

Project Gallery: Bouchra Khalili
4 de diciembre, 2013–23 de febrero, 2014

Bouchra Khalili
n. 1975, Casablanca; vive en Berlin
Speeches – Chapter 3: Living Labour
(Discursos – Capítulo 3: Labor viviente), 2013
Video digital a color, con sonido, 25 min.
Por cortesía de la artista y de la Galerie Polaris, París

Este proyecto fue comisionado por el Pérez Art Museum Miami (PAMM) y organizado por Diana Nawi, Curadora asociada de PAMM. Fue desarrollado durante una residencia en el Vera List Center for Art and Politics en el New School, Nueva York. Esta Project Gallery y sus exposiciones son generosamente aseguradas por el Bank of America Charitable Foundation. Apoyo adicional para las Project Galleries del PAMM fue provisto por Jerome A. Yavitz Charitable Foundation.

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

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.

Project Gallery

Bouchra Khalili

**Pérez
Art
Museum
Miami**

Español

Speeches - Chapter 3: Living Labour (Discursos - Capítulo 3: Labor viviente)

En 2012, Bouchra Khalil comenzó un conjunto de tres obras en video que se convertirían en *The Speeches Series: A video trilogy* (La serie de discursos: una trilogía de video, 2012-13). Grabados en París y en sus suburbios, en Génova y en Nueva York respectivamente, cada video cuenta con discursos pronunciados por cinco sujetos viviendo en el extranjero, tras ser exiliados de sus tierras natales o de haber emigrado en búsqueda de una vida diferente. El último video, *Speeches - Chapter 3: Living Labour* (2013), refleja los motivos visuales y lingüísticos que aparecen a lo largo de la serie, y destaca temas de migración, derechos laborales y justicia. Comisionado por el Pérez Art Museum Miami y desarrollado durante una residencia en el Vera List Center for Art and Politics en el New School en Nueva York, el video constituye una conclusión categórica de la trilogía.

Mientras vivía en Nueva York en el otoño de 2012, Khalili realizó una investigación formal y de campo sobre temas relacionados con la migración, las comunidades de migrantes y la fuerza laboral en la ciudad y regresó en la primavera de 2013 para grabar su nueva obra. *Living Labour* se enfoca primero en Kanté, un hombre de mediana edad de Mali. El video empieza con una toma fija del paisaje urbano: la acera debajo de un puente vial. Kanté habla en un francés rasposo, resumiendo en los primeros momentos del video las preguntas y críticas, políticas y personales, en torno a los cuales gira: "Estados Unidos es una cárcel para sus inmigrantes. Las rejas de esta cárcel son la injusticia, el racismo, la falta de valores morales y la soledad". El discurso de Kanté es, por momentos el más poético y contundente de las cinco historias. Describe elocuentemente la naturaleza de esta "cárcel" y el único medio de escape: luchar por la igualdad. Habla del racismo en los Estado Unidos como algo insidioso y "bien camuflado, como un cáncer insípiente".

La cámara corta a negro, el largo parpadeo de una "elipsis", estrategia que Khalili emplea explícitamente a lo largo de *The Speeches Series* y de otras obras¹. Ahora vemos a Kanté sentado en la repisa de la ventana de un departamento. Aquí, su discurso pasa de lo polémico a lo personal mientras narra la experiencia de cómo llegó a Nueva York, las dificultades relacionadas con su trabajo –Kanté tiene una licenciatura en contaduría de Mali y ahora trabaja en un supermercado, y las amenazas omnipresentes de ser despedido, explotado y recriminado. Así como los demás participantes, sus estructuras verbales repetidas y letanías incisivas le dan forma a su experiencia; sus palabras tienen la fuerza de un discurso político y la intimidad de la poesía. Su descripción de las circunstancias en el supermercado, en el cual él y sus colegas son simplemente "extras del sistema, intercambiables e invisibles", es a la vez profundamente

2

específica y legible como una meditación más amplia sobre el estado y estatus de los inmigrantes que trabajan.

La estampa de Kanté resuena con una escena en uno de los proyectos anteriores de Khalili, *Mother Tongue* (Lengua materna, 2012), en la cual Anzoumane, un hombre maliense, está sentado en un mercado vacío en París y recita fragmentos de un discurso de 1964 pronunciado por Malcolm X en el mitin de la fundación de la Organization of Afro-American Unity (Organización de unidad afro-americana). En una toma, la cámara se enfoca en las manos del hombre mientras cita a Malcolm X en malinke: "¿Por qué debemos de hacer el trabajo más arduo por el salario más bajo?" La retórica de Malcolm X resuena dos veces en el momento presente –es una expresión contemporánea de las cuestiones fundamentales de injusticia que aún acechan al hombre trabajador en todo el mundo. *Mother Tongue* presenta a cinco individuos que han seleccionado, interpretado, traducido y memorizado textos escritos por poetas y pensadores políticos fundamentales del siglo XX. Estos individuos recitan sus discursos en sus lenguas maternas, que incluyen el wolof senegalés, el árabe marroquí y el kabyle argelino, entre otros. Traducido a otros dialectos, estos textos – mismos que abogan por los derechos de las minorías en sus contextos sociales – permite que los participantes se apropien de su retórica crítica, declarándose a sí mismos en una historia más amplia, aún urgente².

La fuerza particular de estas obras complementarias, que se logra a través del estilo austero de hacer cine, de interrogación del lenguaje y de proceso de la artista, asegura las identidades singulares de cada sujeto y evita hábilmente las trampas de la representación. En este primer capítulo de, *The Speeches Series* (La serie de discursos), los textos fueron redactados

¹ Según la artista, estas "pantallas negras..." se refieren tanto a elipsis temporales como a las elipsis producidas por el proceso de edición de los textos". "Bouchra Khalili: Oral, Paradoxical, and Political", de Adnan Yıldız, *Mousse* 36 (Diciembre 2012): 232.

² Khalili ha descrito este proceso como uno de "digestión": "A través del proceso de traducción y de memorización, puede suceder una forma de 'digestión'. Para los participantes, esas palabras literalmente se volvieron suyas. Esto también fue posible porque escogen sus propios textos, para que reflejen sus opiniones y pensamientos". Yıldız, "Bouchra Khalili: Oral, Paradoxical, and Political", 231.

3

por los sujetos a través de su propia traducción, memorización y declaración de los textos existentes; en el segundo y tercer capítulo, ellos literalmente fueron los autores de los textos recitados por los participantes. Todo lo que abarcan los “discursos” mismos depende de la interpretación, la experiencia y el lenguaje del participante. Pero es el particular léxico visual de Khalili que le da forma a los videos, un léxico que según la artista se remonta a la historia del cine vanguardista europeo que incluye a Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub y Danièle Huillet (prestandole atención en particular a sus estilos y el énfasis en la voz), y quizás de manera más importante, el cineasta, intelectual y poeta, Pier Paolo Pasolini. La representación de Khalili de sus sujetos, que es reservada y nada sentimental, creando retratos ennoblecedores y austeros sin engrandecer a los participantes, se relaciona con las formas en las cuales estos cineastas buscaban “filmar un discurso sobre la realidad”³. Cada segmento de *The Speeches Series* empieza con una voz en off y tomas de paisajes urbanos o interiores, permitiendo así que la voz de la persona se apodere y habite la escena. La cámara de Khalili

es lenta y compasiva. A diferencia de la dinámica de poder implícita en la relación entre sujeto y espectador, los sujetos parecen estar en control, permitiendo así una auto-presentación determinada y una intimidad discreta entre nosotros y ellos, con sólo un excepcional intercambio de miradas. A través de esta colaboración, la obra de Khalili va más allá de la idea de simplemente proporcionar una plataforma desde la cual se habla; más bien, el proyecto funciona como un espacio tanto para el desarrollo como la articulación de la conciencia política.

En *Living Labour* encontramos a otros cuatro participantes después de Kanté. Cada uno analiza sus circunstancias a través del lente de la clase obrera, formulando un análisis consciente de sí mismo sobre sistemas y cuestiones ampliamente relacionados a la economía, el lugar y la ciudadanía. Los sujetos, provenientes de México y África Occidental, hacen cuestionamientos sobre la “nueva” clase obrera en los Estados Unidos. Trabajando en la economía de servicios en la ciudad más grande de la nación, estas personas a menudo son invisibles y se ven forzados a vivir vidas clandestinas. Esta

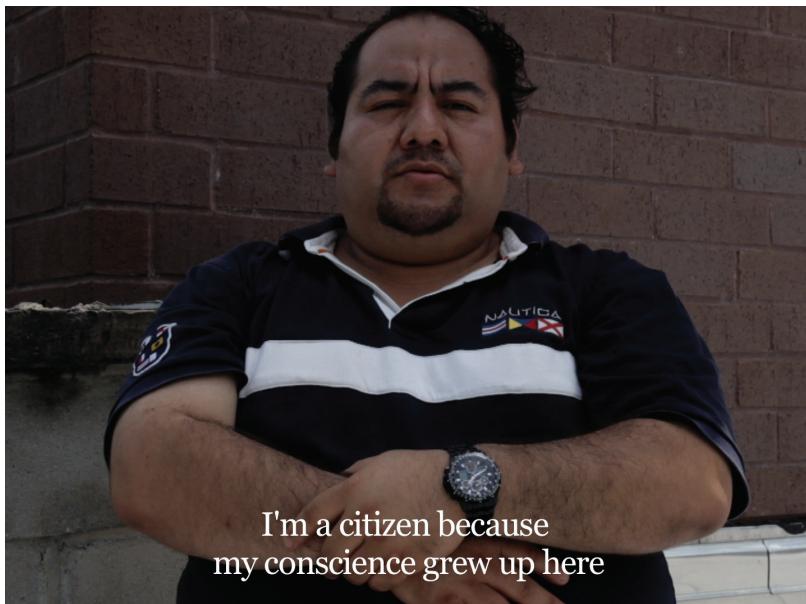
³ Bouchra Khalili, mensaje por correo electrónico enviado a la autora, 13 de noviembre, 2013.

migración incierta y su estatus de fuereños los pone en riesgo y determinan su conciencia de maneras profundas.

El lenguaje es parte vital de esta obra, ya que los oradores han escogido hablar ya sea en sus lenguas nativas o en inglés. La elección se puede entender como emergiendo de y reforzando una posición política en particular. Los sujetos hablan de la explotación y de la incertidumbre de sus lugares de trabajo, del racismo con el cual se enfrentan, de la soledad que viene de estar tan lejos de sus familias y de la lucha inherente a sus vidas cotidianas. La lucha no es simplemente de sobrevivencia básica, sino también está vinculada a los movimientos en contra de sistemas de opresión capitalista y a la búsqueda de la dignidad y de los derechos humanos. Sus conmovedores discursos son expresiones íntimas y francas, una poderosa forma de resistencia a través de la afirmación del “yo”.

Aliouné, un hombre joven, es grabado en su departamento; su discurso diestramente navega las realidades de la vida cotidiana – “trabajar todo el día, diez a doce horas, siete días a la semana” – así como análisis más amplios – “América, América, América; América es un sueño de América”. Su presentación exigente cambia drásticamente la noción de que las luchas cotidianas entorpecen el intelecto, la habilidad de soñar o el deseo de cambio. La forma de hablar de los participantes derrumba su experiencia subjetiva en esferas políticas más grandes, formando y construyendo el mundo que los rodea a través del lenguaje. El acto de hablar, de pronunciar, y la representación del lenguaje aquí se encuentran cosificados como agentes en contra de la injusticia. Khalili aborda y propone el poder de la palabra y de la consideración razonada y la articulación como un acto de conciencia política –uno que vibra con una revolución incipiente. “Sé que tengo que luchar. Siento que estoy atorada, pero no lo acepto. Quiero más”, dice Alejandra, una mujer mexicana que vive en Nueva York y trabaja haciendo limpieza, en la escena final. Su discurso sencillo, claro y directo reconoce su lugar en el mundo y exige discretamente que todo cambie.

Diana Nawi
Curadora asociada

Biografía

Bouchra Khalili nació en Casablanca y vive y trabaja en Berlín. Estudió en la Université de la Sorbonne Nouvelle, en París, y en la École Nationale Supérieure d'Arts de Paris Cergy. Presentaciones individuales recientes de su obra se han llevado a cabo en la Justina M. Barnicke Gallery, Toronto; DAAD Galerie, Berlín; Freedman Gallery Project Space, Albright College, Reading, Pennsylvania; y en el Centro de Arte de Tarragona, España. Exposiciones colectivas recientes incluyen la 55 Bienal de Viena, donde se estrenó *Speeches - Chapter 2: Words on Streets* (Discursos – Capítulo 2: Palabras en las calles); *Intense Proximity* (Proximidad intensa), La Triennale, Palais de Tokyo, París, donde se estrenó *Speeches - Chapter 1: Mother Tongue*; la 18 Bienal de Sydney; y la serie de películas *Mapping Subjectivity* (Mapeando la subjetividad) en el Museum of Modern Art, Nueva York.

Portada Bouchra Khalili. *Speeches - Chapter 3: Living Labour*, 2013 (Discursos – Capítulo 3: Labor viviente, 2013). Instalación de video a color digital en cinco canales, con sonido. Por cortesía de la artista y de la Galerie Polaris, París.

2 Bouchra Khalili. *Speeches - Chapter 1: Mother Tongue*, 2012 (Discursos – Capítulo 1: Lengua materna, 2012). Instalación de video a color digital en cinco canales, con sonido. Por cortesía de la artista y de la Galerie Polaris, París.