

DOSSIER PRENSA

perdidos.
en medio.
juntos

bienal de
arte paiz
guatemala

Dossier de prensa

22ª Bienal de Arte Paiz Guatemala

6 de mayo - 6 de junio de 2021

ÍNDICE:

- 1. Introducción**
- 2. Artistas participantes**
- 3. Antecedentes: un Atlas De Guatemala para La 22 Bienal Arte Paiz**
- 4. Proyecto curatorial: *Perdidos. En Medio. Juntos***
- 5. Simposio: *Geografía Perversa / Geografías Malditas***
- 6. Ejes Temáticos: *Pasados. Eternos. Futuros***
- 7. Ejes Temáticos: *Universos de la Materia***
- 8. Ejes Temáticos: *Geografía Perversa / Geografías Malditas***
- 9. Información general**

Introducción

Titulada *Perdidos. En Medio. Juntos*, la 22 Bienal de Arte Paiz conecta por primera vez en su larga historia con cuestiones que afectan al Sur Global. Con Guatemala como punto de partida, la 22 Bienal de Arte Paiz investiga asuntos relacionados con la historia contemporánea, la interculturalidad, las formas de conocimiento y la violencia para establecer puntos de encuentro entre el arte y el contexto actual de América Latina.

El proyecto curatorial invita a reflexionar sobre la situación de crisis perenne que afecta al Sur Global y a la sensación de “sin salida” que se produce cuando obstáculos enraizados en la historia comprometen la interpretación del pasado y la capacidad de proyección a potenciales destinos. América Latina vive de manera radical estas dificultades que también se reflejan en el Sur Global. Es una realidad contemporánea compleja donde el presente está caracterizado por antiguos discursos del odio e intolerancia que vuelven, por las minorías invisibilizadas que reclaman un lugar en la historia, y por una vida tecnologizada acelerada que ha cambiado radicalmente las relaciones entre humanos, entre otras dificultades que se presentan a la hora de interpretar el pasado y mirar hacia el futuro desde la diversidad cultural y geográfica del Sur Global.

El título de la bienal es un referencia directa a una publicación del 2013 de la New World Academy de Jonas Staal y BAK¹ que sostiene las acciones de visibilización de un grupo de refugiados que se encuentra prisionero de las contradicciones del marco legal que regula la inmigración en el mundo global contemporáneo. Es en este sentido que la 22 Bienal de Arte Paiz propone un enfoque visibilizador desde una perspectiva indígena, un hecho particularmente relevante ya que Guatemala es uno de los países con mayor población indígena del continente. El Atlas de Guatemala, una investigación especialmente ideada por la 22 Bienal de Arte Paiz, sirve de herramienta estratégica de aproximación a diversos periodos de la historia de Guatemala, abriendo nuevas ideas sobre las transformaciones y los desafíos contemporáneos. Temas como la ancestralidad enraizada, la modernidad ajena, los derechos humanos y el poder intrínseco de ciertas geografías, así como otras narrativas que constatan maneras de relacionarnos con el pasado y con el futuro, serán examinadas desde una perspectiva profundamente local y ajena a visiones coloniales.

A partir de un ejercicio de diálogo entre 40 artistas locales e internacionales, con la participación de especialistas como arqueólogos, historiadores, arquitectos, sanadores y botánicos, entre otros, la 22 Bienal de Arte Paiz propone un proceso profundo de integración, intercambio, colectividad y activación que trasciende las fronteras, las ideas y marcos convencionales. Curada por Alexia Tala, curadora general, y Gabriel Rodríguez, curador adjunto, la 22 Bienal de Arte Paiz se realizará en Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala.

El catálogo de la Bienal como tal, corresponde a dos publicaciones en papel (*Exhibiciones*, y *Atlas*) y dos digitales (*Simposio* y *Proyecto Educativo*). El catálogo de exhibiciones contendrá textos que contextualizan y dan cuenta de los artistas participantes y sus propuestas, de las cuales un 60% son comisiones especiales de obra. El *Atlas* es un compendio de material visual con información contextual sobre diferentes aspectos sociales, históricos, culturales y geográficos, en conexión con el presente guatemalteco. La publicación *Simposio* será el contenedor de las ponencias que se presentarán en el simposio online *Geografía Perversa / Geografías Malditas* que acompañará la inauguración de la Bienal el día 8 de Mayo, y la publicación *Proyecto Educativo* incluirá las guías metodológicas de la bienal.

¹ New World Academy Reader #2: Collective Struggle of Refugees. Lost. In Between. Together. (2013).

Perdidos. En Medio. Juntos

Artistas participantes

Francisca Aninat (Chile), Hellen Ascoli (Guatemala), Ana Teresa Barboza (Perú), Marilyn Boror (Guatemala), Edgar Calel (Guatemala), Sebastián Calfuqueo (Chile), Benvenuto Chavajay (Guatemala), Manuel Chavajay (Guatemala), Jonathas de Andrade (Brasil), Emo de Medeiros (Benín-Francia), Detánico & Lain (Brasil), Elimo Eliseo (Guatemala), Paz Errázuriz (Chile), Forensic Architecture & Forensic Oceanography (Reino Unido), Rafael Freyre (Perú), Wingston González (Guatemala), Antonio José Guzmán (Panamá/Holanda), Yasmin Hage (Guatemala), Ayrson Heráclito (Brasil), Diego Isaías Hernández (Guatemala), Jessica Kairé (Guatemala), Vanderlei Lopes (Brasil), Aníbal López (Guatemala), Oswaldo Maciá (Colombia), Nelson Makengo (Congo), Andrea Monroy (Guatemala), Uriel Orlow (Suiza), Alejandro Paz (Guatemala), Oscar Eduardo Perén (Guatemala), Antonio Pichillá (Guatemala), Ángel Poyón (Guatemala), Fernando Poyón (Guatemala), Naufus Ramírez Figueroa (Guatemala), Naomi Rincón Gallardo (México/EEUU), Óscar Santillán (Ecuador/Holanda), Maya Saravia (Guatemala), Angélica Serech (Guatemala), Jonas Staal (Holanda), Pablo Vargas Lugo (México), Heba Y. Amin (Egipto).

Antecedentes: un Atlas de Guatemala para la 22 Bienal Arte Paiz

La 22 Bienal Arte Paiz empieza por una investigación que toma la forma de un compendio de material visual con información contextual sobre diferentes aspectos sociales, históricos, culturales y geográficos, que se organiza por tópicos transversales que cruzan diversos periodos de la historia local, conectándose siempre con el presente guatemalteco. El Atlas nace de una profunda investigación de los comisarios de la Bienal y de historiadores locales a raíz de datos del Centro de Investigación Regionales de Mesoamérica (CIRMA), entre otras fuentes históricas y arquitectónicas que dan a la publicación una carácter socio - urbanístico - antropológico y un aspecto primariamente visual. El Atlas de Guatemala sirve de herramienta para asegurar una bienal muy enraizada en su contexto. Junto a las publicaciones sobre las exposiciones y el simposio *Geografía Perversa / Geografías Malditas*, formará parte del Catálogo de la Bienal.

La riqueza cultural, climática y geográfica y la violencia histórica son dos de los rasgos más evidentes del país. Esta historia caracterizada por la mezcla de la riqueza con la violencia guía los siete capítulos del Atlas que busca exponer la tensión permanente de esta naturaleza paradójica. Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe donde conviven los pueblos indígenas maya, xinka, garífuna y los ladinos. Su diversidad se refleja en las 22 comunidades sociolingüísticas que componen el pueblo maya, que representa más de la mitad de la población nacional. El control y la manipulación de recursos materiales y humanos vinculados a la tierra, como ocurre en otros lugares del Sur Global, ha dibujado en gran parte una historia de violencias. De la España de la invasión, pasando por la explotación bananera estadounidense, o por el poder de grupos específicos y hasta los 36 años de guerra civil, esta historia de apropiación y de usurpación ha sedimentado la desigualdad socioeconómica del país de forma radical hasta llevarla al contexto de postguerra. En la actualidad, Guatemala es uno de los diez países más desiguales del mundo, con una pobreza que afecta a cerca del 61,6% de la población, siendo uno de los cinco con mayor

índice de desnutrición². En esta desigualdad que acompaña toda la historia del país, se encuentra la trama de uno de los temas socioculturales más tocados por los intelectuales guatemaltecos, la cultura del racismo.

En el clima del debate postcolonial ha sido esencial mirar hacia las raíces coloniales para abordar el racismo como un asunto importado desde fuera y luego adoptado e incorporado por la política y la sociedad local hasta transformarlo en una doctrina para justificar crímenes contra la humanidad perpetrados hacia la población indígena. En la actualidad, los cambios en los mercados trajeron nuevos explotadores y nuevas formas de explotación, el cambio climático enfrenta nuevos desafíos para la naturaleza y para los propios guatemaltecos y la desaparición de ciertas estructuras de poder y protección propició la formación de nuevas estructuras organizadas.

Proyecto Curatorial: *Perdidos. En Medio. Juntos*

Titulada *Perdidos. En Medio. Juntos*, el tema de la bienal hace alusión a uno de los grandes pensadores del presentismo, Reinhart Koselleck. El tema curatorial quiere poner el foco en la capacidad del Sur Global de contar su propia historia, con una mirada atenta a sus raíces y a su futuro.

El concepto curatorial que propone mirar al pasado para imaginar juntos posibles futuros, planteando preguntas como: ¿Cómo abordar los pasados del Sur Global en la actualidad? ¿Dónde identificamos las violencias colonizadoras? ¿Cómo respondemos a ellas? ¿Qué pasado construimos para el futuro?

“Los fenómenos contradictorios de las vidas tecnologizadas y la obsesión por lo nuevo reflejan la compleja realidad de nuestros tiempos contemporáneos, creando un sentido de desorientación que R. Koselleck llama presentismo. El Sur Global tiene una experiencia radical de estos temas, como un territorio cuya historia es un itinerario de violencia, a menudo proveniente del Norte. La 22 Bienal de Paiz es un esfuerzo por romper la inercia de este sentido de presentismo, explorando los problemas que enfrentamos desde una perspectiva indígena y regional: la realidad guatemalteca.” - Alexia Tala, Curadora General

En las historias de Guatemala, muchas de ellas trazadas por el Atlas, emerge el poder de ciertos aspectos geográficos, por la materia como saber ancestral, por el arte como espiritualidad y forma de sanación y por una riqueza que a menudo es también fuente de violencia. En muchos casos, emerge como estas historias se ven sustituidas por otras historias, una repetición caracterizada por futuros que nunca llegan y pasados que nunca pasan donde se repiten ciertos patrones a raíz de la presencia de dos fuerzas opuestas: un pasado vernáculo y la imposición de una modernidad ajena, siempre inalcanzable en sus términos. Esta mezcla entre resistencia de lo ancestral y la capacidad de resiliencia a los nuevos y antiguos desafíos de las violencias, hacen que Guatemala sea un escenario idóneo para pensar el tiempo histórico de América Latina. El horizonte de la descolonización nos trae los pueblos indígenas de Guatemala, uno de los países con mayor población indígena del continente. El tema curatorial, propone una mirada a la cultura indígena fuertemente enraizada en su propio contexto, donde el concepto de arte se liga a menudo con lo sagrado y lo ancestral.

Con Guatemala como punto de partida para investigar cuestiones relacionadas con la violencia y la diversidad, la bienal pondrá el foco en la complejidad de interpretar el pasado y mirar hacia el futuro

² El 61.6 % se encuentra en pobreza multidimensional según el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala (IPM-Gt), 2018.

desde la diversidad cultural y geográfica de América Latina. La identidad pensada a partir de su diversidad (étnica y social) y la historia marcada por la violencia (racial y política) son dos aspectos comunes de la producción artística y cultural de Guatemala y en el Sur Global. Estos aspectos se materializan en expresiones artísticas marcadas por un activismo o concienciación respecto a los derechos humanos y al poder de ciertas geografías, o a expresiones artísticas ligadas a tradiciones y conocimientos ancestrales donde a menudo el arte se adentra en el territorio de lo sagrado. Estas expresiones artísticas se encontrarán bajo tres líneas temáticas de la exposición: **Pasados. Eternos. Futuros, Geografía Perversa / Geografías Malditas y Universos de la Materia.**

Simposio: Geografía Perversa / Geografías Malditas

Este simposio tiene como objetivo construir una plataforma para la discusión del contexto cultural de Guatemala a partir de la bienal *Perdidos. En Medio. Juntos*. Para reflexionar sobre el presente y el futuro borroso del país, el simposio analizará la ancestralidad de Guatemala junto con su historia de violencia y resistencia cultural.

El evento tendrá lugar online el sábado 8 de mayo de 9h - 16h (hora local de Guatemala, UTC-6) como parte del programa oficial de la inauguración de la 22 Bienal de Arte Paiz - *Perdidos. En Medio. Juntos*. Los ponentes confirmados son: Jonas Staal, Jan Fermon, Gladys Turner Bosso, Hugo Quinto, Benvenuto Chavajay, María Jacinta Xón Riquiac, Julia Halperin, Ayrson Heráclito, Alejandro Biguria, Rosina Cazali Escobar, Beto Díaz Suárez y Anabella Acevedo.

Geografía Perversa / Geografías Malditas mantiene las culturas indígenas locales como referencia fundamental a la vez que establece un diálogo directo con las realidades internacionales a través de la participación de ponentes de diferentes áreas de conocimiento y territorios geográficos. La violencia histórica, las desigualdades y los conflictos actuales a los que se enfrenta la sociedad guatemalteca, así como las formas de supervivencia ancestral, son algunos de los temas que abordarán los ponentes, mientras que las presentaciones también tratarán las respuestas artísticas a los mismos. Al reunirse en este evento de un día de duración, el amplio abanico de presentaciones contribuirá a establecer paralelismos entre los casos regionales y las condiciones y experiencias que afligen al Sur Global en general y diásporas incluidas.

Discutir las cuestiones indígenas desde un lugar autóctono, y no desde un contexto extranjero, es fundamental. Como país en el que más de la mitad de su población total es indígena y en el que el racismo y el genocidio se han convertido en parte de la vida cotidiana, Guatemala es un lugar de profunda relevancia para que se produzcan estos debates. Además, al proponer conexiones con las perspectivas internacionales, el simposio refuerza la importancia de fortalecer las estrategias que articulan las redes de apoyo en todo el mundo y unen a las personas.

Pasados. Eternos. Futuros

Pasados. Eternos. Futuros es un eje temático que aborda los procesos artísticos que se centran en eventos, historias, microhistorias e identidades relacionados con la historia contemporánea del Sur Global. En un recorrido entre cuestiones relacionadas con los procesos políticos, así como narraciones sensibles a los acelerados cambios del siglo XX y cómo estos afectan a las minorías discriminadas.

Este eje temático incluye las dos exposiciones individuales de Aníbal López (Guatemala) y Paz Errázuriz (Chile), y obras de otros 10 artistas: Benvenuto Chavajay (Guatemala), Emo de Medeiros (Benín/Francia), Jessica Kairé (Guatemala), Vanderlei Lopes (Brasil), Nelson Makengo (Congo), Andrea Monroy (Guatemala), Alejandro Paz (Guatemala), Oscar Eduardo Perén (Guatemala), Naomi Rincón Gallardo (México/EEUU), Maya Saravia (Guatemala).

Este eje temático de la bienal gira en torno al presentismo al que alude el título de la bienal. Justo en este eje se encuentran dos proyectos especiales de la 22 Bienal de Arte Paiz: las exposiciones individuales del guatemalteco **Aníbal López** (1964 - 2014, Ciudad de Guatemala) y la chilena **Paz Errázuriz** (1944 Santiago, Chile), dos figuras clave en la escena del arte contemporáneo en América Latina, siendo ambos los hitos de la bienal. La exposición de Aníbal López es la mayor retrospectiva organizada sobre el artista guatemalteco, fallecido en 2014. La exposición individual de Paz Errázuriz incluye obras nuevas creadas en Guatemala -las primeras obras de la artista realizadas fuera de Chile- y series fotográficas emblemáticas de los últimos 40 años de actividad de la fotógrafa. Se trata de dos proyectos especiales dedicados a artistas cuya producción se ha desarrollado en contextos relacionados con las culturas indígenas y en otros vinculados a situaciones de fuerte marginalidad.

Una obra performativa de **Alejandro Paz**, especialmente comisionadas por la bienal, tendrá lugar en los días de inauguración de la 22 Bienal de Arte Paiz. “El Rey Fernando y Botargel”, (2021) es una nueva obra de Alejandro Paz (1975, Ciudad de Guatemala) que abarca el lenguaje teatral con un trabajo que actualiza el guión de una danza tradicional de cofradías guatemaltecas. Se trata de danzas importadas por los colonizadores como parte de su estrategia ideológica y que fueron apropiadas por las poblaciones indígenas sin conocer que su función era apartarse de su propia religión.

Además de la performance de Alejandro Paz, otros proyectos expresamente comisionados por la bienal en esa sección son el archivo oral de la obra de Aníbal López, las series “Sepur Zarco” y “Trans Guatemala” de Paz Errázuriz. Ambos forman parte de los **dos proyectos especiales** de exposiciones individuales (que se detallan en el siguiente párrafo)

Pasados. Eternos. Futuros incluye las obras en formato video “E'ville” (2018) de **Nelson Makengo** (1990, Kinshasa, Congo) que cuestiona los discursos políticos que se han establecido en la historia del Congo donde democracia y dictadura emergen como pensamientos de significado ambiguo, y de **Naomi Rincón Gallardo** (1979, Carolina del Norte, EEUU, vive y trabaja en Ciudad de México), que usa la estética del videoclip para hablar del pasado ancestral mexicano en clave femenina y criticar la explotación de recursos humanos. Ese último aspecto, el de la exploración de los recursos humanos, también está presente en la obra de Makengo y en las serigrafías abstractas de **Maya Saravia** (1984, Guatemala. Vive y trabaja en Berlín).

Con una mirada global a las inquietudes del Sur Global, la instalación “Newspaper” (2019) de **Vanderlei Lopes** (1973, Terra Boa, Brasil), cuestiona la inmediatez de la información en el presente y entiende la noticia como un producto de desecho en lo que es esencialmente una alegoría sobre nuestra sociedad contemporánea. Por otro lado, “Kaleta/Kaleta” (2014/2017) de **Emo de Medeiros** (1979, Cotonou, Benin) es una obra multimedia sobre la resistencia, la resiliencia, la reinención, la hibridación cultural, los poderes curativos de la infancia, la mascarada y el cuerpo en movimiento. “Kaleta/Kaleta” se filmó en el Museo de Historia de Ouidah (Benin), que es a la vez un museo y un monumento conmemorativo, ya que es el lugar solía ser el fuerte portugués en el que estacionaban miles de esclavos de África occidental antes de ser deportados.

En el terreno de historias y macro historias de Guatemala, una serie de obras de **Jessica Kairé** (1980, Guatemala. Vive y trabaja en Nueva York), desarrollada como búsqueda de participación e interacción con el público, abordan varias cuestiones de violencia y memoria, hasta los tropicalismos,

el subdesarrollo y la ascendencia judía de la artista. Por otro lado, la pintura realista de **Oscar Eduardo Perén** (1950, San Juan Comalapa, Guatemala) lleva a un imaginario único donde lo cotidiano se mezcla con historias y memorias de guerra, y **Andrea Monroy** (1981, Ciudad de Guatemala) presenta un trabajo alrededor de la historia-memoria guatemalteca incorporando más tradiciones ancestrales con el textil guatemalteco como medio principal. Moviéndose en un terreno que explora lo simbólico, la instalación “Ladino por decreto” (2020) del artista guatemalteco Maya-Tz’utujil **Benvenuto Chavajay** (1978, San Pedro la Laguna, Sololá, Guatemala) se fija en un universo donde la materia puede y debe ser transformada con rituales. Con la metáfora del blanqueamiento de la raza como punto de partida, Chavajay trabaja sobre una ley guatemalteca del siglo XIX por la que se regalaban tierras a aquellos que consentían dejar de traspasar la tradición maya a sus descendientes.

Los proyectos especiales sobre Aníbal López y Paz Errázuriz

Los **dos proyectos especiales** de exposiciones individuales del artista guatemalteco **Aníbal López** (Ciudad de Guatemala 1964 - 2014) y la artista chilena **Paz Errázuriz** (Santiago de Chile, 1944), dos figuras clave en la escena del arte contemporáneo en América Latina, desenvuelven un núcleo de reflexiones respecto a la sensación de “sin salida” de *Perdidos. En Medio. Juntos* y posibles formas de catarsis. Las dos exposiciones individuales presentan una producción artística que se ha desarrollado en contextos relacionados con la cultura de la raza, y con contextos vinculados a situaciones de fuerte marginalidad.

‘A-1 53167: Lugares sitiados’

La exposición de **Aníbal López** es la mayor retrospectiva organizada sobre el artista guatemalteco, fallecido en 2014. La trayectoria del artista ha abierto una amplia reflexión sobre las repercusiones éticas y morales de las dinámicas de poder en Centroamérica y una fuerte crítica al mundo del arte. La retrospectiva empieza con sus inicios como pintor, donde sus provocativas obras protagonizadas por muertos y figuras religiosas con cuerpos desnudos y personas transgénero encontraron un blanco perfecto en el conservadurismo católico de Guatemala. Entre más de 80 obras procedentes de colecciones privadas y públicas, destaca el proyecto del “Archivo Oral” de la obra de Aníbal López. Se trata de un proyecto continuativo de los curadores de la bienal, que se lanza en el marco de la 22 Bienal de Arte Paiz y seguirá hasta el 2022. El archivo busca salvaguardar testimonios de familiares, colegas y colaboradores del artista desde diversos lugares del mundo.

A finales del decenio de 1990, los lienzos de Aníbal López - el cual firmaba todas sus obras con su número de carnet de identidad (A-1 53167) - se llenaron de investigaciones antropológicas para comprender el término “ladino”, utilizado durante el período de la colonia para referirse a la población mestiza de habla hispana que no formaba parte de la élite colonial ni de la población indígena. En Guatemala, la población ladina se reconoce oficialmente como un grupo étnico heterogéneo bien definido. Aníbal López retrató al ladino como un personaje sin piel, sin identidad y al mismo tiempo como un obrero, un medidor de clase, una herramienta para trabajar en piezas como “Ladino Hardware” (1997).

El punto de inflexión importante en la obra de Aníbal López llega cuando conoce a los artistas Diego Britt y Sylvestre Gobart, momento en que sus obras empiezan a considerar la economía como un detonador de las dinámicas que determinan la condición humana. Todos tenemos un precio y el trabajo de López, tiene como objetivo probarlo. Sus obras despojan al sistema económico de sus excesos, desigualdades y de cómo influyen en las decisiones éticas y morales de sus actores, a menudo marginales.

Sus proyectos han tratado de incomodar al espectador y al propio sistema artístico, poniéndolos en situaciones que habrían causado conflictos internos o los habrían hecho cómplices de actos ilegales. Son los casos de obras como “El Préstamo” (2000) en la que un texto relata un ataque perpetrado por el artista que convierte al espectador en cómplice, o la obra “Testimonio” (2012), presentada en el XII dOCUMENTA de Kassel, donde un sicario guatemalteco es interrogado por el público.

“Es una retrospectiva justa y necesaria para dignificar al artistas más importante de Guatemala de los últimos 30 años. Más allá de haber logrado un lugar en el mundo del arte a nivel internacional, la importancia de López está en su capacidad de ser todavía un referente fundamental para las generaciones actuales en todo Centroamérica. El mayor logro es haber entendido un aspecto fundamental de la coyuntura de Guatemala a nivel histórico, político y social, con especial atención a las relaciones cotidianas donde se normalizan prácticas económica y socialmente dañinas como resultado de una cultura de la violencia aceptada y enraizada que se basa en pequeñas y grandes mafias. Es el caso del lugar que ocupa la doble moral en la transacción económica y la corrupción.”
Gabriel Rodríguez, curador adjunto.

‘Paz Errázuriz: La grandeza del margen’

La exposición individual de **Paz Errázuriz** incluye obras nuevas creadas en Guatemala expresamente para la Bienal - las primeras obras de la artista realizadas fuera de Chile - acompañadas por series emblemáticas de de los últimos 40 años de la producción de la fotógrafa. “La Manzana de Adán” (1982 - 1990), “Nómades del Mar” (1991 - 1995) y “El Infarto del Alma” (1992 - 1994), estarán acompañadas por las nuevas series “Sepur Zarco” (2019) y “Trans Guatemala” (2019) que relacionan la investigación de la artista con el contexto local. “Trans Guatemala” es una serie de trabajos en colaboración con la comunidad transgénero guatemalteca.

“Sepur Zarco” muestra el rostro de las mujeres del juicio del homónimo caso judicial. Sepur Zarco corresponde a un caso paradigmático por muchas razones: fue la que representa la primera vez que hubo en Guatemala una denuncia de mujeres de la comunidad indígena por la violencia perpetrada por los soldados durante la guerra civil que desgarró al país durante 36 años, la primera vez que militares fueron juzgados y condenados por crímenes de esclavitud doméstica y sexual, también uno de los pocos casos donde se exigió traducción a una lengua maya en un juicio.

Figura emblemática de la fotografía internacional valorada por el respeto con el que la artista ha abordado por décadas lo que hoy es una tendencia contemporánea, como son las exclusiones de personas con discapacidad cognitiva, prostitutas, transexuales, personas sin techo y comunidades indígenas, entre otros, Paz Errázuriz presentará en la 22 Bienal de Arte Paiz las primeras obras desarrolladas fuera de su país natal. A través de la fotografía, el trabajo de Paz Errázuriz busca crear empatía con los sujetos que retrata ya que se trata de mucho más que posar para su cámara. La relación de cercanía e intimidad es tal que sus retratos se convierten en actos para dignificar a los grupos marginados, oprimidos e invisibles por y para la sociedad.

“Especialmente en la nueva serie Sepur Zarco, la importancia de la obra de Paz va más allá de la fotografía como acto de documentación de los rostros de mujeres indígenas, que los mantuvieron ocultos a prensa y televisión. Lo poderoso acá es la dignificación de la mujer mediante ellos. El efecto es confrontador, ya que despierta en nosotros preguntas profundas: la desigualdad que el mundo capitalista ha sometido al planeta y las injusticias a los que el margen fuera de la sociedad se ve expuesto invisiblemente, todos estos, conceptos crudamente relativos al Sur Global ”. Alexia Tala, curadora general.

Universos de la Materia

Explora prácticas artísticas que hablan de la resistencia que ha sobrevivido gracias al poder de la materia. Son artistas que se centran en la ancestralidad de la materia como manera de ver e interpretar el mundo, ya sea de los objetos y de los elementos del paisaje. La materia esconde significados intangibles que solo el conocimiento científico o significado espiritual pueden explicar.

Son 16 los artistas que forman parte de este eje temático: Francisca Aninat (Chile), Hellen Ascoli (Guatemala), Ana Teresa Barboza (Perú), Edgar Calel (Guatemala), Manuel Chavajay (Guatemala), Detánico & Lain (Brasil), Elimo Eliseo (Guatemala), Rafael Freyre (Perú), Ayrson Heráclito (Brasil), Diego Isaías Hernández (Guatemala), Uriel Orlow (Suiza), Antonio Pichillá (Guatemala), Wingston González (Guatemala), Óscar Santillán (Ecuador/Holanda), Angélica Serech (Guatemala), Pablo Vargas Lugo (México).

Universos de la Materia incluye un núcleo de obras, especialmente comisionadas por la bienal, que reflexionan sobre la materia desde **el ritual, la sanación y la simbología**. Entre estas comisiones, **Ayrson Heráclito** (1968, Macaúbas, Brasil), artista de orígenes africanos e indígenas, una figura clave de la diáspora africana, presenta un nuevo trabajo - en colaboración con **Wingston González** (1986, Livingston, Guatemala) - que dialoga con el contexto actual a partir de ideas preestablecidas sobre la identidad y el territorio del continente. Es este el resultado del proyecto de investigación sobre Livingstone, un pueblo del caribe guatemalteco donde se encuentra una pequeña etnia afrodescendientes que nunca llegó a ser esclavizada porque el barco con los esclavos naufragó antes de llegar a su meta final. El guatemalteco **Édgar Calel** (1987, San Juan Comalapa, Guatemala) presentará un trabajo sobre el tiempo basado en la cosmovisión circular maya. En formato de ritual, el proceso artístico del guatemalteco Maya-Tz'utujil **Antonio Pichillá** (1982, San Pedro la Laguna, Sololá, Guatemala) aporta diferentes elementos que hablan de la herencia del conocimiento ancestral. Su trabajo está estrechamente ligado a la cultura de su etnia Maya-Tz'utujil donde el arte incluye holísticamente el ritual religioso. Se trata de un trabajo colectivo con su madre, un telar bordado con el símbolo del viento donde lo cotidiano se mezcla con lo trascendental. Desde el conocimiento de la cultura ancestral, el artista Maya-Tz'utujil **Manuel Chavajay** (1982, San Pedro la Laguna, Sololá, Guatemala) presentará una obra que recorre su investigación sobre el imaginarios de lo sagrado y las amenazas materiales y simbólicas del mundo globalizado.

La nueva obra "Plantas Medicinales"(2020-2021) de **Uriel Orlow** (1973, Suiza), especialmente comisionada por la Bienal, toma como recurso las anécdotas de diferentes guías espirituales indígenas del altiplano guatemalteco para ampliar la investigación del artista hacia la etnobotánica como una forma de recuperar la memoria cultural y política. El proyecto es un trabajo participativo donde Orlow reflexiona sobre la pérdida de las lenguas indígenas y la consiguiente pérdida de diversidad cultural a través de un trabajo de actualización de una publicación en español de 1970 sobre plantas medicinales del Instituto Indígena de Guatemala que el artista hace accesible en el idioma que habla cada guía y hierbero maya, junto con sus historias de vida.

En el marco de *Universos de la Materia*, las obras de Óscar Santillán, Pablo Vargas Lugo y del guatemalteco Diego Isaías Hernández reflexionan específicamente sobre Guatemala en un universo relacionado con **la ciencia, la naturaleza y la cosmovisión**. El vídeo "Naj Tunich" (2018) que **Pablo Vargas Lugo** (1968, Ciudad de México, México) presentará en la bienal es el resultado de una residencia en la que el artista investiga el impacto del descubrimiento de una cueva con grafitis milenarios en Guatemala. Entre la fuerte conexión con lo ancestral y la narrativa del descubrimiento mediático, la obra de Pablo Vargas Lugo hace que la ciencia antigua y la moderna coexistan en un lenguaje visual que sólo es abstracto en apariencia. Las pinturas del artista **Diego Isaías**

Hernández (1970, San Juan la Laguna, Guatemala), artista Maya-Tz'utujil entregado a representar el caos de los desastres naturales, engloba un universo donde el trauma de los desastres es un asunto fundamental de las culturas indígenas. La ciencia y la cosmovisión también tienen un papel fundamental en el proceso artístico de **Óscar Santillán** (1980, Milagro, Ecuador), que presentará en colaboración con **Elimo Eliseo** (1975, Tacaná, San Marcos, Guatemala) obras expresamente comisionadas para la bienal en el FUNBA (Fundación para las Bellas Artes) de Antigua Guatemala. Estas obras de la serie "La sombra misma del cielo" (2019-2021) yuxtaponen en una relación poética y científica piezas del primer satélite guatemalteco junto con piezas arqueológicas de la Colección Ruta Maya sobre la observación astrológica.

La importancia de la tradición textil en Latinoamérica encuentra en esta sección declinaciones especialmente heterogéneas donde lo textil en el arte resulta en una materialidad que puede ser un medio, un recurso o un saber milenario. Es el caso del telar de Antonio Pichillá mencionado anteriormente, o los textiles de la peruana **Ana Teresa Barboza** (1981, Lima, Perú) que simulan secciones transversales de los estratos de la tierra. Los de la Barboza son textiles que hacen referencia a las formaciones milenarias del planeta, uniendo ese tiempo ancestral de la articulación del paisaje y lo textil. Por otro lado, obras como las de la chilena **Francisca Aninat** y de los guatemaltecos Hellen Ascoli, Angélica Serech exploran el textil como forma de lenguaje. La obra de **Hellen Ascoli** (1984, Guatemala, vive y trabaja entre EEUU y Guatemala) "Con tierra / Sin tierra" (2021) es una comisión especial de la Bienal; lucha para desmarcarse de la tradición textil trabajando su materialidad hasta el extremo y llevándola hasta una expresión escultórica y performativa. La intimidad de la manualidad de Ascoli habla del textil cómo un objeto que es accesible desde el cuerpo y el espacio. Como parte del proyecto "Me levanté temprano para peinar el mundo" (2017) se expondrán una serie de fotografías en las que el cuerpo de la artista está envuelta en una tela gris azulado, que fue tejida a partir del ancho de su cuerpo multiplicado por tres. Al igual que la intervención de Óscar Santillán, también la obra de **Francisca Aninat** (1979, Santiago, Chile) está pensada como proyecto específico que dialoga con una colección museal de Guatemala. La obra que se expondrá en FUNBA (Fundación para las Bellas Artes) es un trabajo colectivo con mujeres de una comunidad local en el que se reúnen mediante obras-libros sus historias y códigos del pasado y códigos adivinatorios de la colección del Museo del Libro Antiguo. La artista Maya-Kaqchikel **Angélica Serech** (1976, San Juan Comalapa, Guatemala) busca acumular en el tejido diferentes experimentos que ha ido incorporando a su obra utilizando materiales como el maguey, la cáscara de maíz, el algodón, los hilos reciclados, las telas, la palma de comino y otras fibras naturales. Angélica Serech presenta telares en los que combina diseños con diferentes tipos de nudos, colores y texturas. **Detánico & Lain**, dúo formado por Angela Detánico (Caxias do Sul, Brasil, 1974) y Rafael Lain (Caxias do Sul, *Brasil*, 1973, también autores de la imagen gráfica de la bienal, presentarán un trabajo tipográfico realizado con trozos de cuerpos que componen un alfabeto.

Geografía Perversas / Geografías Malditas

Alimentada por las ambiciones de poder, la práctica de formas de discriminación basadas en los recursos naturales y humanos es uno de los problemas más apremiantes en Guatemala hoy en día. Este concepto aborda las visiones de artistas que hablan de las consecuencias sociales y culturales de las transformaciones y las desigualdades debidas a los procesos de colonización. Las fuerzas opresoras de las geografías del norte hacia los territorios del hemisferio sur es otra historia del presentismo que afecta a todo el Sur Global. Esta sección de la bienal explora la violencia étnica desde la historia contemporánea, la antropología y la geopolítica.

Forman parte de este eje temático 12 artistas: Marilyn Boror (Guatemala), Sebastián Calfuqueo (Chile), Jonathas de Andrade (Brasil), Forensic Architecture & Forensic Oceanography (Reino Unido), Antonio José Guzmán (Panamá/Holanda), Yasmin Hage (Guatemala), Oswaldo Maciá (Colombia), Ángel Poyón (Guatemala), Fernando Poyón (Guatemala), Naufus Ramírez Figueroa (Guatemala), Jonas Staal (Holanda), Heba Y. Amin (Egipto).

La antropología encuentra en esta sección un lugar especial en los proyectos de Oswaldo Maciá, Naufus Ramírez, Antonio José Guzmán, **expresamente comisionados para la bienal**. Una obra performativa de **Jonas Staal** (1981, Zwolle, Holanda), especialmente comisionada por la bienal, tendrá lugar en los días de inauguración de la 22 Bienal de Arte Paiz. Como parte de la investigación permanente de Jonas Staal sobre la historia de la propaganda, el artista presentará la obra "Collectivize Facebook" (2020), un trabajo que se centra en textos de Juan José Arévalo, ex presidente guatemalteco que representa un caso único de socialismo espiritual llevado a la práctica. Los textos de Arévalo serán el centro de una performance y de una conferencia con la que Staal abrirá el simposio *Geografía Perversa / Geografías Malditas*. **Oswaldo Maciá** (1960, Cartagena de Indias, Colombia) presentará otra obra especialmente comisionada por la bienal, el trabajo site specific de "Fables of the Wind" (2017-ongoing). Es un proyecto en proceso que funciona como monumento a la migración y alegoría del espacio entre el viento y el mar. En ocasión de la bienal, la obra se presentará como escultura acústico-olfativa, integrando por primera vez también un olor. La obra "Electrical Doc Special" (2020) del panameño **Antonio José Guzmán** (1971, Ciudad de Panamá, Panamá), es una instalación - performance que busca formas para representar el ADN del propio artista. La búsqueda se convierte en una instalación donde el ADN se imprime en textil acompañada por una danza que alude a la tradiciones afrodescendientes con notas de jazz. La obra del guatemalteco **Naufus Ramírez Figueroa** (1978, Ciudad de Guatemala) "Lugar de Consuelo" también incluye un componente performativo en los márgenes del teatro-danza. Es un proyecto en colaboración con el poeta Wingston González que toma como referencia la censura sobre el teatro en los años setenta en Guatemala. Es una obra que devuelve, a manera de homenaje, una dignificación al teatro como forma de resistencia política en la época del conflicto armado.

Por otro lado, **Jonathas De Andrade** (1982, Maceió, Brasil) presentará en la bienal "O caseiro", (2016), un diálogo entre dos tiempos, en dos pantallas, en una misma casa. Los cortes sincronizados entre las dos películas establecen paralelismos que resaltan contrastes en aspectos de clase y raza, y revelan el impacto del tiempo sobre la arquitectura, así como sobre las ideas y la figura histórica de Freyre. Las obras de Jonathas De Andrade, Forensic Architecture & Forensic Oceanography y Heba Y. Amin remarcan más específicamente la violencia étnica presente en el poder de las geografías. "Liquid Violence" (2018) de **Forensic Architecture & Forensic Oceanography** es un trabajo que se articula en esta sección de la bienal analizando a fondo las fuerzas políticas del Mediterráneo, que se ha transformado en una zona fronteriza militarizada entre riqueza y pobreza en la que han perdido la vida innumerables migrantes. Por otro lado, el trabajo "Operation Sunken Sea" (2018) de la artista egipcia **Heba Y. Amin** (1980, Cairo, Egipto) plantea, al mismo tiempo que hace parodia, un reordenamiento de la geografía entre Europa y África.

A partir del dato mucho más personal, el artista de etnia mapuche **Sebastián Calfuqueo** (1991 Santiago, Chile) indaga en el ser humano hacia una crítica social que cuestiona la construcción de las identidades. Su video-performance "You will never be a Weye" (2012/2015) indagan asuntos autobiográficos relacionados con su género y su etnia, contraponiendo las narrativas que han conformado su tradición familiar mapuche, una etnia indígena de Chile, a los cambios impuestos en el tiempo por fuerzas externas.

Adentrándose en la actualidad contemporánea guatemalteca, las obras de Yasmin Hage y Marilyn Boror usan historias locales para investigar las consecuencias sociales de las transformaciones de poder. Los montajes de **Yasmin Hage** (1976, Ciudad de Guatemala) funcionan como una especie de laboratorio forense donde se fusionan lo artístico, lo químico, lo histórico, lo arqueológico y lo

antropológico. El trabajo que Hage presentará en la bienal es una historiografía de la ancestralidad alrededor de un invento guatemalteco muy popular para potabilizar el agua, es un trabajo donde se contraponen la visión extractiva, la del artesano y la de la sabiduría indígena. Por otro lado, con la obra “Edicto Cambio de Nombre” de la artista Maya-Kaqchikel **Marilyn Boror** (1984, San Juan Sacatepéquez, Guatemala) reflexiona sobre nuevas y antiguas formas de discriminación y marginalización, tanto en la comunidad indígena como en la comunidad ladina, a raíz de un proyecto sobre las consecuencias del cambio de apellido a versiones castizas. “Edicto Cambio de Nombre” (2017- ongoing) es un proyecto sobre la identidad entre reconexión con el pasado ancestral y búsqueda de un lugar en la sociedad actual.

Desde el conocimiento de la cultura ancestral, el artista Maya-Kaqchikel **Ángel Poyón** (1976, San Juan Comalapa, Guatemala) presentará una instalación que toma de forma radical la expresión artística tradicional de su origen indígena, donde cualquier objeto es sometido a un ritual.

Es una instalación con cientos de vasos de barro prestados por su comunidad. Están colocados de cabeza para ver en la parte de abajo los colores que identifican a la familia que pertenece. Este gesto de prestar vasos entre familias habla de cómo se piensa todo en comunidad y que las fiestas es importante ya que se organiza en conjunto y nos habla de convivencia. Otro artista Maya-Kaqchikel, **Fernando Poyón** (1982, San Juan Comalapa, Guatemala), estrenará una instalación que comunica vivencias sociales, culturales, históricas o políticas. Se trata de una gran tela con un dibujo de círculos hecho con tierra. Es el resultado de un juego común entre los niños de mantener en equilibrio una rueda con un palo. Este juego también simboliza una manera en que girando en el sentido contrario en que gira la tierra, se pueden sanar eventos del pasado. En la instalación también se expone la rueda y el pal

INFORMACIÓN GENERAL

Fechas: 6 de mayo - 6 de junio de 2021

Simposio Online:

Geografía perversa / Geografías malditas

8 de mayo, 9h - 16h (hora local Guatemala, UTC-6) Online ESP - ENG

Link inscripción: bit.ly/simposio-22-arte-paiz

Sedes:

Ciudad de Guatemala: Casa Iburgüen, Centro Cultural de España (CCE) y Centro Cultural Municipal Alvaro Arzú.

Antigua Guatemala: Fundación para las Bellas Artes -FUNBA-, Centro de Formación de la Cooperación Española -CFCE-, La Nueva Fábrica y Centro Cultural Municipal AAI (Palacio de Correos).

Sobre la Bienal de Arte Paiz

Fundada en 1978, la Bienal de Arte Paiz es la segunda más antigua de América Latina y la sexta más antigua del mundo. Se ha realizado de manera ininterrumpida desde entonces y tiene como objetivo proponer una reflexión y una experimentación con el arte contemporáneo de Latinoamérica y de Guatemala. La Bienal Arte Paiz está acompañada por un proyecto educativo que se extiende más allá de las fechas de la bienal y que tiene la función de arraigar el evento al contexto local y de hacer un trabajo entre las comunidades locales.

Sobre la Fundación Paiz para la Educación y la Cultura

Creada hace cuatro décadas como organización de responsabilidad social empresarial, la Fundación desarrolla su trabajo a través de programas educativos, culturales y artísticos. Es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo y la transformación de la sociedad guatemalteca para mejorar el sistema educativo actual con programas multidisciplinarios en arte y cultura y educación. La Bienal de Arte Paiz es su más importante evento que históricamente ha ido adhiriendo a la necesidad de diálogo, difusión e internalización del arte contemporáneo producido en Guatemala.

Comisarios:

Alexia Tala es curadora, crítica e investigadora. Actualmente curadora jefa de la 22 Bienal de Arte Paiz en Guatemala, curadora del sector Solo en SP-Arte en Sao Paulo (Brasil 2019-2020) y directora artística de Plataforma Atacama, un proyecto enfocado en la relación entre arte y lugar, con base en el desierto de Atacama. Durante los últimos 12 años ha trabajado en curaduría en más de 5 bienales en América Latina. Escribe para publicaciones de arte tanto en América Latina como internacionalmente. Es autora de *Installations and Experimental Printmaking* (UK, 2009) y de la próxima publicación monográfica de Lotty Rosenfeld.

Gabriel Rodríguez es artista, curador y docente formado en arquitectura. Trabaja como curador en el Centro Cultural Municipal de la Ciudad de Guatemala y es actualmente curador adjunto de la 22 Bienal de Arte Paiz en Guatemala. Está co-curando la exposición *Inquieta Imagen* en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica. Ha curado exhibiciones monográficas de artistas como Moisés Barrios y Rodolfo Abularach y ha realizado exhibiciones colectivas en proyectos independientes como Sótano 1, Concepción 41 y 1001 noches.

Contacto de prensa nacional:

Magui Medina, Fundación Paiz

difusion.22bienal@fundacionpaiz.org.gt | (502) 4076-3165

Contacto de prensa internacional:

Enrichetta Cardinale, Pickles PR

enrichetta@picklespr.com | +34 (0) 656 956 672