionen como una especie de espejo colectivo. Que no vengan a ver *freaks* en un circo, sino que a través de las obras nos podamos ver a nosotros mismos, incluyéndome a mí.

¿Cómo te diferencias del discurso "*todos somos iguales*" que forma parte del proyecto neoliberal?

En el fondo el proyecto neoliberal no postula que todos somos iguales. Más bien a nivel de propaganda utiliza ese tipo de discurso para disimular lo que en realidad está haciendo: beneficiar a una minoría. En este proyecto las corporaciones están por encima de los gobiernos, por encima del interés público. Es todo lo contrario, a pesar de que en su discurso, de manera engañosa, trata de postular que todos somos iguales. Nunca en la historia de la humanidad había habido tal acumulación de riqueza por unos cuantos como la hay en el proyecto neoliberal, de democrático no tiene nada.

Isla de Saló (2013) de Yoshua Okón

¿Para ti qué es la nacionalidad?

Hoy en día la nacionalidad no es mucho más que una fachada. Se mantiene la estructura del nacionalismo de manera superficial, pero a nivel estructural ya no son los gobiernos estado-nación los que tienen el poder. Las que gobiernan son corporaciones multinacionales. Y los gobiernos nacionales están al servicio de sus intereses. De cualquier forma creo que el nacionalismo no funciona y más que intentar recuperarlo, como lo están haciendo muchos movimientos de ultra derecha, lo que ahora conviene es pensar en como reemplazar el modelo de globalización actual por un modelo de globalización más humano. Un modelo basado en el interés público y no en el interés de unos pocos intereses privados.

¿Qué influencia tiene una obra de arte en un contexto social? ¿Qué pasa con las personas que participan en tus obras?

El arte tiene un efecto en quién lo mira y por lo tanto tiene una influencia en el mundo. Sin embargo esta influencia no es ni calculable ni cuantificable, por lo que es imposible decir con precisión que influencia tiene una obra de arte en el contexto social. Lo que sí te puedo decir es que mi intención, a través de las obras, es que como participante puedas reformular tus ideas. Pienso que la mayoría de nuestras ideas del mundo y de quienes somos son ideas heredadas. Están basadas en convenciones culturales. El arte nos puede dar cierta distancia y la oportunidad de mirar al mundo de una manera fresca y directa, para así repensar y reformular nuestras ideas.

En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, es importante entender que en mis obras voy siempre de lo muy particular a lo muy general, de lo micro a lo macro. Y en este sentido los participantes de mis obras son una especie de representantes. Es decir, las obras no son sobre ellos como individuos sino que más bien son sobre como, a través de ellos, podemos vernos reflejados a nosotros mismos y al mundo que habitamos.