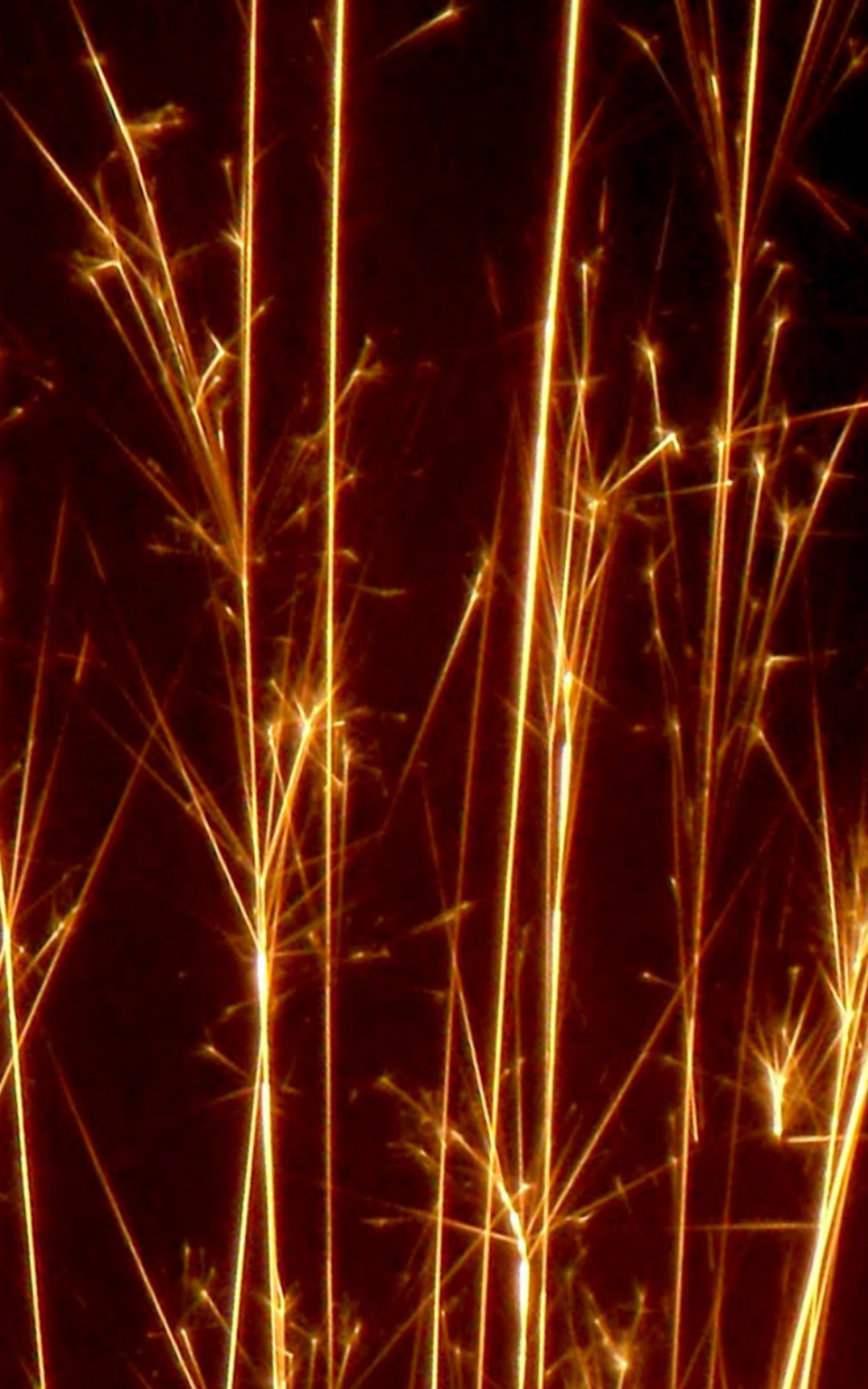

TRUPER

TRUPER

TRUPER

TRUPER

TRUPER

© 2012 por el autor de este libro. El autor del libro retiene los derechos exclusivos respecto de sus aportes a este libro.

Primera edición © 2012

D.R. Textos de Amanda de la Garza, Plinio Ávila y Bárbara Perea.

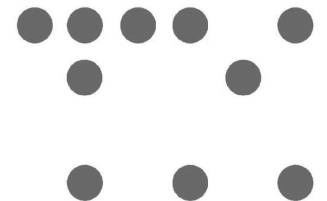
D.R. Obra de Miguel Rodríguez Sepúlveda

D.R. Fotografías de Valeria Caballero, Amaranta Ruíz (cortesía del artista) y Gerardo Sánchez (cortesía de Ex Teresa Arte Actual)

Libro producido por medio de

Programa JÓVENES COLECCIONISTAS de
Taller Multinacional, México DF

www.miguelrodriguezsepulveda.com

TM | TALLER MULTINACIONAL
Buro de Proyectos de Arte Contemporáneo

UNA HISTORIA DE MACHETES

obra de
Miguel Rodríguez Sepúlveda

textos de
Bárbara Perea
Plinio Ávila
Amanda de la Garza

PRESENTACIÓN

Este libro es una memoria del proceso de realización del proyecto **UNA HISTORIA DE MACHETES** el cual se conforma por una serie de obras con diferentes soportes que se realizaron entre 2011 y 2012 con la colaboración del **Programa JÓVENES COLECCIONISTAS** de **Taller Multinacional** y de **Ex Teresa Arte Actual**.

El proceso constó de dos etapas, ambas en Ex-Teresa Arte Actual en Ciudad de México. La primera fue la realización de la obra ***CONCIERTO PARA TRES MACHETES*** el 25 de noviembre de 2011 la cual consistió en una acción sonora. 3 personas afilaron por media hora cada uno un machete hasta dejar un pedazo de fierro, cada uno seguía una partitura diferente las cuales eran 3 diferentes palabras en clave morse, la lumbre que salía del proceso de afilado se proyectaba en circuito cerrado detrás de estos a forma de simular fuegos artificiales.

La segunda parte consistió en una exposición que se inauguró el 16 de marzo de 2012 en la cual se mostraban algunos vestigios de este concierto más una versión de estudio también titulada ***CONCIERTO PARA TRES MACHETES*** y que consistía en una video instalación de tres canales que se concentraban más en la imagen y sonido de la lumbre del proceso de afilado del machete. Además incluía una escultura sonora titulada ***INSTRUMENTO*** consistente en un móvil de 100 machetes colgados que al estar activados por el viento (en este caso de un ventilador) generaba un

sonido constante. Por último un múltiple que la gente podía llevarse y que además de tener por un lado los textos de sala de Bárbara Perea y Amanda de la Garza por el otro lado tenían la imagen de la obra titulada ***UNA HISTORIA DE MACHETES*** que da inicio y soporte a toda la serie. No entro en más detalles de la obra, ya que aquí se incluyen los textos de Amanda de la Garza, Bárbara Perea y Plinio Ávila que abordan más a detalle diferentes visiones del proceso y resultado.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de forma personal, y muy especial, a los amigos y patrocinadores que creyeron en el proyecto y se asociaron a la producción por medio del **Programa JÓVENES COLECCIONISTAS** ya que gracias a ellos es que finalmente esta serie de obras, y por supuesto este catálogo, puede existir y estar hoy en tus manos. Muchas gracias.

Miguel Rodríguez Sepúlveda
México DF, junio de 2012

UNA HISTORIA DE MONEDAS Y MACHETES

*Si no sientes vergüenza por tu país,
no puedes ser nacionalista.*

Benedict Anderson

Los festejos del Bicentenario organizados por el Gobierno Mexicano durante el 2010 suponían una ocasión para que el país se mirara al espejo y reflexionara sobre lo que es y lo que quiere ser. Un esfuerzo oficial de renovación del orgullo y la unión nacional.

Por una parte, fuimos testigos de una celebración cargada de cientos de proyectos, obras públicas y actos con un costo total superior a los 300 millones de dólares. Por otro lado, vivimos la cotidianidad de la crisis económica y la cruda guerra contra el narcotráfico. Una repetida dicotomía de discurso contra la realidad a la pareciera que nos adaptamos cada vez más fácilmente. Pero ninguna cantidad de fuegos artificiales de nostalgia revolucionaria pueden hacernos olvidar la sensación de que México se hunde en una crisis económica y social. Tanto trabajo y gasto absurdo. Y no sólo de este evento, sino, al parecer, de dos siglos de esfuerzos oficiales y luchas sociales que han llevado a México a un mínimo avance en el acortamiento de la brecha económico-social.

A pocos meses de la celebración nacional, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC presentó la exposición 'Espectrografías de la memoria', donde Miguel Rodríguez Sepúlveda presentó el Proyecto 'Serie Plata Libertad'. Se trata de 200 espejos realizados a partir la extenuante actividad de tallar monedas conmemorativas sobre papel. Una moneda y un espejo por cada año. La superficie nunca es suficientemente brillante como para reflejarse de forma clara, pero la constante repetición de esta acción es índice de la necesidad de generar los espejos y de su imposibilidad. El espectador se encuentra frente a esta infructuosa labor y a pedazos de símbolos patrios desgastados. Una reflexión acerca de nuestro proyecto de país y nuestro festejo del Bicentenario.

Este es un sentimiento que Miguel Rodríguez Sepúlveda aborda e interpreta mediante su obra: el espacio incómodo entre la potencialidad y la imposibilidad.

El artista, desde su realidad y sus posibilidades, utiliza las herramientas a las que tiene acceso para comprender su entorno. En sus diferentes obras, es posible encontrar que su generación de códigos tiene denominadores comunes. A partir de fenómenos sociales que observa y encuentra confusos, comienza desarrollando conexiones no verbales sino estéticas para generación de nuevos significados. Selecciona cuidadosamente los objetos contingentes que en sí mismos representan varias posibilidades semánticas. Más tarde aplica a ellos una acción que definirá las posibles lecturas, generalmente paralelas y literales, para así abrir nuevas posibilidades de interpretación para el espectador desde su contexto. Rodríguez Sepúlveda no propone argumentos cerrados sino esquemas subjetivos de interpretación de la realidad.

La moneda es una pieza de metal que se emplea como medida de cambio por su valor legal o intrínseco y como unidad de cuenta. Pero tiene además un significado nacionalista y, en el caso de las monedas conmemorativas del Bicentenario, tiene una intención festiva y pretende representar un orgullo nacional. Nosotros como usuarios, somos sólo receptores del mensaje. 'Plata Libertad' plantea un sistema de metáforas donde los espejos hacen referencia a la identidad nacional y al intercambio de los espejos por metales preciosos en época de la conquista. El uso de la moneda con el escudo nacional habla de la construcción de una identidad a partir del mito del águila y la serpiente, además su desgaste físico y simbólico. El metal no desaparece, sólo se convierte en dibujo. La imagen es lo imposible de la representación de una identidad.

Un machete se utiliza para segar la hierba, cortar la caña de azúcar, podar plantas, abrirse paso en la selva. Pero además el machete es también es un arma blanca y, en la historia de México, las guerras se han peleado con machete. Representa el poder del pueblo ante la opresión de sus gobernantes. Debido a que la actividad física sobre el objeto es también un componente conceptual en su obra, Rodríguez Sepúlveda decide afilarlo indefinidamente hasta su desintegración total. El resultado es inicialmente el póster 'Una historia de machetes'. La imagen del 'antes' y el

‘después’ con un texto que explica el valor significativo de la acción de afilar. Su estrategia es presentar esta imagen de manera semejante a ‘Pencil story’ de John Baldessari, una idea que engloba no sólo el potencial narrativo de la relación del artista con el objeto sino también la cuestión de lo que puede ser el arte.

La inmediata referencia que hace al artista a la icónica obra de Baldessari nos revela la forma en la que deberá ser leída ‘Una historia de machetes’. Mientras Baldessari le saca punta a su lápiz como un ritual previo a al momento implacable de la creación, también nos revela dos cosas: el arte no sólo se encuentra en el resultado final, sino también en el proceso de preparación; y, principalmente, que tanto el lápiz como el machete terminarán inservibles si no se utilizan en el momento correcto.

Se desprende de aquí el ‘Concierto para tres machetes’. Un performance realizado en Ex Teresa Arte Actual durante noviembre pasado, en el que se afilan tres machetes al ritmo del grito de guerra. La partitura para cada machete es: ‘¡ *Viva México Cabrones!* en clave Morse. Una marcha de guerra y celebración. Podría ser incluso una especie de himno popular para nuestras tres guerras: la de Independencia, la Revolución y la guerra contra el narco. Las chispas del esmeril saltan como fuegos artificiales, son captadas en video y proyectadas en tiempo real. Esta video proyección evoca el despliegue mediático de un ritual que en lugar de realizarse previamente a la guerra, pareciera que se realiza en lugar de la guerra.

La desintegración del machete representa también el desgaste de la sociedad mexicana, cansada de afilarse constantemente. Una sociedad en constante preparación para la guerra, en una interminable expectativa por un futuro mejor. El artista afila el machete para lidiar con su realidad como mexicano y se prepara constantemente para una guerra que tal vez nunca peleará. Baldessari es optimista. Rodríguez Sepúlveda presenta la situación como posibilidad y ridiculiza el ‘sí se puede’. Él sabe que nunca utilizará su machete y terminará por desintegrarlo en su totalidad.

La materialización del nacionalismo en la vida cotidiana y en la política actual está enraizada en muchas prácticas y rituales del espacio privado y las instituciones oficiales.

Minna Henriksson y Sezgin Boynik, en su libro 'Arte contemporáneo y nacionalismo', han llegado a la conclusión que '...el nacionalismo, especialmente conectado a un campo cultural como las artes visuales, tiene un carácter muy contradictorio. Para poder lidiar con el tema del tema del nacionalismo, deben evitarse las simplificaciones y reducciones, y sus aproximaciones teóricas y prácticas deben ser abstraídas en una relación más compleja.'

La intención de Rodríguez Sepúlveda es postular cuestionamientos sobre el nacionalismo contemporáneo, para reconocer el carácter problemático del discurso nacional que prevalece en la actualidad y crear así un contrapeso en la esfera pública. Su propósito es, desde mi punto de vista, llamar la atención a un problema que en escasas ocasiones que se discute y, cuando se hace, generalmente es desde una postura tendenciosa y simplista.

Con las obras 'Serie Plata Libertad' y 'Una Historia de Machetes', el artista interpreta y codifica el complejo proceso cultural y político a través del cual una ideología nacionalista oficial se ha transformado a través de la historia en la identidad nacional. Esto, tomando en cuenta el contexto y su percepción social. ¿En qué situaciones económicas y políticas puede el arte contemporáneo servir como mecanismo de materialización de ideas nacionalistas o en qué casos puede ofrecer una posibilidad de emancipación y replanteamiento de ideologías?

Por Plinio Avila

Una Historia De Machetes

Los tan sonados y disonantes festejos Bicentenarios, con sus monumentos a la corrupción y saldos rojos en el herario público, tuvieron la contraparte en acciones y obras que señalaron el fracaso de México como proyecto de nación a 200 años de su Independencia y a 100 años de la Revolución.

La acción *Concierto para Tres Machetes*, realizada el 25 de noviembre de 2011 en Ex Teresa Arte Actual por Miguel Rodríguez Sepúlveda y 3 voluntarios (Tania Bello, Ricardo Atl y Therika Mayoral) empleó la figura del machete, arma y herramienta multifuncional icónica representativa del campesino y símbolo por antonomasia de los levantamientos armados populares del país: desde la Revolución de 1910 hasta el movimiento de San Salvador Atenco en 2006, donde figuró fuertemente en la imagen gráfica, portando consignas como “presos políticos libertad”; el machete, así, vuelto *estandarte* de los movimientos populares en México.

Además de las claras connotaciones histórico-políticas implícitas en el empleo del machete, la pieza retoma un tema recurrente en el trabajo de Miguel Rodríguez Sepúlveda: la entropía, la pérdida de energía, el desgaste.

La acción consistió en desbastar tres machetes con afiladoras eléctricas hasta reducirlos a la mitad de su tamaño, aproximadamente. La línea de tres afiladoras operaba simultáneamente; las huellas más perceptibles del desgaste, de ese acto post-escultórico: chispas, ruido de metal sobre piedra. En el suelo, un creciente halo de fino polvo metálico, similar al detritus de un lápiz recién afilado. La referencia no es casual, ya que la acción es paráfrasis de la obra de John Baldessari *The Pencil Story* (1972-1973)

Formalmente, la acción recordaba al *Pieza sonora sin título para cuatro máquinas*, realizado por Enrique Ježik en 2003 en la Sala de Arte Público Siqueiros, pero ciertas diferencias notables de sentido y empleo de recursos distinguen a *Concierto para Tres Machetes* de este claro antecedente. Si, en ambos casos hay el empleo de maquinaria, cortando o afilando metal y emitiendo una cascada de chispas en un performance tanto visual como sonoro; la diferencia radica en el sentido, justo en el punto del desgaste del discurso del movimiento armado, del fracaso del alzamiento popular. La cascada de chispas, triste eco de los fuegos artificiales de un festejo Bicentenario hueco, sin sentido y abocado netamente a la espectacularización de la historia nacional, fue proyectado a 3 pantallas para meter el dedo en la llaga de la escala mediática y desproporcionada de los festejos. No con poco humor negro, la acción de afilar cada cuchillo era un mensaje cifrado en clave Morse:

...°° °°
-- . °°° .. °°° ---
°°° °° °°° °°° --- °°

Bárbara Perea

I HAD THIS OLD MACHETE W
LONG TIME. EVERY TIME I SA
SINCE ITS SHARP WAS SO DU
INTENDED TO SHARPEN IT AND
ANY LONGER AND DID SHARP
I THINK THAT THIS HAS SOME

WITH ME AT HOME FOR A
AW IT, I FELT UNCOMFORTABLE
ULL AND DIRTY. I ALWAYS
D FINALLY COULDN'T BEAR IT
PEN IT. I'M NOT SURE, BUT
THING TO DO WITH ART.

SOBRE LOS USOS DE UN MACHETE

Pausa para el Machete

*Cuerpo inmortal de rayo descendido.
Río de libertad, hierro insurgente.
Ala llena de sol, estría de la luna.
Hielo sexual, metal interhumano.
Cuerpoamor del honor, luz en el filo.
Palma de piedra, primavera eléctrica.
Palabra transformada, virilidad de acero.
Miembro vertiginoso, playa pura.
Flor lanciforme, dureza huracanada.
Espuela apresurada, galvanizado grito.
Saeta detenida, sable agrario.
Disciplina llama, estático relámpago.*

—Roque Dalton

¿Para qué sirve un machete? Para cortar, despejar, segar, doblegar, matar, defenderse, protestar; arma, instrumento, objeto utilitario, decorativo, pertinaz, arma de insurrectos y caudillos, vendido en las tiendas de pueblo junto con monturas, cestas y mecates. El machete es un instrumento, una tecnología, un rudimento ligado a una larga historia. Es un objeto útil para realizar labores vinculadas al campo, *homo faber*, aquel que trabaja y fabrica, herramienta campesina y del trópico.

Un machete tiene muchos usos.

Para Miguel Rodríguez Sepúlveda el machete es un arma y un instrumento, uno para producir sonido, para ocasionar en el tiempo un desgaste, un gasto, para hacer circular mediante una instalación y un performance al objeto de su condición utilitaria hacia su inutilidad. Desgastar el filo de un machete hasta volverlo objeto inútil, objeto vacío en tanto ha perdido su función primaria y derivada, como símbolo histórico. Se crea el desborde por medio de su afilamiento sin sentido, al mismo tiempo que acontece una intensificación de lo que ese objeto es en su

intensificación de lo que ese objeto es en su representación y decadencia –la merma se transforma en potencia improductiva. Afilar un machete hasta que quede inservible, afilarlo para decir: ¡Viva México Cabrones! a través de una clave, un lenguaje cifrado, la clave morse. Hacerlo a través de una partitura, ejecutada por 3 personas, que desplace al objeto para volverlo un instrumento musical y máquina productora de sonido a la afiladora.

El Concierto para 3 machetes no es canto ni poema de alabanza para el machete, sino que es chirrido, pieza, instalación sonora, performance. El sonido aturde, la luz producto de la acción de afilar es sólo el destello que se observa como intensificación rítmica por 30 minutos, fuegos artificiales; término perentorio de una historia fallida, reverberación intermitente de ese lenguaje y de los imaginarios a los que alude y convoca: revolución, vanguardia, historia, protesta. No resulta entonces en una evocación que hable del pasado del machete, sino que manifiesta el choque de un instrumento y el ruido que produce, para luego convertirlo, ordenarlo en una pieza, exhibir la merma y el resultado, en donde lo que queda de esa acción es otra pieza y una referencia al lápiz y la punta de Baldessari, cuya leyenda dice: *I had this old pencil on the dashboard of my car for a long time. Every time I saw it I felt uncomfortable since its point was so dull and dirty. I always intended to sharpen it and finally I couldn't bear it any longer and did sharpen it. I'm not sure, but I think that this has something to do with art.*

Lo que resta: el objeto modificado, detritus, huella, rastro, vestigio, cicatriz, trazo, surco, metal-astilla. Después, el objeto machete convertido en otro instrumento, *no* activado por nadie, sólo por el viento que corre, un móvil hecho de machetes: *cling, clang, cling, clang*, expresión mínima del sonido.

Caracteres Telegráficos

Morse

A . —
 B — . . .
 C — . — — .
 D — . .
 E .
 F . . — .
 G — — .
 H
 I . .
 J . — — —
 K — . —
 L . — . .
 M — —
 N — .
 O — — —
 P . — — .
 Q — — . —
 R . — .
 S . . .

Morse

T —
 U . . —
 V . . . —
 W . — —
 X — . . —
 Y — . — —
 Z — — . .
 , — — . . — —
 . . — . — —
 1 . — — —
 2 . . — — —
 3 . . . — —
 4 —
 5
 6 —
 7 — — . . .
 8 — — — . .
 9 — — — — .
 0 — — — — —

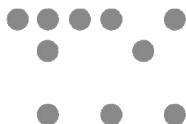

Programa
JÓVENES COLECCIONISTAS
de TALLER MULTINACIONAL

Jóvenes Coleccionistas asociados al proyecto

UNA HISTORIA DE MACHETES

Goga Trascierra

María Calleguerrero

Ricardo Velazko

Ricardo Atl Laguna

Bárbara Perea

Eduardo Salomón Fragoso

Amanda De La Garza

Arte Al Día México

Truper

CRÉDITOS

Asistente de producción y montaje:
Valeria Caballero

Afiladores de machetes:
Tania Bello
Ricardo Atl Laguna Ramírez
Therika Mayoral

Cámara de video:
Ricardo Velazko
Fernanda Mejía

Edición de video:
María Calle Guerrero

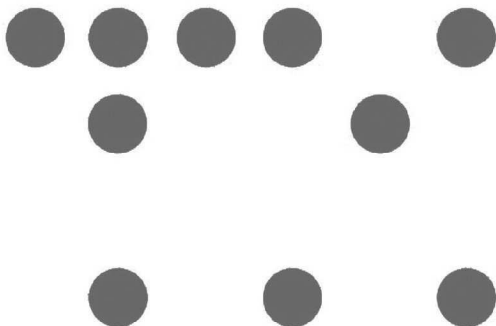
Fotografía fija:
Rocío Amaranta Ruiz
Gerardo Sánchez

Edición fotográfica:
Valeria Caballero

Agradecimiento especial a

Juan Carlos Jaurena
Maribel Escobar
Yishai Jusidman
Moises Sheinberg
Ivan Sanchesblas
Hugo Kiehle
Michel Blancsubé
Carlos Escobar
Barbara Perea
Plinio Ávila
Amanda de la Garza

TM | TALLER MULTINACIONAL
Buró de Proyectos de Arte Contemporáneo

www.tallermultinacional.net

www.miguelrodriguezsepulveda.com

