

STRIDENT
AESTHETIC.
TOWARDS
A NEW
LIBERATION

CARLOS COLÍN

Strident aesthetic. Towards a new liberation
By Carlos Colin

grunt gallery
116 – 350 East 2nd Avenue
Vancouver BC
V5T 4R8
January 10 - March 2 2019

Curator: Glenn Alteen
Writer: Dana Claxton
Design: Sebastien Aubin
Copy Editor (English): Hillary Wood
Translation and editing: Carlos Colin
Photography: Dennis Ha

Printed in Canada by East Side Graphics
Edition of 500

ISBN 978-1-988708-11-9
© All Rights Reserved
Publication © 2019 grunt gallery
Artwork © 2019 the artist
Text © 2019 the author
All images courtesy of the artist

Copyright grunt gallery and the artists.

grunt gallery gratefully acknowledges support from The Canada Council for the Arts, The British Columbia Arts Council, The City of Vancouver, The Province of British Columbia, the Audain Foundation for the Visual Arts and the Vancouver Foundation.

The Reading Room
February 13th, 20th, and 27th. 5:30-7:30

The Reading Room is an opportunity to discuss themes in Carlos Colin's exhibition, Strident aesthetic. Towards a new liberation, through short theoretical, historical, or literary texts selected by Carlos Colin and Glenn Alteen. The Reading Room is an initiative led by Board Member Gizem Sozen and Curatorial Intern Nellie Lamb. Please email Nellie, nellie@grunt.ca, to register or for more information.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

BRITISH COLUMBIA
ARTS COUNCIL
Supported by the Government of British Columbia

BRITISH
COLUMBIA

THE | AUDAIN FOUNDATION

WHEN LIBERATION ARRIVES: PODER AL PUEBLO

DANA CLAXTON

Art has slowly deteriorated to become primarily a form of production instead of a way of shaping culture. Thus, it is viewed as a discipline and not as a methodology.¹

–Luis Camnitzer

..we aim to establish a Latin American socio-history of our art or of our artistic reality, to replace the Western history of our art that we have been using. If it is to be our socio-history of our art, we must redefine art in accordance with our collective or popular interests.²

– Juan Acha

Carlos Colin stridently works towards collapsing aesthetics and politics to reveal the on-going corporate and foreign interventions/invasions into Latin America. His new series of works combine t-shirts, lenticular prints, posters, a stamp and signage. All materials and apparatuses usually held for commercial enterprises, Carlos has inverted this use value with slogans and images, thus creating a type of branding for the revolution. Merch for the revo!! On a suite of three t-shirts he has placed the collegiate American ivory white tower font to feature actual names of the controversial American military training academy “School of Americans”, “School of Chicago” Est. 1973, and Contras of Nicaragua (1979) (*contras* generally viewed as US funded groups opposing Socialism). All three t-shirts represent an imperial, masculine reality of training primarily men from different Latin American countries to take force, both economic and physical, back to their homelands to inflict upon their own people.³

As garments, these t-shirts, when worn on the body, become part of the everyday and function outside of so-called “fine art”. Or the wearer is wearing art, not as wearable art, but as a deconstructive mode of placing art within the everyday, and the body is activated as a site to carry visual political messages. In the tradition of taking the people’s voices to the street, which so many Latin American countries are known for visually, these t-shirts, worn on the body, are a call to witness what their namesakes have done and in some cases continue to do.

In terms of making, Carlos has articulated Latin American conceptual art strategies to consider political realities and the dematerialization of art and further historicizing that reality for a Vancouver, Canada audience. Paired with t-shirts is a single rubber stamp that acts as a portable device inviting gallery goers to stamp their books or other printed materials they may have. The stamp is interactive, user friendly and disrupts the “don’t touch” policy that most art institutions and artists enforce; at the same time it de-hierarchizes the object in the gallery to actually be held by the viewer. The image on the stamp situates the diaspora of the Mexican artist maker, living in Canada.

Other works are a series of digital posters that stand in for a mapping of Mexico, the Americas, and the shadow of those, right here in Vancouver which is the home to Guatemalans, Chileans (fleeing Pinochet), Salvadorians (fleeing civil war), Colombians, Mexicans, Cubans (some fleeing Castro), and the home to thousands of Latin Americans who have either fled their homeland, or arrive here for other reasons. How do we consider these communities, some with Indigenous lineage, and the complexities of colonial imperial borders and cultural liaisons from the tip of the south all the way up to the north? How is Canada implicated in ongoing slaughters of Indigenous, activist communities, and just ordinary folk wanting a better life? How can the everyday politics of Mexico or any Latin American country play out its reality here, at grunt gallery, through visual art?

The lenticular photos play out the reality of everyday people and political struggle in Latin America taking to the streets as a place for liberation. In this work, liberation is made visual, regardless of oppression. The people are being seen and are speaking subjects. The movement that the print conveys makes that act of the march never-ending, the people are always moving towards their political goals. And for some the banner/the march/the streets/the assembly/ are the public actualization of asserting their dominion and exercising their right to be seen and heard and to protest. The leading political revolutionist Che Guevara proposed that to liberate the pueblo, the pueblo had to confront the problem and its immediacy – hence, make a banner and

WHEN
LIBERATION
ARRIVES:
PODER AL
PUEBLO

DANA CLAXTON

take it to the streets, thus inundating the streets with the struggle. Make the struggle visible and part of the everyday visual culture. Not without critique, Che continues to influence Latin American and global liberation movements who question and challenge types of authority that impinge on individual and group autonomy.

This grouping of artwork ponders the political context of the 1960s and '70s in Latin America and how artworks can be utilized as an aesthetic messaging to convey the urgency of the situation. The gallery space becomes a site of visual culture and signifiers of Latin American realities within a Vancouver context, and considers how art can sustain, support and situate the “other's” place-based political and social agency as not only the aestheticization of revolution or liberation, but of actually collapsing imperial borders. This continent – the Americas – has been carved up and separated by imperial scars, whether British, French, Spanish, Dutch, or Portuguese. And the boundaries they have set up tried to mitigate Indigenous routes that existed for millennia. “Mexican/Mayan” trade routes came right up to the “West Coast” and the circulation of corn indicates strongly that this commodity was vastly traded on this continent.⁴ Perhaps this new work by Colin does not represent diaspora from the same continent, but a mapping of old realities becoming new again and histories that have disrupted those relations. In terms of methodologies and artmaking, Carlos has created a new body of work that makes visible the troubled political realities of the Americas and by doing so suggests methods for truth telling or truth seeking via the visual field, in a gallery.

—

¹ Alejandro Cesacro, “Luis Camnitzer,” BOMB 115, Spring 2011.

² [moma.org/content/items/246-conceptualism-dematerialization-arte-no-objetual-historicizing-the-60s-and-70s-in-latin-america](https://www.moma.org/content/items/246-conceptualism-dematerialization-arte-no-objetual-historicizing-the-60s-and-70s-in-latin-america)

³ Gill, Lesley. *The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas*. Duke University Press, 2004.

⁴ Le Dressay, André; Lavalée, Normand; and Reeves, Jason, “First Nations Trade, Specialization, and Market Institutions: A Historical Survey of First Nation Market Culture” (2010). *Aboriginal Policy Research Consortium International (APRCi)*. 72. <https://ir.lib.uwo.ca/aprci/72>

¡Ayotzi Vive!
Collaboration with Edén Bastida Kullick
Lenticular Imaging
39.1" x 22"
2018

Sur is Here
Dye Cut Vinyl on Wood Panel
36" diameter
2018

Ser Pueblo (Being People)
Poster (Digital Print on Brown Kraft Paper)
12" x 18"
Edition of 300
2018

América Latina
Poster (Digital Print on Brown Kraft Paper)
12" x 18"
Edition of 300
2018

Sur
Poster (Digital Print of Brown Kraft Paper)
12" x 18"
Edition of 300
2018

CUANDO LLEGA LA LIBERACIÓN: PODER AL PUEBLO

DANA CLAXTON

El arte se ha ido deteriorando lentamente hasta convertirse principalmente en una forma de producción en lugar de dar forma a la cultura. Por lo tanto, es visto como una disciplina y no como una metodología.¹
—Luis Camnitzer

...apuntamos a establecer una socio-historia Latinoamericana de nuestro arte y de nuestra realidad artística, para reemplazar la historia occidental de nuestro arte que hemos venido utilizando. Si tiene que ser nuestra la socio-historia de nuestro arte, tenemos que redefinir el arte de acuerdo con nuestros intereses colectivos o populares.²
— Juan Acha

Carlos Colín trabaja enérgicamente hacia el colapso de la estética y la política para revelar las continuas intervenciones/invasiones corporativas y extranjeras en América Latina. Su nueva serie de trabajos consiste en playeras, impresiones lenticulares, afiches, un sello y una señalización. Todos los materiales y dispositivos que se utilizan principalmente para uso comercial, Carlos ha invertido su valor de uso con consignas e imágenes específicas creando un tipo de marca para la revolución; Merca para la revolución!! En un conjunto de tres playeras, Carlos colocó la tipografía de la blanca torre de marfil colegial Estadounidense para hacer constar los nombres de la controversial academia de entrenamiento militar llamada “Escuela de la Américas” (1949), el campo de entrenamiento económico de la “Escuela de Chicago” establecida en 1973, y los Contras de Nicaragua (1979) (Los contrarrevolucionarios son grupos financiado por los Estados Unidos que se oponen al socialismo en Latinoamérica). Estas tres playeras representan una realidad imperial y masculina en la que se capacita principalmente a los soldados hombres de diferentes países Latinoamericanos para llevar la fuerza, tanto económica como física, de vuelta a sus lugares de origen para oprimir a su propio pueblo.³

Como prendas, estas playeras al ser vestidas, devienen parte del cotidiano, operando fuera de las llamadas “artes visuales”. O les que las visten están vistiendo arte, pero no como un arte usable, sino como

un modo de-constructivo de colocar al arte dentro de lo cotidiano, y el cuerpo es activado como sitio para llevar un mensaje visual-político. En la tradición de llevar la voz del pueblo a la calle, como lo hemos visto en muchos países Latinoamericanos, vestir estas playeras son un llamado a atestiguar lo que sus homónimos han hecho y que en algunos casos continúan haciéndolo.

En términos de creación, Carlos ha articulado las estrategias del arte conceptualista Latinoamericano considerando realidades políticas, y la desmaterialización del arte historizando esa realidad para la audiencia de Vancouver y de Canadá. A la par de las playeras, en la exposición podemos encontrar un sello que actúa como un dispositivo portátil, invitando a los visitantes a estampar sus libros, otros materiales u objetos que ellos tengan a la mano. El sello es interactivo, fácil de usar, e irrumpe en la política del “no tocar” que muchas instituciones artísticas y artistas aplican a sus obras; al mismo tiempo el sello des-jerarquiza el objeto en la galería para ser tomado por el espectador. La imagen del sello sitúa a la diáspora del artista mexicano, que vive en Canadá.

Otro trabajo de la exhibición es la utilización de afiches en impresión digital que representan un mapa de México, América, y sus sombras aquí en Vancouver que es casa de Guatemaltecos, Chilenos (que huyen de Pinochet), Salvadoreños (que huyen de la Guerra Civil), Colombianos, Mexicanos, Cubanos (solo algunos huyendo de Castro), y la casa de miles de Latinoamericanos quienes han huido de su tierra natal, o han llegado aquí por diferentes razones. ¿Como podemos considerar a estas comunidades, algunas de ellas con herencia indígena, las complejidades de las fronteras imperiales coloniales, y los vínculos culturales de sur a norte? ¿Como Canadá esta implicado en las continuas matanzas de comunidades Indígenas, activistas, o simplemente gente común queriendo una vida mejor? ¿Como puede la política cotidiana de México o de cualquier país Latinoamericano representar su realidad aquí, en Grunt Gallery a través de las artes visuales?

CUANDO LLEGA LA LIBERACIÓN: PODER AL PUEBLO

DANA CLAXTON

Las fotografías en impresión lenticular representan la realidad cotidiana del pueblo y su lucha política en América Latina que toma las calles como un lugar de liberación. En este trabajo, la liberación se hace visual, a pesar de la opresión del formato. Se ve al pueblo hablando. El movimiento que transmiten las imágenes es el acto de la marcha que nunca acaba, el pueblo siempre se esta moviendo hacia sus objetivos políticos. Y para muchos la pancarta, la marcha, la calle, o la asamblea, son la actualización del pueblo que reafirma y ejercita su derecho de protesta; a ser vistos y escuchados. Che Guevara, líder político y revolucionario, propuso que para liberar al pueblo es el mismo pueblo el que tiene que confrontar el problema y su inmediatez. Por lo tanto, hacer una pancarta y tomar las calles significa inundarlas con la lucha. No sin crítica, el Che continúa influyendo a América Latina y a los movimientos globales de liberación que cuestionan y desafían al autoritarismo que inciden en la autonomía grupal e individual.

Este grupo de obras reflexiona sobre el contexto político Latinoamericano durante la década de los 60's y 70's, y como las obras de arte pueden ser utilizadas como mensajes estéticos para transmitir la urgencia situacional. La galería se transforma en un sitio de cultura visual y significativa de las realidades Latinoamericanas dentro del contexto de Vancouver. Considerando como el arte puede sustentar, soportar y situar el lugar de la agencia social y política del “otro” no solo la estetización de la revolución o la liberación, sino además colapsando las fronteras imperiales. Este continente -el Americano- ha sido dividido y separado por cicatrices imperiales, ya sean hechas por británicos, franceses, españoles, holandeses, o portugueses. Las fronteras que han establecido intentan mitigar las rutas Indígenas que existían durante milenios. Las rutas comerciales “Mexicas y Mayas” llegaban justo hasta la “Costa Oeste” y la circulación del maíz indican claramente que este producto se comercializó vastamente en este continente.⁴ Tal vez este nuevo proyecto hecho por Carlos Colín, no representa una diáspora del mismo continente, pero si un mapeo de viejas realidades que devienen nuevas una y otra vez, y sus historias que han trastornado esas relaciones. En términos de metodología y creación artística,

Carlos ha creado un nuevo conjunto de trabajo que hace visible las problemáticas realidades políticas de América, y al hacerlo, sugiere métodos para hablar de la verdad dentro del campo visual, desde la galería.

—

¹ Alejandro Cesacro, “Luis Camnitzer,” BOMB 115, Spring 2011.

² [moma.org/content/items/246-conceptualism-dematerialization-arte-no-objetual-historicizing-the-60s-and-70s-in-latin-america](https://momart.org/content/items/246-conceptualism-dematerialization-arte-no-objetual-historicizing-the-60s-and-70s-in-latin-america)

³ Lesley Gill, *The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas*. Duke University Press, 2004.

⁴ Le Dressay, André; Lavalée, Normand; and Reeves, Jason, “First Nations Trade, Specialization, and Market Institutions: A Historical Survey of First Nation Market Culture” (2010). Aboriginal Policy Research Consortium International (APRCi). 72. <https://ir.lib.uwo.ca/aprci/72>

School of the Americas
Series: La Otra Escuela (Fan College Apparel)
T-shirt
Variable dimensions
2018

Contras
Series: La Otra Escuela (Fan College Apparel)
T-shirt
Variable dimensions
2018

School of Chicago
Series: La Otra Escuela (Fan College Apparel)
T-shirt
Variable dimensions
2018

Sur is Here
Rubber Stamp
4" x 4"
2018

