

YOSHUA OKÓN

Entrevista: Eduardo Ortiz Ramírez | Fotografía: Andrea Belmont

En 1970, nace Yoshúa Okón en la Ciudad de México. Es fundador de **La Panadería**, un espacio que surge en 1994 para ser coordinador por artistas. Ahora forma parte de **SOMA**, un proyecto con sede en la colonia **San Pedro de los Pinos** en la Ciudad de México, cuyos objetivos son la educación, discusión y el intercambio en el ámbito del **arte contemporáneo**.

¿Qué diferencia habría entre Yoshua Okón de 1995 y el del 2010?

Yo creo que en muchos aspectos, por ejemplo hace un par de años hice una exhibición retrospectiva en el Städtische Kunsthalle y me tomé un año entero, básicamente en todo el 2007 no produje ninguna obra y un poco mi propósito fue frenar esta dinámica de artista, porque como artista te están invitando a exposiciones, estás en producción constante y como que es difícil frenarte y tomar un poco de distancia de ti mismo y de lo que has hecho, pensar y revisar tu trayectoria o el paso del tiempo y cómo se ha ido transformando tu práctica, etc. Hice este ejercicio y me obligué a frenar un poco, no acepté nada en ese año y no produje ninguna pieza nueva y la conclusión de la exposición era ver si existían metadiscursos, ver si había coincidencias en mi trabajo. Creo que se podría argumentar que de alguna forma mi trabajo es un reflejo de quién soy y la forma en que estoy trabajando. Me di cuenta que por un lado sí hay una continuidad y en ese sentido no hay tanta diferencia entre lo que yo era en 1997 y yo en el 2007, encontré que ciertas preocupaciones muy tempranas me han seguido y he desarrollado un lenguaje más preciso para poder abordar esos temas. En ese sentido, los cambios no han sido de fondo sino que los considero de forma, mi metodología ha cambiado, mis posibilidades de producción han cambiado, tengo más acceso a recursos y en una cuestión de fondo, esencial, en muchos sentidos hay una conexión muy fuerte.

¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos a las artes visuales?

Cuando empecé a encontrarle un verdadero sentido y me empezó a apasionar hacer arte fue a mediados de los noventas, cuando realmente me encontré, encontré un lenguaje y una razón, una motivación para hacer arte. Se puede contextualizar mi inicio a mediados de los noventas en

La Panadería en México, donde, a muy grandes rasgos, me preocupaba mucho el ir a museos y ver arte que no hablaba sobre mi contexto, que no tenía que ver con mi vida y que además era muy solemne, y por lo mismo era aburrido. Había esta idea y sentimiento de que el arte era algo aburrido en mi generación, de ahí nace la idea de hacer arte que tuviera una dimensión más social y que interactuara más a fondo con mi vida cotidiana y mi entorno, gente con la que me relaciono. Se me hizo importante, es uno de los pilares de mi práctica.

¿Cuál es la función del arte?

No creo que se pueda hablar de una sola función del arte, se puede hablar de distintas funciones del arte y para distintos artistas, en mi caso, la conexión entre arte y vida es fundamental, también la idea del arte como producto de un contexto específico no como objetos descontextualizados y aislados. A mí se me hace muy importante la relación del arte con el pasado, el futuro y con un contexto, yo no creo en la universalidad del arte, sino que tiene sentido en un tiempo y lugar específicos y la idea de que el arte de alguna manera no es contenido en sí mismo, sino que es parte de un diálogo más amplio que viene de algo y va hacia algún lado. No creo en la autonomía del arte.

Quince años después de La Panadería, ¿sientes que los espacios oficiales han cambiado o siguen en lo mismo que en 1995?

Han cambiado muchísimo, vivimos un momento histórico. La Panadería, al igual que el arte, es producto de un momento. La Panadería ayudó a evidenciar lo obsoleto de las instituciones y era tan evidente que las instituciones no les quedó otra más que renovarse. Entonces ocurrió algo que es rarísimo que pase: a mediados de los noventas las instituciones se abrieron increíblemente, como si se hubieran dado cuenta de lo

obsoletas y rezagadas que estaban y empezaron a acercarse a nosotros, hacíamos exposiciones y los museos nos prestaban sus proyectores... A final de cuentas La Panadería influyó a que esas instituciones cambiaran y se renovaran, empezaron a meter a nuevos directores, hubo una gran transformación y los beneficios los vemos hasta hoy en día: hay directores muy capaces en muchos museos y muy buenos programas.

¿Cuál es la situación de los espacios alternativos que surgieron después de La Panadería?

Pues... ¿qué espacios? No sé a cuáles te referías. Cuando cerramos La Panadería, yo lo que pensé es: bueno, cerramos nosotros y alguien más va a tomar la batuta, pero nadie duró más de seis meses, ¿no sé a cuáles espacios te referías? Y aquí cabe decir que a La Panadería no la entiendo como un espacio *alternativo* y jamás he usado esa palabra para definirlo. Algo *alternativo* es de alguna manera, algo que propone una mejor versión de lo que ya existe. La Panadería nunca buscó crear alternativas, buscó complementar, fue hacer un análisis de qué es lo que falta, qué es lo que no existe, cuáles son los huecos y generar eso. Esto explica por qué cierra: en algún momento dejó de existir la necesidad de hacer exposiciones cuando ya tenías galerías y museos haciendo exposiciones de cierto tipo de arte. La Panadería entonces dejó de tener sentido, se tenía que reinventar o morir. El único aspecto que no calculamos bien y que realmente nadie cubrió fue el papel social de La Panadería, y es por eso que surge SOMA como epicentro de una subcultura. Eso nadie lo cubrió. Yo creo que no surgió ningún otro espacio independiente que cubriera esa función de epicentro de la cultura o de la comunidad artística en México y eso empezó a generar una crisis enorme: toda la escena que se había armado y articularse empezó a desarmarse, cada artista empezó a trabajar por su cuenta, aisladamente y no conozco ningún

espacio que realmente esté cumpliendo esta función, o muchos de los espacios no duran. De alguna manera se hacen exhibiciones pero llegan a la inauguración y te vas porque no hay esta función de los espacios en los noventas. No hay suficiente diálogo.

En este sentido, ¿a qué necesidades estaría respondiendo SOMA?

SOMA está respondiendo a esta falta de plataformas o espacios donde pueden interactuar y dialogar los diferentes actores culturales. Esta es una ciudad con una variedad y cantidad enorme de gente involucrada en la cultura y termina actuando de manera muy aislada y con su propia agenda. La idea de SOMA es retomar y darle continuidad a esta función que cubrieron los espacios de los noventas, espacios donde se puede articular una escena y formar una comunidad artística.

¿En qué forma se integra el programa educativo a este proyecto?

La educación es parte de lo que es SOMA: pensado en esta lógica de espacios hechos por artistas, se detecta qué es lo que esta faltando y qué es lo que se necesita. Obviamente no hay un buen programa de maestría en la Ciudad de México. Hemos muchos artistas viviendo aquí, ya bastante maduros, con una carrera internacional y no hay manera para las generaciones más chicas de interactuar con nosotros y aprender algo de la generación de arriba, hay una necesidad y una falta de diálogo intergeneracional, que no ocurre porque no hay las plataformas para que esto ocurra. SOMA detecta cuáles son estas necesidades. Ultimadamente, la función central de SOMA es crear este punto de encuentro para la comunidad artística, el programa educativo es parte de las soluciones y las estrategias para llegar a este fin.

EL ÚNICO ASPECTO QUE REALMENTE NADIE CUBRIÓ ES EL PAPEL SOCIAL DE LA PANADERÍA, Y ES POR ESO QUE SURGE SOMA.

Es necesaria una formación universitaria para ser artista?

No, no. En el arte depende de uno mismo ser artista y aprender a ser artista, aunque siempre puedes usar herramientas para facilitar y acelerar ese proceso. Hay muchísimos artistas que son perfectamente autodidactas. Por eso mismo en SOMA no tenemos acreditación, no queremos tenerla porque aceptamos a los alumnos en base a su trayectoria y su portafolio y no en base a su currículum o sus estudios. Sí hay que tener un nivel y trayectoria, pero ese nivel puedes tenerlo independientemente si fuiste a la escuela o no.

¿Crees que el arte mexicano no se ha logrado posicionar en el ámbito global y se percibe rezagado, como producto de la formación académica de tantas generaciones?

Aquí estas asumiendo cosas que no son. El arte mexicano no se percibe absolutamente como rezagado desde afuera, la Ciudad de México es considerada como uno de los centros de arte más importantes en el mundo y tú preguntas a gente de cualquier lugar del mundo y no se percibe como un lugar en el que pase menos que en Nueva York o en Londres. No puedo pensar en ningún otra disciplina donde México sea tan respetado, no hay para nada esa percepción, no sé de dónde la tomas...

Cuando eres estudiante, en materias de historia del arte por ejemplo, se percibe un eurocentrismo...

Sí, la historia del arte puede ser, pero no es un problema de México, es un problema de historiadores del arte rezagados que no están al día, y la cuestión y lo problemático de la academia no es particular de México. En Italia es lo mismo, en todo el mundo, en Nueva York inclusive. El modelo académico sigue existiendo, México no es una excepción en ese sentido. Sin embargo el problema en México es que la formación académica era la única opción. Afortunadamente ya hay más opciones hoy en día, porque, como hablamos antes, para ser artista no tienes que ir a la escuela necesariamente. Mucha gente ha logrado ponerse al día y tener un nivel internacional. La Ciudad de México te permite eso sin ir a la escuela. No creo que México sea percibido así desde afuera y creo que el tema de la academia es algo que sucede en todos lados.

¿Cuál es entonces la percepción de arte en México?

México está al nivel, no le pide a ningún otro. Hay artistas que viven y trabajan aquí y son de los más respetados. En ese sentido hay una percepción positiva y muy bien merecida de lo que es la escena del arte contemporáneo de México en el mundo.