

Project Gallery: Shahzia Sikander
22 de mayo – 14 de septiembre de 2014

Shahzia Sikander
n. 1969, Lahore, Pakistán; vive en Nueva York

The Last Post (El último puesto), 2010
Video animación a color HD, con sonido envolvente 5.1, 10 min.
Linda Pace Foundation, San Antonio

LINDAPACEFOUNDATION

Project Gallery

Shahzia Sikander

P
Pérez
Art
Museum
Miami
M

A 1103 Biscayne Blvd.
Miami, FL 33132
305 375 3000
info@pamm.org
pamm.org
#pamm
M

Acreditado por el American Alliance of Museums, Pérez Art Museum Miami (PAMM) es patrocinado en parte por el Estado de Florida, el Departamento de Estado, División de Asuntos Culturales y por el Consejo de las Artes y la Cultura de la Florida. También recibe apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el Alcalde del Condado de Miami-Dade, y el Consejo de Comisionados del Condado. Todo contenido © Pérez Art Museum Miami. Todos los derechos reservados.

**Pérez
Art
Museum
Miami**

Español

The Last Post (El último puesto)

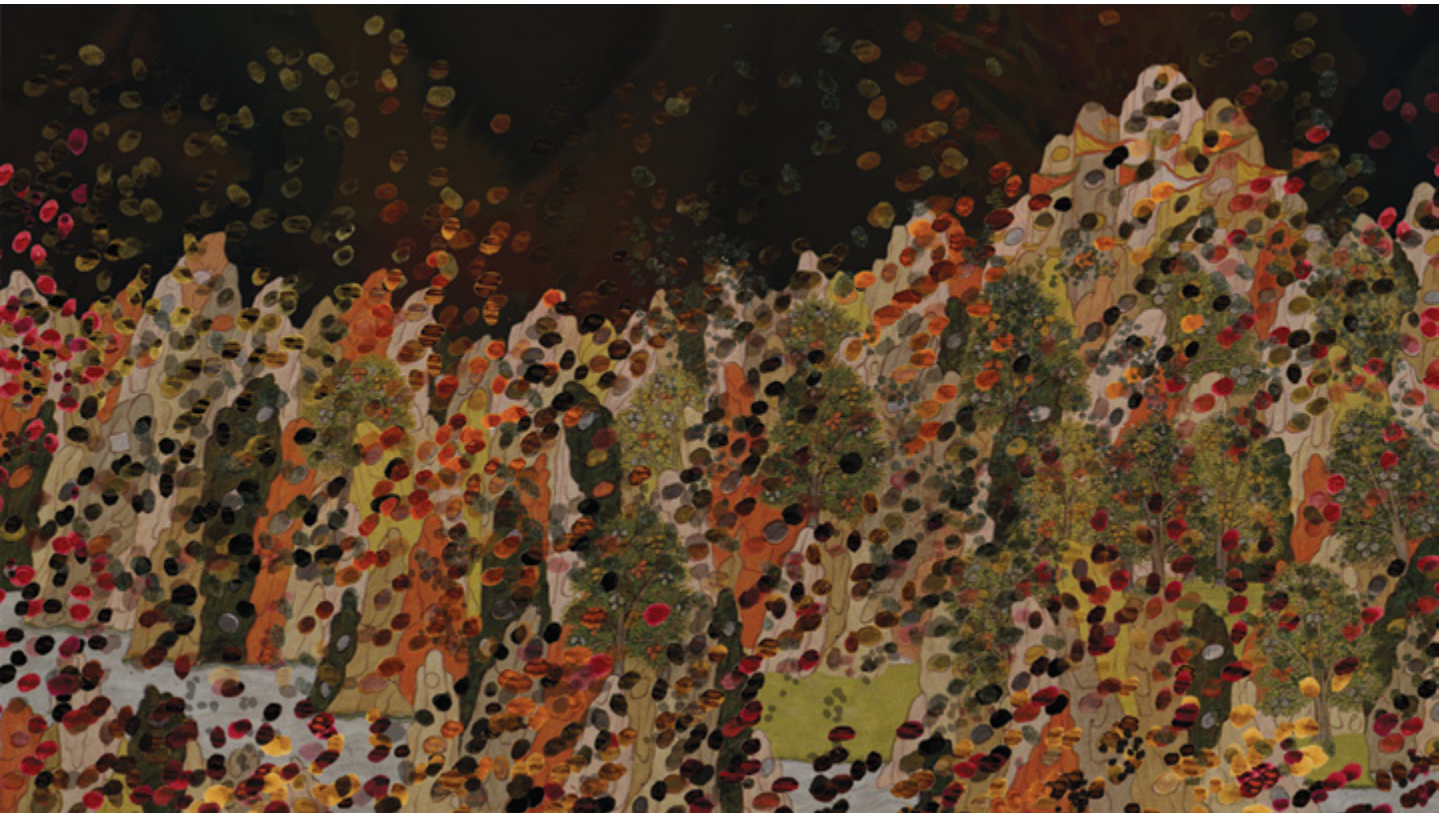
The Last Post (2010) de Shahzia Sikander es una animación digital realizada a partir de una serie de dibujos. El dibujo es parte fundamental de la práctica de Sikander, ya que su formación, en el National College of Arts en Lahore, Pakistán, fue en pintura en miniatura arraigada en la práctica indo-persa de los siglos XVI y XVII. Allí, desafió el lenguaje y el formato de la pintura en miniatura, jugando con métodos de hacer sus dibujos en capas y manipulando la escala. El crítico cultural Homi Bhabha escribe que “Sikander transforma esta ‘escala’ convencional de la imagen-miniatura en su obra -pinturas, instalaciones, animaciones- cambiando el punto de equilibrio del plano pictórico para permitirnos ‘mirar dentro’ de un mundo a diferencia de ‘mirar a’ una imagen”¹. En 2001, durante una residencia en ArtPace, San Antonio, Sikander empezó a trabajar en la animación digital, y en 2005 creó el video *Dissonance to Detour* (Disonancia a la desviación), el cual fue exhibido en el Miami Art Museum al año siguiente. *The Last Post* es su primer video realizado en alta definición. Sikander busca elementos formales con un potencial transformador para alterar o cultivar nuevas asociaciones para motivos y símbolos incisivos de su propio entorno o de fuentes históricas. Acerca del proceso del trabajo digital, ha dicho que “hacer capas en las obras es una estrategia para yuxtaponer las superposiciones de la cultura, la política, la historia del arte y los comentarios extraídos de periódicos, revistas y los medios de comunicación” ².

The Last Post trata la historia de la lucha colonial y del comercio internacional en la India. La animación pone como objeto a un hombre de la East India Company que está “explotando”, una reiteración de las figuras asociadas con la sociedad mercantil británica de los siglos XVII a XIX. Ataviado del tradicional frac rojo, zapatos, sombrero y demás accesorios asociados con tal figura, el hombre posee rasgos faciales imperceptibles. Este lenguaje visual, basado en los retratos cortesanos de los siglos XVIII y XIX, es abordado de forma explícita en la pintura de miniatura. Otros paisajes naturales y construidos aparecen, desaparecen y se fracturan a lo largo del

video, mientras que en otros momentos un rico paraje pintado al gouache crea un panorama de tinta y pigmento.

La iconografía de la obra -incluyendo una riqueza de detalles arquitectónicos y representaciones de la vegetación- aluden a la Company Painting school, un estilo de pintura desarrollado en el siglo XVIII cuando oficiales y asesores europeos contrataron a artistas locales para que representaran las plantas, los animales y la arquitectura de la India. En este estilo orientado hacia lo etnográfico y lo antropológico, los retratos de los oficiales británicos fueron incorporados a las obras en miniatura. Hubo un cambio en la temática de estas miniaturas, pasando de los grandes temas a la vida cotidiana: el inventario servía de tema mientras que el color se volvía tenue y el dibujo primordial. Una de las escenas de *The Last Post* incluye árboles representacionales intercalados entre formas que revelan la vegetación abstracta y salpicada de pinceladas. Esta amalgama de dibujo tipo documental, la abstracción, el texto y el estudio de color son tropos recurrentes en la obra de Sikander.

The Last Post presenta una banda sonora compuesta por Du Yun. La música combina muchas variaciones sónicas diferentes, desde el toque de corneta asociado con el ejército británico hasta una voz femenina que canta suavemente y cánticos budistas. El repertorio visual del video incluye instrumentos, como se puede observar en una escena en la cual un corno francés aparece y gira encima de representaciones más tenues de cornetas. Brazos fragmentados giran y un cuerpo humano explota a lo largo del video, sugiriendo de esta forma la violencia y la ruptura inherentes en las actividades coloniales. La última escena contiene una imagen oscura en grafito que representa a un oficial con una tuba que se transforma en una pipa, aludiendo de esta forma al comercio de opio que llevaba a cabo la East India Company con China, cuando el subcontinente servía de lugar crítico para la producción y propagación de la droga.

2

La East India Company tuvo un impacto duradero en las estrategias de las operaciones corporativas y de las actividades comerciales. En un libro reciente acerca de la historia de la compañía, Nick Robins afirma que “así como la East India Company monopolizó la producción de textiles en la India para forzar la baja de precios para ejercer un mayor control, hoy en día muchas de las grandes cadenas de mercancías se han vuelto altamente concentradas, generando gran presión a la baja en los precios de bienes exportados por países en vías de desarrollo”³. El legado de la economía colonial sigue muy presente hoy en día, ya que los monopolios corporativos y los términos de la producción operan bajo algunos de los mismos mecanismos que caracterizaban a Europa y a Asia en el siglo XVII. *The Last Post* hace referencia a este periodo no sólo para subvertir las implicaciones históricas de la East India Company, sino también para impugnar los pilares económicos y comerciales que sostienen las prácticas corporativas modernas.

En la era actual, en la cual la transmisión global de información ocurre ante todo a través de los medios digitales, el formato de *The Last Post* cuestiona cómo las imágenes e ideas circulan con el tiempo. El curador Hou Hanru escribe que el “uso de animación [de la artista] junto con sus capas de imágenes y el juego entre formas figurativas y abstractas, encarnan de forma visual [sus] inquietudes principales acerca de la transformación y de las sociedades cambiantes”⁴. El movimiento alrededor de varios sonidos y escenarios de información visual habla del interés de Sikander por las rutas comerciales y las trayectorias

3

de los objetos y de la información. La circulación del comercio de la East India Company se llevaba a cabo principalmente por vía acuática y, por ello, estas rutas por las cuales se transportaban tanto humanos como objetos terminaron por estar fuertemente vinculadas a la historia del dominio de la colonia. A través de su obra basada en el proceso, Sikander continúa examinando las implicaciones contemporáneas de esos legados coloniales y las fuerzas que están en juego en sus polémicas historias culturales y políticas.

Claire Brandon es estudiante de doctorado en historia del arte en el Institute of Fine Arts, New York University. Actualmente está editando un próximo catálogo raisonné de la obra de Shahzia Sikander.

4

3

Biography

Shahzia Sikander vive y trabaja en Nueva York. Obtuvo una licenciatura de la National College of Arts, Lahore, Pakistan, en 1991 y una maestría de la Rhode Island School of Design, Providence, en 1995. Ha presentado exposiciones individuales en el Bildmuseet, Umeå, Suecia (2014–15); Linda Pace Foundation, San Antonio (2012–13); San Francisco Art Institute (2011); Irish Museum of Modern Art, Dublín (2007); Fabric Workshop and Museum, Filadelfia (2006); Miami Art Museum (2005–06); Seattle Art Museum (2003); y en el Whitney Museum of American Art, Nueva York (2000). Exposiciones colectivas recientes incluyen el Dhaka Art Summit, Bangladesh (2014); Trienal de Auckland Triennial, *If you were to live here...* (2013); *Bienal de Estambul, Mom, am I a Barbarian?* (2013); Bienal Sharjah, *Re:emerge: Towards a New Cultural Cartography* (2013); Trienal de Arte Asiático de Fukuoka (2009); *Compass in Hand: Selections from the Judith Rothschild Foundation Contemporary Drawings Collection*, The Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (2009); *Not For Sale*, MoMA PS1, Long Island City (2007); y la Bienal de Venecia (2005). Sikander ha recibido numerosas becas y premios, incluyendo la Medalla Nacional de las Artes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentado por la antigua Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton (2012), y un “premio al genio” de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur (2006). Su obra forma parte de muchas colecciones permanentes, incluyendo la del Museum of Contemporary Art Tokyo; Palazzo Grassi, Venecia; Whitney Museum of American Art; MoMA; Devi Art Foundation, Haryana, India; Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; MAXXI, el Museo Nacional de Arte del Siglo 21, Roma; Walker Art Center, Minneapolis; Princeton University Art Museum; y del San Francisco Museum of Modern Art.

^[1] Homi Bhabha, “Beginning Again,” (Volver a empezar) en Shahzia Sikander (Dublin: Irish Museum of Modern Art, 2007), 37.

^[2] Shahzia Sikander, “The Collaborative Terrain of Drawing and Animation: The Works The Last Post, Pivot, and Parallax,” (El campo de colaboración del dibujo y de la animación: las obras The Last Post, Pivot and Parallax) (Conferencia, Florida Atlantic University en Boca Raton, 11 de abril del 2014).

^[3] Nick Robins, The Corporation that Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational (La corporación que cambio al mundo: como la East India Company conformó a la multinacional moderna),(Londres: Pluto Press, 2006), 212.

^[4] Hou Hanru y Mary Eilyn Johnson, Paradigm Shifts: Walter and McBean Galleries, Exhibitions and Public Programs, San Francisco Art Institute, 2006–2011 (San Francisco Art Institute, 2011), 204.

^[1] Portada The Last Post (El último puesto)(detalle), 2010. Video animación a color HD, con sonido envolvente 5.1, 10 min. Linda Pace Foundation, San Antonio.

^[2-4] The Last Post (El último puesto), 2010. Video animación a color HD, con sonido envolvente 5.1, 10 min. Linda Pace Foundation, San Antonio.