

+ Entrevista a Yoshua Okón

por Mabel Téllez

El proyecto *Pulpo*, de Yoshua Okón, uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional, se exhibe actualmente en el Hammer Museum. Fue este el motivo, aunado a la importancia de su trayectoria artística, el que nos llevó a platicar con él acerca de la obra y de sus próximos proyectos.

¿Cómo se gestó la idea para desarrollar un proyecto como *Pulpo*?

El punto de partida fue la combinación de *El arte del asesinato político*, escrito por Francisco Goldman, y la experiencia de contratar a trabajadores en el estacionamiento de un Home Depot en Los Ángeles. Goldman, un neoyorkino hijo de madre guatemalteca, cubrió la guerra civil de este país como periodista durante los años 80 y 90. Su libro, además de narrar el asesinato del obispo Galdámez, presenta el panorama de la guerra incluyendo el hecho de que la dictadura guatemalteca fue instaurada, financiada, dirigida y sostenida por EEUU para beneficio de sus intereses económicos. Después de que Arbenz, presidente electo democráticamente, fue ilegalmente derrocado por la CIA, el nuevo presidente, un militar, fue llevado al palacio de gobierno en un avión militar estadounidense.

A lo largo de mi estancia en Los Ángeles, en numerosas ocasiones contraté a trabajadores indocumentados. Éstos normalmente se juntan en el estacionamiento del Home Depot esperando que alguien los contrate. Como coincidencia, el Home Depot, que está cerca de la casa donde vivía, es donde los miembros de la comunidad Guatemalteca Maya se reúnen para buscar trabajo. De esta forma me di cuenta que quienes contraté para un trabajo de albañilería, son algunos de los protagonistas del libro que estaba leyendo: ex guerrilleros o ex militares indígenas Mayas de la región alta de Ixcán en Guatemala, la zona más afectada por la guerra. En ese momento surge la idea de la pieza.

Tiempo más tarde, ya de vuelta al DF, fui invitado por el museo Hammer de Los Ángeles para realizar una residencia de investigación y fue entonces que decidí profundizar más sobre el tema. Finalmente el museo me invitó a producir y exhibir la pieza.

En *Pulpo*, relacionas la situación actual en la que viven los inmigrantes guatemaltecos en EE.UU, con la situación que vivieron bajo el monopolio de United Fruit Company, ¿qué tanto han cambiado sus condiciones?

Creo que entender una obra de arte en estos términos puede ser muy engañoso. La pieza no es sobre la condición de los inmigrantes guatemaltecos ni sobre la dictadura en Guatemala; ese sería el papel de algún estudio socio-político. Más bien conecta ciertos puntos para así mirar desde un ángulo distinto. En el contexto de EEUU, estos trabajadores no solamente subsisten en terribles condiciones y llevan a cabo los trabajos más pesados por muy poca remuneración sino que también son maltratados y discriminados por no tener papeles. Si le preguntas a cualquier persona el por qué de su presencia, la gran mayoría te responderá que están ahí porque aspiran a ser gringos, porque

quieren ser como ellos: la intervención, la destrucción del tejido social de sus comunidades por EEUU, el hecho de que estén ahí por necesidad económica, nada de eso entra en la ecuación.

En ese sentido, *Pulpo* no es una pieza sobre Guatemala, más bien es una pieza de sitio específico sobre EEUU y sobre percepciones generalizadas que se tienen del aquí y ahora en Los Ángeles.

Dentro de la video instalación, realizas una simulación de la guerra civil guatemalteca, cuál fue el proceso para establecer una dialéctica entre ficción, realidad y documental?

Me interesó hacer una recreación de la guerra con un alto nivel de abstracción. Apropiándome de métodos y estrategias militares, utilizo un conjunto de movimientos coreográficos que van dando forma al conflicto. Abordo el fenómeno de tal manera para que la obra se desarrolle desde diversos ángulos y promueva tensiones entre éstos: ficción y hecho histórico; acción y locación; recreación y registro, así como un espacio en el que se detonan situaciones propias al conflicto y que no pueden ser anticipadas por completo.

Por ejemplo, la locación se transfiere a suelo estadounidense, en un Home Depot, y la acción se lleva a cabo el 31 de marzo, misma fecha del golpe de estado guatemalteco (tradicionalmente las recreaciones de guerras se llevan a cabo en el mismo campo donde se libró la batalla original y en fechas que las conmemoran). Otra estrategia fue hacer que la producción fuera lo más discreta posible y sin permiso del local, para no perturbar el funcionamiento cotidiano del estacionamiento; con la finalidad de que compradores y empleados se comportaran como lo hacen normalmente y para que no se tuviera un control total de la situación generada. Así, escenas altamente escenificadas ocurren dentro de un contexto caótico y ex-combatientes de la misma guerra recreada, ocupan una posición liminal entre ser actores y representarse a sí mismos.

En este sentido, como bien lo planteas en tu pregunta, la ficción y el documento se mezclan de tal forma que es difícil distinguir entre ellos. Esta es una estrategia que utilizo a menudo y una clave para entender uno de los intereses principales de mi práctica. En el momento en que la mente no puede registrar de manera clara lo que está observando, pero al mismo tiempo se siente atraída, el mecanismo natural es indagar y analizar; como resultado, el espectador termina en una posición activa/creativa en la que formula sus propias interpretaciones.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Este año tengo varias exhibiciones individuales y un par de colectivas. En la galería Kaufmann Repetto, en Milán, mostraré *Hipnostasis*, una instalación de 6 canales de video que hice en colaboración con Raymond Pettibon. Además, para esta misma exhibición, estoy preparando una versión distinta de *Pulpo*, donde utilizaré fragmentos de pequeñas casas prefabricadas de plástico, combinadas con proyecciones de video y pantallas planas. La estética de éstas, que normalmente son utilizadas para guardar herramientas de jardinería, simula el estilo de casas seriadas de suburbio y, como en el caso de Home Depot, la utilización de estas casa alude a la expansión mundial del modelo corporativo. Finalmente, la exhibición incluirá una serie de dibujos bastante grotescos basados también en la metáfora del pulpo como símbolo de la expansión del modelo Neoliberal.

Hasta el 6 de noviembre.
Hammer Museum, Los Angeles, CA.

www.hammer.ucla.edu

Más sobre el trabajo de Yoshua Okón en Código DF.