

Parodia hiperreal

La esclavitud en la era moderna y una crítica a los discursos de publicidad se ven reflejados en las obras del artista Yoshua Okón, quien busca, a través de sus obras, estimular el pensamiento crítico de los espectadores.

Rosario Reyes

08.10.2017

La pregunta por la **identidad y la interdependencia** en el mundo globalizado es una constante en la obra de Yoshua Okón. El cuestionamiento está presente desde la pieza con la que inició su trayectoria en 1998 y hasta la más reciente, creada exprofeso para la retrospectiva que se exhibe en el **Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC)**.

Presenta (1998) es una videoinstalación sobre **las mentiras publicitarias** que despliega, con una apariencia institucional, un collage de logotipos que confunde al espectador: ¿se trata de una campaña real?

La obra dialoga con *Flagging* (2017), la pieza creada especialmente para esta exposición: una serie de 12 banderas cuyo escudo fusiona **identidades de países y corporativos** como una forma simbólica de marcar territorios de gobierno, explica el artista.

Bajo la curaduría de John C. Welchman, los proyectos que se reúnen en Yoshua Okón: Colateral abren, desde la sátira o la parodia, una reflexión crítica de las **relaciones internacionales, de género, interraciales o corporativas**.

En *Pelea de gallos* (1998), por ejemplo, un par mujeres adolescentes reproducen el **acoso masculino**, mientras que *Rinoplastia* presenta un video protagonizado por **jóvenes**

de clase alta que vencen el aburrimiento inhalando cocaína y agrediendo desde su automóvil a peatones de clase obrera.

Esta exhibición resume 20 años de trayectoria del artista a través de 17 piezas, entre ellas *El Excusado*, un inodoro de lujo cuya base emula al Museo Soumaya, como un comentario crítico al mercado del arte que presentó en febrero de 2016 en Zona Maco y se vendió en 50 mil dólares.

También figuran *Freedom Fries*, en la que una modelo obesa posa semidesnuda sobre **una mesa de un McDonald's**; o *Risas Enlatadas*, para la que pidió a artistas de Ciudad Juárez que desarrollaran la imagen empresarial de **una falsa maquiladora** que fabricara un producto utilizable en las comedias hollywoodenses. Docenas de extrabajadores de maquilas fueron contratados como actores y apoyo en el proceso de investigación de esta pieza, en la que se trasluce **la realidad**, prácticamente secreta, que viven los obreros en las fábricas de esa ciudad.

Se exhibe, además, *The Indian Project*, una videoinstalación que grabó en 2015 en el pueblo estadounidense de Skowhegan, el cual ha pasado a la historia por ser el escenario del más grande genocidio de indios americanos en 1724. La pieza documenta la restauración de una escultura de 24 metros conocida como “el indio más alto del mundo” y la interpretación que los pobladores le dan al símbolo.

___¿Qué posibilidades le dan la escultura y la videoinstalación al espectador para relacionarse con su trabajo?

___Desde muy temprano me ha interesado el contacto entre el cuerpo del espectador y la obra. Crear **ambientes envolventes en los que la gente quede inmersa dentro de las piezas**. Cuando lo que ocurre a nivel sensorial ocurre a nivel mental, el espectador se identifica con el contenido. La gran complejidad que puede tener el arte radica en que se puede operar en muchos niveles simultáneamente: **afectivo, formal, discursivo, político, filosófico**, y es precisamente la manera en la que un artista logra articular todos estos niveles, lo que hace que las obras funcionen.

___¿Cómo integra el registro documental al discurso del arte?

___No pienso en términos de “mensajes”. Mi idea es crear imágenes y situaciones en torno a temas o preguntas que considero relevantes, para así **estimular la crítica** y que los espectadores lleguen a sus propias conclusiones. **El arte es una de las formas que tenemos para entender nuestro mundo y a nosotros mismos**. La buena obra de arte es la que, además de ofrecernos una experiencia sensorial, nos hace cuestionarnos.

___¿Pretende confrontar al espectador?

___Mi crítica va dirigida a instituciones, a cuestiones estructurales y de sistema, no a individuos. Mi intención es **crear obras en las que se estimule nuestra capacidad de pensamiento crítico**; no es una tarea fácil, ya que en ocasiones nos resulta más sencillo ser consumidores pasivos, evadir los problemas y no pensar. Para mí el espectador ideal es el espectador activo y creativo.

___Algunas temáticas de sus obras podrían ser materia periodística. ¿Qué relación encuentra entre las formas de denuncia que existen en el arte y en

los medios de comunicación?

___ Aunque en ocasiones los temas puedan ser los mismos, ambos lenguajes son distintos y tienen una función diferente en la sociedad, aunque igualmente importante. **El periodismo informa, nos brinda datos duros**, mientras que el arte opera en un ámbito más poético y afectivo, en el que la política se aborda de forma distinta.

___ Una obra como *Pelea de gallos* se anticipa a la creciente denuncia de la violencia de género. *Rinoplastia* se adelanta al fenómeno de los “lords” y las “ladies” en redes sociales. Otras piezas como *Us*, *Bocanegra* o *Látex*, al hablar del individualismo y miedo al otro, también se anticiparon a los tiempos nacionalistas de la presidencia de Trump...

___ El privilegio de los artistas -y con esto me refiero también a los escritores, los cineastas- es que no operamos en relación a tendencias o modas, ni a líneas editoriales. Nuestro reloj es distinto, tenemos otro tipo de temporalidad que nos permite tomar distancia y observar nuestro entorno con mucha más calma que otros profesionales, así que a veces, parecemos anticiparnos a los acontecimientos.