

Español

Allora & Calzadilla

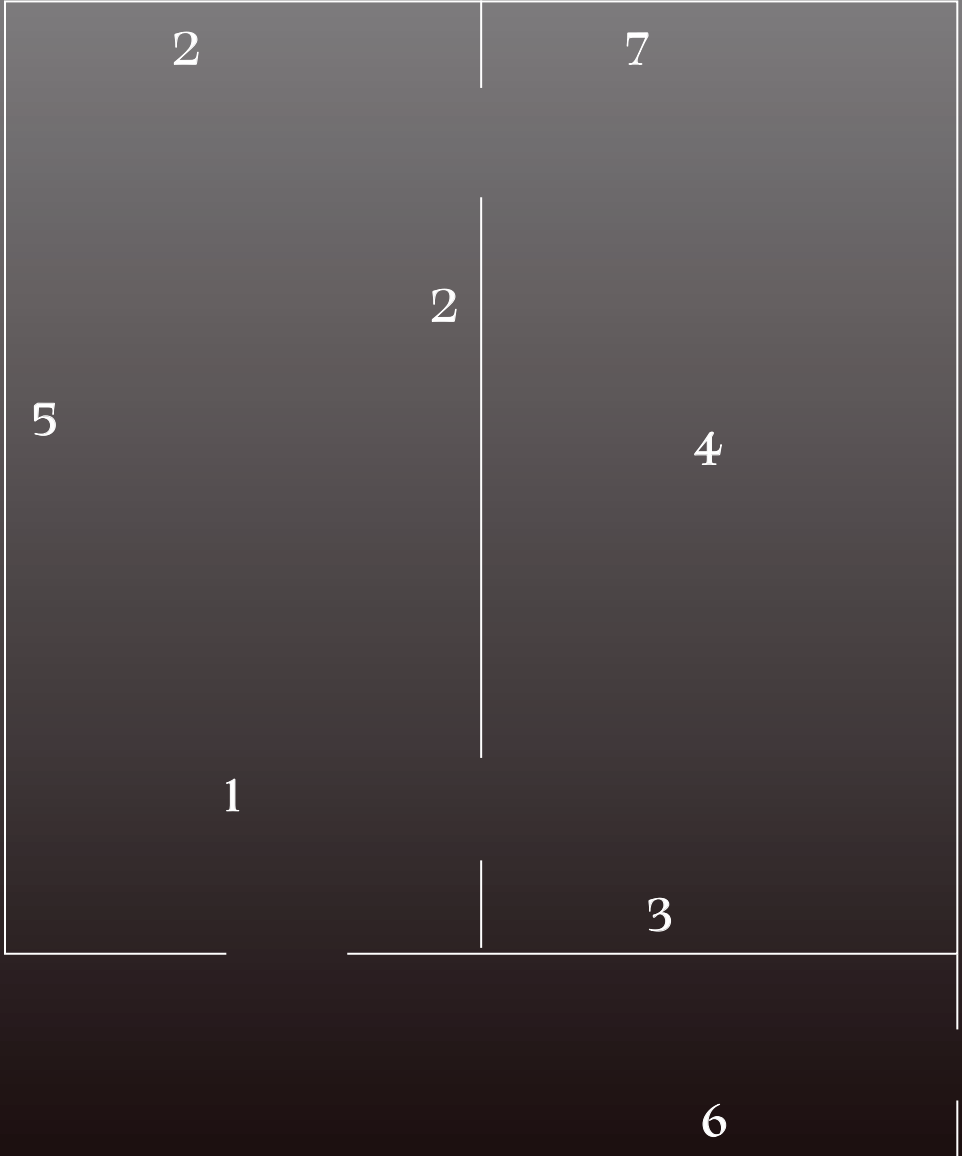
Espectros del mediodía

Durante siglos, el mediodía se ha considerado la hora más intimidante, el momento en que las sombras se acortan y emergen los espectros. Los primeros monjes cristianos, que vivían en las duras condiciones del desierto egipcio, se interesaron especialmente por los peligros percibidos a esta hora del día. En el siglo IV, Evagrius Ponticus advirtió sobre el *demonium meridianum* o “diablo del mediodía”. Conocido también como el demonio de la acedía, acosa el alma con la luz del mediodía, cuando—según Evagrius—el día se arrastra sin fuerzas y reinan, momentáneamente, visiones delirantes en la luz brillante.

Para esta exposición, creada durante el transcurso de cuatro años, el dúo artístico Allora & Calzadilla concibió siete obras que, juntas, evocan el espíritu de la acedía. El dúo se inspiró en los archivos y ejemplares de obras de arte surrealistas de The Menil Collection y las conexiones compartidas entre Houston y su hogar en San Juan, Puerto Rico. Ambas ciudades portuarias se han visto profundamente afectadas por el comercio en el sector energético y los efectos económicos, ecológicos y políticos del cambio climático. Además de los sonidos, la proyección de luz, el uso novedoso de materiales escultóricos y las interpretaciones en vivo, Allora & Calzadilla han creado una atmósfera de desconcierto, una manifestación del dominio del mediodía sobre la humanidad. Según los artistas, “esta aflicción parece resumir, en muchos sentidos, el momento contemporáneo, en el que uno se encuentra sintiéndose supremamente despierto, animado, inmerso en sensaciones y sentimientos muy fuertes, pero no vivo. Acedía hace que el presente sea intolerable y el futuro imposible de imaginar”.

Mapa de la galería

1. Blackout (Apagón)
2. Manifest (Manifiesto)
3. Specters of Noon
(Espectros del mediodía)
4. Entelechy (Entelequia)
5. Cadastre (Catastro)
6. Graft (Injerto)
7. Penumbra

1 *Blackout (Apagón)*, 2020

Transformador eléctrico, bronce, electricidad,
vocalistas

10 ft. ½ in. × 7 ft. 4 in. × 7 ft. 1 in.

(3 × 2.3 × 2.2 m)

Cortesía de Lisson Gallery, Nueva York y
Londres

Blackout (Apagón) está compuesta por un transformador eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que explotó durante el huracán María, en el 2017. Después de cortar por la mitad el exterior de acero del transformador para exponer su funcionamiento interno, los artistas moldearon la estructura en bronce. La superficie brillante de las bobinas de alambre conductor destruidas, las tuberías del radiador y los aislantes junto al metal opaco crean una división escultórica que hace referencia al tema de la exposición: el día dividido por el mediodía solar (a medio camino entre el amanecer y el atardecer). El zumbido profundo de la electricidad reverberante, sepultada en la reliquia, servirá como un dispositivo de afinación para una interpretación vocal en vivo compuesta por David Lang e inspirada en los sonidos de la electricidad y una red eléctrica volátil.

2 *Manifest (Manifiesto)*, 2020

Guano de murciélago y pájaro

Lado A: 15 × 7 × 3 ½ ft. (4.5 × 2.1 × 1 m)

Lado B: 15 ft. × 6 ft. 10 in. × 3 ft. 3 in.
(4.5 × 2 × 1 m)

Comisionado por Leslie y Brad Bucher para la exposición en Menil Collection; cortesía de Lisson Gallery, Nueva York y Londres

En *Manifest (Manifiesto)*, dos lados de un motor individual de un buque de carga de la compañía estadounidense Crowley Maritime Corporation están fundidos en guano de pájaros y murciélagos, formando dos relieves de pared totémicos. El fertilizante, hecho con guano de aves marinas y murciélagos, fue de gran importancia para los pueblos indígenas de las Antillas y fue instrumental para el desarrollo agrícola y el crecimiento de la población en América del Norte y Europa, desde el período de la colonización en adelante. La sustancia rica en nutrientes—una forma potente de energía latente—crea un revestimiento acústico increíble que absorbe la energía sónica en la habitación.

Al combinar guano y motores, Allora & Calzadilla hacen referencia a dos medidas legislativas que han estado directamente vinculadas a las luchas económicas de Puerto Rico como un territorio no incorporado de los Estados Unidos, un estatus que no le otorga representación en el gobierno federal. La primera es la Ley Jones de 1920, que estipula que solo los barcos construidos y tripulados por Estados Unidos pueden transportar mercancías y pasajeros entre puertos estadounidenses. Esta estipulación suprime la competencia del mercado y genera mayores costos para los consumidores puertorriqueños. La segunda es la Ley de Guano de las Islas, de 1856, que permitió a los ciudadanos estadounidenses reclamar islas desocupadas, con depósitos de guano, como posesiones de los Estados Unidos. Como parte de las políticas intervencionistas que surgieron de la idea del siglo XIX del Destino Manifiesto, esta ley creó el marco legal para una especie de expansión territorial, específicamente la creación de territorios no incorporados, como se designó posteriormente a Puerto Rico.

3 *Specters of Noon (Espectros del mediodía)*, 2020

Proyección láser con audio; se ejecuta diariamente al mediodía solar
Comisionado por la Sharjah Art Foundation

El escritor surrealista francés Roger Caillois, en 1936, describió el mediodía: "Este es el momento cuando el sol, en su punto más alto, divide el día en partes iguales, cada una gobernada por los signos opuestos del ascenso y el descenso. Este, entonces, es el momento en que las fuerzas de la vida y la luz ceden ante los poderes de la muerte y las tinieblas". La proyección láser de Allora & Calzadilla, *Specters of Noon (Espectros del mediodía)*, es una invocación al "demonio del mediodía" y la crisis relacionada con el estado de ánimo de una persona, que tiene lugar durante el mediodía, cuando el sol está en su punto más alto y caluroso. La indecisión, el pánico y el pavor se encuentran entre los atributos amenazantes que, supuestamente, pueden vencer a sus víctimas. Esta obra se activa al mediodía solar, a una hora precisa vinculada con la ubicación física del sol, que cambia a medida que avanzan las estaciones. La obra, una aparición fugaz, permanece visible solo unos minutos.

Para crear *Specters of Noon*, Allora & Calzadilla consultaron un sinfín de fuentes que van desde San Jerónimo a Dante y exploran el tema del mediodía: escritos de poetas y filósofos, el folclore popular y el pensamiento cristiano. Las imágenes formadas por los láseres incluyen fotogramas de perros persiguiendo a un ciervo en un río –una referencia al tema mitológico de Diana quien, al mediodía, transformó al cazador Acteón en un ciervo–, e imágenes de "hormigas zombis". Después de que los insectos son infectados por un hongo venenoso que les hace morder una hoja al mediodía solar y morir, brota de sus cadáveres un hongo extraño y floreciente. Junto a estas imágenes intermitentes y surrealistas, hay voces superpuestas, generadas por computadora, que leen una selección de reflexiones sobre el mediodía de Walter Benjamin, Roger Caillois, Aimé Césaire, E.M. Cioran y Gabriele D'Annunzio.

4 *Entelechy (Entelequia)*, 2020

Carbón, vocalistas

14 ft. 3 in. × 31 ft. 2 in. × 48 ft. 5 in.

(4.3 × 9.5 × 14.8 m)

Cortesía de Lisson Gallery, Nueva York y
Londres y Galerie Chantal Crousel, París

Entelechy (Entelequia) es una escultura monumental hecha de carbón, moldeada sobre la base de un pino derribado por un rayo. Hace referencia al tipo de árbol petrificado que se puede encontrar en los depósitos de carbón, fuentes potenciales de energía. Allora & Calzadilla seleccionaron un pino silvestre (*Pinus sylvestris*) para realizar la obra. Esta especie se encuentra en el bosque de Montignac, Francia, donde un grupo de adolescentes descubrió, en 1940, un árbol arrancado de raíz después de una tormenta. El agujero en la tierra reveló la ahora famosa Cueva de Lascaux, una caverna subterránea cubierta de dibujos prehistóricos. Los artistas se inspiraron en el relato del teórico y autor surrealista Georges Bataille sobre este evento. Él describió la cueva como un lugar maravilloso y la identificó con el nacimiento del arte, el comienzo de una nueva concepción de la prehistoria y, por extensión, la historia de la humanidad. Vocalistas cantarán en vivo en este árbol. La partitura musical, compuesta por David Lang, hace referencia a la única imagen de una figura humana encontrada en la cueva, la de un híbrido de un pájaro y un hombre.

- 5 *Cadastre (Catastro)* (Medidor número 18257262, Cargo por consumo 36.9kWh × \$0.02564, Aditamento FCA - Ajuste por cargo de combustible 36.9kWh × \$0.053323, Aditamento PPCA - Ajuste por cargo de compra de electricidad 36.9kWh × \$0.016752, Aditamento CILTA - Ajuste municipal 36.9kWh × \$0.002376, Aditamento por subsidios SUBA \$1.084), 2019
Limaduras de hierro sobre lino
6 ft. × 70 ft. (1.8 × 21.3 m)
Cortesía de Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas

Cadaastre (Catastro) toma el electromagnetismo, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, como sujeto y medio. Para crear esta obra, Allora & Calzadilla tamizaron limaduras de hierro sobre un lienzo colocado sobre una serie de cables de cobre electrificados. Cuando encendieron el interruptor eléctrico, las partículas de hierro se autoorganizaron en líneas y formas determinadas por los polos cargados del campo de fuerza electromagnética. Para los artistas, el espacio entre estos polos duales en *Cadaastre*, delimitado por una tensión inquebrantable, es una manifestación de la fuerza igualmente poderosa del mediodía. El componente entre paréntesis del título de la obra, una larga secuencia de números y letras que tomaron de la factura de electricidad del estudio en San Juan, se refiere a la política relacionada con la generación, propiedad y distribución de la electricidad. Esto es parte del interés continuo de los artistas en utilizar la electricidad en su arte para sondear las múltiples facetas y figuras involucradas en el consumo de electricidad en Puerto Rico, desde el mercado de futuros de petróleo y propietarios transnacionales de la deuda de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico hasta los consumidores locales, quienes sufren las consecuencias de la mala gestión fiscal de la autoridad eléctrica insolvente.

6 *Graft (Injerto)*, 2019

Pintura y cloruro de polivinilo reciclado

Dimensiones variables

Comisionado por Garage Museum of Contemporary Art, Moscú; cortesía de Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas

En *Graft (Injerto)*, miles de flores amarillas moldeadas a partir de las flores de los árboles de roble amarillo (*Tabebuia chrysantha*), una especie nativa del Caribe, son presentadas como si un viento las hubiera arrastrado por el piso de la galería. Los pétalos, creados por medio de un proceso de fabricación desarrollado originalmente con fines científicos y luego pintados a mano, se reproducen en siete variaciones o grados de descomposición: desde los recién caídos hasta los marchitos y marrones. *Graft* alude a los cambios ambientales que se han puesto en marcha debido a los efectos entrelazados de la explotación colonial y el cambio climático. La reducción sistémica de la flora y fauna del Caribe es uno de los principales legados del dominio colonial. No obstante, la región sigue siendo uno de los 36 puntos críticos de biodiversidad, áreas que albergan casi el 60% de las especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios del mundo, pero que representan solo el 2,4% de la superficie terrestre. En su inmovilidad plástica y antinatural, las flores de *Graft* reflejan esta situación ecológica frágil.

7 *Penumbra*, 2020

Proyección digital con sonido

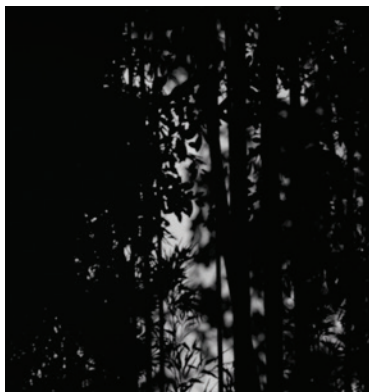
Reproducción continua

Cortesía de Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas

Penumbra es un terreno virtual que toma como esencia las cualidades cambiantes del mediodía. La animación digital proyectada recrea el efecto de la luz que atraviesa el follaje en el bosque tropical del Valle de Absalon, en Martinica. Este lugar del Caribe fue el escenario de una serie de caminatas—ahora míticas—que tuvieron lugar en 1941, con Suzanne y Aimé Césaire. Los dos poetas anticolonialistas de Martinica, teóricos y fundadores de la revista literaria *Tropiques*, pasaron por allí con el líder del surrealismo europeo, André Breton. Él estaba entre un grupo de residentes temporales refugiados que huían a Francia devastada por la guerra, e incluía a Jacqueline Lamba, Claude Lévi-Strauss, Wifredo Lam, André Masson, Víctor Serge y Helena Holzer. Breton describió el bosque en términos que también pertenecen al movimiento de la luz que se encuentra en *Penumbra*: “la maraña de estos árboles que se especializan en acrobacias, se suben a las nubes, saltan acantilados y cortan arcos quejumbrosos sobre hechiceras melosas, bajo las ventosas de flores pegajosas”.

Penumbra se proyecta en la esquina de la galería, en un ángulo basado en la simulación en tiempo real de la ubicación del sol en el cielo. La luz artificial parpadea a través del espacio y se entremezcla con los patrones danzantes del sol que se cuele a través de las nubes que se mueven sobre Menil. Por medio de esta interacción, dos lugares dispares convergen y crean una paradoja lumínica.

Como complemento de *Penumbra* se encuentra una composición musical de David Lang, que se inspira en la combinación de tonos o “sombras” que crean un fenómeno psicoacústico percibido cuando dos tonos reales forman la apariencia de un tercero.

Sonido ambiental e interpretaciones

Un sonido ambiental impregna el espacio de la galería, aumentando la atmósfera hipnótica de desorientación creada por los artistas. Fue creado por el compositor David Lang, ganador de un Grammy y nominado al premio Oscar, quien ha trabajado en estrecha colaboración con los artistas y estuvo en residencia en Menil durante el mes de agosto del 2020 para crear un ciclo de ocho horas de sonido en evolución constante, que se ejecuta a diario en la exposición y, según Lang, "esculpe el día sonoramente". Una combinación de grabaciones instrumentales, vocales y eléctricas responde a las obras de arte. Por ejemplo, en *Penumbra*, Lang se inspiró en la combinación de tonos o "sombras" que crean un fenómeno psicoacústico, percibido cuando dos tonos reales forman la apariencia de un tercero.

La exposición concluye con una serie de actuaciones vocales grabadas en vivo, creadas para *Entelechy* y *Blackout*. Fueron compuestas por Lang junto a los artistas y dirigidos por el reconocido maestro coral Donald Nally, con sede en Filadelfia, en colaboración con Da Camera de Houston.

Bio

Desde 1995, Jennifer Allora (nacida en 1974 en Estados Unidos) y Guillermo Calzadilla (nacido en 1971 en Cuba) han construido una práctica basada en la investigación, que responde críticamente a las intersecciones entre cultura, historia y geopolítica. El dúo produce obras interdisciplinarias que combinan interpretación, escultura, sonido, video y fotografía. Allora y Calzadilla viven y trabajan en San Juan, Puerto Rico.

Curado por Michelle White, curadora principal

Los principales fondos para esta exposición son provistos por The Diane and Bruce Halle Foundation; Brad y Leslie Bucher; Cecily E. Horton; the Susan Vaughan Foundation; Hilda y Greg Curran; Linda y George Kelly; y Lea Weingarten. Apoyo adicional provisto por Cindy y David Fitch; Jereann y Holland Chaney; Leslie y Shannon Sasser; Mary y Bernard Arocha; Clare Casademont y Michael Metz; Barbara y Michael Gamson; Janet y Paul Hobby; Caroline Huber; Michael Zilkha; y la Ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

Visite menil.org para conocer los próximos programas públicos. Todos los programas son gratuitos y abiertos al público en general.

El catálogo de la exposición estará disponible a partir de enero del 2021. Visite menil.org o la librería de Menil Collection para obtener información actualizada sobre su disponibilidad.

26 de septiembre del 2020 al
20 junio del 2021

Obras de arte © Allora & Calzadilla

