

EN DIÁLOGO ARTE POVERA

CURADORA

Mónica Vorbeck

ARTISTAS

Angélica Alomoto

Saskia Calderón

Ana María Carrillo

Ilich Castillo

María José Icaza

Juan Pablo Ordoñez

Estefanía Peñafiel Loaiza

Christian Proaño

Dayana Rivera

Karen Solórzano

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

OBRAS 9

■	CHRISTIAN PROAÑO JARDÍN DE DELICIAS	10
■	KAREN SOLÓRZANO PERVERSO	14
■	ANA MARÍA CARRILLO NATURAL	18
■	DAYANA RIVERA FRAGMENTO DE INFINITO	22
■	MARÍA JOSÉ ICAZA SINIESTRO	26
■	ANGÉLICA ALOMOTO RASTRO	30
■	SASKIA CALDERÓN SINFÓNICA MOCHA	34
■	ILICH CASTILLO LEJANA	38
■	JUAN PABLO ORDOÑEZ UN RECUERDO DE MANUEL 2	42
■	ESTEFANÍA PEÑAFIEL LOAIZA SIN TÍTULO (FIGURANTES)	46

CRÉDITOS 51

AGRADECIMIENTOS 53

CONTENIDO DVD

- REGISTRO EN VIDEO DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN
- PORTAFOLIOS DE CADA UNO DE LOS ARTISTAS DE LA MUESTRA

SASKIA CALDERÓN

SINFÓNICA MOCHA

“SINFÓNICA MOCHA trabaja una pieza musical con la ‘Banda Mocha’, agrupación musical de afroecuatorianos descendientes de esclavos. La banda tiene la particularidad de utilizar como instrumentos musicales elementos extraídos de la naturaleza, que imitan sonidos de instrumentos occidentales, como la hoja de un árbol de capulí, o el ‘puro’, especie de calabaza cortada o mochada (de ahí el nombre de la agrupación).

Interpreto, con el acompañamiento de la Banda Mocha, el aria ‘Lascia ch’io pianga’ de Händel, tema musical barroco que hace referencia a la libertad. Cantada en español, el aria nos traslada a un juego con la historia y la realidad actual.”

| SASKIA CALDERÓN | SINFÓNICA MOCHA | 2009 | video performance, plasma | 4:12 min

La obra de Saskia Calderón alude continuamente a la traducción cultural, comprendida no como un fenómeno binario de traducción entre un texto original en una lengua, traducido a otro secundario en otra lengua, sino como lo entiende Walter Benjamin, en donde ni el original ni la traducción son categorías fijas ni persistentes, ni tienen cualidad esencial, sino que son continuamente transformadas en el tiempo y en el espacio. De esta crítica radical de la acepción tradicional de traducción emerge como concepto la traducción cultural, como fuera acuñada por uno de los más prominentes pensadores de la teoría postcolonial, Homi Bhabha. Bhabha sugiere el concepto de 'tercer espacio', como espacio de la hibridación, ámbito de la transgresión y subversión, así como de la herejía y blasfemia. Cree que la hibridación –la cual considera sinónimo de traducción cultural– es, en sí misma, políticamente subversiva.

SINFÓNICA MOCHA no sólo traduce un aria de Händel que versa sobre la libertad (*"Deja que llore mi suerte cruel y que añore la libertad"*) del italiano al español, de la música clásica a la popular, de una orquesta barroca a una 'banda mocha',

de un performance a un registro en video del mismo y de vuelta al performance, usando el registro como banda sonora y trasfondo visual, sino que, con un gesto mínimo, 'traduce' el video en blanco y negro a su 'opuesto', al reproducirlo como imagen negativa, creando el efecto de ver blancos a los integrantes negros de la 'banda mocha', afroecuatorianos descendientes de esclavos, aludiendo de esta forma a un complejo ámbito político, histórico y social. En la misma 'banda mocha' ya se juntan diversas vertientes culturales, como la occidental, la andina y la africana. Los instrumentos de sople –a falta de los 'originales', de adquisición difícil sino imposible– imitan los sonidos de aquéllos, así la hoja de naranja o capulí, el del clarinete, los puros hacen de bajo y los tubos de cabuya dan el sonido de la trompeta. Esta banda, en sí misma, evidencia el fenómeno de la traducción, que implica un proceso de de-codificación, re-codificación y codificación, y entraña la transposición de pensamientos expresados en un lenguaje por un grupo social a la expresión 'apropiada'/adecuada de otro grupo.

Por lo demás, el proceso de la transferencia, podemos rastrearlo también en la composición del mismo Händel. *"Lascia ch'io pianga"* es un aria perteneciente a 'Rinaldo', la primera ópera compuesta por Händel en Londres (estrenada en 1711) y la primera ópera italiana escrita específicamente para la escena londinense. El texto fue escrito en gran medida por el empresario Aaron Hill (quien se basó a su vez en el poema *Gerusalemme liberata* de Torcuato Tasso) y traducido después al italiano por Giacomo Rossi. Esta reutilización de material para el libreto estaba también presente en la música: Händel escribió la partitura en tan solo dos semanas, reciclando material antiguo, pasajes instrumentales, arias, duetos, etc. y reconfigurándolos en una 'nueva' ópera.

Así, la idea misma de origen esencial queda totalmente cuestionada, y cobra visos políticos en esta nueva re-codificación de SINFÓNICA MOCHA.

