

YOSHUA OKÓN COYOTERÍAS

Inauguración 19 de marzo Cierre 22 de abril

La relación entre el artista y sus personajes es compleja. Particularmente en el ámbito de la fotografía y el video, permanece como un tópico de acalorada discusión la responsabilidad del artista de representar con justicia y ética a la persona retratada. Cuando Diane Arbus enfocó su lente en los inadaptados y los excluidos que tanto la fascinaban, algunos cuestionaron si sus intenciones eran de compasión o de crueldad. Los retratos de Robert Mapplethorpe del cuerpo masculino negro provocaron acusaciones de fetichismo y hasta de racismo. El género de film documental ha sido criticado repetidamente por la forma en que puede ser manipulado para que una perspectiva subjetiva se haga pasar por una verdad objetiva. Todo este terreno altamente recargado que gira alrededor de temas de poder y prejuicios, ambos dentro de la producción cultural y la cultura en general, está en el corazón del trabajo de Yoshua Okón.

Okón crea video instalaciones que exploran asuntos políticos y sociales controversiales –inmigración, colonización, temas laborales, clase, género– enfocándose en grupos particulares que han sido despojados o marginados de la sociedad dominante. Pero la aproximación de Okón a la representación queda fuera del reino de lo documental para estar más alineado con el surrealismo y el absurdo. Explorando puntos de vista y prejuicios convencionales, él intenta que su trabajo "invierta la mirada", cómo el mismo lo ha descripto, de modo que la experiencia se trate más del público y el proceso de mirar que de los grupos o individuos que aparecen en el trabajo. En vez de retratar directamente las preocupaciones que influyen en la vida de sus sujetos, él involucra a sus participantes en escenas teatrales y deliberadamente confusas que parecen ser enteramente ficticias pero que sin embargo desplazan la atención hacia la realidad de sus vidas cotidianas. De hecho, más que meros participantes, los sujetos de Okón son a menudo llevados hacia aspectos específicos en la producción del trabajo, de forma que funcionen como colaboradores activos en vez de modelos pasivos.

Pelea de gallos (1998), la obra más temprana incluida en esta exposición, muestra a dos jóvenes mujeres - cada una en una pantalla separada, dispuestas una frente a la otra - insultándose y provocándose. Chocante e hilarante a la vez, los comentarios improvisados están inspirados en los insultos típicamente dirigidos a mujeres por parte de hombres. Haciendo evidente la dinámica de género dentro de un espacio distintivamente teatral, la intimidación y agresividad del lenguaje es reducida a un inocuo juego de palabras. Para la serie de fotografías Parking Lotus (2001), Okón trabajó con guardias de seguridad en Los Ángeles para subrayar la intensa soledad y extrema atención requerida en sus trabajos. Al pedirles que se sienten y mediten en posición de loto, estas figuras, habitualmente ignoradas, son elevadas por su paz interior volviéndose trascendentes. Coyotería (2003) es una recreación del infame trabajo de Joseph Beuys de 1974, I Like America and America Likes Me, en el que el artista vivió por tres días en una galería de New York con un coyote, aludiendo a la historia colonial de los Estados Unidos. Para Beuys, el coyote es una criatura que abarca diferentes culturas y diferentes periodos de tiempo, y Coyotería sugiere las interpretaciones actuales del coyote como una figura que es al mismo tiempo benévola y peligrosa, que opera en un espacio ambiguo donde la ética y las fronteras son turbias. En el trabajo, Okón hace que un "coyote" (término Mexicano para referirse a un gestor burocrático) represente al cánido agresivo mientras que el artista, tapado con una frazada hecha en china, con un diseño que remitiría a una estética ligada a culturas indígenas de Norteamérica, juega el rol de un Beuys chamánico. La dinámica entre los dos personajes se vuelve un microcosmos de las tensiones entre culturas, entre humanos y la naturaleza, que es la narrativa central de la historia de la civilización occidental.

Anne Ellegood Curadora Senior Hammer Museum

Sábados by appointment.