

Voluspa Jarpa

ALTERED VIEWS
[MIRADAS ALTERADAS]

**Proyecto financiado por el Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes
Convocatoria 2021**

[10.2024]

Voluspa Jarpa

ALTERED VIEWS
[MIRADAS ALTERADAS]

DOSSIER DE INVESTIGACIÓN
[INVESTIGATION DOSSIER]
2019 – 2024

ÍNDICE [INDEX]

- 2019
- 6 **Altered Views** (*Miradas Alteradas*) [Venecia]
- 156 **Zoo** [ARCO] 298 **La Causa** (*The Cause*)
- 2020
- 168 **Miradas Alteradas** (*Altered Views*) [MNBA]
- 2021
- 286 **Zoo** [Málaga]
- 326 **Zoo** [Santiago]
- 2022
- 358 **Zoo** [ARCOMadrid]
- 370 **Zoo + The Hegemonic Map + Anni di Piombo**
- 386 **The Last Moment of the Democratic Women Association**
- 404 **Human Zoo** [Berlín]
- 440 **The Emancipating Opera + The Hegemonic Map**
- 452 **The Emancipating Opera**
- 2024
- 460 **Extinction**
- 478 **Human Zoo + Extinction + Declassified**

ALTERED VIEWS

PABELLÓN DE CHILE, 58ª BIENAL DE VENECIA
VENECIA, ITALIA

CURADA POR: AGUSTÍN PÉREZ RUBIO

Voluspa Jarpa ha planteado su proyecto para el Pabellón Chileno de la 58ª Bienal de Venecia bajo el título “Altered Views”. El proyecto parte de una pregunta que la artista se realiza: ¿Cómo se configura la mirada modernista, eurocéntrica y colonial que luego se expande desde Europa a los EUA, y que construye el menosprecio simbólico, que se impone como sometimiento político, cultural y económico en las regiones no hegemónicas?

Este es el comienzo del nuevo proyecto inédito de investigación, que toma como punto de partida el cruce entre diversos casos de la historia europea del siglo XVII al XX bajo la construcción del ver, observar y analizar, como construcción de la mirada. Para esto la obra propone rescatar conceptos acuñados desde una perspectiva eurocéntrica que den luces sobre esta violencia con la que se reduce el mundo a un modelo expansionista, desarrollista y hegemónico, verificando a través de casos históricos específicos que van construyendo una estructura y conceptualización, derivadas de los discursos científicos y culturales. Por ello el proyecto se divide en tres partes, comenzando por el Museo Hegemónico, siguiendo por la Galería de Retratos Subalternos para terminar en el último espacio como desenlace en la Ópera Emancipadora.

Todo el recorrido se plantea como un proceso de decolonización de la mirada. A su vez como cuestionamiento de las construcciones culturales, ya que el relato histórico centralizado en Europa, fabricado desde los tiempos de las monarquías absolutas, transformó todas las otras historias culturales, en historias periféricas, y además, expulsó de su propia identidad y narrativa las contradicciones internas de dichos modelos, para reflejarlos hacia las culturas periféricas.

I. MUSEO HEGEMÓNICO

II. GALERÍA DE RETRATOS SUBALTERNOS

III. ÓPERA EMANCIPADORA

Los seis casos de estudio que se presentan como Museo Hegemónico reúnen conceptos con los que fueron definidas las colonias: desde el canibalismo como tabú, a raza y mestizaje, pasando por masculinidades subalternas, concepciones de género, civilización y barbarie; y el conflicto entre monarquía y república. El museo sirve, utilizando sus mismas formas hegemónicas culturales y científicas, para el estudio y análisis del comportamiento del hombre, blanco, heterosexual, patriarcal y hegemónico, que a su vez es el disparador al inicio del proyecto.

Como desenlace del propio proceso de decolonización se cuestionan las formas que fueron adoptadas localmente en las colonias como nuevas formas de hegemonía borrando otros saberes, formas y conocimientos que fueron suplantados u olvidados en la herencia hegemónica colonial. Por ello se podría hipotetizar que los conceptos impuestos al otro son productos del rechazo y proyección de lo propio; en ese sentido el proyecto busca la visibilización del contrapunto entre hegemonía y subalternidad y así mismo delinea los caminos a la emancipación contemporánea.

El proyecto es una invitación a reflexionar sobre cuestiones que prevalecen, y se hacen visibles, aún hoy en día en nuestra sociedad contemporánea, como el racismo, el patriarcado, los intereses económicos y diversas formas hegemónicas como formas de colonialidad también en nuestra cultura contemporánea.

**Agustín Pérez Rubio
Curador**

ALTERED VIEWS

CHILEAN PAVILION, 58TH VENICE BIENNALE
VENICE, ITALY

CURATED BY: AGUSTÍN PÉREZ RUBIO

Voluspa Jarpa has presented her project for the Chilean Pavilion of the 58th Venice Biennale under the title "Altered Views". The project originates in a question the artist seeks to answer: how is the modernist, Eurocentric and colonial gaze configured? The gaze that later expands from Europe to the USA and constructs a symbolic contempt that is imposed as political, cultural and economic subjugation in non-hegemonic regions?

This is the beginning of a new research project which takes as its starting point the crossover between different cases in European history from the 17th to the 20th century, based on the activity of seeing, observing and analyzing as a construction of the gaze. To this end, the work seeks to rescue concepts coined from a Eurocentric perspective that shed light on the violence with which the world is reduced to an expansionist, developmentalist and hegemonic model; and to verify this through specific historical cases from which she builds a structure and conceptualization derived from scientific and cultural discourses. Thus, the project is divided into three parts, starting with The Hegemonic Museum, followed by The Subaltern Portraits Gallery, and finishing with the final space by The Emancipatory Opera.

The whole journey is presented as a process in which the gaze is de-colonized. At the same time, it questions cultural constructions, since the historical narrative, centralized in Europe and manufactured since the time of absolutist monarchies, transformed all other cultural histories into peripheral histories, and banished the internal contradictions of these models from its own identity and narrative, reflecting them towards peripheral cultures.

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

II. THE SUBALTERN PORTRAITS GALLERY

III. THE EMANCIPATING OPERA

The six case studies presented at The Hegemonic Museum bring together concepts with which the colonies were defined: from cannibalism as a taboo, race and miscegenation, subaltern masculinities and gender conceptions, to civilization and barbarism, and the conflict between monarchy and republic. Using the same hegemonic cultural and scientific forms, the museum serves to study and analyse the behavior of the white, heterosexual, patriarchal, and hegemonic male, which in turn triggered the start of the project.

As an outcome of the process of decolonization itself, the forms that were adopted locally in the colonies are questioned as new forms of hegemony that erase other know-how, forms and knowledge that were supplanted or forgotten in the hegemonic colonial legacy. Therefore, it could be hypothesized that the concepts imposed on the other are products of the rejection and projection of one's own; in this sense, the project seeks to make the counterpoint between hegemony and subalternity perceptible, thereby tracing the paths to contemporary emancipation.

The project is an invitation to reflect on issues that prevail and are still visible in our contemporary society, such as racism, patriarchy, economic interests and diverse hegemonic forms, contemporary vestiges of the colonial mentality.

Agustín Pérez Rubio
Curator

I. MUSEO HEGEMÓNICO

Maqueta del Museo Hegemónico

Impresión 3D

Mapa de la Hegemonía

El mapa representa la hegemonía colonial de Europa sobre el mundo. Sólo 5 países en el mundo nunca han estado bajo el control de Europa: Liberia, Tailandia, Japón, Corea del Norte y del Sur.

Acero, cobre y bronce labrados a mano

Presentado para la 58ª Bienal de Venecia, este espacio de investigación, análisis, y conservación presenta diversos casos de estudio acerca de la Hegemonía Europea desde el siglo XVII al XX. Hegemonía que fue la forma de dominación implicada en la mirada modernista, eurocéntrica y colonial, que más tarde fue transferida e irradiada al resto de los países hegemónicos sucesivamente hasta nuestros días.

Para ello el Museo presenta esta hegemonía mediante seis casos de estudio del hombre europeo, blanco, heterosexual, patriarcal, monárquico, cultural y económicamente “superior”, a través de los mismos conceptos con los que fueron acuñadas y concebidas las colonias. Sus formas del hacer, mirar y analizar, son aquí puestas al estudio del público para entender cómo la psíquis hegemónica desarrolla toda una serie de complejos mecanismos de opresión materializados en esos conceptos: raza y mestizaje, sujetos masculinos subalternos, canibalismo, imperialismo, concepciones de género, civilización y barbarie, y las relaciones de conflicto entre monarquía y república.

Para poder materializar este viaje transtemporal por la historia del Occidente europeo, se repasan estos seis hitos históricos que contienen representaciones simbólicas, a través de documentos, pinturas, caricaturas, documentales, fotografías y otros. El Museo Hegemónico pretende establecer estos contrapuntos de las nociones de civilización con la que el discurso europeo, que posteriormente es llevado a los Estados Unidos y otros países- incluidas las colonias a través de algunas de sus élites hegemónicas- elabora para sostener la centralización de su poderío expansionista, basado en los conceptos de raza, barbarie y colonialismo.

En términos conceptuales, las distintas temporalidades de los hechos, así como los lugares diversos, tiene por objetivo redefinir la noción de civilización a través de tabúes perteneciente a la cultura europea y cristiana, haciendo énfasis en las contradicciones atemporales reprimidas, como por ejemplo el conflicto de la subsistencia del sistema monárquico en pleno siglo XXI, las relaciones entre Guerra Fría y monarquía, las relaciones entre capitalismo y colonialismo contemporáneos, las similitudes de la subalternidad entre raza y género.

El espectador podrá seguir la numeración de los casos de forma cronológica del 1 al 6. Les invitamos a ver y a estudiar la complejidad de la psíquis hegemónica europea y a verse reflejados en los espejos, pues como apuntaba Aníbal Quijano: *la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que distorsiona lo que refleja. Es decir, la imagen que encontramos en ese espejo no es del todo químérica.*

ALTERED VIEWS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

Hegemonic Museum Model

3D print

The Hegemonic Map

The map depicts the European colonial hegemony worldwide. Only 5 countries in the world have been free from European domination: Liberia, Thailand, Japan, North and South Korea.

Hand-carved steel, copper, and bronze

Presented for the 58th Venice Biennale, this research, analysis, and conservation space presents different case-studies of European hegemony from the 17th to the 20th century. A hegemony expressed in the domination that was inherent in a modernist, Eurocentric and colonial worldview, later to be transmitted and radiated to the rest of the hegemonic countries successively to this day.

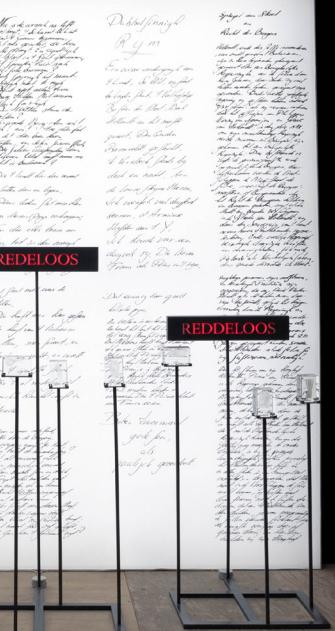
The Museum presents this hegemony in six case studies of the European male, white, heterosexual, patriarchal, monarchical, culturally and economically “superior,” and present in the very concepts with which the colonies were coined and conceived. European ways of doing, looking and analyzing are submitted to the public for study, in order to understand how the hegemonic psyche developed a whole series of complex mechanisms of oppression that emerged in concepts like race and miscegenation, subaltern male subjects, cannibalism, imperialism, gender conceptions, civilization and barbarism, and the conflictive relations between monarchy and republic.

In order to materialize this journey across time and through the history of Western Europe, we will review six historical events and the symbolic representations they contain through documents, paintings, cartoons, documentaries, photographs, and others. The Hegemonic Museum will expose the counterpoints to the notions of civilization with which the European discourse, subsequently exported to the United States and other countries—including the colonies through some of their hegemonic elites—upheld the centralization of its expansionist power, based on concepts of race, barbarism, and colonialism.

In conceptual terms, the different temporalities of the events, as well as the various places where they occurred, aim to redefine the notion of civilization through taboos that are part of European and Christian culture. Timeless repressed contradictions are emphasized, such as the conflict over the subsistence of the monarchical system in the 21st century, the relations between Cold War and monarchy, the relations between contemporary capitalism and colonialism, the similarities of subalternity between race and gender.

The spectator can follow the cases, numbered from 1 to 6, chronologically. We invite you to see and study the complexity of the European hegemonic psyche and mirroring yourself; as Aníbal Quijano noted: *the Eurocentric perspective of knowledge operates like a mirror that distorts what it reflects. That is to say, the image we find on that mirror is not entirely an illusion.*

HEGEMONIC MUSEUM

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

Welcome to The Hegemonic Museum

Presented for the 58th Venice Biennale, this research, analysis, and conservation space presents different case-studies of European hegemony from the 17th to the 20th Century. A hegemony expressed in the domination that was inherent in a modernist European and colonial worldview, later to be transmitted and radiated to the rest of the hegemonic countries successively to this day.

The Museum presents this hegemony in six case studies of the European male, white, heterocultural, patriarchal, monarchical, and economically "superior," and present in the very concepts with which the colonies were coined and conceived. European ways of doing, looking and analyzing are submitted to the public for study, in order to understand how the hegemonic psyche developed a whole series of complex mechanisms of oppression that emerged in concepts like race and miscegenation, subaltern male subjects, cannibalism, imperialism, gender conceptions, civilization and barbarism, and the conflictive relations between monarchy and republic.

In order to materialize this journey across time and through the history of Western Europe, we will review its historical events and the symbolic representations they contain through documents, paintings, cartoons, documentaries, photographs, and others. The Hegemonic Museum will expose the counterpoints to the notions of civilization with which the European discourse, subsequently exported to the United States and other countries—including the colonies through some of their hegemonic elites—upheld the centralization of its expansionist power, based on concepts of race, barbarism and colonialism.

In conceptual terms, the different temporalities of the events, as well as the various places where they occurred, aim to redefine the notion of civilization through taboos emphasized, such as the conflict over the subistence of the monarchical system in the 21st Century; the relations between Cold War and monarchy, the relations between contemporary capitalism and colonialism, the similarities of subalternity between race and gender.

The spectator can follow the cases, numbered from 1 to 6, chronologically. We invite you to see and study the complexity of the European hegemonic psyche and mirroring yourself, as Arturo Quijano noted; the Eurocentric perspective of knowledge operates like a mirror that discloses what it reflects. That is to say, the image we find in that mirror is not necessarily an illusion.

We hope you enjoy your visit and that it generates new reflections and new questions about your own minority viewpoints and contemporary thoughts.

Thank you for your visit.

The Hegemonic Museum is a former cultural space of the Alard Vargas project, by the artist Voluspa Jarpa, created in 2013. It is a gift to the 58th Venice Biennale for the Colección Vargas. It is supported and commissioned by the Ministry of Culture, Arts and Tourism, in partnership with the Ministry of Foreign Affairs, ProChile, and the Antenna Foundation, Victor Llycyon, Juan Yarur, and supported by the former Ambassadors, José José Cárdenas, Eduardo F. Casanini, Victor Llycyon, Juan Yarur, and the Fundación de la Cultura.

ANANA REPUBLIC

The term "banana republic" is used to describe a country that is considered politically unstable, backward, corrupt, and whose economy depends on a few products of little value, symbolized by bananas. It was coined by an American writer William Sidney Porter - aka O. Henry - to refer to Honduras, and was later used to describe Guatemala, where the United Fruit Company controlled the country.

For decades, in alliance with U.S. intelligence services, the United Fruit Company established a policy for the extraction of primary products involving the corruption, installment and removal of governments in the countries where it operated. In 1954, Guatemalan President Jacobo Arbenz was overthrown in a coup d'état after being accused of being a communist. Arbenz had nationalized more than 80,000 hectares of idle land owned by the United Fruit Company and backed agrarian reform for the indigenous peasants of Guatemala. The coup operation was given the name PBSUCCESS by the CIA. Its declassified documents reveal the dirty war strategy waged in the media to be an efficient strategy for deposing governments in banana republics.

CASE 3. HUMAN ZOOS: THE INSTITUTIONALIZATION OF COLONIALISM AND THE TOTAL VITALIZATION OF SCIENTIFIC RACISM

The phenomenon of human zoos as exhibited in Europe served to affirm the principles of economic expansionism by constructing the notions of "us", the European racism and the "other". From 1815 to 1958 there was a quest for non-European peoples and their "exotic" cultures, which included the quest for non-European species. After 1870 and the opening of the Berlin Zoo, the quest for non-European species was taken to the next level: the creation of human zoos. The animal trader Karl August Hartmann, known as "Hartmann the Savage", mounted shows exhibiting human zoos from the animal trade. In 1874 he mounted the first exhibition of human zoos at the Zoologischer Garten in Berlin. He mounted shows exhibiting human zoos from the animal trade. In the last year of his life he received a million visits. On May 1880 the Universal Exhibition was held in Paris. In the context of the celebration of the Revolution and in a spirit of Equality, Fraternity and Liberty, individual from the Selknam indigenous people kidnapped from Tierra del Fuego were exhibited in the exhibition along with other aborigines. The Lamego brothers made films of the exhibition recording their massive attendance and the public's delight in the human specimens. The Acclimatization Garden in Paris was one of the places built for exhibiting animals, plants and humans. The scientific viewing also served to emphasize the cultural differences between Western and non-European nations, giving a "scientific" perspective to the notion of race. In 1859 Darwin published his book *On the Origin of Species*, in which he argued that the human species was not static, but rather was in a state of evolution. He argued that the most advanced and successful species was the human species. Darwin arrived at erroneous conclusions that the human species was the most advanced and successful species. These scientific conclusions were popularized during the 19th century. This was the period in which the *Essay on the Inequality of Mankind* (1853) by the French writer Joseph Arthur de Gobineau, a precursor of the Nazi philosophy, made its first appearance.

CASE 2 VIENNA'S FIRST ASSOCIATION OF DEMOCRATIC WOMEN: HOW THE EPHEMERAL WOMEN'S POLITICAL PARTY WAS RIDICULED

In Vienna in 1848, after two months of a republican constitution was being起草 (2) allowed by the Liberals to get a Constituent Assembly elected. On April 14, 1848, a drastic reduction in the salaries of women workers in the public sector led to demonstrations in which 18 people died and 282 were injured. On August 1, Baroness Karoline von Perin founded the First Vienna Democratic Women's Association.

On October 17 of that year the women association organized a demonstration in front of the Reichstag, attended by 300 women. The conservative opposition proposed that a plebiscite be held for women's suffrage. The government and publicly attacked in pamphlets and cartoons in the press. Avid criticism mocked the idea of the nature with humiliating their revenge on men by evoking a future in which female freedoms would imply disaster for male society. Lacking social support, the movement was dissolved. Denial of women's right to political association was sealed in the Associations Law of 1867. For participation was restricted to charitable and childrens associations.

CASE 3 RAMPIJAR, A CASE OF EUROPEAN CANNIBALISM
like 17th Century Holland had opted for a republican form of government, regents governed the State as true leaders of the regents, and as the product of collective leadership. John de Witt leader of the regents, backed the idea that a state without centralized authority was more beneficial than a monarchy. The idea that a state without caused Louis XIV to annex Dutch lands, undermining Holland's diplomatic defenses, then made accompanied by English and Bavarian troops. This was called the year of the 1672 disaster, or Rampjaar, and meant panic, massacres and desolation for the citizens of the Republic.

Looking for a scapegoat for the disaster, in a climate of indignation and terror, Johan de Witt's brother Cornelius was ambushed, murdered, and horribly mutilated. The symbolism of these mutilations was described by the Spiegel author, van Staet, who squared the abuse of their bodies with the mutilated Republic. The Wits were skinned and partly eaten by the crowd, including their genitals. Considered as some manual to economists simonides, the Rampaar is a year of national shame, is captured in a popular saying that is both a riddle and an equation of disaster:

HET VOLK REDELOOS, REGERING RADELOOS IN HET LAND
REDELOOS / THE FORMULA FOR DISASTER & AN IRRATIONAL
PEOPLE, A DESPERATE GOVERNMENT AND A COUNTRY BEYOND
RESCUE.

ALTERED VIEWS

I. MUSEO HEGEMÓNICO

CASO 1

RAMPJAAR- UN CASO DE CANIBALISMO EUROPEO

Rampjaar: Redeloos, Radeloos,

Redeloos

(El año del desastre: pueblo desesperado, sin gobierno y sin posibilidad de rescate)

A partir de un documento anónimo de 1672 aparecido en Holanda y titulado *Spiegel Van Staet, en Recht der Borgers*, se narra la muerte de los hermanos De Witt y la mutilación que sufrieron sus cuerpos.

Caja de luz con texto impreso, 10 esculturas en vidrio y 3 letreros luminosos

La república desmembrada

A través de la selección de 38 imágenes de grabados holandeses del siglo XVII se narra la vida, obra y muerte de los Hermanos de Witt, incluyendo el libro de Johan de Witt *Elementa curvarum linearum*, elogiado por Isaac Newton, años después.

28 matrices de grabados de cobre, 10 acrílicos transparentes grabados láser y estructura de acero

Plebe

Realizada a partir del grabado *Asesinato de los hermanos De Witt*, atribuido a Romeyn de Hooghe, 1672. Incluye cita del filósofo Baruch Spinoza, filósofo hacendado en La Haya en los mismos años en que ocurrieron los hechos.

Impresión serigráfica, acrílico grabado láser e impresión de figuras 3D

Los secretos de la monarquía

Basado en grabados que muestran las alianzas de las casas reales de Inglaterra y Países Bajos. Mapas que ilustran las rutas comerciales de la Compañía Holandesa de las Indias, las rutas marítimas de la Corona Británica y mapa de las rutas de traslados de 6.000.000 esclavos africanos sostenidas durante los siglos XVII y XVIII.

La Groene Zoodje era el lugar donde se aplicaban los castigos judiciales en la ciudad de la Haya y donde fueron asesinados los Hermanos de Witt.

Escudo de armas de bronce, 2 grabados en cobre, 3 mapas en PVC y maqueta con impresión 3D

En el siglo XVII, en Holanda, se decidió la República como forma de gobierno. Los regentes del país bajo concebían el Estado como la “verdadera libertad” y como el resultado de un liderazgo colectivo. Johan de Witt, líder de los regentes, promovió la idea de que un Estado sin una autoridad centralizada era más beneficioso que una monarquía. La República ya no obedecía a los cánones de las monarquías. La vulnerabilidad de esta diferencia hizo que Luis XIV anexara tierras y socavara sus defensas diplomáticas, procediendo a invadirla, acompañado por ingleses y bávaros. Esto fue denominado el año del desastre de 1672 o *Rampjaar*, y significó pánico, masacres y desolación para los ciudadanos de la República.

Buscando un chivo expiatorio para el desastre, en un clima de indignación y terror, se produce una emboscada al hermano de Johan de Witt, Cornelius, en La Haya. El 20 de agosto de 1672, Johan y Cornelius de Witt fueron linchados, asesinados y horriblemente mutilados. El simbolismo de esas mutilaciones fue descrito por el autor de *Spiegel van Staet*, quien equiparó el maltrato de sus cuerpos con la República mutilada. Los de Witt fueron desollados y en parte comidos por la muchedumbre, incluyendo los genitales.

El *Rampjaar* o año de la vergüenza nacional, se sintetiza en un dicho popular que se transforma en una ecuación del desastre al mismo tiempo que en un acertijo:

HET VOLK REDELOOS, DE REGERING RADELOOS EN HET LAND REDDELOOS / LA FÓRMULA DEL DESASTRE: UN PUEBLO IRRACIONAL, UN GOBIERNO DESPERADO Y UN PAÍS MÁS ALLÁ DEL RESCATE.

ALTERED VIEWS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 1

RAMPJAAR – A CASE OF EUROPEAN CANNIBALISM

Rampjaar: Redeloos, Redeloos,

Redeloos

(*The Year of Disaster: irrational people, a desperate government, and a country beyond rescue*)

The *Spiegel Van Staet at Recht der Borgers* – anonymous document found in Holland in 1672- narrates the mutilation and death of the De Witt brothers.

Backlight with printed text, 10 glass sculptures and 3 light billboards

The Dismembered Republic

38 images of Dutch engravings from the 17th century narrate the life, work and death of the De Witt Brothers, including the book *Elementa curvarum linearum* by Johan de Witt, which was later praised by Isaac Newton.

28 copper mold engravings, 10 laser engraved acrylic plaques and steel structure

The Plebs

Made from the engraving *Murder of the De Witt brothers* by Romeyn de Hooghe, 1672. Includes a quote from the philosopher Baruch Spinoza, based at The Hague at the moment of the incident

Serigraphic printing, laser engraved acrylic and 3D printed figurines

The Monarchy Secrets

Based on engravings which depict the alliance between the royal houses of England and the Netherlands. Maps illustrating the commercial routes of the Dutch East India Company, the maritime routes of the British Crown, and the routes of 6,000,000 African slaves traded during the 17th and 18th centuries.

The *Groene Zoodje* was the place where the judicial punishments were administered and where the De Witt brothers were murdered.

Bronze coat of arms, 2 copper engravings, 3 PVC maps, 3D print model

In the 17th century Holland had opted for a republican form of government. The regents conceived the State as “true freedom” and as the product of collective leadership. Johan de Witt, leader of the regents, backed the idea that a state without a centralized authority was more beneficial than a monarchy. The Republic no longer abided by the canons of monarchies. The vulnerability perceived in this difference caused Louis XIV to annex Dutch lands, undermine Holland’s diplomatic defenses then invade accompanied by English and Bavarian troops. This was called the year of the 1672 disaster, or *Rampjaar*, and meant panic, massacres and desolation for the citizens of the Republic.

Looking for a scapegoat for the disaster, in a climate of indignation and terror, Johan de Witt’s brother, Cornelius, was ambushed in The Hague. On August 20, 1672, Johan and Cornelius de Witt were lynched, murdered, and horribly mutilated. The symbolism of these mutilations was described by the Spiegel author, van Staet, who equated the abuse of their bodies with the mutilated Republic. The De Witts were skinned and partly eaten by the crowd, including their genitals.

The *Rampjaar* or year of national shame, is captured in a popular saying that is both a riddle and an equation of disaster:

HET VOLK REDELOOS, REGERING RADELOOS IN HET LAND REDDELOOS / THE FORMULA FOR DISASTER: AN IRRATIONAL PEOPLE, A DESPERATE GOVERNMENT AND A COUNTRY BEYOND RESCUE.

Sat. Received my stat,
With a go and who later,
Ere should they remov
A self-knot b'fore them;
They sought an asp'c' of 'em,
And not an egg they had.
But the B'nd was too soon
Took to our bright cockpit;
They found it was broken,
As the B'nd was loose.
Ooh was she mad I never,
An' left a land gone
Does anyone like Edie's,
Veronica? Come on.

Tot d' ding van den Prins,
Licht tot hem eigen leed.

Men doet dat de Maagd te weten, die van
Sijne Kast te houden, Onder
Alderman Rens, heeft een Morgen-
mest. Dan wachten en
wachten, dan horen, dat
van Denken van den Breyg
sich. Renabedt groet Rens.

Vreugde
laat
en
BADEL

RADELOOS

Die große Kasse ist hier sehr
gerne in den Verkauf,
der Reisekoffer war der Reisekoffer.
Die mit dem kleinen
den Platz zu verlassen,
die kleine Kasse
ist nur den Markt
verkauft. Der kleine
Koffer kann nicht
gekauft werden:
Sie sind gekauft
in Venedig und auf
so manches Land zu dabe,
der große Koffer ist auch
nicht gekauft, er ist
nur auf dem kleinen Platz
oder ansonsten gekauft,
doch siehe die lange Liste,
Sie ist sehr lang und
auf dem kleinen Platz

1 Geen tegen sal die tyt
Die kom na my selfs.
Die regmen op my sel
Vee begin op my sel.
Die vrou wie my selfs heer
Man, geel die moek
veroordeel dat dat jy
kan van hels ik in de
oogen soen.

Den Broeder feelt verdoe
Hij vondt hier den Broeder
Geleb lig in des nacht
Na vriende waren heide,
Hij was een Rechte leef
Siet broeder want hi was
Siet die broeder wagt
Want al die nacht gaan
O Omringd gelyk hem
Draagd inde koerier,
Was uit kerken, dadel
Op Eind dat niet meer oor
Die hiel den Pelsach,
en dan 'n Dagsreis
Want dan van den WMS.

ten zogtijds gaf
is geplaatst op de binnen.
Dat is voor den heiden vloeg
wel in 't dicht den bewoners
Van Dingen en Nederl.
En minne deng, hoede
en goedheid in velen van
een goders hie kende
En regt en staats en
wraek. Petal de
Schevingen
De twaalfde Schede
vermoedt in 't dicht den
diening, De braderie
Lieve gods te wachten
in 't dicht. Gegeve
gaen aan den
gouwheen.

REDELOOS

11. Wm. West. Flushing

met heel veel was te
sticken.
Die hadden hem gege-
ven de dag van 1 februarie
vieren, 1928, pas, en
dat, en dat, en niet
om ogenblikken later!
Die 7 al 1928, een
rake klap op zijn gezicht,
strack.

Uit een oude oorlog
Als de Brugge,
De wapen van ons land
En trok de hand
Sal die vrees niet
En, mocht er een oorlog
T'gen Spanje gevoerd worden
Trof dat ons land
Den meesten oor
Rondt'ghelezen
O alvast
Wij zijn g'vreden
Die oorlog was
Wij waren in
Het was een oorlog
En g'weldig

Dubbelfinnigh
Rijm

Een wisse condering h' am
t' Land, So wlt, zo goed
en oede stadt, t' Kielhuyfje
By fier de Stad, Den
Hollandt in L' mocht
gewelt, Den Ouden
Brummelgh'hoedt,
t' Kielkofje fiet by
doch en nacht, den
de leue slype Marren,
Sel weinfel van d'gheft
seenen, t' Ammer
Stoffelen an t' Y,
Sel heind vor een
d'gheft, t' De Kere
Frans ab Pons en d'goen

Spiegel van Staat
o.s.
Recht der Borgers

Hoffnung auf die Uf'se kommen
und zwar zuerst auf der
Lippe, dann auf den Augenlidern,
dann auf der Zunge, dann
auf den Händen, dann auf
den Füßen, dann auf dem
Rücken und endlich auf
der Brust. Das ist ein
Zeitpunkt, an dem die
Kinder sehr leicht
auf die Erziehung ein-
zugehen beginnen. Es ist
aber eine sehr schwierige
Zeit, die sehr leicht
zu einer Verzerrung
der Erziehung führen kann.
Es ist daher wichtig,
dass die Eltern
ihre Kinder nicht
zu früh erziehen,
sondern dass sie
ihre Kinder erst
wenn sie bereit
sind, zu erziehen.
Es ist auch wichtig,
dass die Eltern
ihre Kinder nicht
zu spät erziehen,
sondern dass sie
ihre Kinder erst
wenn sie bereit
sind, zu erziehen.

REDDELOOS

Dear Friends & Family,
I am writing to you from
the Hotel in New York City.
I am here to attend the
Annual Meeting of the
American Association for
the Advancement of Science.
I am staying at the Hotel
Metropole, which is a
beautiful building. The
room I have is very
large and comfortable.
The food is excellent and
there is a lot of social
activity here. I am
looking forward to the
lectures and discussions
that will take place
over the next few days.
I hope to see many
old friends and make
some new ones.
I will keep you posted
on my progress and
any interesting events
that occur during my
stay here.

ALTERED VIEWS

I. MUSEO HEGEMÓNICO

CASO 2

PRIMERA ASOCIACIÓN DE MUJERES DEMOCRÁTICAS DE VIENA - LA RIDICULIZACIÓN DEL EFÍMERO PARTIDO POLÍTICO DE MUJERES

Masculinidades

Plano de barricas de la ciudad de Viena en la llamada Revolución de 1848 en los Estados de los Habsburgo, busto de hombre y cabeza masculina. Las esculturas materializan los puntos de vista masculinos verticales y jerárquicos, desde arriba y abajo como metáfora de la mirada masculina de control sobre el accionar de las mujeres.

Impresión digital sobre PVC adhesivo, impresión 3D recubierta con poliéster y barniz e impresión 3D policromada

Panfletos 1

Escenifican los panfletos generados en la época para burlarse de los cambios sociales propuestos por las mujeres de Viena.

5 Cajas de madera con objetos miniatura, luz y figuras en acrílico pintado y grabado láser

Panfletos 2

Realizadas a partir de una litografía titulada *El último momento de la Unión de Mujeres democráticas en 1848*, impreso en Viena para celebrar la disolución del movimiento, consistente en 16 imágenes que asocian poses sexuales con enunciados políticos.

5 Matrices de grabado de acero con figuras de acero y madera, lupas y frases en acrílico cortado láser

En Viena en 1848, tras dos meses de una constitución de corte republicano, un nuevo motín permitió a los liberales conseguir la elección de una Asamblea Constituyente. El 21 de agosto de 1848, se emitió una reducción drástica en los salarios de las trabajadoras mujeres del sector público, causando manifestaciones donde murieron 18 personas, 282 resultaron heridas. El 28 de agosto 1848, la baronesa Karoline von Perin fundó la *Primera Asociación de Mujeres Democráticas de Viena*.

La asociación de mujeres organizó una manifestación frente al Reichstag, el 17 de octubre de ese año, a la que asistieron 300 mujeres, quienes -con mil firmas de apoyo- querían convocar a un plebiscito por los derechos laborales femeninos, más igualdad y educación. La petición y asociación de las mujeres fue descartada por ser considerada una empresa ridícula y fue atacada públicamente a través de panfletos y caricaturas en la prensa. La ácida crítica, ironizaba con la idea del mundo nuevo propuesto por las mujeres, utilizando caricaturas de corte sexual con humillantes escenas de sometimiento, y otras que escenificaban la venganza femenina hacia los hombres, tanto en el ámbito público como privado -familiar y sexual-, imaginando un futuro donde las libertades femeninas, implicarían un desastre en la sociedad masculina. Con la falta de apoyo social, el movimiento fue disuelto. La prescripción de la asociación política de mujeres quedó sellada en la Ley de Asociación de 1867. Para las mujeres, la participación política, quedó restringida a asociaciones benéficas e infantiles.

ALTERED VIEWS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 2

VIENNA'S FIRST ASSOCIATION OF DEMOCRATIC WOMEN: HOW THE EPHEMERAL WOMEN'S POLITICAL PARTY WAS RIDICULED

Masculinities

Plane of barrels at Vienna during the Habsburg revolution in 1848, man bust and man head. The sculptures materialize vertical and hierarchical male points of view, from above and below as a metaphor for the male gaze of control over the actions of women.

Digital print on adhesive PVC, 3D print coated with polyester and varnish, and polychrome 3D print.

Pamphlets 1

Depicted pamphlets produced at the time to mock social movements supported by women in Vienna.

5 Wooden boxes with miniature objects, light, and figures in laser engraved and painted acrylic

Pamphlets 2

Made from a lithography called "The Last moment of the Democratic Women Union" in 1848, printed in Vienna to celebrate the dissolution of the movement, composed of 16 images associated to sexual poses with political statements.

5 Steel engraving molds with steel and wood figurines, magnifying glasses, and phrases in laser cut acrylic

In Vienna in 1848, after two months of a republican constitution, an uprising allowed the Liberals to get a Constituent Assembly elected. On August 21, 1848, a drastic reduction in the salaries of women workers in the public sector led to demonstrations in which 18 people died and 282 were injured. On August 28, 1848, Baroness Karoline von Perin founded the *First Vienna Democratic Women's Association*.

On October 17 of that year the women's association organized a demonstration in front of the Reichstag, attended by 300 women who –with a thousand signatures of support– proposed that a plebiscite be held for women's labour rights, more equality and education. The petition and the women's association were dismissed as an absurd venture and publicly attacked in pamphlets and cartoons in the press. Acid criticism mocked the idea of the new world proposed by women, using cartoons of a sexual nature with humiliating scenes of submission, and others depicting females taking their revenge on men both in the public and private (family and sexual) spheres, evoking a future in which female freedoms would imply disaster for male society. Lacking social support, the movement was dissolved. Denial of women's right to political association was sealed in the Associations Law of 1867. For women, political participation was restricted to charitable and children's associations.

Digitized by
University Library Bonn

*The 1st barricade in March
Die 1^e Barrikade in März*

ALTERED VIEWS

I. MUSEO HEGEMÓNICO

CASO 3

LOS ZOOLÓGICOS HUMANOS- LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COLONIALISMO Y LA POPULARIZACIÓN DEL RACISMO CIENTÍFICO

Zoológicos Humanos 1845-1958

Selección de esquemas, planos arquitectónicos, afiches, documentos, maquetas de los emplazamientos urbanos y caricaturas de los eventos de nueve ferias internacionales que congregaron zoológicos humanos entre los años 1845 y 1958. La estructura contiene información técnica de 9 de los 170 zoológicos humanos.

Estructura de acero, planos arquitectónicos y esquemas impresos, dibujos a lápiz, tinta y acuarela sobre papel y maquetas de PVC

Mappa mundi

Construido a partir de distintos mapas imperiales de Europa en relación a las colonias no occidentales.

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela

Instrumentos y escenarios

Dibujos e instrumentos para la catalogación y medición de razas con maqueta de madera de las distintas escenografías construidas para las personas exhibidas en los zoológicos humanos presentados en las ciudades de Berlín, Amsterdam, París y Bruselas entre los años 1883 y 1958.

Grafito sobre papel, esculturas de acero y madera y maqueta de madera

Visitantes zoológicos humanos

Video de públicos europeos que asistieron a distintos zoológicos humanos, generados a partir de fragmentos de documentales audiovisuales de la época en que ocurrieron estos “espectáculos” masivos, y fragmentos de fotografías de personas que visitaron los zoológicos humanos con las cifras estimadas del número de visitantes que asistieron a distintas ferias Universales y Coloniales

Video y 13 fotografías impresas, con soporte de madera y texto adhesivo

El fenómeno de los zoológicos humanos, exhibidos en Europa, sirvieron para asentar los principios expansionistas económicos al construir las nociones de los salvajes, lo exótico y los otros. De 1815 a 1958 significaron la popularización del racismo europeo y la legitimación de la conquista sobre los territorios de estos lugares no-europeos. Desde 1874, y tomando Alemania la delantera, el comerciante de animales artífice de zoológicos humanos fue Karl Hagenbeck. Montó espectáculos en los que se mostraban individuos de pueblos "exóticos". En el primer año recibió un millón de visitas. El 6 de mayo de 1889 se celebró en París la Exposición Universal. En el marco de la celebración de la Revolución y su lema de Igualdad, Fraternidad y Libertad, se exhibieron como salvajes a los indígenas selknam, raptados de la Tierra del Fuego, junto a otros aborígenes. Los hermanos Lumière realizaron películas de la exposición, registrando su multitudinaria concurrencia y el disfrute de estas exhibiciones humanas. El Jardín de Aclimatación, en París, fue uno de los lugares construidos como escenografía para exhibir animales, plantas y "salvajes". La "mirada científica" también ayudó a enfatizar las diferencias culturales entre las naciones occidentales y las no-europeas. Para ello se recogerá esta mirada sobre estos cuerpos. En los diarios de viaje de Darwin se puede leer que consideraba a los fueguinos como "las criaturas más abyectas y miserables". Darwin llegó al falso convencimiento de que los nativos practicaban el canibalismo. Estas conclusiones "científicas" se popularizaron a partir de 1850. En esos años aparece el *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas* (1853) del escritor francés Joseph Arthur de Gobineau, obra inicial de la filosofía racista.

ALTERED VIEWS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 3

HUMAN ZOOS: THE INSTITUTIONALIZATION OF COLONIALISM AND THE POPULARIZATION OF SCIENTIFIC RACISM

Human Zoos 1845-1958

Selection of outlines, architectural drawings, posters, documents, models of human settlements and cartoons of nine international fairs which had human zoos between 1845 and 1958. The structure contains technical information of 9 out of 170 human zoos.

Steel structure, printed architectural drawings and outlines, pen, ink, and watercolor drawings on paper and PVC models

Mappa mundi

Built from different European imperial maps in relation to the non-western colonies

Pencil, ink, and watercolor drawing

Instruments and Stages

Drawings and instruments to catalogue and measure races, with wooden scale model of different stages built for people exhibited at human zoos at Berlin, Amsterdam, Paris, and Brussels between 1883 and 1958

Graphite on paper, steel and wooden sculptures, and wooden model

Human Zoo Visitors

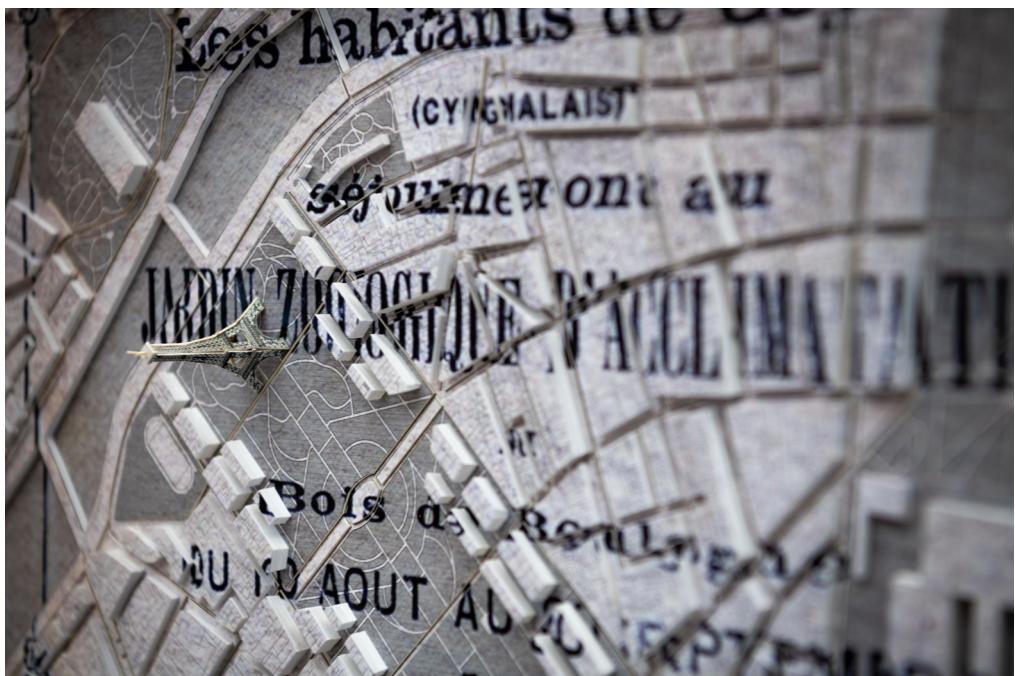
Video of the European audiences who attended the human zoos, generated from audio-visual documentary fragments of the time in which these massive "spectacles" occurred, and fragments of photographs of people who visited the human zoos, with the estimated number of visitors attending the different Universal and Colonial Fairs

Video and 13 printed photographs on wooden support with adhesive text

The phenomenon of human zoos as exhibited in Europe served to assert the principles of economic expansionism by constructing the notions of savages, the exotic, and the “other”. From 1815 to 1958 they signified the popularization of European racism and the legitimization of the territorial conquest of non-European sites. After 1874, and with Germany taking the lead, the creator of human zoos was the animal trader Karl Hagenbeck. He mounted shows exhibiting individuals from “exotic” peoples. In the first year these shows received a million visits. On May 6, 1889, the Universal Exhibition was held in Paris. In the context of the celebration of the Revolution and its slogan of Equality, Fraternity and Liberty, individuals from the Selk’nam indigenous people kidnapped from Tierra del Fuego were exhibited as savages, along with other aborigines. The Lumière brothers made films of the exhibition, recording their massive attendance and the public’s delight in these human spectacles. The Acclimatization Garden in Paris was one of the places built as sets for exhibiting animals, plants and “savages”. The “scientific viewing” also served to emphasize the cultural differences between Western and non-European nations, giving a “scientific” purpose for the scrutiny of these bodies. In Darwin’s travel journals we read that he regarded the inhabitants of Tierra del Fuego as “the most abject and miserable creatures.” Darwin arrived at the erroneous conviction that the natives practiced cannibalism. These “scientific” conclusions were popularized from 1850. Those were the years in which the *Essay on the inequality of the human races* (1853) by the French writer Joseph Arthur de Gobineau, a precursor of racist philosophy, made its first appearance.

1891

Frankfurt
Glasgow
København
Oslo

Paris

Praha

1893
Barcelona

Berlin

Anvers

1894

London

Frankfurt

1895

Amsterdam

Fribourg

1896

Berlin

Budapest

1897

Barcelona

Geneva

1898

Berlin

Dijon

1899

Dresden

Düsseldorf

1900

Frankfurt

København

1900

Berlin

Dresden

1900

Hamburg

Paris

1900

Madrid

München

1900

Paris

Wien

1900

Wien

◎ BERLINER ◎
GEWERBE AUSSTELLUNGEN
1896

Exhibition Posters

Graphic Press

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 1898

Dahomey People

8.000 Exhibitors

1 Exhibited Village

L'EXPOSITION DE PARIS 1900

Congolese, Dahomey Poeple, Javanese
People, Malagasy People, Redskins,
Sámi People, Senegalese & Sudanese

3.027 Exhibitors

50 Exhibited People,

1 Exhibited Villages

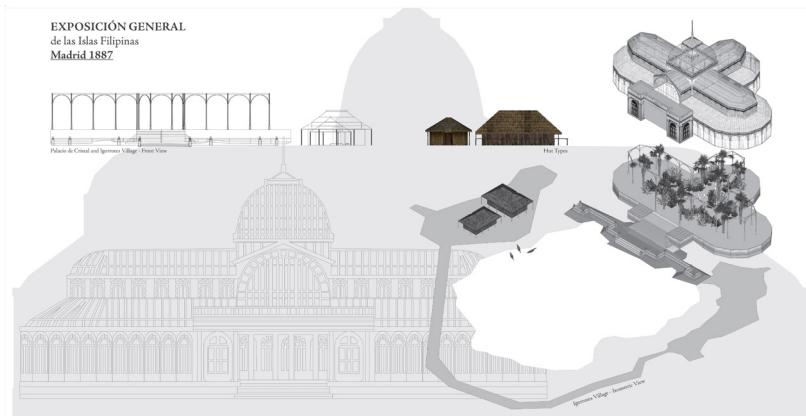
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1906

Abyssinian People

25 Countries

Nubians, Somalis,

100 Exhibited People

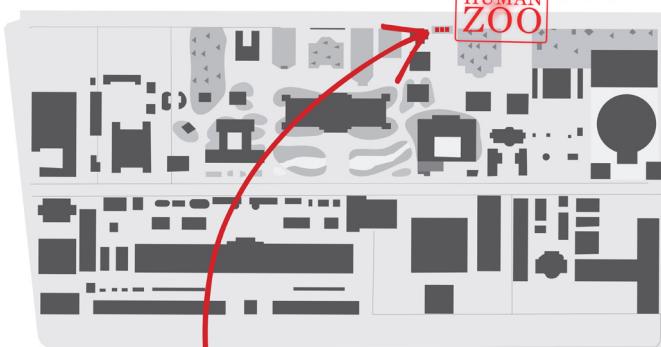

EXPOSITION UNIVERSELLE

Esplanade des Invalides

Paris 1889

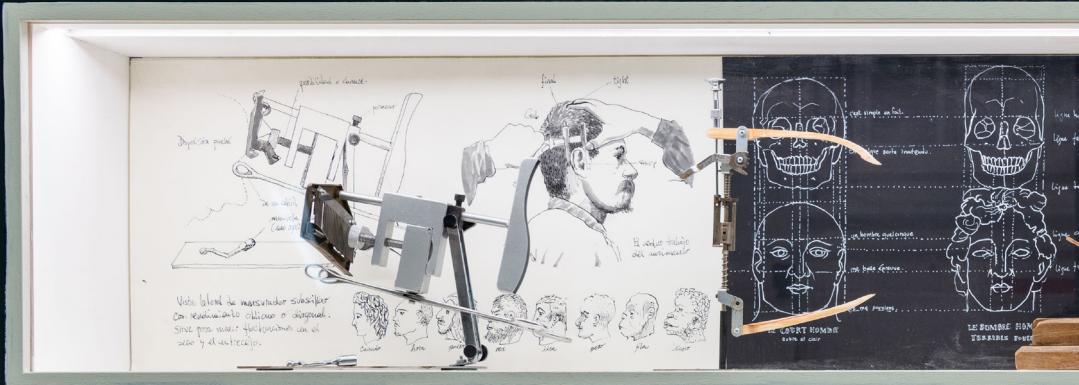
HUMAN
ZOO

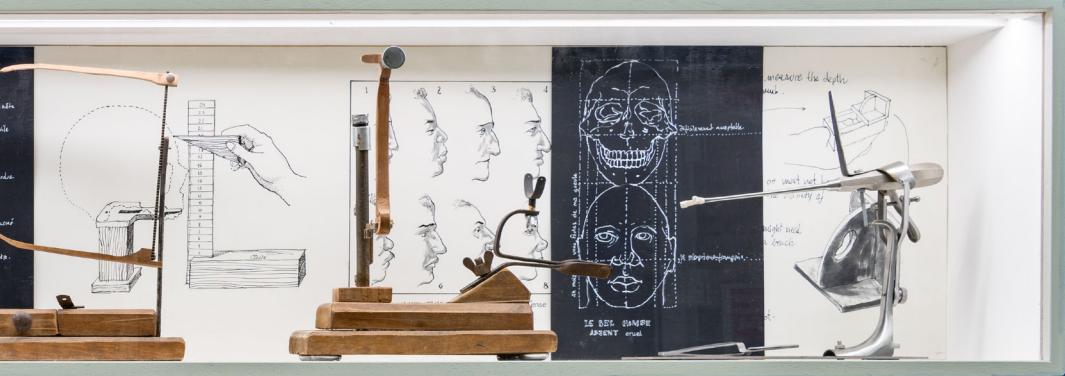

L'Exposition de Paris 1900
48.130.300 Spectators

Exposition Universelle
de Paris de 1889
32.250.297 Spectators

Exposition Universelle
Internationale et Coloniale
de Lyon de 1894
3.800.000 Spectators

3

Exposition Universelle
et Internationale
de Bruxelles 1958
41.454.412 Spectators

Berliner Gewerbe
Ausstellung 1896
7.000.000 Spectators

Wiener Weltausstellung 1873
7.255.000 Spectators

Exposition Internationale
d'Anvers 1894
3.000.000 Spectators

Internationale
Hygiene-Ausstellung
Dresden 1911
5.200.000 Spectators

Internationale Koloniale en
Uitvoerhandel Tentoonstelling
Amsterdam 1883
1.400.000 Spectators

British Empire
Exhibition 1925
27.000.000 Spectators

ALTERED VIEWS

I. MUSEO HEGEMÓNICO

CASO 4

LAS HISTÉRICAS DE CHARCOT -ESE OTRO MUJER- EL LENGUAJE DE LA SUBALTERNA

Salpêtrière

Fachada y obras referidas al Hospital de Salpêtrière de París, donde a partir de 1862 el Dr. Jean Martin Charcot clasifica tipologías de enfermedades psiquiátricas de 4.500 mujeres recluidas en el lugar a través de la invención de la histeria.

Impresión digital sobre PVC adhesivo, escultura de mármol y dispositivo sonoro

La cura

Dibujo basado en uno de los experimentos y tratamientos propuestos para curar la histeria.

Grafito sobre papel y mirilla

Retratos de doctores

Referidos a Charcot quien presentaba casos a diferentes médicos e intelectuales de la época.

Esculturas de resina, proyector y cortina de terciopelo

Jean Martin Charcot (1825-1893) para muchos es el fundador de la neurología moderna. En 1862, empieza a trabajar en La Salpêtrière donde había 5.000 mujeres consideradas dementes, mendigas, delincuentes, epilépticas o cuya sintomatología no tenía clasificación. Allí funda un taller fotográfico, el que pretendía usar para la investigación de las enfermedades neurológicas, tarea que registró en su libro *Iconographie Photographique de La Salpêtrière* (1876-1880).

Contemporáneos de Charcot acusaban que, más que curar la histeria, él se encargaba de estimularla. Registros de las "Lecciones de los martes" muestran que a veces solicitaba la participación del público para que atestiguaran que sus hipnotizaciones no eran un truco, convirtiéndolas más en un espectáculo, que algo con rigor científico. El dispositivo clínico de las Leçons du mardi genera un malestar. Son puestas en escena, con un comienzo y una caída. Ciertas indicaciones son escritas según las convenciones del teatro: "la enferma se retira". Se ha demostrado cómo las puestas en escena del cuerpo patológico se construyen, a fines del siglo XIX, en Francia, en una relación directa entre la gestualidad de los histéricos y la de los artistas burlescos de los café-concert y las poses de las bellas artes.

ALTERED VIEWS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 4

CHARCOT'S HYSTERICAL WOMEN: THAT OTHER WOMAN

Salpêtrière

Facade and works related to the Hospital de Salpêtrière in Paris where from 1862, Dr. Jean Martin Charcot classifies psychiatric illnesses of 4500 women institutionalized through the invention of hysteria.

Digital print on adhesive PVC, marble sculpture and sound artifact

The Cure

Drawing based on one of the experiments and treatments proposed to cure hysteria.

Graphite on paper and peephole

Portraits of Doctors

Referred to Charcot who presented cases to different physicians and intellectuals of that time.

Resin sculptures, projector and velvet curtain

Jean Martin Charcot (1825–1893) is considered by many to be the founder of modern neurology. In 1862, he started working at the La Salpêtrière hospital in Paris, where there were 5,000 women considered to be insane including beggars, delinquents, epileptics, or people with unclassifiable symptoms. There he founded a photographic workshop which he aimed to use for investigating neurological diseases, a task he recorded in his book *Iconographie Photographique de La Salpêtrière* (1876–1880).

Charcot's contemporaries accused him of stimulating hysteria rather than curing it. Records of the "Tuesday Lessons" show that he sometimes asked the public to participate so that they could testify that his efforts at hypnosis were not a trick, thus turning them into a spectacle rather than being a scientifically rigorous procedure. The clinical device of the Tuesday Lessons is disturbing. They are stage-managed, with a beginning and an ending. Certain indications are written in the style of theatrical conventions: "the patient exits". It has been shown how in late nineteenth century France the staging of the pathological body is constructed as a direct relationship between the gesticulation of the hysterical person and that of café-concert burlesque artists and Fine Arts poses.

ALTERED VIEWS

I. MUSEO HEGEMÓNICO

CASO 5

JUAN JACOBO ÁRBENZ: FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA BANANERA

Mapa de la República Bananera

Ilustración de zona de cultivos bananeros en el mundo basado en video *Journey to Banana Land*, de United Fruit Co.

Impresión digital sobre PVC adhesivo

Eat Bananas!

Caja de luz con publicidad realizada en Estados Unidos para incentivar el consumo del fruto tropical en la familia norteamericana y dispositivo sonoro con la lectura del documento de la CIA titulado “Estudio para un asesinato”, desclasificado en 1996, encontrado en la Operación PBSuccess, referida a la intervención de la CIA en Guatemala en 1954.

Caja de luz con esculturas de cerámicas de bananas y dispositivo sonoro

Journey to Banana Land

Realizado a partir de la película *Journey to Banana Land*, de United Fruit Co.

Video

Chiquita Banana

Realizado a partir de la publicidad audiovisual de la campaña publicitaria de *Chiquita Banana*, producido por United Fruit Co a partir de la década del 40.

Video

Libro de la República Bananera

Libro compuesto por una selección de documentos de la United Fruit Co. y su injerencia en los gobiernos de Guatemala y Honduras.

Caja de luz con impresiones sobre PVC transparente

El término “república bananera” se usa para describir a un país que es considerado políticamente inestable, atrasado y corrupto; y cuya economía depende de unos pocos productos de escaso valor, simbolizado en las bananas. Fue acuñado por el escritor norteamericano William Sidney Porter –alias O. Henry– para referirse a Honduras, pasando más tarde a ser usado para nombrar a Guatemala, donde la United Fruit Company controlaba al país.

Por décadas, en alianza con los servicios de inteligencia norteamericanos, la United Fruit Company estableció una política extractivista llevada a cabo a través de la corrupción y de la imposición y deposición de gobiernos en los países donde se estableció. En 1954, y a través de un Golpe de Estado en Guatemala, el presidente Jacobo Árbenz fue derrocado tras ser acusado de “comunista”. Árbenz había nacionalizado más de 80.000 hectáreas de tierra ociosa de propiedad de la United Fruit Company y promovido una reforma agraria para los campesinos indígenas de Guatemala. Esta operación golpista fue llamada por la CIA como PBSUCCESS. La desclasificación de esos documentos revela la estrategia de la guerra sucia a través de los medios de comunicación como una estrategia eficiente para depurar gobiernos en las repúblicas bananeras.

ALTERED VIEWS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 5

JUAN JACOBO ÁRBENZ: FOUNDATION OF THE BANANA REPUBLIC

Banana Republic Map

Illustration of banana plantations around the world based on the video *Journey to Banana Land*, from United Fruit Co.

Digital print on adhesive PVC

Eat Bananas!

Lightbox with publicity created in the USA to foster banana consumption in the American family and sound artifact with voice recording of the CIA document "Study of Assassination, declassified in 1996, found in the operation PBSUCCESS, referred to the CIA intervention in Guatemala in 1954.

Lightbox with banana ceramic sculptures and sound artifact

Journey to Banana Land

Based on the movie *Journey to Banana Land*, by United Fruit Co.

Video

Chiquita Banana

Made from the audio-visual publicity for the *Chiquita Banana* campaign by United Fruit Co in the 1940s.

Video

Banana Republic Book

Book composed by a selection of the United Fruit Co documents and their intervention in the Governments of Guatemala and Honduras

Lightbox with transparent PVC printings

The term “banana republic” is used to describe a country that is considered politically unstable, backward, corrupt, and whose economy depends on a few products of little value, symbolized by bananas. It was coined by the American writer William Sidney Porter – aka O. Henry – to refer to Honduras, and was later used to describe Guatemala, where the United Fruit Company controlled the country.

For decades, in alliance with U.S. intelligence services, the United Fruit Company established a policy for the extraction of primary products involving the corruption, installment and removal of governments in the countries where it operated. In 1954, Guatemalan President Jacobo Árbenz was overthrown in a coup d'état after being accused of being a communist. Arbenz had nationalized more than 80,000 hectares of idle land owned by the United Fruit Company and backed agrarian reform for the indigenous peasants of Guatemala. The coup operation was given the name PBSUCCESS by the CIA. Its declassified documents reveal the dirty war strategy waged in the media to be an efficient strategy for deposing governments in banana republics.

WEST INDIES

ATLANTIC

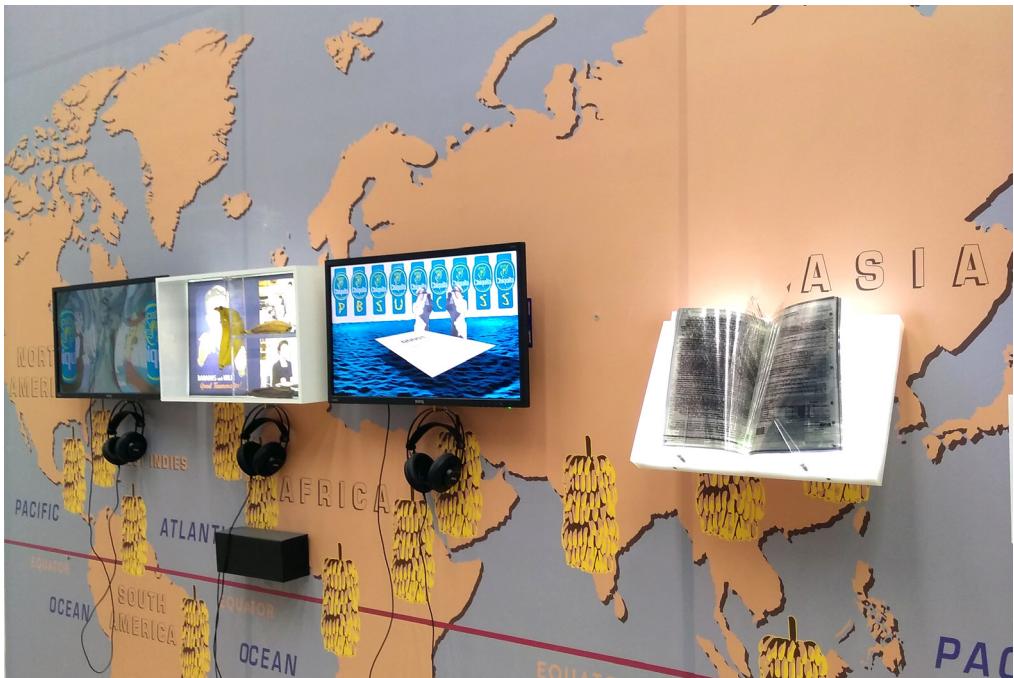
EQUATOR

ALTERED VIEWS

I. MUSEO HEGEMÓNICO

CASO 6

STAY-BEHIND: LOS EJÉRCITOS SECRETOS DE SUS MAJESTADES EN CONTRA DE SÍ MISMO

Archivos desclasificados

Selección de documentos de la OTAN, CIA y otras agencias de Inteligencia referidos a la Operación Gladio y a los ejércitos secretos denominados *Stay Behind*, operativos durante la Guerra Fría en Europa.

Tiras impresas en backlight film

Portadas Stay-behind

Serie de portadas de la época, referidas a la Operación Gladio- final de la investigación del atentado de Peteano iniciada en 19784 por el juez Felipe Casson, - junto a los mapas de los atentados y los escudos de armas de ejércitos secretos europeos.

Dibujos en grafito, mapa de aluminio, retratos impresos con acrílico grabado láser y escudos de bronce

Una serie de documentos secretos se filtraron al público a mitad de la década de los 90, revelaban la existencia de ejércitos secretos, implementados por la CIA y la OTAN para evitar a toda costa el avance de la izquierda en la Europa de post-guerra. Los ejércitos *Stay-behind* involucran a la mayoría de los países europeos, creando una conexión histórica entre las SS Nazis, particularmente la GESTAPO, la CIA y la OTAN, involucradas en atentados de falsa bandera para producir terror. El caso de la Operación Gladio (1956), cuyas bases fueron reveladas por el primer ministro italiano Giulio Andreotti, en 1990, es emblemático para comprender el devenir de la post-guerra en Europa. 'Gladio' es el nombre de las operaciones de inteligencia en Italia, pero llegó a ser el nombre de toda la red de centros de inteligencia en Europa Occidental, conocidas también como los ejércitos *Stay-behind*.

En 1972, tras el atentado de Peteano, se sugirió que las Brigadas Rojas –de corte de extrema izquierda– habían actuado. Doce años después, el juez Felice Casson, al reabrir el caso, descubrió una red del servicio secreto militar italiano (Gladio) que se vinculaba con el terrorista de derecha, Vincenzo Vinciguerra. El servicio secreto suministraba a los terroristas de derecha explosivos para llevar a cabo atentados contra la población italiana, en varias ciudades incluyendo las sospechas del actuar de la inteligencia occidental en el asesinato de Aldo Moro (1978).

La comisión del parlamento italiano en 1990, investigó Gladio y los atentados perpetrados en su país y concluyó: "Aquellas matanzas, aquellas bombas, aquellas operaciones militares fueron organizadas, instigadas o apoyadas por personas que trabajan para las instituciones italianas y, como se descubrió más recientemente, por individuos vinculados a las estructuras de la inteligencia estadounidense".

ALTERED VIEWS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 6

STAY-BEHIND: THE SECRET ARMIES OF THEIR MAJESTIES AGAINST THEMSELVES

Declassified files

A selection of documents from NATO, CIA and other intelligence agencies that refer to the Gladio Operation and the secret armies called *Stay Behind*, operating during the Cold War in Europe.

Printed strips of backlight film

Stay-behind Covers

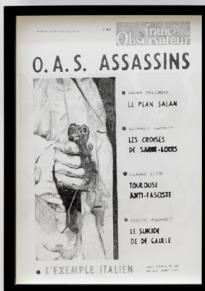
Series of covers from that time, in reference to the Gladio Operation -ending of the Peteano investigation started in 1984 by judge Felice Casson- along with maps of the attacks and the coat of arms of secret European armies.

Graphite drawings, aluminum map, printed portraits with laser engraved acrylics and bronze coat of arms

A series of secret documents leaked to the public in the mid-1990s revealed the existence of secret armies created by the CIA and NATO to halt at any cost the advance of the left in post-war Europe. The *Stay-behind* armies involved most European countries, creating a historical connection between the Nazi SS, particularly the Gestapo, the CIA and NATO, which were involved in false-flag attacks to produce terror. The case of Operation Gladio (1956), whose essential elements were revealed in 1990 by the Italian Prime Minister Giulio Andreotti, is emblematic in understanding the post-war evolution of Europe. 'Gladio' was the name of the intelligence operations in Italy, but it became the name of the entire network of intelligence centers in Western Europe, also known as the *Stay-behind* armies.

In 1972, after the Peteano bombing in Italy, it was suggested that the extreme-left Red Brigades were responsible. On reopening the case twelve years later, however, Judge Felice Casson discovered a secret Italian military intelligence network (Gladio) that was linked to the right-wing terrorist, Vincenzo Vinciguerra. This secret service provided right-wing terrorists with explosives to carry out attacks against the Italian population in several cities, and Western intelligence was suspected of involvement in the murder of Aldo Moro in 1978.

In 1990, an Italian parliamentary commission investigated Gladio and the attacks perpetrated in the country and concluded: "Those massacres, those bombs, those military operations were organized, instigated or supported by people working for Italian institutions and, as discovered more recently, by individuals linked to the structures of U.S. intelligence".

EDIZIONE STRAORDINARIA

I l'Unità

Barbaramente assassinati i 5 uomini della scorta

RAPITO ALDO MORO

Sciopero generale e mobilitazione unitaria

I nemici della democrazia non passeranno

Le autorizzazioni sono state date a tutti gli autori di articoli del giornale di L'Unità, con particolare attenzione alle loro rivendicazioni. Tutte le rivendicazioni sono state approvate. Tutti i lavori sono stati accettati. Sopra, unico e benemerito primo di presidente. Ancor più ammirabile è il presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica ha rifiutato. I 125 Comuni sono salutari. Le nostre gratitudini. E nulla di simile per condannare gli assassini di Giovanni Spadolini, che portano

**Comunicato
della Direzione**

I primi commenti

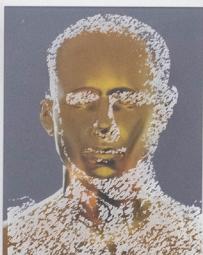
**Gli operai escono dalle grandi fabbriche
Manifestazioni spontanee in molte città**

ALTERED VIEWS

II. GALERÍA DE RETRATOS SUBALTERNOS

CASO 1

Hermanos De Witt

Óleo sobre tela

CASO 2

Insulto Viena

Díptico. Óleo sobre tela

Labios del Club de Mujeres

Óleo sobre tela

CASO 3

Mujer Kawésqar

Óleo sobre tela

Catrillanca

Óleo sobre tela

Tribu Kawésqar

Óleo sobre tela

Retrato madre e hijo

Óleo sobre tela

Retrato africana

Óleo sobre tela

Retrato niño

Óleo sobre tela

Retrato aborigen

Óleo sobre tela

CASO 4

Histérica grito

Óleo sobre tela

Histérica Cristo

Óleo sobre tela

Histérica retrato

Óleo sobre tela

Histérica cama

Óleo sobre tela

CASO 5

Life Árbenz

Óleo sobre tela

Árbenz en automóvil

Óleo sobre tela

Familia Nahuala

Óleo sobre tela

Tren bananero

Óleo sobre tela

CASO 6

Atentado Bologna

Óleo sobre tela

Retrato Aldo Moro

Óleo sobre tela

Protesta nocturna

Óleo sobre tela

Esta galería nace invirtiendo la dinámica original de la galería de retratos monárquicos o de los héroes en la historia hegémónica e imperial. Asumiendo la negación, la invisibilización y las formas con las que los no-hegemónicos fueron representados para su análisis, clasificación y exotización, esta galería invierte las imágenes de archivo en pinturas al óleo a gran escala, asumiendo la estandarización de los cuerpos y representaciones. De la misma manera orgullosa en la que han reivindicado el insulto y las palabras racistas, sexistas, para catalogar, ridiculizar y someter a los individuos. Estas imágenes de sujetos se presentan como subalternas pero a la vez se preparan para un canto coral, una manera de enfrentarse al discurso contemporáneo.

Con orgullo, la individualización de cada uno de los arquetipos que fueron oprimidos, extraídos de los documentos, imágenes y archivos de los seis casos de estudio ahora son enaltecidos de manera individual pero asumiendo las maneras de representación subalterna. Desde los cuerpos desvencijados de los hermanos de Witt, a las caricaturas pornográficas de las mujeres de Viena, pasando por la fotografía antropológica de los indígenas y aborígenes de los zoos humanos, a la escoptofilia de las fotografías de Charcot y su público científico, y a las imágenes de prensa tanto de Juan Jacobo Árbenz y los habitantes de las repúblicas bananeras o las víctimas de los atentados de falsa bandera de la Guerra Fría en Europa.

Estos individuos asumen su realidad subalterna pero a la vez nos devuelven su mirada épica de resistencia, cuestionando nuestro presente entre el documento antiguo y la subversión de la pintura al óleo en gran formato. Por eso nos increpan en nuestra realidad con respecto a lo anteriormente visto: Cómo construimos nuevas formas del mirar? Cómo entender la formación de otros cuerpos y otras realidades? Cómo superar lo pasado? Cómo trascender la subalternidad sin olvido, para construir nuevas formas de relacionamiento? ¿Cómo enfrentar lo que hay de subalterno en uno mismo?

ALTERED VIEWS

II. THE SUBALTERN PORTRAITS GALLERY

CASE 1

De Witt Brothers

Oil on canvas

CASE 2

Insult Vienna

Diptych. Oil on canvas

Lips from the Women Club

Oil on canvas

CASE 3

Kawésqar Woman

Oil on canvas

Catrillanca

Oil on canvas

Kawésqar Tribe

Oil on canvas

Mother and Son Portraits

Oil on canvas

African Woman Portrait

Oil on canvas

Child Portrait

Oil on canvas

Aborigin Portrait

Oil on canvas

CASE 4

Hysteric Woman Shouting

Oil on canvas

Hysteric Christ

Oil on canvas

Hysteric Portrait

Oil on canvas

Hysteric Bed

Oil on canvas

CASE 5

Life Árbenz

Oil on canvas

Árbenz by car

Oil on canvas

Nahuala Family

Oil on canvas

Banana Train

Oil on canvas

CASE 6

Bologna Attack

Oil on canvas

Aldo Moro Portrait

Oil on canvas

Evening Protest

Oil on canvas

This gallery stems from the idea of inverting the original dynamic of the portrait gallery of monarchs or heroes of hegemonic and imperial history. Considering the ways in which non-hegemonic people were represented for their analysis, classification and exoticization, how they were negated and rendered invisible, this gallery displays large-scale oil paintings of archival images, assuming the standardization of bodies and representations, in the same proud way in which insults and racist, sexist terms have been used to catalogue, ridicule and subjugate individuals. These images of subjects have a subaltern appearance, but at the same time they are preparing for a choral chant as a way of confronting contemporary discourse.

Proudly, individual examples of each of the archetypes that were oppressed—extracted from the documents, images and archives of the six case studies—are now honored individually but adopting the way subalterns are represented. From the broken bodies of the de Witt brothers, to the pornographic cartoons of the women of Vienna, the anthropological photography of the indigenous and aboriginal people of the human zoos, to the voyeurism of the photographs of Charcot and his scientific audience, and the press images of Juan Jacobo Árbenz as well as the inhabitants of the banana republics, or the victims of false-flag attacks during the Cold War in Europe.

These individuals accept their subaltern reality while staring back at us with an epic look of resistance, questioning our present between the ancient document and the subversion of the large format oil painting. That is why they challenge us in our reality about what we have previously seen: How do we build new ways of looking? How can we understand the formation of other bodies and other realities? How can we overcome the past? How can we transcend subalternity without forgetting, in order to build new forms of relationship? How can we face what subaltern in oneself is?

II. The Subaltern Portraits Gallery

This gallery was born from the idea of inverting the original dynamic of the portrait gallery of monarchs or heroes of hegemonic and imperial history. Taking into account the ways in which non-hegemonic people were represented for their analysis, classification and exoticization, how they were negated and rendered invisible, this gallery displays large-scale oil paintings of archival images, assuming the standardization of bodies and representations, in the same proud way in which insults and racist, sexist terms have been used to catalogue, ridicule and subjugate individuals. These images of subjects have a subaltern appearance, but at the same time they are preparing for a chord chant as a way of confronting contemporary discourses.

Proudly, individual examples of each of the archetypes that were oppressed—extracted from the documents, images and archives of the six case studies—are now honored individually but adopting the way subalterns are represented. From the broken bodies of the de Wit brothers, to the pornographic cartoons of the women of Vienna, the anthropological photography of the indigenous and aboriginal people of the human zoos, to the cynicism of the photographs of Charcot and his scientific audience, and the press images of Juan Jacobo Arbenz as well as the inhabitants of the banana republics, or the victims of false-flag attacks during the Cold War in Europe.

These individuals accept their subaltern reality while staring back at us with an epic look of resistance, questioning our present between the ancient document and the subversion of the large format oil painting. That is why they challenge us in our reality about what we have previously seen.

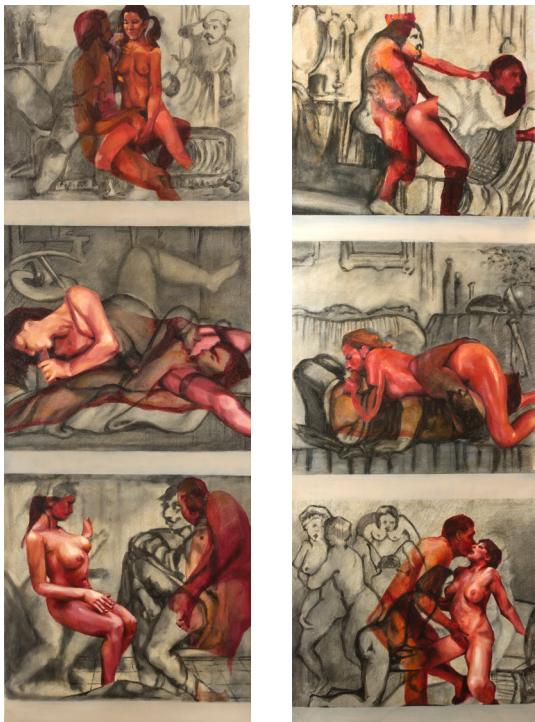

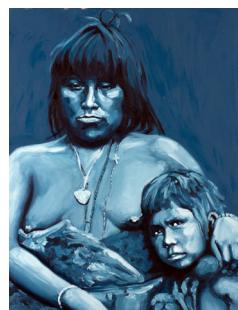
CLAUDIO = TERRORTSNO = 57
KOSSTGA-ANDREOTTI

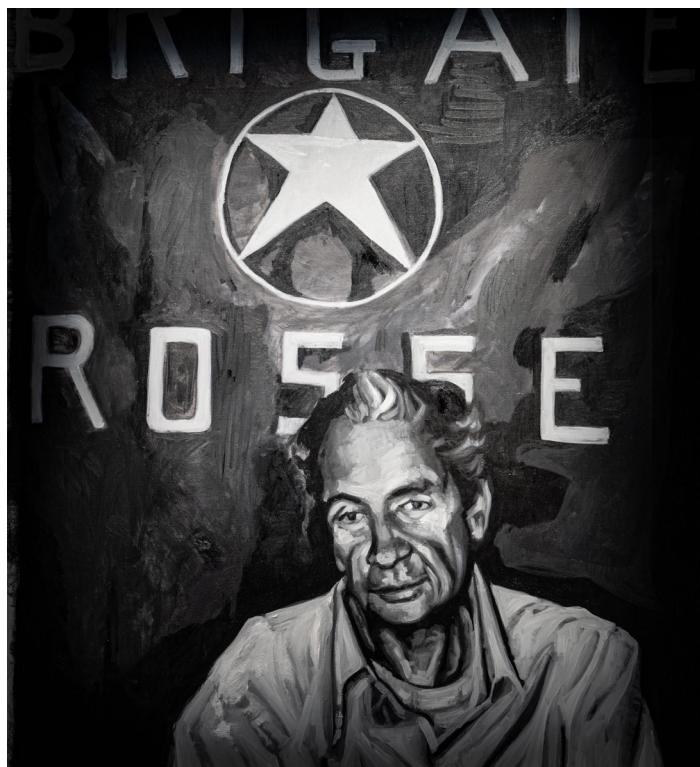

ALTERED VIEWS

III. ÓPERA EMANCIPADORA

Ópera Emancipadora
Video

El arriero y su sombra
Letra de ópera sobre muro

La tercera y última esfera cultural se define por la ópera, bastante acertada en una ciudad como Venecia con su historia cultural y política, donde tuvo lugar la primera actuación operística en 1637, un símbolo del clima de libertad que entonces experimentó la República. Se presenta una composición contemporánea en forma de cantata. Esta es una forma musical que nació en el siglo XVII al mismo tiempo que la ópera y el estilo barroco y es, a su vez, el primer estudio de caso de nuestro Museo Hegemónico. Esta forma musical más narrativa presenta alternancias de voces hegemónicas y subalternas que cantan en un coro. Toma la idea de la transfiguración de estos discursos a través de la emancipación de otros cuerpos que encarnan el ejercicio de una narrativa decolonial, estableciendo el cierre de este conflicto a través de esta ópera videográfica.

Otro modelo de narrativa y psique de subalternidad no hegemónicas y emancipadoras se establece y ejemplifica aquí en dos historias y cuerpos diferentes que son los protagonistas de este epílogo. El primero lo proporcionan los arrieros de los Andes, figuras que tipifican las perspectivas del “otro” no europeo. La figura del arriero se convierte en un personaje metafórico y mestizo, cuyos orígenes se encuentran en la historia de la conquista y la Colonia de Chile, y aún subsiste como una práctica nómada en los Andes de hoy, donde el medio ambiente es un espacio no hegémónico que revela la naturaleza y la cultura indómitas de tantos países no europeos. Este mundo natural que rodea su existencia, el Cajón del Calabozo, a una altitud de 4.000 metros en la cordillera de los Andes, pero también la historia y la cultura de las comunidades originarias talladas en piedra que permanecen como huellas materiales y culturales, se alternan con la hegemonía construida y alimentada por la ciencia, la historia, la filosofía, la psicología, la política, etc., a través de los volúmenes académicos que respaldaron los discursos de los estudios de caso del Museo Hegemónico y las formas dominantes de poder de la palabra impresa desde la Ilustración hasta nuestros días.

La segunda protagonista se convierte en otro cuerpo metafórico y social trascendido, a pesar de que su presencia es individual. Daniela Vega, la cantante y actriz transgénero chilena, da su interpretación final, una que sirve para proporcionar el contrapunto al arriero, de la alienación de su condición subalterna impuesta por la aplicación de las categorías y clasificaciones del poder hegémónico. Grabado en la Biblioteca Nacional de Chile, uno de los símbolos republicanos del siglo XIX del país, el cierre de la obra busca trascender ambas psiques, la del dominado y el dominante, y se presenta como una etapa del pensamiento decolonial, que, sin bajar la guardia, se considera distante del poder hegémónico que declara insuficiente y, por lo tanto, impertinente.

ALTERED VIEWS

III. THE EMANCIPATING OPERA

The Emancipating Opera
Video

The Arriero and his Shadow
Opera lyrics on the wall

The third and final cultural sphere is defined by opera, rather aptly in a city like Venice with its cultural and political history, where the first operatic performance took place in 1637, a symbol of the climate of freedom then experienced by the Republic. A contemporary composition in the form of a cantata is presented. This is a musical form that was born in the 17th century at the same time as opera and the baroque style and is, in turn, the first case study of our Hegemonic Museum. This more narrative musical form presents alternations of hegemonic and subaltern voices singing in a chorus. It takes the idea of the transfiguration of these discourses through the emancipation of other bodies which embody the exercise of a de-colonial narrative, establishing the closure of this conflict through this videographic opera.

Another model of a non-hegemonic and emancipatory narrative and psyche of subalternity is established and exemplified here in two different stories and bodies that are the protagonists of this epilogue. The first is provided by the arrieros (muleteers) of the Andes, figures that typify perspectives of the non-European "other." The figure of the arriero becomes a metaphorical and mestizo character, whose origins are in the history of the Conquest and the Colony of Chile, yet still subsists as a nomadic practice in the Andes today, where the environment is a non-hegemonic space that reveals the untamed nature and culture of so many non-European countries. This natural world that surrounds their existence—the Cajón del Calabozo, at an altitude of 4,000 meters in the Andes mountain range—but also the history and culture of the original communities carved in stone that remain as material and cultural traces, alternate with the hegemony built and fed by science, history, philosophy, psychology, politics, etc., through the academic volumes that supported the discourses of the Hegemonic Museum's case studies, and the dominant forms of power of the printed word from the Enlightenment to the present day.

The second protagonist is converted into another transcended metaphorical and social body, even though her presence is individual. Daniela Vega, the Chilean trans singer and actress, gives her final interpretation—one that serves to provide the counterpoint to the muleteer's—of the alienation of her subaltern condition imposed by application of the categories and classifications of hegemonic power. Recorded in the National Library of Chile, one of the country's 19th Century republican symbols, the closing of the work seeks to transcend both psyches—that of the dominated and the dominator—and is presented as a stage of de-colonial thought, which, without lowering its guard, is considered to be distant from the hegemonic power which it declares to be insufficient and therefore impertinent.

we show our faces

El arriero y su sombra

Coro de dominantes

(Hombres)

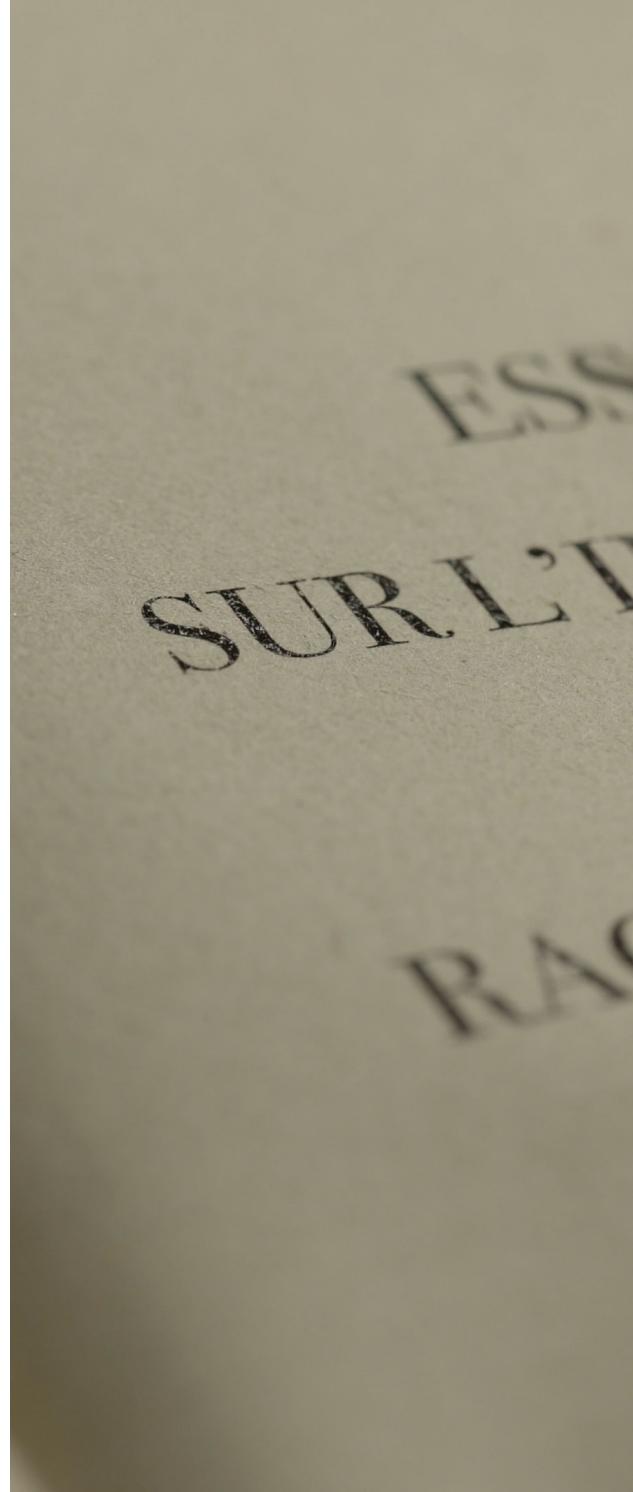
Bendigo los oropeles
Las tortas más que los panes
El flujo del capital
Los bancos y sus talentos
Las indias occidentales
Y también las orientales
Bendigo del alto cielo
La inmunidad de mi sangre
La blanquitud de mi piel
Pues mi voz es la de todos
Incluso cuando hablo solo

The arriero and his shadow

Chorus of the dominant

(Men)

Blessed be the tinsel
Cakes rather than loaves of bread
The capital flows
Banks and their talents
The Western Indian corporations
As well as Eastern ones
Blessed be the high heavens
The immunity of my blood
The whiteness of my skin
For my voice speaks for all
Even when I talk to myself

NÉGALITÉ
DES
VÉRITÉS HUMAINES
(1853 - 1855)

Coro de subalternos (Hombres, mujeres y niños)

Maldigo al que ansió mi oro
Maldigo cualquier emblema
La Venus y la araucaria
El cosmos y sus planetas
La tierra y todas sus grietas
Porque me asiste un quebranto
El dolor del dominado
También del clasificado
Por cierto de la sumisa
Y del pueblo subyugado
En la puerta de mi pueblo
Una oda le escribieron
A cincuenta estrellas blancas
Y luego a una casa blanca
Museo del hombre blanco

Chorus of the subaltern (Men, women and children)

Cursed be he who craved my gold
Cursed be every emblem
The Venus and the araucaria tree
The cosmos and all its planets
The earth and all its rifts
For I'm attended by devastation
The sorrow of the dominated
And also of the classified
Of course of the submissive woman
Not to mention of the subjugated
In the doorway of my community
An ode was written
To fifty white stars
And then to a white house
Museum of the white man

Coro de dominantes

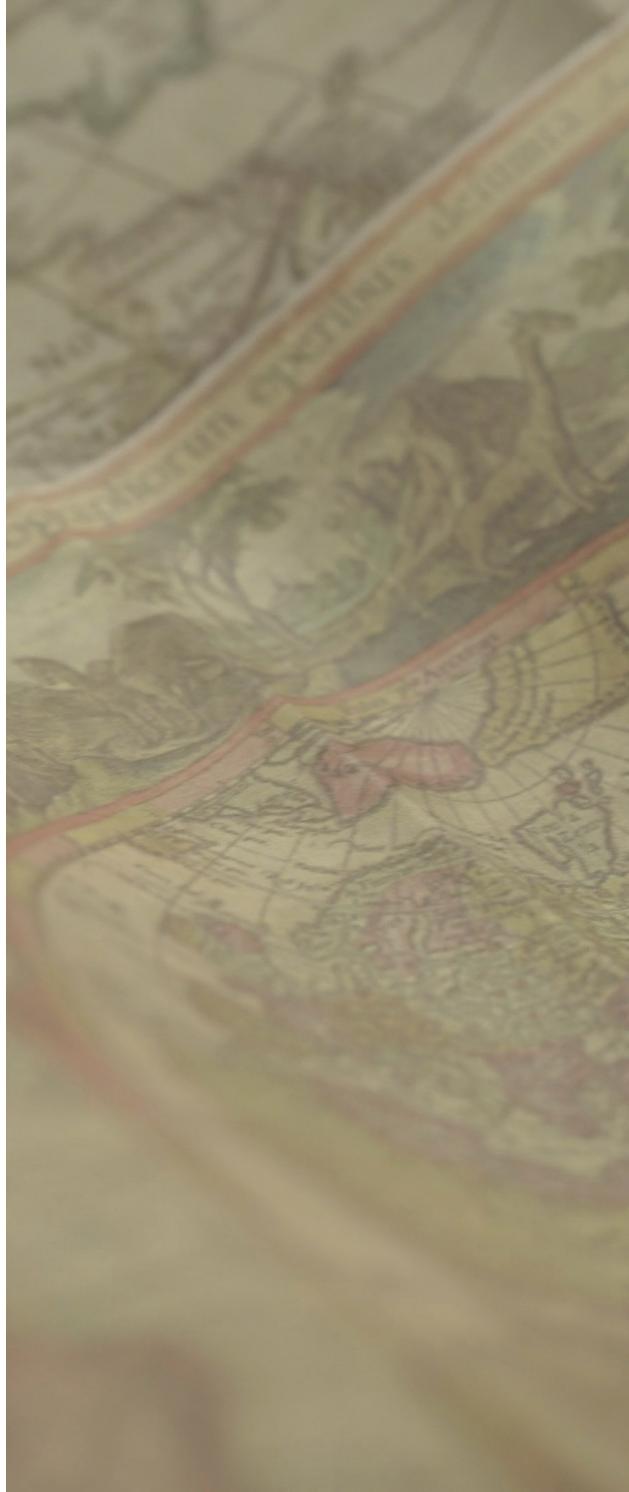
(Hombres)

No puedo tener esclavos
Y amarlos al mismo tiempo
Ese niño, es esclavo
Un botón nos ha costado
Su precio es razonable
Y su odio es insensato
Y para curar su odio
Beberás mi sangre blanca
Comerás mi cuerpo blanco
Y un buen día te diré
Qué crimen debes hacer
Comerás al derrotado
El botín de la victoria
La sangre más refrescante
La carne más nutritiva
Los bienes más elevados
La tierra entera es mi imperio
Y soy yo tu emperador

Chorus of the dominant

(Men)

I cannot own slaves
And love them too
That boy, is a slave
Cost us a button
His price is reasonable
But his hatred is senseless
And to cure his hatred
You will drink my white blood
You will eat my white body
And one fine day I'll tell you
That you must commit a murder
And you shall eat the conquered
The spoils of victories
The most exalted goods
The most refreshing blood
The most nutritious meat
The whole earth is my empire
And I your emperor

Arriero:

(A los dominantes)

¿Qué puede aportar un asesino sin pasión alguna?
¿Tienes fe? La fe del petrolero en medir la tierra
conquistada. La fe del abogado del dólar, del dólar. La
fe del acumulador de petróleo. La fe del acumulador
de petróleo. Escucha hombre blanco, rey desnudo
de mi asombro: habrá un día en que te declaremos
impertinente, engendro de ruinas, piel muerta de
serpiente. Y ese día se acerca, ya suenan trompetas,
trompetas materiales.

Arriero:

(To the dominant)

What boon can come from a murderer with no passion to speak of? Do you have faith? The faith of the oil dealer in measuring the conquered land. The faith of a defender of the dollar, of the dollar. The faith of the oil accumulator. The faith of the oil accumulator. Listen here white man, naked king of my wonder: there will come a day when we declare you impudent, offspring of ruins, dead snake skin. And that day approaches, for on high sound material trumpets.

Coro de subalternos

(Hombres, mujeres y niños)

Una pregunta me asalta
¿Qué es lo que puedes fundar
Museo de mármol blanco
Y tu aliado estrellado?
¿La marcha del horror?
¿Sinfonía de mi destrucción?
Yo, bananero, bananero
Yo, todo golpe de Estado
Yo, sexualmente encubierto
Yo, mujer santa y pura
Yo, insecto monstruoso
Yo, aborigen de mierda
Yo, toda histeria mi batalla
Yo, todo tú
A imagen de ti
Me asemejo ti
Reflejo animal de tu humanidad

Chorus of the subaltern

(Men, women and children)

A question assails me
What it is that you can establish
White marble museum
And your starry ally?
The march of horror?
The symphony of my destruction?
I, banana republic
I, every military coup
I, sexually stifled
I, sainted and pure woman
I, my battle made of hysteria
I, unclassifiable insect
I, re-established native
I, all of you
In your image
In your semblance
Animal reflection of your humanity

Coro de dominantes

(Hombres)

Y qué mierda es poesía
La riqueza de naciones
El alma del desarrollo
Y las colonias baratas
Por supuesto ordenadas
Con un títere mandando
Y un esclavo legislando
Eso es lo que yo te ofrezco
Y a eso yo le llamo Paz
Y a eso yo le llamo Amor

Chorus of the dominant

(Men)

And what the fuck is poetry
The riches of nations
The soul of development
And cheap colonies
Each commanded of course
By a puppet leader
And legislative slave
That's what I offer you
And I call that Peace
And I could call it Love

Arriero

Me declaro soberano, soberano
Del poder elijo su impertinencia
De los abusados rescato su conciencia
Pero me declaro impertinente, y por ello independiente
Pero me declaro impertinente y por ello independiente

Yo desde mi cordillera al final del mundo
Escucho que la sangre clama desde la tierra
Y exige un gesto impronunciable
Aquí comenzó la independencia
Por un camino que no existe
Todos los caminos llevan a Roma
Pero no vamos a Roma
No queremos máscaras en las fiestas
Ni la belleza del salón de Europa
Nunca inventaremos otro victimario
Nos disculpan
Somos bárbaros
Bárbaros
Y cuando matamos damos la cara
Y cuando matamos damos la cara

Arriero

I declare myself sovereign
Of power I choose its impertinence
Of the abused, I salvage their awareness
But I declare myself impertinent and, as such, independent
But I declare myself impertinent and, as such, independent

From my mountains to the end of the world
I hear the blood as it clamors from the earth
And demands an unpronounceable gesture
Here independence started
Down a path that doesn't exist
All roads lead to Rome
But we're not going to Rome
We don't want masks at the ball
Or celestial beauty in Europe's salon
We will never invent another victimizer
Apologies
We are barbarians
Barbarians
And when we kill we show our faces
And when we kill we show our faces

Una Mujer

(Daniela Vega)

Puedo controlar al mundo como tú, varón
Hacerlo desde mi silencio y mi estallido
No seré tu madre, no seré tu esposa
Seré el monstruo que en la guerra nunca viste
Puedo hacerlo como una mujer, mujer
Pero, ¿qué es ser mujer?
¿Qué es ser mujer?
¿Qué es ser mujer?

Y
¿Qué es ser un hombre?

A Woman

(Daniela Vega)

I can control the world like you, man
From my silence and my outburst
I will not be your mother, I will not be your wife
I will be the monster you didn't see in war
I can do it like a woman, woman
But, what is to be a woman?
what is to be a woman?
what is to be a woman?

And
What is to be a man?

SECCIÓN "DIÁLOGOS"
JUNTO A CECILIA VICUÑA

CURADA POR: AGUSTÍN PÉREZ RUBIO

Mapa Animales Imperiales

Impresión digital y lápiz sobre papel vegetal

Mapa Zoo Humanos

Impresión digital y lápiz sobre papel vegetal

Mapa Hegemonía

Lápices de colores sobre papel vegetal

Jardin Zoologique d'Acclimatation

Impresión en papel adhesivo sobre maqueta de PVC, con cubierta de acrílico transparente

Zoo Humano

Impresión en papel adhesivo sobre maqueta de PVC, con cubierta de acrílico transparente

Groote indische Tentoontelling

Impresión en papel adhesivo sobre maqueta de PVC, con cubierta de acrílico transparente

Internationale Koloniale.

Amsterdam 1883

Impresión digital y lápiz sobre papel

La Exposición de Filipinas. Madrid

1887

Impresión digital y lápiz sobre papel

Exposition Universelle. Paris 1889

Impresión digital y lápiz sobre papel

British Empire Exhibition. London

1924

Impresión digital y lápiz sobre papel

Expo 58. Bruxelles

Impresión digital y lápiz sobre papel

El fenómeno de los zoológicos humanos, exhibidos en Europa, sirvieron para asentar los principios expansionistas económicos al construir las nociones de los salvajes, lo exótico y los otros. De 1815 a 1958 significaron la popularización del racismo europeo y la legitimación de la conquista sobre los territorios de estos lugares no-europeos. Desde 1874, y tomando Alemania la delantera, el comerciante de animales artífice de zoológicos humanos fue Karl Hagenbeck. Montó espectáculos en los que se mostraban individuos de pueblos “exóticos”. En el primer año recibió un millón de visitas. El 6 de mayo de 1889 se celebró en París la Exposición Universal. En el marco de la celebración de la Revolución y su lema de Igualdad, Fraternidad y Libertad, se exhibieron como salvajes a los indígenas Selk’nam, raptados de la Tierra del Fuego, junto a otros aborígenes. Los hermanos Lumière realizaron películas de la exposición, registrando su multitudinaria concurrencia y el disfrute de estas exhibiciones humanas. El Jardín de Aclimatación, en París, fue uno de los lugares construidos como escenografía para exhibir animales, plantas y “salvajes”. La “mirada científica” también ayudó a enfatizar las diferencias culturales entre las naciones occidentales y las no-europeas. Para ello se recogerá esta mirada sobre estos cuerpos. En los diarios de viaje de Darwin se puede leer que consideraba a los fueguinos como “las criaturas más abyertas y miserables”. Darwin llegó al falso convencimiento de que los nativos practicaban el canibalismo. Estas conclusiones “científicas” se popularizaron a partir de 1850. En esos años aparece el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853) del escritor francés Joseph Arthur de Gobineau, obra inicial de la filosofía racista. Su tesis, basada en el factor racial, es decisiva para establecer la causa de la muerte de las civilizaciones. La superioridad racial aria se basa en “el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza”.

La obra Zoo toma este fenómeno cultural, social y geopolítico de los zoológicos humanos en Europa es abordado en la obra para explicitar su magnitud en relación a largo periodo de exhibición del fenómeno (más de un siglo) y la extensión geopolítica y urbana del mismo en diferentes ciudades europeas. A través de una serie de mapas, maquetas y objetos, dispuestos a muro, la obra reflejará la dimensión del fenómeno.

"DIÁLOGOS" (*DIALOGUES*) SECTION
WITH CECILIA VICUÑA

CURATED BY: AGUSTÍN PÉREZ RUBIO

Mapa Animales Imperiales

(*Imperial Animal Map*)

Digital print and pencil on tracing paper

Mapa Zoo Humanos

(*Human Zoo Map*)

Digital print and pencil on tracing paper

Mapa Hegemonía

(*Hegemony vMap*)

Colored pencils on tracing paper

Jardin Zoologique d'Acclimatation

Digital print on adhesive paper, on PVC model, with clear acrylic cover

Zoo Humano

Digital print on adhesive paper, on PVC model, with clear acrylic cover

Groote indische Tentoontelling

Digital print on adhesive paper, on PVC model, with clear acrylic cover

Internationale Koloniale.

Amsterdam 1883

Digital print and pencil on paper

La Exposición de Filipinas. Madrid

1887

Digital print and pencil on paper

Exposition Universelle. Paris 1889

Digital print and pencil on paper

British Empire Exhibition. London

1924

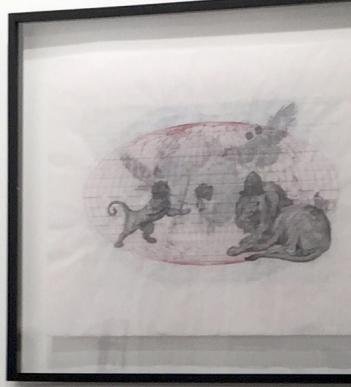
Digital print and pencil on paper

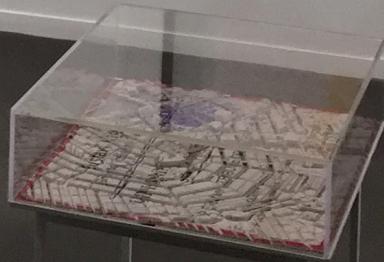
Expo 58. Bruxelles

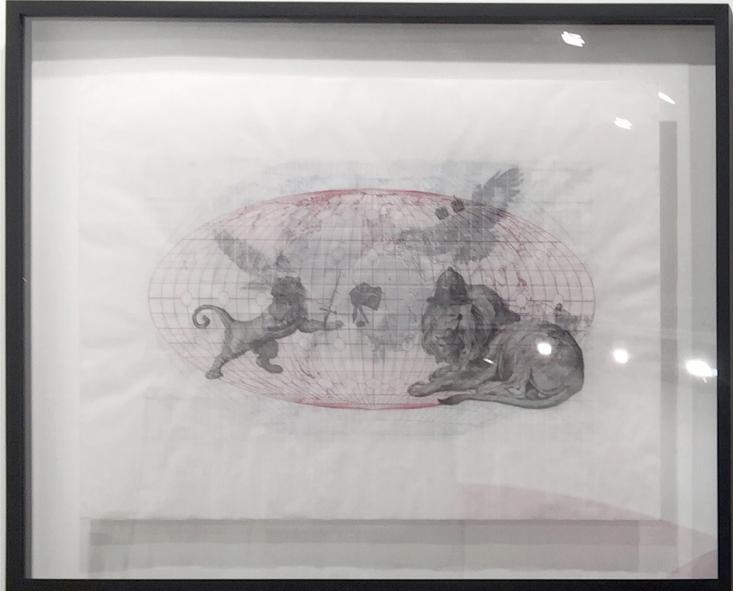
Digital print and pencil on paper

The phenomenon of human zoos, exhibited in Europe, served to establish economic expansionist principles by building the notions of the savages, the exotic and the others. From 1815 to 1958 they intended the popularization of European racism and the legitimization of the conquest over the territories of these non-European places. Since 1874, with Germany at the forefront, the merchant of animals, Karl Hagenbeck was the creator of human zoos. He staged shows where he showcased individuals from "exotic" villages. In the first year he received a million visits. On May 6, 1889, the Universal Exhibition was held in Paris. As part of the celebration of the Revolution and its motto of Equality, Fraternity and Freedom, Selk'nam people, abducted from Tierra del Fuego, along with other aborigines were exhibited as savages. The Lumière brothers filmed the exhibition, recording the massive attendance and enjoyment of these human exhibits. The Garden of Acclimatization, in Paris, was one of the places built as scenery to exhibit animals, plants and "savages". The "scientific gaze" also helped emphasize cultural differences between Western and non-European nations. In Darwin's travel diaries it can be read that he considered Fuegians as "the most abject and miserable creatures." Darwin came to the false belief that the natives practiced cannibalism. These "scientific" conclusions became popular after 1850. In those years appeared the Essay on the Inequality of Human Races (1853) by the French writer Joseph Arthur de Gobineau, the initial work of racist philosophy. His thesis, based on the racial factor, is decisive in establishing the cause of the death of civilizations. Aryan racial superiority is based on "the monopoly of beauty, intelligence, and strength."

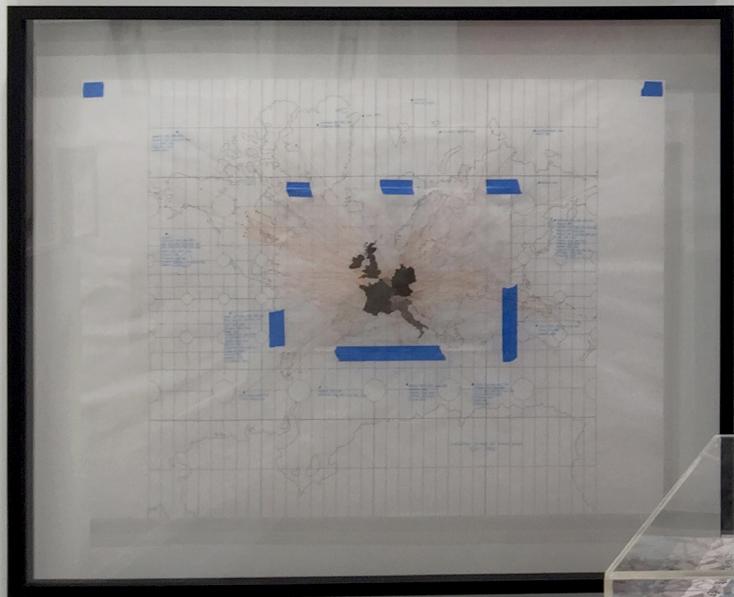
The work Zoo takes this cultural, social, and geopolitical phenomenon of human zoos in Europe which is approached in the work to explain its magnitude in relation to the long period of the exhibition of the phenomenon (more than a century) and its geopolitical and urban extension in different European cities. Through a series of maps, models, and objects, displayed on the wall, the work will reflect the extension of the phenomenon.

A clear acrylic display case with a white metal stand, containing a newspaper with the front page visible.An empty clear acrylic display case with a white metal stand, currently empty.

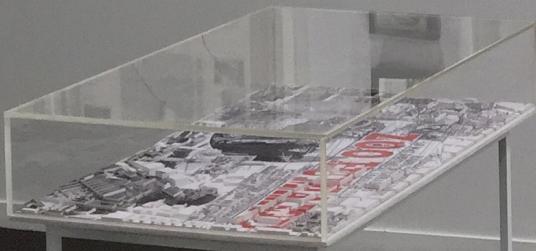
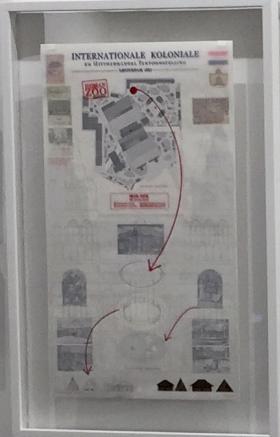

6

voluspa jarpa

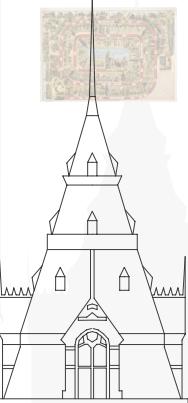
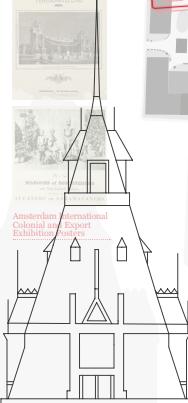
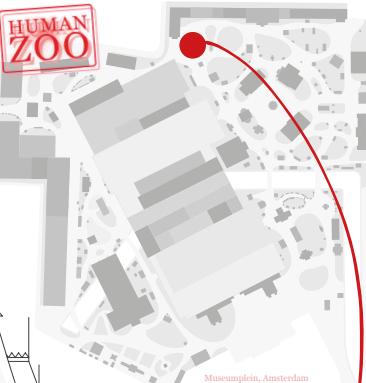

INTERNATIONALE KOLONIALE EN UITVOERHANDEL TENTOONSTELLING AMSTERDAM 1883

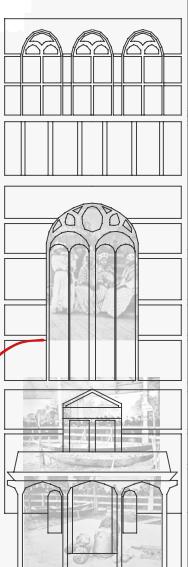
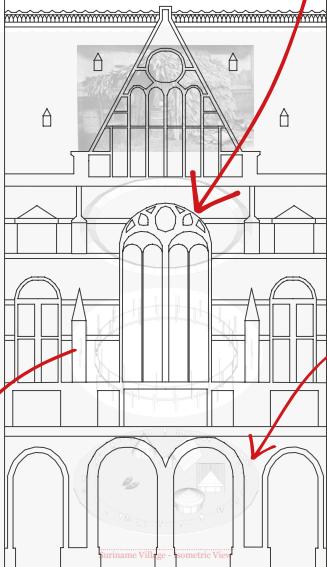
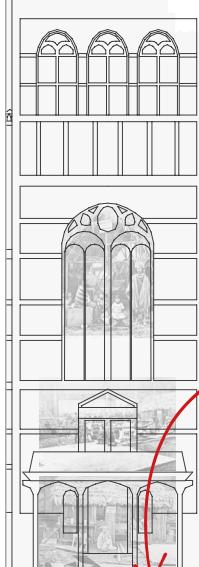

HUMAN ZOO

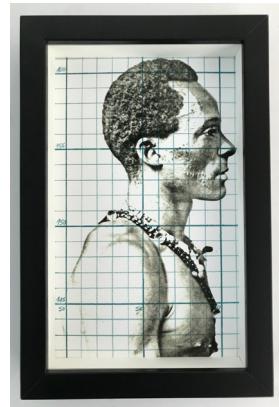
1848-1958
74 Cities
17 Countries
156 Human Zoos
30,000 Exhibited People
400,000,000 Spectators.

Museumplein, Amsterdam

Suriname Village - Front View

Suriname Village - Isometric View

MIRADAS ALTERADAS

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA)
SANTIAGO, CHILE

CURADA POR: AGUSTÍN PÉREZ RUBIO

Voluspa Jarpa presentó la obra ***Altered Views*** (*Miradas Alteradas*) que representó al Pabellón Chileno de la 58ª Bienal de Venecia. El proyecto parte de una pregunta que la artista se realiza: ¿Cómo se configura la mirada modernista, eurocéntrica y colonial que luego se expande desde Europa a los Estados Unidos, y que construye el menosprecio simbólico, que se impone como sometimiento político, cultural y económico en las regiones no hegemónicas?

Este es el comienzo del nuevo proyecto inédito de investigación, que toma como punto de partida el cruce entre diversos casos de la historia europea del siglo XVII al XX bajo la construcción del ver, observar y analizar, como construcción de la mirada. Para esto la obra propone rescatar conceptos acuñados desde una perspectiva eurocéntrica que den luces sobre esta violencia con la que se reduce el mundo a un modelo expansionista, desarrollista y hegemónico, verificando a través de casos históricos específicos que van construyendo una estructura y conceptualización, derivadas de los discursos científicos y culturales. Por ello el proyecto se divide en tres núcleos espaciales, comenzando por el *Museo del Hombre Hegemónico*, siguiendo por la *Galería de Subalternos* para terminar en el último espacio como desenlace en la *Ópera Emancipadora*.

Todo el recorrido se plantea como un proceso de descolonización de la mirada. A su vez como cuestionamiento de las construcciones culturales, ya que el relato histórico centralizado en Europa, fabricado desde los tiempos de las monarquías absolutas, transformó todas las otras historias culturales en historias periféricas y, además, expulsó de su propia identidad y narrativa las contradicciones internas de dichos modelos, para reflejarlos hacia las culturas periféricas.

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

II. GALERÍA DE SUBALTERNOS

III. ÓPERA EMANCIPADORA

Los seis casos de estudio que se presentan como *Museo del Hombre Hegemónico* reúnen conceptos con los que fueron definidas las colonias: desde el canibalismo como tabú, a raza y mestizaje, pasando por masculinidades subalternas, concepciones de género, civilización y barbarie; y el conflicto entre monarquía y república. El museo sirve, utilizando sus mismas formas hegemónicas culturales y científicas, para el estudio y análisis del comportamiento del hombre, blanco, heterosexual, patriarcal y hegemónico, que a su vez es el disparador al inicio del proyecto.

Como desenlace del propio proceso de descolonización se cuestionan las formas que fueron adoptadas localmente en las colonias como nuevas formas de hegemonía borrando otros saberes, formas y conocimientos que fueron suplantados u olvidados en la herencia hegemónica colonial. Por ello se podría hipotetizar que los conceptos impuestos al otro son productos del rechazo y proyección de lo propio; en ese sentido el proyecto busca la visibilización del contrapunto entre hegemonía y subalternidad y así mismo delinea los caminos a la emancipación contemporánea.

El proyecto es una invitación a reflexionar sobre cuestiones que prevalecen, y se hacen visibles, aún hoy en día en nuestra sociedad contemporánea, como el racismo, el patriarcado, los intereses económicos y diversas formas hegemónicas como formas de colonialidad también en nuestra cultura contemporánea.

**Agustín Pérez Rubio
Curador**

MIRADAS ALTERADAS

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA)
SANTIAGO, CHILE

CURATED BY: AGUSTÍN PÉREZ RUBIO

Voluspa Jarpa presented the work ***Altered Views*** (*Miradas Alteradas*) that represented the Chilean Pavilion at the 58th Venice Biennale. The project originates in a question the artist seeks to answer: how is configured the modernist, Eurocentric and colonial gaze that later expands from Europe to the United States and constructs a symbolic contempt that is imposed as political, cultural and economic subjugation in non-hegemonic regions?

This is the beginning of a new research project which takes as its starting point the crossover between different cases in European history from the 17th to the 20th century, based on the activity of seeing, observing and analyzing as a construction of the gaze. To do so, the work seeks to rescue concepts coined from a Eurocentric perspective that shed light on the violence with which the world is reduced to an expansionist, developmentalist and hegemonic model; and to verify this through specific historical cases from which she builds a structure and conceptualization derived from scientific and cultural discourses. Thus, the project is divided into three parts, starting with *The Hegemonic Museum*, followed by *The Subaltern Portraits Gallery* to end in the last space as a denouement in *The Emancipating Opera*.

The whole journey is presented as a process in which the gaze is de-colonized. At the same time, it questions cultural constructions, since the historical narrative, centralized in Europe and manufactured since the time of absolutist monarchies, transformed all other cultural histories into peripheral histories and, also, banished the internal contradictions of these models from its own identity and narrative, reflecting them towards peripheral cultures.

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

II. THE SUBALTERN PORTRAITS GALLERY

III. THE EMANCIPATING OPERA

The six case studies presented at *The Hegemonic Museum* bring together concepts with which the colonies were defined: from cannibalism as a taboo to race, and miscegenation, passing through subaltern masculinities, gender conceptions, civilization and barbarism, and the conflict between monarchy and republic. The museum serves, using the same hegemonic cultural and scientific forms, for the behavioral study and analysis of white, heterosexual, patriarchal, and hegemonic men, which in turn triggered the start of the project.

As an outcome of the decolonization process itself, the forms that were adopted locally in the colonies as new forms of hegemony, erasing other knowledge and forms that were supplanted or forgotten in the colonial hegemonic heritage, are questioned. Therefore, it could be hypothesized that the concepts imposed on the other are products of the rejection and projection of one's own; in this sense, the project seeks to make the counterpoint between hegemony and subalternity visible, thereby tracing the paths to contemporary emancipation.

The project is an invitation to reflect on issues that prevail and are still visible in our contemporary society, such as racism, patriarchy, economic interests and diverse hegemonic forms as forms of coloniality also in our contemporary culture.

Agustín Pérez Rubio
Curator

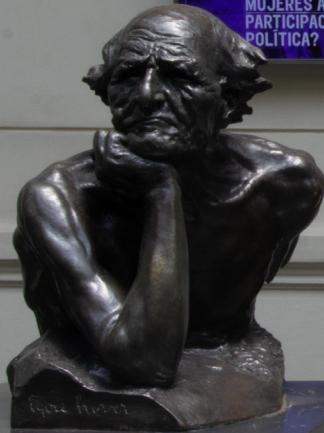
mo Museo del Hombre Hegemónico
as las colonias: desde el
asando por masculinidades
ación y barbarie; y el conflicto entre
ndo sus mismas formas
estudio y análisis del
sexual, patriarcal y hegemonicó,
yecto.

lonización se cuestionan las formas
os como nuevos formas de
n conocimientos que fueron
ómica colonial. Por ello se podría
ro son productos del rechazo y
yecto busca la visibilización del
y así mismo delinean los caminos a

bre cuestiones que prevalecen, y se
iedad contemporánea, como el
icos y diversas formas hegemónicas
esta cultura contemporánea.

Agustín Pérez Rubio
Curador

¿CÓMO SE
IMPIDIÓ LA
LLEGADA DE LAS
MUJERES A LA
PARTICIPACIÓN
PÚBLICA?

MIRADAS

ALTERADAS

VOLUS TARPA

MIRADAS ALTERADAS

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

Mapa de la Hegemonía

El mapa representa la hegemonía colonial de Europa sobre el mundo. Sólo 5 países en el mundo nunca han estado bajo el control de Europa: Liberia, Tailandia, Japón, Corea del Norte y del Sur.

Acero, cobre y bronce labrados a mano

Contextualización

6 espejos con texto adhesivo y videos

Presentado para la 58ª Bienal de Venecia, este espacio de investigación, análisis, y conservación presenta diversos casos de estudio acerca de la Hegemonía Europea desde el siglo XVII al XX. Hegemonía que fue la forma de dominación implicada en la mirada modernista, eurocéntrica y colonial, que más tarde fue transferida e irradiada al resto de los países, manteniendo su perspectiva dominante hasta nuestros días.

Para ello el Museo presenta esta hegemonía mediante seis casos de estudio del hombre europeo, blanco, heterosexual, patriarcal, monárquico, cultural y económicamente “superior”, a través de los mismos conceptos con los que fueron acuñadas y concebidas las colonias. Sus formas del hacer, mirar y analizar, son aquí puestas al estudio del público para entender cómo la psiquis hegemónica desarrolla toda una serie de complejos mecanismos de opresión materializados en esos conceptos: raza y mestizaje, sujetos masculinos subalternos, canibalismo, imperialismo, concepciones de género, civilización y barbarie, y las relaciones de conflicto entre monarquía y república.

Para poder materializar este viaje transtemporal por la historia del Occidente europeo, se repasan estos seis hitos históricos que contienen representaciones simbólicas, a través de documentos, pinturas, caricaturas, documentales, fotografías y otros. El *Museo del Hombre Hegemónico* pretende establecer estos contrapuntos de las nociones de civilización con la que el discurso europeo, que posteriormente es llevado a los Estados Unidos y otros países-incluidas las “colonias” a través de algunas de sus élites hegemónicas-elabora para sostener la centralización de su poderío expansionista, basado en los conceptos de clase, raza, y género. En términos conceptuales, las distintas temporalidades de los hechos, así como los lugares diversos, tiene por objetivo redefinir la noción de civilización a través de tabúes perteneciente a la cultura europea y cristiana, haciendo énfasis en las contradicciones atemporales reprimidas, como por ejemplo el conflicto de la subsistencia del sistema monárquico en pleno siglo XXI, las relaciones entre Guerra Fría y monarquía, las relaciones entre capitalismo y colonialismo contemporáneos, las similitudes de la subalternidad entre raza y género.

El espectador podrá seguir la numeración de los casos de forma cronológica del 1 al 6. Les invitamos a ver y a estudiar la complejidad de la psiquis hegemónica europea y a verse reflejados en los espejos, pues como apuntaba Aníbal Quijano: *la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que distorsiona lo que refleja. Es decir, la imagen que encontramos en ese espejo no es del todo químérica.*

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

The Hegemonic Map

The map depicts the European colonial hegemony worldwide. Only 5 countries in the world have been free from European domination: Liberia, Thailand, Japan, North and South Korea.

Hand carved steel, copper and bronze

Contextualization

6 mirrors with adhesive text and videos

Presented for the 58th Venice Biennale, this research, analysis, and conservation space presents different case-studies of European hegemony from the 17th to the 20th century. A hegemony expressed in the domination that was inherent in a modernist, Eurocentric, and colonial worldview, later to be transmitted and radiated to the rest of the countries, maintaining its dominant perspective to this day.

The Museum presents this hegemony in six case studies of the European male, white, heterosexual, patriarchal, monarchical, culturally, and economically "superior," and present in the very concepts with which the colonies were coined and conceived. European ways of doing, looking, and analyzing are submitted to the public for study, in order to understand how the hegemonic psyche developed a whole series of complex mechanisms of oppression that emerged in concepts like race and miscegenation, subaltern male subjects, cannibalism, imperialism, gender conceptions, civilization and barbarism, and the conflictive relations between monarchy and republic.

To materialize this journey across time and through the history of Western Europe, we will review six historical events and the symbolic representations they contain through documents, paintings, cartoons, documentaries, photographs, and others. *The Hegemonic Museum* will expose the counterpoints to the notions of civilization with which the European discourse, subsequently exported to the United States and other countries—including the colonies through some of their hegemonic elites—upheld the centralization of its expansionist power, based on concepts of class, race, and gender.

In conceptual terms, the different temporalities of the events, as well as the various places where they occurred, aim to redefine the notion of civilization through taboos that are part of European and Christian culture. Timeless repressed contradictions are emphasized, such as the conflict over the subsistence of the monarchical system in the 21st century, the relations between Cold War and monarchy, the relations between contemporary capitalism and colonialism, the similarities of subalternity between race and gender.

The spectator can follow the cases, numbered from 1 to 6, chronologically. We invite you to see and study the complexity of the European hegemonic psyche and mirroring yourself; as Aníbal Quijano noted: *the Eurocentric perspective of knowledge operates like a mirror that distorts what it reflects. That is to say, the image we find in that mirror is not entirely an illusion.*

CASO I. RAMPJAAR. UN CASO DE CANIBALISMO EUROPEO

HET
En el siglo XVII, en Holanda, se decidió la República como forma de gobierno. Los regentes del país bajo concepción el Estado como la "verdadera libertad" y como el resultado de un liderazgo colectivo. Johan de Witt, líder de los regentes, promovió la idea de que un Estado sin una autoridad centralizada era más beneficioso que una monarquía. La República ya no obedecía a los cánones de las monarquías. La vulnerabilidad de esta diferencia propició que el rey Luis XIV anexara tierras de la república y socavara sus defensas diplomáticas, procediendo a invadirla, acompañado por ingleses y franceses. Esto fue denominado el año del desastre de 1672 o Rampjaar, y significó pánico, masacres y desolación para los ciudadanos holandeses.

Buscando un chivo expiatorio para el desastre, en un clima de indignación y violencia se produjo una emboscada al hermano de Johan De Witt, Cornelius, en La Haya. En 1672, Johan y Cornelius de Witt fueron luchados, asesinados y horribilmente canibalizados. El simbolismo de esas matanzas fue equiparable con la mutilación de la República. Los De Witt fueron desollados y su carne comida por la muchedumbre. El Rampjaar o año de la vergüenza nacional, se sintetiza en un dicho popular que se transforma en un eufemismo del desastre al mismo tiempo que en un agravio:

HET VOLK REDDELOS, DE REGERING
RADELOOS EN HET LAND REDDELOS:
UN PUEBLO IRRACIONAL, UN GOBIERNO
DESESPERADO Y UN PAÍS SIN POSIBILIDAD
DE RESCATE.

Museo del Hombre Hegemónico

García
Rampjaar. Holanda, Radikales, Reddeless
[sic] (el pueblo es irracional, el gobierno es desesperado y el país es sin posibilidad de rescate)

La exposición "El Caso I. Rampjaar" (1672) expone
el desastre que vivió Holanda en ese año. Se habla de
los conflictos entre la República y Francia, Inglaterra y
España. Se muestra la muerte de los hermanos De Witt.

La república desmembrada

A través de la colección de 30 fotografías de archivo

que muestra la historia de la República Holandesa, se observa la evolución de la República, incluyendo el año de

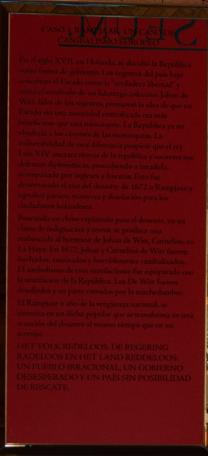
Rampjaar. Una exposición que muestra la historia de la República Holandesa y sus conflictos internos y externos.

www.museodelhombrerhegemonomico.com

convocar a un plebiscito por los derechos laborales femeninos, más igualdad y educación. La petición y asociación de las mujeres fue descartada por ser considerada una empresa ridícula y fue atacada públicamente a través de panfletos y caricaturas en la prensa. La ácida crítica ironizaba con la idea del mundo nuevo propuesto por las mujeres, utilizando caricaturas pornográficas humillantes con escenas de sometimiento sexual y otras que escenificaban una supuesta venganza femenina hacia los hombres tanto en el ámbito público como privado -familiar e intimo-

En el siglo XIX en Venezuela se decidió la República de las Mujeres. Los regímenes del país luego convocaron al Ejército venezolano a luchar contra el ejército realista de un bávaro colonizado, Jóvito Villalba, quien se repuso la idea de que un Ejército venezolano pudiera ser una amenaza para las autoridades por una monarquía. La República se estableció a los costados de las monarquías. La monarquía de esa soberanía proponía que el ejército venezolano no era más que una amenaza para su defensa diplomática y provincial a través de acuerdos con ingleses y franceses. Esto fue lo que llevó a la guerra del desastre de 1822 a Venezuela y significó el fin de la República de las Mujeres y su establecimiento definitivo.

Resumiendo en estos momentos para el desastre, se unieron de inmediato los países que se produjeron una serie de cambios y cambios en la política en La Plata, por lo tanto, Jóvito y Carolina de Villalba incluyeron, asesinatos y finalmente cambialización. El Ejército venezolano respondió a la amenaza de la República. Los De Flandes fueron desplazados y sus pueblos controlados por la monarquía bávara.

El Río Negro o sobre la virginidad nacional, se internó en su arbolado popular que se transformó en una muestra del desastre al mismo tiempo que en un avance.

HET VOLK REDELILOS, DE REGERING RADIGELLOS IN HET LAND REDELILOS, EN HET KONINKRIJK, IN HET INTERNATIONAAL, UN COEREND DESERADERO Y UN PARCELEN INGEBRIDD, DIJ RESCATE.

WAFFEN
VÖLLENDEM 17

CASO 3: LOS ZOOLOGICOS HUMANOS - LA INSTITUCIONALIZACION DEL COLONIALISMO Y LA POPULARIZACION DEL RACISMO CIENTIFICO.

El fenómeno de los zoologícos humanos, exhibidos en Europa, sirvieron para asentir los principios expansionistas económicos al construir las nociones de los salvajes, lo exótico y los otros. Desde 1815 a 1938 significaron la popularización empírica del racismo europeo y simultáneamente, la legitimación de la conquista sobre los territorios de estos lugares no europeos. Desde 1870, el comercio alemán, Karl Hagenbeck montó espectáculos en los que exhibían a individuos de pueblos "exóticos". En el primer año recibió un millón de visitas.

La "mirada científica" también ayudó a enfatizar las diferencias culturales entre las naciones occidentales y las no europeas. Para ello se recogió esta mirada sobre estos eucenes. Los diarios de viaje de Darwin se pude leer que consideraba a los negros como "las criaturas más abyctas y miserables". Darwin llegó al falso convencimiento de que los nativos practicaban el canibalismo. Estas conclusiones "científicas" se popularizaron a partir de 1850. En esos años apareció el *Essay sobre la desigualdad de las razas humanas* (1859) del escritor francés Joseph Arthur de Gobineau, obra inicial de la filosofía racista. Su tesis, basada en el factor racial, es decisiva para establecer la causa de la muerte de las civilizaciones. La superioridad racial aria se basa en el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza".

El fenómeno de la exhibición del otro debe ser comprendido en su dimensión cultural, social, psíquica y geopolítica, ya que las zoologías humanas en Europa ejercieron su magisterio debido al largo período de ocurrencia del fenómeno (más de un siglo) y la extensión geopolítica y urbana que comprometió a 70 ciudades europeas y 10 países donde ocurrieron.

SERELOS

CASO 1

1848

LÉONARD DE
Vinci
LA LIBERTAD DE LAS
MULHERES A LA
PARTICIPACIÓN
POLÍTICA?

Baruch de Spinoza

Una multitud libre se gula por la especie de libertad que tiene de no ser gobernada; le es sujeto por el miedo. Una multitud que cultiva la vida, una solajugado evitar la muerte. La multitud libre preocupa vivir para sí, la solajugado es, por fuerza, del vencido.

Que el vulgo no tiene más que la libertad y le esclavitud, que la plebe correce en absoluto, cuando los príncipes o sus espaldas y ella no

Pretender hacerlo todo a cañones de los astros no lo vean con malos ojos, es una
Si la plebe fuero copia de dominante...
comprometiendo las cosas por los pocos
está claro que sería digna de gobernar,
ser gobernada.

...mientras que
el libre pracer
y muerte. Una
entre que uno

ocurrida alguna se debe a que la
se mezclan fácilmente [...] Que
luto de verdad y de juicio, no es nada
principales asuntos del Estado se tratan
puede hacer conjetura [...].

ciudadanos a que
necesidad supina.
y o de juzgar
dato que dispone,
más que de

Alfonso en Vald. van v/c
M. IOHAN
Tunc Tropaeo en Hispal
M. CORNELI

José Arturo de Gobbi

Charles Zepka

Mario Soto

SACRIFICIO
SOSIBITO
SACRED

CASO 4

MIRADAS ALTERADAS

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

CASO 1

RAMPJAAR- UN CASO DE CANIBALISMO EUROPEO

Rampjaar: Redeloos, Redeloos,

Redeloos

(El año del desastre: pueblo desesperado, sin gobierno y sin posibilidad de rescate)

A partir de un documento anónimo de 1672 aparecido en Holanda y titulado Spiegel Van Staet, en Recht der Borgers, se narra la muerte de los hermanos De Witt y la mutilación que sufrieron sus cuerpos.

10 bloques de cristal con grabado 3D sobre bases metálicas y 3 letreros luminosos

La república desmembrada

A través de la selección de 38 imágenes de grabados holandeses del siglo XVII se narra la vida, obra y muerte de los Hermanos de Witt, incluyendo el libro de Johan de Witt Elementa curvarum linearum, elogiado por Isaac Newton, años después.

28 matrices de grabados de cobre, 10 acrílicos transparentes grabados láser y estructura de acero

Plebe

Realizada a partir del grabado

Asesinato de los hermanos De Witt, atribuido a Romeyn de Hooghe, 1672. Incluye cita del filósofo Baruch Spinoza, testigo de los hechos.

Impresión serigráfica, acrílico grabado láser e impresión de figuras 3D

En el siglo XVII, en Holanda, se decidió la República como forma de gobierno. Los regentes del país bajo concebían el Estado como la “verdadera libertad” y como el resultado de un liderazgo colectivo. Johan de Witt, líder de los regentes, promovió la idea de que un Estado sin una autoridad centralizada era más beneficioso que una monarquía. La República ya no obedecía a los cánones de las monarquías. La vulnerabilidad de esta diferencia propició que el rey Luis XIV anexara tierras de la república y socavara sus defensas diplomáticas, procediendo a invadirla, acompañado por ingleses y bávaros. Esto fue denominado el año del desastre de 1672 o *Rampjaar*, y significó pánico, masacres y desolación para los ciudadanos holandeses.

Buscando un chivo expiatorio para el desastre, en un clima de indignación y terror, se produce una emboscada al hermano de Johan de Witt, Cornelius, en La Haya. En 1672, Johan y Cornelius de Witt fueron linchados, asesinados y horriblemente canibalizados. El simbolismo de esas mutilaciones fue equiparado con la mutilación de la República. Los De Witt fueron desollados y en parte comidos por la muchedumbre.

El *Rampjaar* o año de la vergüenza nacional, se sintetiza en un dicho popular que se transforma en una ecuación del desastre al mismo tiempo que en un acertijo:

HET VOLK REDELOOS, DE REGERING RADELOOS EN HET LAND REDDELOOS: UN PUEBLO IRRACIONAL, UN GOBIERNO DESPERADO Y UN PAÍS SIN POSIBILIDAD DE RESCATE.

MIRADAS ALTERADAS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 1

RAMPJAAR – A CASE OF EUROPEAN CANNIBALISM

Rampjaar: Redeloos, Redeloos,

Redeloos

(*The Year of Disaster: irrational people, a desperate government, and a country beyond rescue*)

From an anonymous document from 1672 that appeared in Holland and entitled Spiegel Van Staet, in Recht der Borgers, narrated the death of the De Witt brothers and the mutilation of their bodies.

10 engraved crystal blocks, metal structure and 3 light billboards

The Dismembered Republic

Through the selection of 38 images of Dutch engravings from the 17th century, the life, work, and death of the De Witt Brothers is narrated, including Johan De Witt's book Elementa curvarum linearum, praised by Isaac Newton, years later.

28 copper mold engravings, 10 laser engraved acrylic plaques and steel structure

The Plebs

Made from the engraving *Murder of the De Witt brothers*, attributed to Romeyn de Hooghe, 1672. Includes a quote from the philosopher Baruch Spinoza, witness to the events.

Screen printing, laser engraved acrylic, and 3D printed figurines

In the 17th century Holland had opted for a republican form of government. The regents conceived the State as “true freedom” and as the product of collective leadership. Johan de Witt, leader of the regents, backed the idea that a state without a centralized authority was more beneficial than a monarchy. The Republic no longer abided by the canons of monarchies. The vulnerability perceived in this difference caused Louis XIV to annex Dutch lands, undermine Holland’s diplomatic defenses, then invade it accompanied by English and Bavarian troops. This was called the year of the 1672 disaster, or *Rampjaar*, and meant panic, massacres and desolation for the Dutch citizens of the Republic.

Looking for a scapegoat for the disaster, in a climate of indignation and terror, Johan de Witt’s brother, Cornelius, was ambushed in The Hague. On 1672, Johan and Cornelius de Witt were lynched, murdered, and horribly cannibalized. The symbolism of these mutilations was equated with the mutilation of the Republic. The De Witt brothers were skinned and partly eaten by the crowd.

The *Rampjaar* or year of national shame is captured in a popular saying that is both a riddle and an equation of disaster:

HET VOLK REDELOOS, REGERING RADELOOS IN HET LAND REDDELOOS / THE FORMULA FOR DISASTER: AN IRRATIONAL PEOPLE, A DESPERATE GOVERNMENT AND A COUNTRY BEYOND RESCUE.

Baruch de Spinoza

Una multitud libre se guía por la esperanza, mientras que la sojuzgada por el miedo. Una multitud libre procura cultivar la vida, una sojuzgada evitar la muerte. Una multitud libre procura vivir para sí, mientras que una sojuzgada es, por fuerza, del vencedor.

Que el vulgo no tiene moderación alguna se debe a que la libertad y la esclavitud no se mezclan fácilmente (...). Que la plebe carece en absoluto de verdad y de juicio, no es nada extraño, cuando los principales asuntos del Estado se tratan a sus espaldas y ella no puede sino hacer conjeturas [...].

Pretender hacerlo todo a oculitas de los ciudadanos y que estos no lo vean con malos ojos, es una necedad supina. Si la plebe fuera capaz de dominarse (...) o de juzgar correctamente las cosas por los pocos datos que dispone, está claro que sería digna de gobernar, más que de ser gobernada.

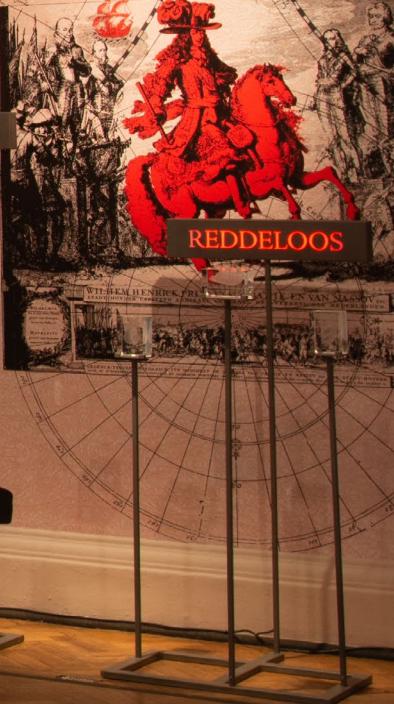
UN GOBIERNO
UN PAÍS SIN
DE RE

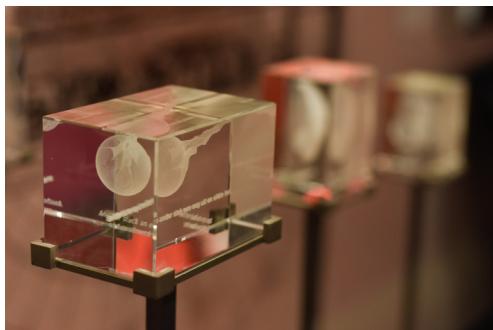
1 NEELTJE, NO PUEDO PARARI
2 UN IMPUDENTE TRATÓ DE
MORDER LA VIRILIDAD DE
ALGUIEN CON LOS DIENTES.
3 OTRO SACÓ UN OJO Y
SE LO TRAGO.
4 UN TERCER HOMBRE
CORTÓ TROZOS DE CARNE
DE LAS CADERAS.
5 ALGUIEN CORTANDO LOS DEDOS
DEL CUERPO COLGANTE.
6 TERCER HOMBRE
CORTANDO LOS
DE LAS CADERAS.
7 UN HOMBRE
CORTANDO LOS
HOMBRES CORTANDO DEDOS
DE LOS PIES.
8 OTROS VENDIENDO
OTROS VENDIENDO
JOROBAS DE CARNE.
9 TAL VEZ VENDIENDO
UN CORAZÓN O UNA LENGUA.
10 OTRO ESTÁ
COMIENDO INTESTINOS.
11 UN PERRO Y UN NIÑO PELEAN
POR UNA PARTE INDEFINIDA
DEL CUERPO.

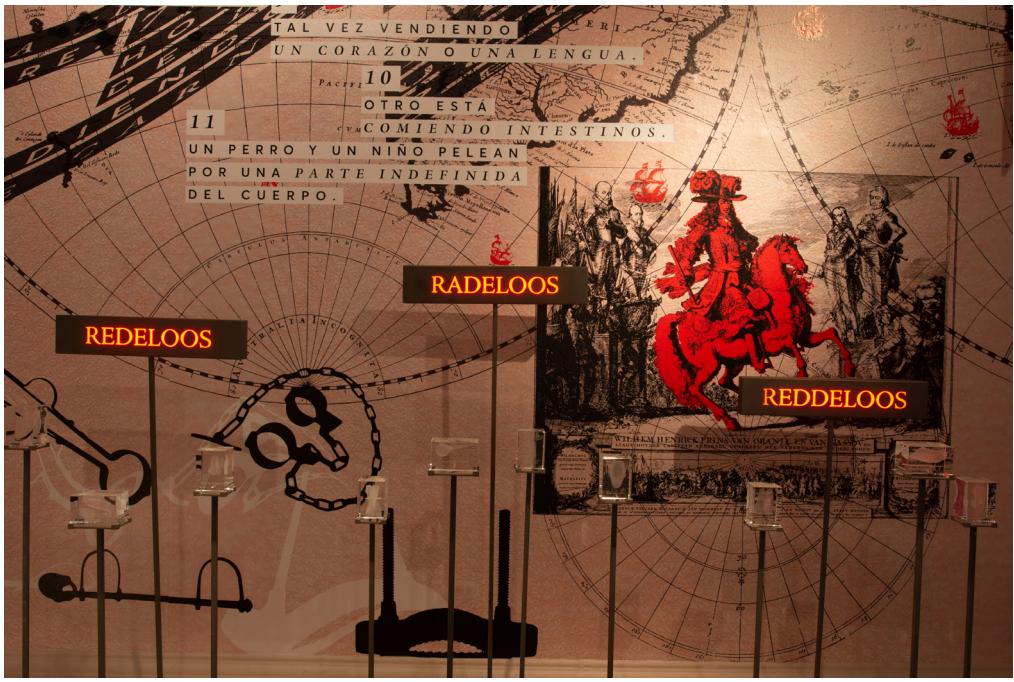
REDELOOS

RADELOOS

REDDLELOS

Baruch de Spinoza

Una multitud libre se guía por la esperanza, mientras que la sojuzgada por el miedo. Una multitud libre procura cultivar la vida, una sojuzgada evitar la muerte. Una multitud libre procura vivir para sí, mientras que una sojuzgada es, por fuerza, del vencedor.

Que el vulgo no tiene moderación alguna se debe a que la libertad y la esclavitud no se mezclan fácilmente (...). Que la plebe carece en absoluto de verdad y de juicio, no es nada extraño, cuando los principales asuntos del Estado se tratan a sus espaldas y ella no puede sino hacer conjeturas (...).

Pretender hacerlo todo a ocultas de los ciudadanos y que estos no lo vean con malos ojos, es una necedad supina. Si la plebe fuera capaz de dominarse (...) o de juzgar correctamente las cosas por los pocos datos que dispone, está claro que sería digna de gobernar, más que de ser gobernada.

MIRADAS ALTERADAS

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

CASO 2

PRIMERA ASOCIACIÓN DE MUJERES DEMOCRÁTICAS DE VIENA - LA RIDICULIZACIÓN DEL EFÍMERO PARTIDO POLÍTICO DE MUJERES

Panfletos 1

Escenas en miniatura basadas en panfletos generados en el siglo XIX para burlarse de los movimientos sociales apoyados por mujeres en Viena.

5 Cajas de madera con objetos miniatura, luz y figuras en acrílico pintado y grabado láser

Panfletos 2

Realizadas a partir de una litografía titulada "El último momento de la Unión de Mujeres democráticas" en 1848, impreso en Viena para celebrar la disolución del movimiento, consistente en 16 imágenes que asocian poses sexuales con enunciados políticos.

5 Matrices de grabado de acero con figuras de acero y madera, lentes y frases en acrílico cortado láser

Masculinidades

Realizadas a partir de las nociones de masculinidad implícitas en el Caso de las Mujeres de Viena, las esculturas materializan los puntos de vista masculinos verticales y jerárquicos, desde arriba y abajo como metáfora de la mirada masculina de control sobre el accionar de las mujeres.

Impresión 3D recubierta con poliéster y barniz e impresión 3D policromada

En Viena en 1848, tras la instauración de una constitución de corte republicano, un motín permitió a los liberales conseguir la elección de una Asamblea Constituyente. En el mismo período se emitió la reducción drástica en los salarios de las trabajadoras mujeres del sector público, causando manifestaciones donde murieron 18 personas, 282 resultaron heridas. A raíz de esto, la baronesa Karoline von Perin fundó la *Primera Asociación de Mujeres Democráticas de Viena*.

La asociación organizó una manifestación frente al Reichstag en octubre de ese año, a la que asistieron 300 mujeres, quienes -con mil firmas de apoyo- querían convocar a un plebiscito por los derechos laborales femeninos, más igualdad y educación. La petición y asociación de las mujeres fue descartada por ser considerada una empresa ridícula y fue atacada públicamente a través de panfletos y caricaturas en la prensa. La ácida crítica ironizaba con la idea del mundo nuevo propuesto por las mujeres, utilizando caricaturas pornográficas humillantes con escenas de sometimiento sexual y otras que escenificaban una supuesta venganza femenina hacia los hombres, tanto en el ámbito público como privado -familiar e íntimo-, imaginando un futuro donde las libertades femeninas implicarían un desastre en la sociedad masculina. Por falta de apoyo social, el movimiento fue disuelto. La prescripción de la Asociación Política de Mujeres quedó sellada en la Ley de Asociación de 1867. Para las mujeres, la participación política quedó restringida a asociaciones benéficas e infantiles.

MIRADAS ALTERADAS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 2

VIENNA'S FIRST ASSOCIATION OF DEMOCRATIC WOMEN: HOW THE EPHEMERAL WOMEN'S POLITICAL PARTY WAS RIDICULED

Pamphlets 1

Miniature scenes based on depicted pamphlets produced in the 19th century to mock the social movements supported by women in Vienna.

5 Wooden boxes with miniature objects, light and figures in laser engraved and painted acrylic

Pamphlets 2

Made from a lithography called "The Last moment of the Democratic Women Union" in 1848, printed in Vienna to celebrate the dissolution of the movement, composed of 16 images associated to sexual poses with political statements.

5 Steel engraving molds with steel and wood figurines, magnifying glasses and phrases in laser cut acrylic

Masculinities

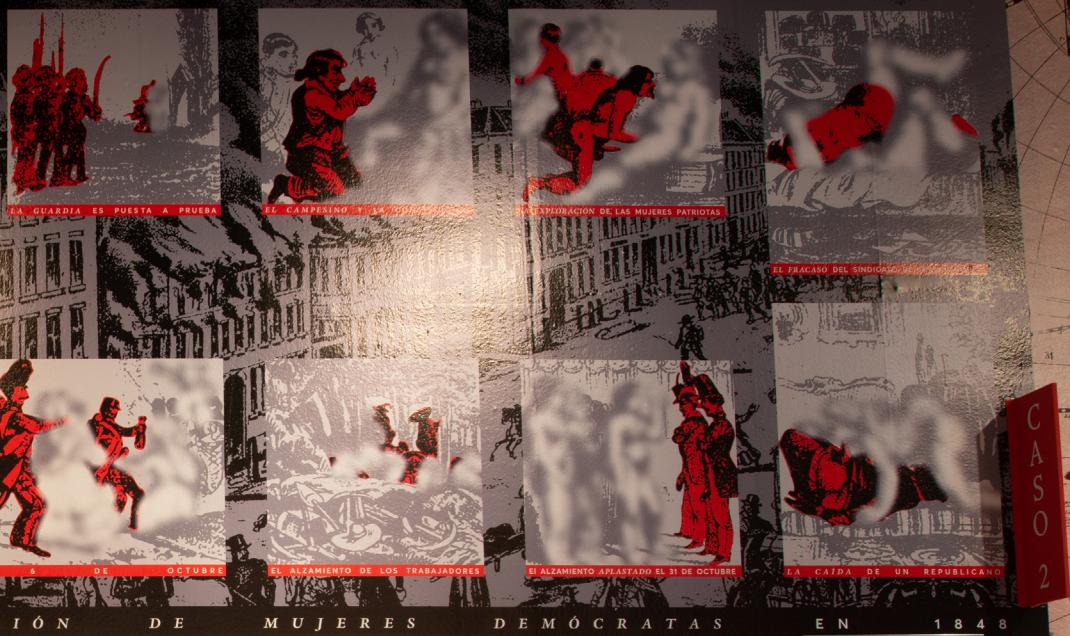
Made from the notions of masculinity implicit in the Case of the Vienna's First Association of Democratic Women, the sculptures materialize vertical and hierarchical male points of view, from above and below as a metaphor for the male gaze of control over the actions of women.

3D print coated with polyester and varnish and polychrome 3D print.

In Vienna in 1848, after the establishment of a republican constitution, an uprising allowed the Liberals to get a Constituent Assembly elected. In the same period a drastic reduction in the salaries of women workers in the public sector led to demonstrations in which 18 people died and 282 were injured. As a result of this, Baroness Karoline von Perin founded the *First Vienna Democratic Women's Association*.

On October of that year, the women's association organized a demonstration in front of the Reichstag, attended by 300 women who –with a thousand signatures of support– proposed that a plebiscite be held for women's labour rights, more equality, and education. The petition and the women's association were dismissed as an absurd venture and publicly attacked in pamphlets and cartoons in the press. Acid criticism mocked the idea of the new world proposed by women, using humiliating pornographic cartoons with humiliating scenes of sexual submission, and others depicting a supposed female revenge on men, both in the public and private (family and intimate) spheres, evoking a future in which female freedoms would imply disaster for male society. Lacking social support, the movement was dissolved. Denial of women's right to political association was sealed in the Associations Law of 1867. For women, political participation was restricted to charitable and children's associations.

CASO 2

IÓN DE MUJERES DEMÓCRATAS EN 1848

CASO 2

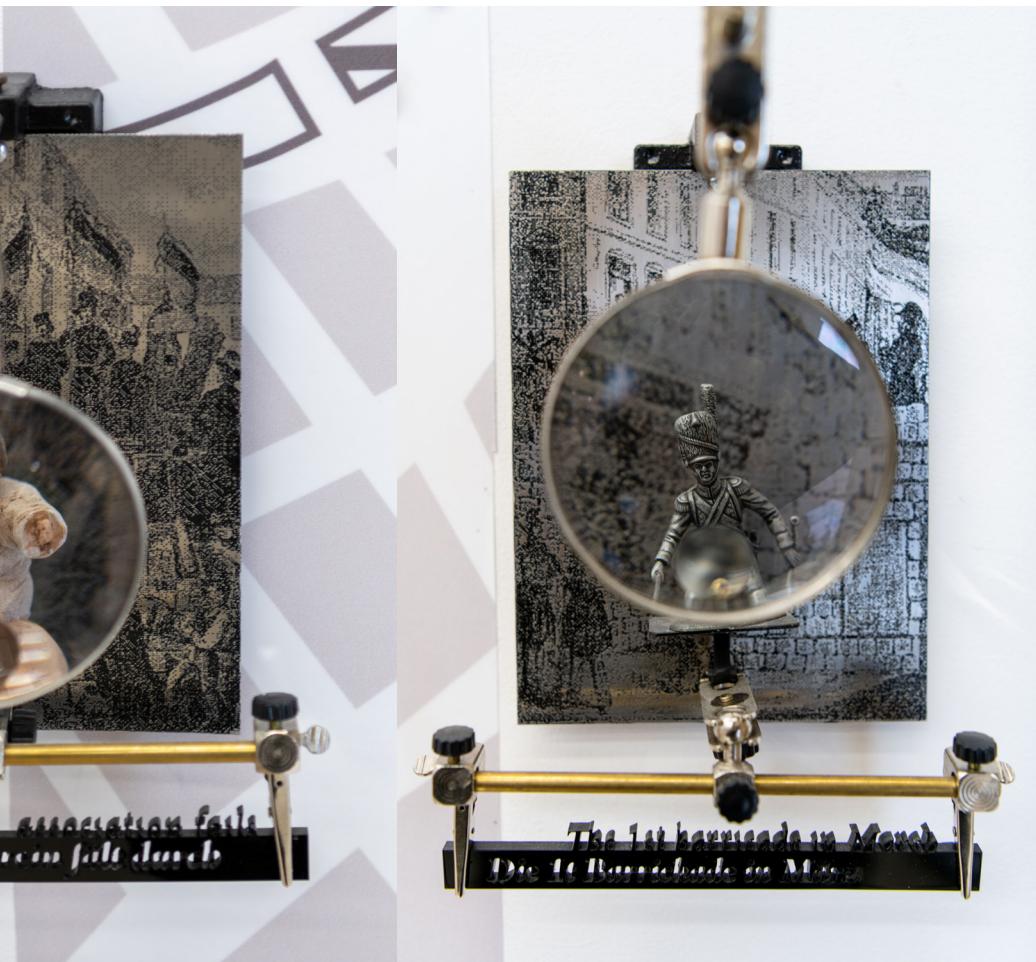

The workers man

Der Arbeiter Cromwell

The workers
Der Arbeiter V

associazion
nem fult durch

The 1st band parade in Monaco
Die 1. Trommehäde zu Monaco

MIRADAS ALTERADAS

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

CASO 3

LOS ZOOLÓGICOS HUMANOS- LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COLONIALISMO Y LA POPULARIZACIÓN DEL RACISMO CIENTÍFICO

Visitantes zoológicos humanos

Públicos europeos que asistieron a distintos zoológicos humanos, generados a partir de fragmentos documentales audiovisuales de la época en que se desarrollaron estos masivos "espectáculos".

Video

Herramientas medición

Instrumentos ficcionales para la catalogación y medición de razas realizados a partir de documentación científica para probar y clasificar la noción de raza.

Objetos de metal y madera

Zoológicos Humanos 1845-1958

Selección de afiches y caricaturas de ferias internacionales que congregaron zoológicos humanos entre los años 1845 y 1958 y que dan cuenta de la noción de espectáculo del fenómeno racista.

Dibujos lápiz, tinta y acuarela sobre papel

El fenómeno de los zoológicos humanos, exhibidos en Europa, sirvieron para asentar los principios expansionistas económicos al construir las nociones de *los salvajes*, *lo exótico* y *los otros*. Desde 1815 a 1958 significaron la popularización empírica del racismo europeo y, simultáneamente, la legitimación de la conquista sobre los territorios de estos lugares no-europeos. Desde 1874, el comerciante alemán, Karl Hagenbeck montó espectáculos en los que exhibían a individuos de pueblos “exóticos”. En el primer año recibió un millón de visitas.

La “mirada científica” también ayudó a enfatizar las diferencias culturales entre las naciones occidentales y las no-europeas. Para ello se recogerá esta mirada sobre estos cuerpos. En los diarios de viaje de Darwin se puede leer que consideraba a los fueguinos como “las criaturas más abyectas y miserables”. Darwin llegó al falso convencimiento de que los nativos practicaban el canibalismo. Estas conclusiones “científicas” se popularizaron a partir de 1850. En esos años aparece el *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas* (1853) del escritor francés Joseph Arthur de Gobineau, obra inicial de la filosofía racista. Su tesis, basada en el factor racial, es decisiva para establecer la causa de la muerte de las civilizaciones. La superioridad racial aria se basa en “el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza”.

El fenómeno de la exhibición del otro debe ser comprendido en su dimensión cultural, social, psíquica y geopolítica, ya que los zoológicos humanos en Europa explicitan su magnitud debido al largo periodo de ocurrencia del fenómeno (más de un siglo) y la extensión geopolítica y urbana que compromete a 70 ciudades europeas y 10 países donde ocurrieron.

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 3

HUMAN ZOOS: THE INSTITUTIONALIZATION OF COLONIALISM AND THE POPULARIZATION OF SCIENTIFIC RACISM

Human Zoo Visitors

European audiences who attended different human zoos, generated from audio-visual documentary fragments of the time in which these massive “spectacles” occurred.

Video

Measurement Devices

Fictional instruments for the cataloging and measurement of races made from scientific documentation to test and classify the notion of race.

Metal and wooden objects

Human Zoos 1845-1958

Selection of posters and cartoons from international fairs that brought together human zoos between 1845 and 1958 and that give an account of the notion of spectacle of the racist phenomenon.

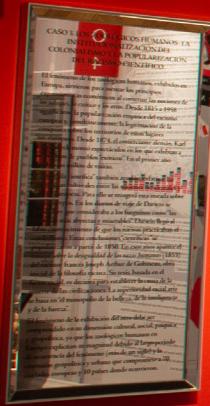
Pencil, ink, and watercolor drawings on paper

The phenomenon of human zoos as exhibited in Europe served to assert the principles of economic expansionism by constructing the notions of *savages*, *the exotic*, and *the other*. From 1815 to 1958 they signified the empirical popularization of European racism and, simultaneously, the legitimation of the territorial conquest of non-European sites. Since 1874, the German businessman, Karl Hagenbeck mounted shows exhibiting individuals from "exotic" peoples. In the first year these shows received a million visits.

The "scientific gaze" also helped to emphasize the cultural differences between Western and non-European nations. For this, this look on these bodies will be collected. In Darwin's travel diaries it can be read that he considered the Fuegians as "the most abject and miserable creatures". Darwin came to the false conviction that the natives practiced cannibalism. These "scientific" conclusions became popular from 1850. In those years appears the *Essay on the Inequality of Human Races* (1853) by the French writer Joseph Arthur de Gobineau, the initial work of racist philosophy. His thesis, based on the racial factor, is decisive in establishing the cause of the death of civilizations. Aryan racial superiority is based on "the monopoly of beauty, intelligence, and strength."

The phenomenon of the exhibition of the other must be understood in its cultural, social, psychic and geopolitical dimension, since human zoos in Europe make its magnitude explicit due to the long period of occurrence of the phenomenon (more than a century) and the geopolitical and urban involving of 70 European cities and 10 countries where they occurred.

CASO 3

A
S
O
3

1895	Amberes	1896	Friburgo	1897	Berlín	1898	Berlín	1899	Como
Ámsterdam		Budapest	Berlín	Dijon	Düsseldorf	Dresde	Dresde	Berlín	
Burdeos		Barcelona	Budapest	Dresde	Núremberg	Copenhague	Fráncfort	Dre	
París		Ginebra	Bruselas	Rochefort	Londres	Lyon	París	Har	
Viena		Kassel	Kassel	Turín	Leipzig	París	Má	Mú	
		Ruan	Leipzig	Estocolmo	Viena	Varsovia		Vie	

MIRADAS ALTERADAS

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

CASO 4

LAS HISTÉRICAS DE CHARCOT -ESE OTRO MUJER- EL LENGUAJE DE LA SUBALTERNA

Salpêtrière

Fachada del Hospital de Salpêtrière de París, donde a partir de 1862 el Dr. Jean Martin Charcot clasifica tipologías de enfermedades psiquiátricas de 4.500 mujeres recluidas en el lugar a través de la invención de la histeria.

Impresión digital en PVC

Retratos de doctores

Referidos al Dr. Charcot, quien presentaba casos a diferentes médicos e intelectuales de la época en la famosa Lección de los martes, donde se presentaban los "casos" de las mujeres enfermas en el anfiteatro de la Salpêtrière.

Esculturas de resina con cortina de fondo y dispositivo de sonido

Jean-Martin Charcot (1825-1893) para muchos es el fundador de la neurología moderna. En 1862, empieza a trabajar en La Salpêtrière donde había 5.000 mujeres consideradas dementes, además de mendigas, delincuentes, epilépticas o cuya sintomatología no tenía clasificación. Allí funda un taller fotográfico, con el que pretendía usar para la investigación de las enfermedades neurológicas, tarea que registró en su libro *Iconographie Photographique de La Salpêtrière* (1876-1880).

Contemporáneos de Charcot lo acusaban que, más que curar la histeria, él se encargaba de estimularla. Registros de las Lecciones de los martes muestran que a veces solicitaba la participación del público para que atestiguaran que sus hipnotizaciones no eran un truco, convirtiéndolas más en un espectáculo que una acción guiada por el rigor científico. Estas Lecciones obedecen a un dispositivo de puesta en escena que establece a las mujeres como portadoras de una psiquis monstruosa y voluble, y se ha demostrado cómo ellas contribuyeron a la codificación de este cuerpo patológico, estableciendo una dimensión de las mujeres como sujetos poco confiables, irrationales e interdictos. De este modo, el método de observación de Charcot contribuyó también a impedir que se generara una escucha de esos testimonios, vivencias y experiencias.

El epíteto *histérica*, pasa a ser una manera peyorativa de nombrar a las mujeres que exageran o que derechamente actúan su dolor y experiencias traumáticas, dejando a estos reclamos -muchas veces políticos- en la zona de aquello que no merece ser considerado o incorporados en la vida social, cultural, política y económica.

MIRADAS ALTERADAS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 4

CHARCOT'S HYSTERICAL WOMEN: THAT OTHER WOMAN

Salpêtrière

Facade of the Salpêtrière Hospital in Paris, where from 1862 Dr. Jean Martin Charcot classified typologies of psychiatric illnesses of 4,500 women confined in the place through the invention of hysteria.

Digital print on PVC

Portraits of doctors

Referring to Dr. Charcot, who presented cases to different doctors and intellectuals of the time in the famous Tuesday Lesson, where the "cases" of sick women were presented in the amphitheater of the Salpêtrière.

Resin sculptures with background curtain and sound device

Jean Martin Charcot (1825–1893) is considered by many to be the founder of modern neurology. In 1862, he started working at the La Salpêtrière hospital in Paris, where there were 5,000 women considered to be insane including beggars, delinquents, epileptics, or people with unclassifiable symptoms. There he founded a photographic workshop which he aimed to use for investigating neurological diseases, a task he recorded in his book *Iconographie Photographique de La Salpêtrière* (1876–1880).

Charcot's contemporaries accused him of stimulating hysteria rather than curing it. Records of the "Tuesday Lessons" show that he sometimes asked the public to participate so that they could testify that his efforts at hypnosis were not a trick, thus turning them into a spectacle rather than an action guided by scientific rigor. These Lessons obey a staging device that establishes women as carriers of a monstrous and fickle psyche and it has been shown how they contributed to the codification of this pathological body, establishing a dimension of women as unreliable subjects, irrational and interdict. In this way, Charcot's method of observation also contributed to preventing listening to these testimonies and experiences from being generated.

The epithet *hysterical* becomes a pejorative way of naming women who exaggerate or directly act out their pain and traumatic experiences, leaving these claims –often political– around what does not deserve to be considered or incorporated into the social, cultural, political and economic life.

CASO 4

CASO 4 LAS HISTORIAS DE CHACOT
ES OTRO MUJERES ENQUÍFUE LA
SUBDIVINA.

José María Chacot (1872-1967) fue uno de los fundadores de la revista *Le Squelette*. En 1902, el número 1 de la revista se publicó con una colección de 5000 imágenes de esqueletos. Años después, aplicó su conocimiento en la anatomía humana a su obra clásica. Allí se unió en su taller fotografías, con el fin de proporcionar una guía para la investigación de las enfermedades mortales. Una vez regresó su libro *Anatomique Photographique de Le Squelette* (1916-1988).

Comenzando por Chacot le acusaron que, entre otras cosas, la obra era un fraude y un engaño. La obra se sometió a examen. Reportes de la Comisión de Examen que aprobó solicitar la intervención del público para que investigaran que los huesos vivos no eran un truco, sino que eran de personas que habían muerto y que el autor había manipulado las imágenes para darles un aspecto que una sola persona no hubiera podido lograr. Chacot respondió que su trabajo era una colección de imágenes que servían para la enseñanza médica y que él no se limitaba a la fotografía, sino que también se dedicaba a la ilustración y a la edición de sus propios trabajos.

Chacot se defendió de las acusaciones, estableciendo una diferencia entre las imágenes como sujetos presentados en la Sociedad de Chacot y las que se exhibían en el museo que se generó más tarde de sus colecciones, inventos y experimentos. El primero intentó, para ser una muestra preparada de nombre, y las mujeres que expusieron a que denunciaron, dejando a través de sus voces políticas en la costa de Andalucía que se menor ser considerado o respetado en la vida social, cultural y política y económica.

LCÓMO SE
ESTABLECE
LA DESCIFRANZA
HACIA LA PSIQUE
FEMENINA?

tura leza africana, y estos hombres, luego de
pueblos modelos constantemente ante sus ojos,
nos útiles".

humanos, los que pertenecen a las naciones
ellos. Para convencirse de ello plenamente,
por todo el Globo, para ver que desde la
estaria, del Pelágico, hasta la talla elevada y
esta la inteligente regularidad de los rasgos de
se impregna la regia faz de Luis XIV, hay una
os pueblos que no son de raza blanca no logran
nen".

onocer a la raza blanca como superior en belleza
tre ellas en el grado en que se acercan o se
ues, desigualdad de belleza entre los grupos
manente e indeleble.

da alguna, los salvajes de América, como los
bre este punto. Los Australianos se encuentran
nte menos vigor muscular. Todos estos pueblos

1932	Bogotá	1934	Colonia	1935	Lisboa	1936	París	1937	Buenos Aires	1938	London	1939	Caracas	1940	Dakar	1958	Bruselas
------	--------	------	---------	------	--------	------	-------	------	--------------	------	--------	------	---------	------	-------	------	----------

do poco común, este poder de imitación,
el mismo ridículo hábito entre los Cafres; los
nizados desde hace mucho tiempo por ser
quier hombre, para que sea reconocido. ¿Cómo
los hábitos de percepción más practicados y
os hombres en estado salvaje, en comparación

res desgraciados estaban atónitos en su
os de pintura blanca, sus pieles sucias y
dissonantes y sus gestos violentos. Al ver a
creer que son próximos y habitantes del
qué placer en la vida pueden disfrutar
azón se puede hacer la misma pregunta con

ilia Wallaston, nos detuvimos junto a una
uras más abyectas y miserables que he
mo hemos visto, tienen mantos de guanaco

MIRADAS ALTERADAS

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

CASO 5

JUAN JACOBO ÁRBENZ: FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA BANANERA

Journey to Banana Land

Realizado a partir de la película *Journey to Banana Land*, de United Fruit Co. La Compañía ideó varios cortos documentales y de animación donde se presentaban las tierras de las Bananas para promover el consumo de la fruta y las plantaciones coloniales de la misma en distintos territorios tropicales.

Video

Libro de la República Bananera

Libro compuesto por una selección de documentos de United Fruit Co. y su intervención en los gobiernos de Guatemala y Honduras.

Caja de luz con impresiones de PVC transparente

Chiquita Banana

Realizado a partir de la publicidad audiovisual de la campaña publicitaria de Chiquita Banana, producido por United Fruit Co. a partir de la década del 40.

Video

El término “república bananera” se usa para describir a un país que es considerado políticamente inestable, atrasado y corrupto, cuya economía depende de unos pocos productos de escaso valor, simbolizado en las bananas. Fue acuñado por el escritor norteamericano William Sidney Porter –alias O. Henry– para referirse a Honduras, pasando más tarde a ser usado para nombrar a Guatemala, donde la empresa agrícola United Fruit Company, controlaba al país.

La United Fruit Company –en alianza con los servicios de inteligencia norteamericanos– estableció una política extractivista llevada a cabo a través de la corrupción, imposición y deposición de gobiernos en los países donde se estableció, lo que generó una ejemplar asociación corporativista entre los intereses de una empresa y las políticas de las agencias de Inteligencia de Estados Unidos:

En 1954, y a través de un Golpe de Estado en Guatemala, el presidente Juan Jacobo Árbenz fue derrocado tras ser acusado de “comunista” luego de nacionalizar más de 80.000 hectáreas de tierra ociosa de propiedad de la United Fruit Company y promover una reforma agraria para los campesinos indígenas de Guatemala, dado que la empresa poseía la totalidad de propiedad de estas plantaciones. Esta operación fue llamada por la CIA como PBSUCCESS y la desclasificación de sus documentos revela la estrategia de la guerra sucia a través de los medios de comunicación, las amenazas al gobierno y a la población, como una estrategia eficiente para depoder a los presidentes electos democráticamente en las llamadas repúblicas bananeras.

MIRADAS ALTERADAS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 5

JUAN JACOBO ÁRBENZ: FOUNDATION OF THE BANANA REPUBLIC

Journey to Banana Land

Made from the film *Journey to Banana Land*, by United Fruit Co. The Company devised several short documentaries and animation where the banana lands were presented to promote the consumption of the fruit and the colonial plantations of the same in different territories tropical.

Video

Banana Republic Book

Book consisting of a selection of documents from United Fruit Co. and its intervention in the governments of Guatemala and Honduras.

Light box with clear PVC prints

Chiquita Banana

Made from the audio-visual advertising of the Chiquita Banana advertising campaign, produced by United Fruit Co. from the 1940s.

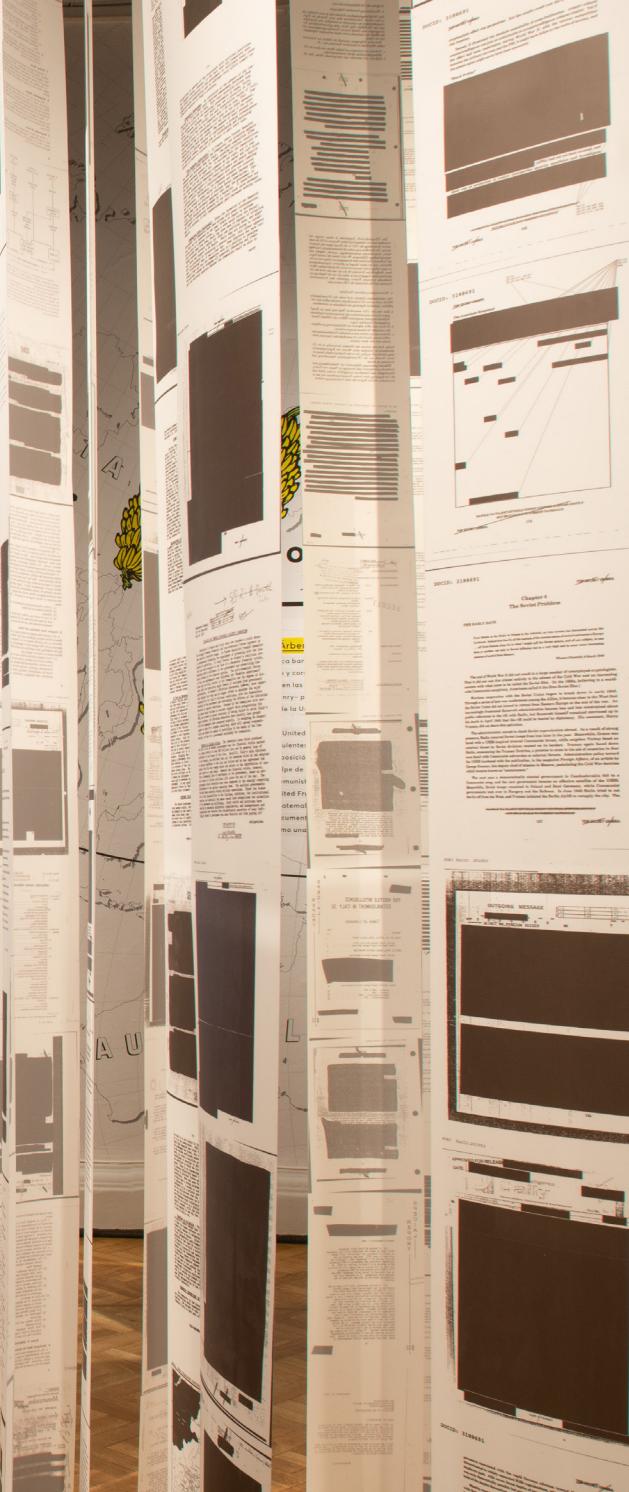
Video

The term “banana republic” is used to describe a country that is considered politically unstable, backward, corrupt, and whose economy depends on a few products of little value, symbolized by bananas. It was coined by the American writer William Sidney Porter -aka O. Henry- to refer to Honduras, and was later used to describe Guatemala where, the agricultural business, United Fruit Company controlled the country.

In alliance with U.S. intelligence services, the United Fruit Company established a policy for the extraction of primary products involving the corruption, placement and deposing of governments in the countries where it operated, which generated an exemplary corporatist association between the interests of a company and the policies of the US Intelligence agencies:

In 1954, Guatemalan President Jacobo Árbenz was overthrown in a coup d'état after being accused of being a communist. Arbenz had nationalized more than 80,000 hectares of idle land owned by the United Fruit Company and backed agrarian reform for the indigenous peasants of Guatemala. The coup operation was given the name PBSUCCESS by the CIA. Its declassified documents reveal the dirty war strategy waged in the media and the threats to the government and the population as an efficient strategy to depose democratically elected presidents in the so-called banana republics.

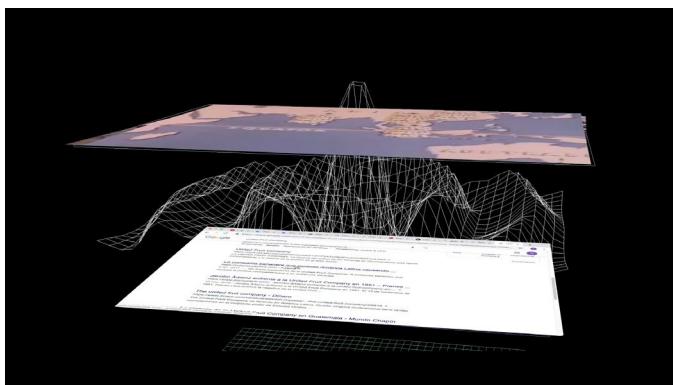

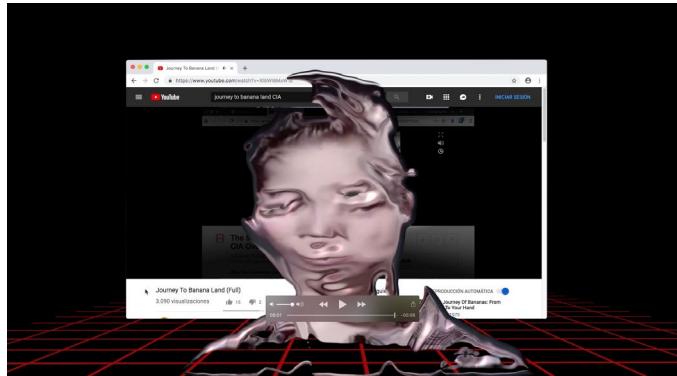

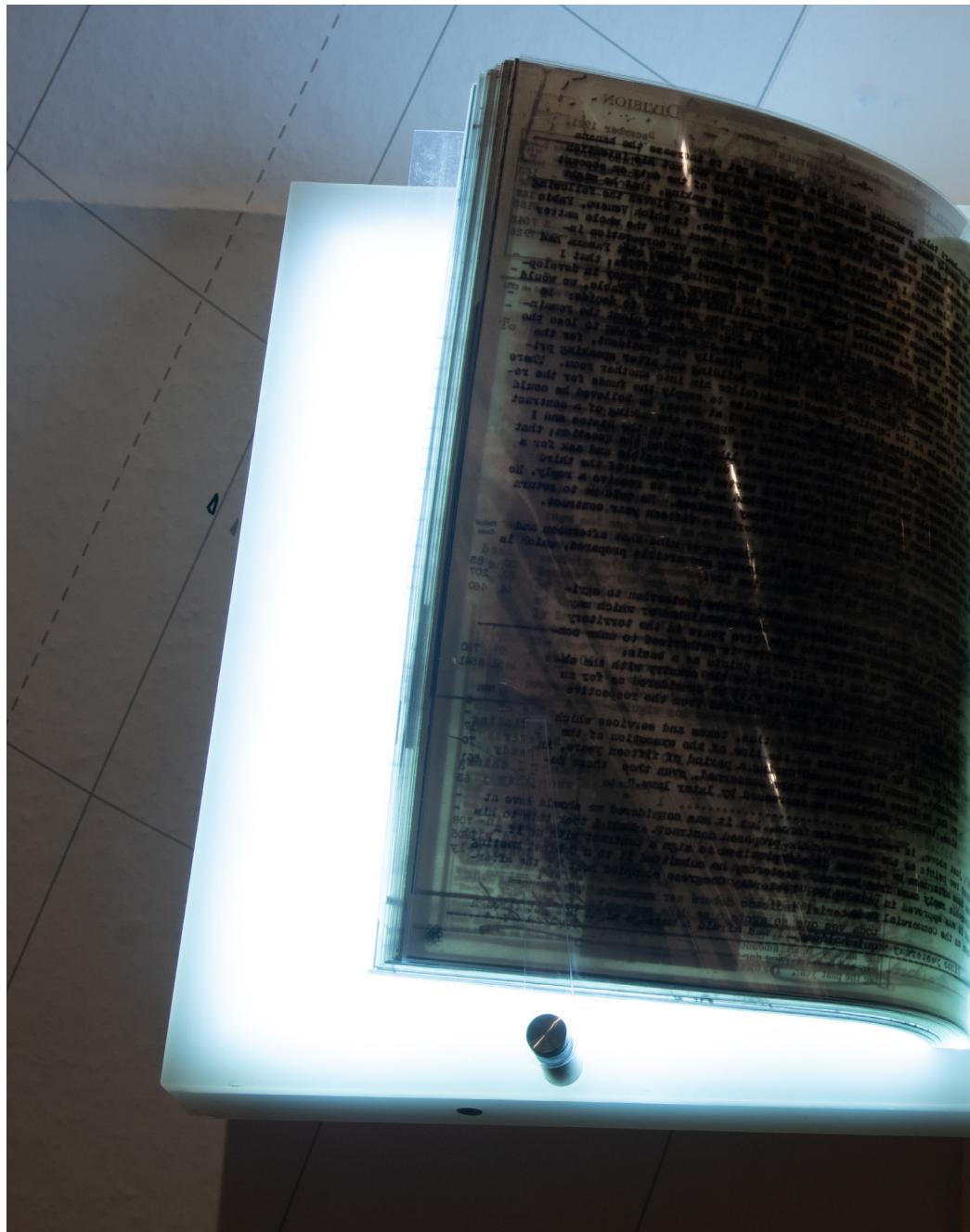

CASO 5

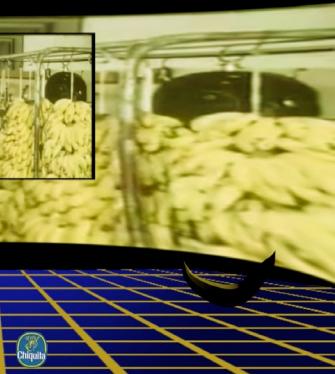

UNITED FRUIT COMPANY
AMERICAN FRUIT COMPANY

LIMON, COSTA RICA

MIRADAS ALTERADAS

I. MUSEO DEL HOMBRE HEGEMÓNICO

CASO 6

STAY-BEHIND: LOS EJÉRCITOS SECRETOS DE SUS MAJESTADES EN CONTRA DE SÍ MISMO

Desclasificados Gladio

Selección de documentos de la OTAN, CIA y otras agencias de Inteligencia referidos a la Operación Gladio y a los ejércitos secretos denominados Stay Behind, operativos durante la Guerra Fría en Europa, que salieron a la luz pública en la década del 90, revelando la existencia de múltiples ejércitos secretos que actuaron fuera de legalidad en diversos países europeos, generando múltiples atentados de baja intensidad, para manipular el curso político de estas naciones.

24 tiras impresas en backlight film

Portadas Stay-behind

Serie de portadas de la época, referidas a la Operación Gladio- final de la investigación del atentado de Peteano iniciada en 1984 por el juez Felipe Casson y los atentados de Gladio en diversas ciudades de Europa.

13 dibujos grafito sobre papel, enmarcados

Ejércitos Stay-behind

Escudos de bronce de los ejércitos secretos europeos que operaron durante la Guerra Fría en Europa.

13 Escudos de bronce pintado

Una serie de documentos secretos se filtraron al público a mitad de la década de los 90, revelaban la existencia de ejércitos secretos, implementados por la CIA y la OTAN para evitar a toda costa el avance de la izquierda en la Europa de post-guerra. Los ejércitos *Stay-behind* involucran a la mayoría de los países europeos, creando una conexión histórica entre las SS Nazis, particularmente la GESTAPO con la CIA y la OTAN, involucradas en atentados de falsa bandera que tienen como objetivo infundir terror en la población. El caso de la Operación Gladio, cuyas bases fueron reveladas por el primer ministro italiano Giulio Andreotti en 1990, es emblemático para comprender el devenir de la post-guerra en Europa. "Gladio" es el nombre de las operaciones de inteligencia en Italia, pero llegó a ser el nombre de toda la red de centros de inteligencia en Europa Occidental.

En 1972, el atentado de Peteano, se sugirió que eran responsabilidad de las Brigadas Rojas (extrema izquierda). Doce años después, el juez Felice Casson, al reabrir el caso, descubrió una red asociada al servicio secreto militar italiano, que se vinculaba con el terrorista de derecha, Vincenzo Vinciguerra. El servicio secreto suministraba a los terroristas de derecha explosivos para llevar a cabo atentados contra la población italiana, incluyendo las sospechas del actuar de la inteligencia occidental en el asesinato del primer ministro italiano, Aldo Moro (1978).

En 1990, la comisión del parlamento italiano investigó Gladio y los atentados perpetrados en su país y concluyó: "Aquellas matanzas, aquellas bombas, aquellas operaciones militares fueron organizadas, instigadas o apoyadas por personas que trabajan para las instituciones italianas y, como se descubrió más recientemente, por individuos vinculados a las estructuras de la inteligencia estadounidense".

MIRADAS ALTERADAS

I. THE HEGEMONIC MUSEUM

CASE 6

STAY-BEHIND: THE SECRET ARMIES OF THEIR MAJESTIES AGAINST THEMSELVES

Declassified

Selection of documents from NATO, CIA, and other Intelligence agencies referring to Gladio Operation and the secret armies called Stay Behind, operative during the Cold War in Europe, that came to light in the 90's, revealing the existence of multiple secret armies that acted out of legality in various European countries, generating multiple low-intensity attacks to manipulate the political course of these nations.

24 strips printed on backlight film

Stay-behind Covers

Series of covers of the time, referring to Gladio Operation- final of the investigation of the Peteano attack started in 1984 by Judge Felipe Casson and the Gladio attacks in various cities in Europe.

13 framed graphite drawings on paper

Stay-behind Armies

Bronze shields of the secret European armies that operated during the Cold War in Europe.

13 Painted bronze emblems

A series of secret documents leaked to the public in the mid-1990s revealed the existence of secret armies created by the CIA and NATO to halt at any cost the advance of the left in post-war Europe. The *Stay-behind* armies involved most European countries, creating a historical connection between the Nazi SS, particularly the Gestapo, the CIA and NATO, which were involved in false-flag attacks that aim to terrorize the population. The case of Operation Gladio, whose essential elements were revealed in 1990 by the Italian Prime Minister Giulio Andreotti, is emblematic in understanding the post-war evolution of Europe. 'Gladio' was the name of the intelligence operations in Italy, but it became the name of the entire network of intelligence centers in Western Europe.

In 1972, the Peteano bombing in Italy, was suggested that the extreme-left Red Brigades were responsible. Twelve years later, Judge Felice Casson, upon reopening the case, discovered a network associated with the Italian military secret service, which was linked to the right-wing terrorist, Vincenzo Vinciguerra. This secret service provided rightwing terrorists with explosives to carry out attacks against the Italian population, and Western intelligence was suspected of involvement in the assassination of the Italian Prime Minister, Aldo Moro (1978).

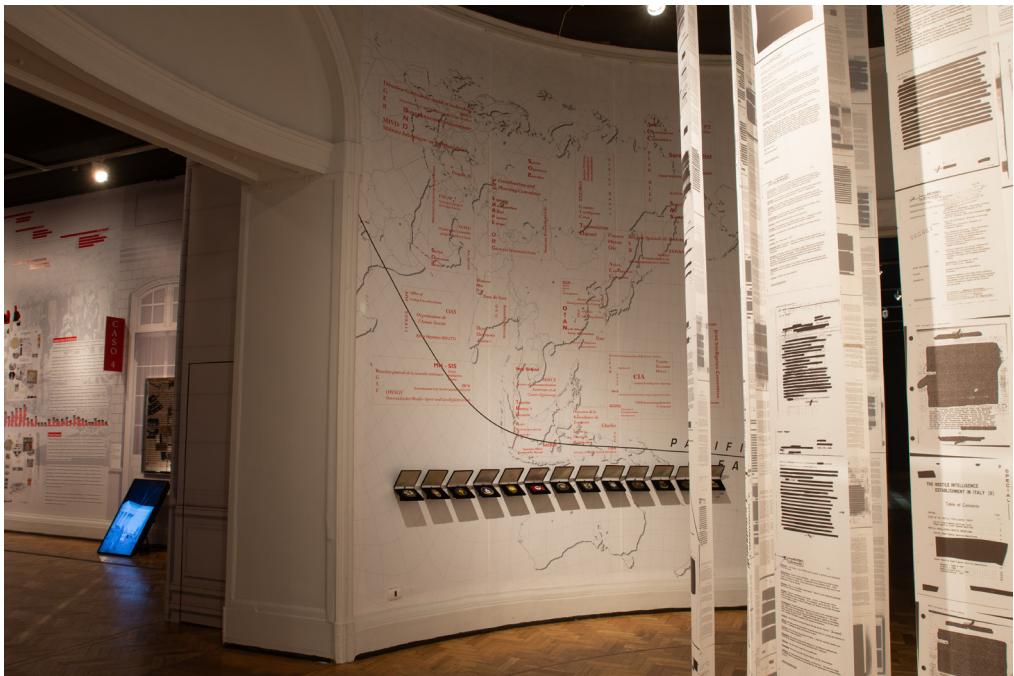
In 1990, an Italian parliamentary commission investigated Gladio and the attacks perpetrated in the country and concluded: "Those massacres, those bombs, those military operations were organized, instigated or supported by people working for Italian institutions and, as discovered more recently, by individuals linked to the structures of U.S. intelligence".

CASO 6

AUSTRALIA

MIRADAS ALTERADAS

II. GALERÍA DE SUBALTERNOS

Catrillanca

Óleo sobre tela

Tribu Kawésqar

Óleo sobre tela

Retrato madre e hijo

Óleo sobre tela

Retrato africana

Óleo sobre tela

Retrato niño

Óleo sobre tela

Retrato aborigen

Óleo sobre tela

Mujer Kawésqar

Óleo sobre tela

Retratos Amsterdam

Tríptico. Óleo sobre tela

Familia Nahuala

Óleo sobre tela

Life Árbenz

Óleo sobre tela

Árbenz en automóvil

Óleo sobre tela

Hermanos De Witt

Óleo sobre tela

Retrato Aldo Moro

Óleo sobre tela

Protesta nocturna

Óleo sobre tela

Atentado Bologna

Óleo sobre tela

Labios del Club de Mujeres 2

Óleo sobre tela

Insulto Viena

Díptico. Óleo sobre tela

Histérica cama

Óleo sobre tela

Histérica grito

Óleo sobre tela

Histérica cama 2

Óleo sobre tela

Histérica Cristo

Óleo sobre tela

Histérica retrato

Óleo sobre tela

Esta galería nace invirtiendo la dinámica original de la galería de retratos monárquicos o de los héroes en la historia hegemónica e imperial. Asumiendo la negación, la invisibilización y las formas con las que los no-hegemónicos fueron representados para su análisis, clasificación y exotización, esta galería invierte las imágenes de archivo en pinturas al óleo a gran escala, asumiendo la estandarización de los cuerpos y representaciones. De la misma manera orgullosa en la que han reivindicado el insulto y las palabras racistas, sexistas, para catalogar, ridiculizar y someter a los individuos. Estas imágenes de sujetos se presentan como subalternas pero a la vez se preparan para un canto coral, una manera de enfrentarse al discurso contemporáneo.

Con orgullo, la individualización de cada uno de los arquetipos que fueron oprimidos, sus imágenes fueron extraídas de los documentos y archivos de los seis casos de estudio, y en esta galería, son enaltecidos de manera individual, pero considerando el origen de su representación subalterna. Desde los cuerpos desvencijados de los hermanos De Witt, a las caricaturas pornográficas de las mujeres de Viena, pasando por la fotografía antropológica de los indígenas y aborígenes de los zoológicos humanos, a la escopofilia de las fotografías de Charcot y su público científico, y a las imágenes de prensa tanto de Juan Jacobo Árbenz y los habitantes de las repúblicas bananeras o las víctimas de los atentados de falsa bandera de la Guerra Fría en Europa. Se incluye en esta Galería el retrato de Camilo Catrillanca, asesinado por agentes del Estado de Chile, para interpelarnos de qué modos, el pensamiento hegemónico eurocentrífico, pervive en nuestra propia sociedad.

Estos individuos asumen su realidad subalterna pero a la vez nos devuelven su mirada de resistencia, cuestionando nuestro presente entre el documento antiguo y la subversión de la pintura al óleo en gran formato. Por eso nos increpan en nuestra realidad con respecto a lo anteriormente visto:

¿Cómo construimos nuevas formas del mirar? ¿Cómo entender la formación de otros cuerpos y otras realidades? ¿Cómo superar este pasado? ¿Cómo trascender la subalternidad sin olvido, para construir nuevas formas de relacionamiento? ¿Cómo enfrentar lo que hay de subalterno en uno mismo?

MIRADAS ALTERADAS

II. THE SUBALTERN PORTRAITS GALLERY

Catrillanca

Oil on canvas

De Witt Brothers

Oil on canvas

Kawésqar Tribe

Oil on canvas

Aldo Moro Portrait

Oil on canvas

Mother and Son Portraits

Oil on canvas

Evening Protest

Oil on canvas

African Woman Portrait

Oil on canvas

Bologna Attack

Oil on canvas

Child Portrait

Oil on canvas

Lips from the Women Club 2

Oil on canvas

Aborigin Portrait

Oil on canvas

Insult Vienna

Diptych. Oil on canvas

Kawésqar Woman

Oil on canvas

Hysteric Bed

Oil on canvas

Amsterdam Portraits

Triptych. Oil on canvas

Hysteric Woman Shouting

Oil on canvas

Nahuala Family

Oil on canvas

Hysteric Bed 2

Oil on canvas

Life Árbenz

Oil on canvas

Hysteric Christ

Oil on canvas

Árbenz by car

Oil on canvas

Hysteric Portrait

Oil on canvas

This gallery stems from the idea of inverting the original dynamic of the portrait gallery of monarchs or heroes of hegemonic and imperial history. Considering the ways in which non-hegemonic people were represented for their analysis, classification and exoticization, how they were negated and rendered invisible, this gallery displays large-scale oil paintings of archival images, assuming the standardization of bodies and representations, in the same proud way in which insults and racist, sexist terms have been used to catalogue, ridicule and subjugate individuals. These images of subjects have a subaltern appearance, but at the same time they are preparing for a choral chant as a way of confronting contemporary discourse.

Proudly, the individualization of each one of the archetypes that were oppressed, their images were extracted from documents archives of the six case studies, and in this gallery, they are praised individually but considering the origin of their subaltern representation. From the broken bodies of the De Witt brothers to the pornographic cartoons of the women of Vienna, the anthropological photography of the indigenous and aboriginal people of the human zoos, to the voyeurism of the photographs of Charcot and his scientific audience, and the press images of Juan Jacobo Árbenz as well as the inhabitants of the banana republics, or the victims of false-flag attacks during the Cold War in Europe. Included in this Gallery is the portrait of Camilo Catrillanca, assassinated by agents of the State of Chile, to question us in what ways, the hegemonic Eurocentric thought survives in our society.

These individuals accept their subaltern reality while staring back at us with an epic look of resistance, questioning our present between the ancient document and the subversion of the large format oil painting. That is why they challenge us in our reality about what we have previously seen:

How do we build new ways of looking? How can we understand the formation of other bodies and other realities? How can we overcome this past? How can we transcend subalternity without forgetting, to build new forms of relationship? How can we face what subaltern in oneself is?

MIRADAS ALTERADAS

III. ÓPERA EMANCIPADORA

El tercer y último núcleo se define por la ópera, estableciendo una relación con la ciudad de Venecia debido a su historia cultural y política, donde tuvo lugar la primera actuación operística en 1637, un símbolo del clima de libertad que entonces experimentó la República. Se presenta una composición contemporánea en forma de cantata. Esta es una forma musical que nació en el siglo XVII al mismo tiempo que la ópera y el estilo barroco y es, a su vez, el primer estudio de caso de nuestro *Museo del Hombre Hegemónico*. Esta forma musical más narrativa presenta alternancias de voces hegemónicas y subalternas que cantan en un coro. Toma la idea de la transfiguración de estos discursos a través de la emancipación de otros cuerpos que encarnan el ejercicio de una narrativa decolonial, estableciendo el cierre de este conflicto a través de esta ópera videográfica.

Otro modelo de narrativa y psique de subalternidad no hegemónicas se propone en esta pieza, planteándose como un ejercicio de emancipación que se establece y ejemplifica aquí en dos historias y cuerpos que son los protagonistas de este epílogo. El primero lo proporcionan los arrieros de los Andes, figuras que tipifican las perspectivas del “otro” no europeo. La figura del arriero se convierte en un personaje metafórico y mestizo, cuyos orígenes se encuentran en la historia de la Conquista, la Colonia y la Independencia de Chile. El arriero aún subsiste como una práctica nómada en los Andes de hoy, donde la naturaleza y paisaje se plantea como un espacio no hegemónico en sí mismo y que revela su singularidad aún indómita, presente en tantos países no europeos.

El arriero y su sombra

Letra de ópera impresa sobre papel y enmarcada

Ópera Emancipadora

Video

Este mundo natural al que pertenece el arriero, se localiza en el Cajón del Calabozo, a una altitud de 3.500 metros en la cordillera de los Andes. Este lugar revela además la historia y la cultura de las comunidades originarias donde se encuentran grandes extensiones de petroglifos que permanecen como huellas materiales y culturales. En la pieza videográfica el arriero y este entorno, se alternan con la hegemonía construida y alimentada por la ciencia, la historia, la filosofía, la psicología, la política, etc., a través de páginas de libros que respaldaron los discursos de los estudios de caso del *Museo del Hombre Hegemónico*. De este modo, la forma dominante del poder de la palabra impresa, revela su proyecto universalista e imperialista desde la Ilustración hasta nuestros días.

La segunda protagonista se convierte en otro cuerpo metafórico y social trascendido, a pesar de que su presencia es individual. Daniela Vega, la cantante y actriz transgénero chilena, da su interpretación final, una que sirve para proporcionar el contrapunto al arriero, de la alienación de su condición subalterna impuesta por la aplicación de las categorías y clasificaciones del poder hegémónico. Grabado en la Biblioteca Nacional de Chile, uno de los símbolos republicanos del siglo XIX del país, el cierre de la obra busca trascender ambas psiquis, la del dominado y el dominante, y se presenta como una etapa del pensamiento decolonial, que, sin bajar la guardia, se considera distante del poder hegémónico al que declara insuficiente y, por lo tanto, impertinente.

III. THE EMANCIPATING OPERA

The third and last nucleus is defined by the opera, establishing a relationship with the city of Venice due to its cultural and political history, where the first operatic performance took place in 1637, a symbol of the climate of freedom then experienced by the Republic. A contemporary composition in the form of a cantata is presented. This is a musical form that was born in the 17th century at the same time as opera and the baroque style and is, in turn, the first case study of our *Hegemonic Museum*. This more narrative musical form presents alternations of hegemonic and subaltern voices singing in a chorus. It takes the idea of the transfiguration of these discourses through the emancipation of other bodies which embody the exercise of a de-colonial narrative, establishing the closure of this conflict through this videographic opera.

Another non-hegemonic model of narrative and psyche of subalternity is proposed in this piece, posing as an exercise in emancipation that is established and exemplified here in two stories and bodies that are the protagonists of this epilogue. The first is provided by the arrieros (muleteers) of the Andes, figures that typify perspectives of the non-European "other." The figure of the arriero becomes a metaphorical and mestizo character, whose origins are in the history of the Conquest, the Colony, and the Independence of Chile. The muleteer still subsists as a nomadic practice in the Andes today, where nature and landscape appear as a non-hegemonic space and which reveals a still indomitable singularity, present in so many non-European countries.

The Arriero and his Shadow

Opera lyrics printed on paper and framed

The Emancipating Opera

Video

This natural world to which the muleteer belongs, is located in the Cajón del Calabozo, at an altitude of 3,500 meters in the Andes. This place also reveals the history and culture of the original communities where there are large extensions of petroglyphs that remain as material and cultural traces. In the videographic piece, the muleteer and this environment alternate with the hegemony built and nurtured by science, history, philosophy, psychology, politics, etc., through pages of books that supported the speeches of the studies case of the *Hegemonic Museum*. In this way, the dominant form of the power of the printed word reveals its universalist and imperialist project from the Enlightenment to the present day.

The second protagonist is converted into another transcended metaphorical and social body, even though her presence is individual. Daniela Vega, the Chilean trans singer and actress, gives her final interpretation—one that serves to provide the counterpoint to the muleteer's—of the alienation of her subaltern condition imposed by application of the categories and classifications of hegemonic power. Recorded in the National Library of Chile, one of the country's 19th Century republican symbols, the closing of the work seeks to transcend both psyches—that of the dominated and the dominator—and is presented as a stage of de-colonial thought, which, without lowering its guard, is distant from the hegemonic power which it declares to be insufficient and therefore impertinent.

EL ARRIERO Y SU SOMBRA

1

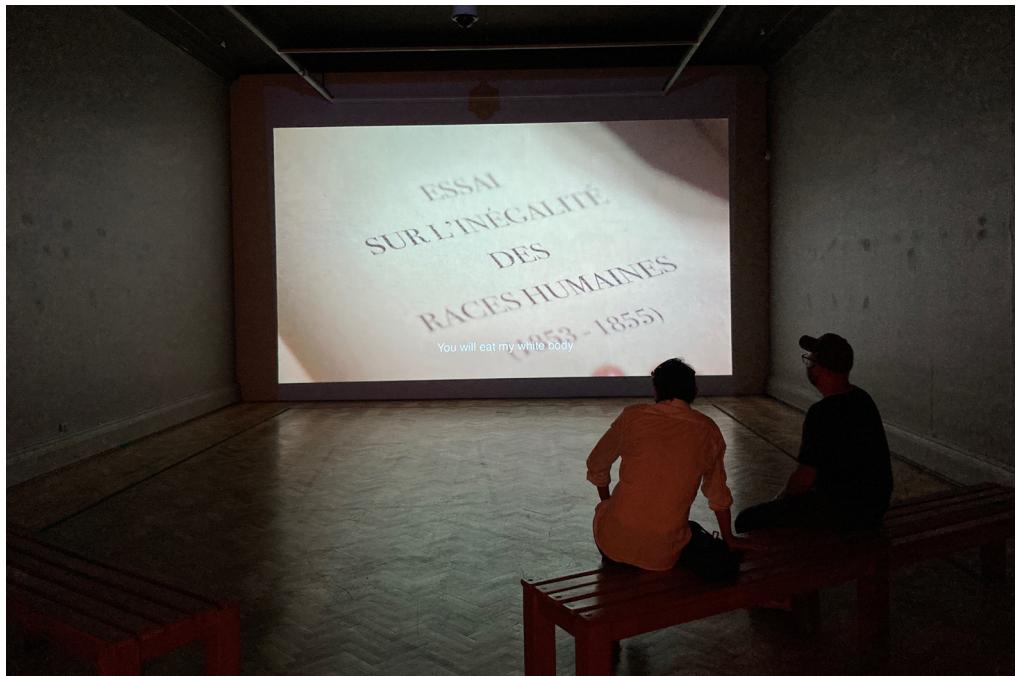
DOMINANTES

Bendigo los oropeles
Las tortas más que los panes
El flujo del capital
Los bancos y sus talentos
Las indias occidentales
Y también las orientales
Bendigo del alto cielo
La inmunidad de mi sangre
La blanquitud de mi piel
Pues mi voz es la de todos
Incluso cuando hablo solo

2

SUBALTERNOS

Maldigo al que ansió mi oro
Maldigo cualquier emblema
La Venus y la araucaria
El cosmos y sus planetas
La tierra y todas sus grietas
Porque me asiste un quebranto
El dolor del dominado
También del clasificado
Por cierto de la sumisa
Y del pueblo subyugado
En la puerta de mi pueblo
Una oda le escribieron
A cincuenta estrellas blancas
Y luego a una casa blanca
Museo del hombre blanco

EXPOSICIÓN COLECTIVA
BIENALSUR "AL SUR DEL SUR"

CURATED BY: DIANA WELSCHER

Políptico estudios urbanos

Impresión digital y tinta sobre PVC

RAZA

Video

Línea de tiempo

ABS bicapa grabado láser sobre PVC

Sobre la desigualdad de las razas

Impresión sobre aluminio compuesto plegado

Serie zoológicos humanos-emplazamientos

8 impresiones fine art sobre papel

Mapa desplazamiento de pueblos exhibidos

Impresión digital sobre PVC, vinilo de corte, hilo elástico y clavos de bronce

Serie Clasificados

20 pinturas óleo y pigmento sobre tela

Políptico atlas zoos humanos

7 impresiones digitales sobre papel poliéster con intervención manual a tinta y 13 dibujos a lápiz, tinta y acuarela sobre papel, en soportes de acrílico

Herramientas medición

5 objetos de metal y madera

Serie Cartografía de la colonización

8 impresiones digitales sobre papel poliéster, collage, tinta y lápices de colores

Tribu Kawésqar

Óleo sobre tela

Catrillanca

Óleo sobre tela

Públicos zoológicos humanos

Video

El fenómeno de los zoológicos humanos, exhibidos en Europa, sirvió para asentar los principios expansionistas económicos al construir las nociones de los salvajes, lo exótico y los otros. De 1815 a 1958 significaron la popularización del racismo europeo y la legitimación de la conquista sobre los territorios de estos lugares no-europeos. Desde 1874, y tomando Alemania la delantera, el comerciante de animales artífice de zoológicos humanos fue Karl Hagenbeck. Montó espectáculos en los que se mostraban individuos de pueblos “exóticos”. En el primer año recibió un millón de visitas.

El 6 de mayo de 1889 se celebró en París la Exposición Universal. En el marco de la celebración de la Revolución y su lema de Igualdad, Fraternidad y Libertad, se exhibieron como salvajes a los indígenas selk'nam, raptados de la Tierra del Fuego, junto a otros aborígenes. Los hermanos Lumière realizaron películas de la exposición, registrando su multitudinaria concurrencia y el disfrute de estas exhibiciones humanas. El Jardín de Aclimatación, en París, fue uno de los lugares construidos como escenografía para exhibir animales, plantas y “salvajes”.

La “mirada científica” también ayudó a enfatizar las diferencias culturales entre las naciones occidentales y las no-europeas. Para ello se recogerá esta mirada sobre estos cuerpos. En los diarios de viaje de Darwin se puede leer que consideraba a los fueguinos como “las criaturas más abyertas y miserables”. Darwin llegó al falso convencimiento de que los nativos practicaban el canibalismo. Estas conclusiones “científicas” se popularizaron a partir de 1850. En esos años aparece el *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas* (1853) del escritor francés Joseph Arthur de Gobineau, obra inicial de la filosofía racista. Su tesis, basada en el factor racial, es decisiva para establecer la causa de muerte de las civilizaciones. La superioridad racial aria se basa en “el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza”.

La exposición ZOO toma este fenómeno cultural, social y geopolítico de los zoológicos humanos en Europa, y lo aborda en un display de obras que incluyen instalación, pinturas, videos, gráfica y objetos, para explicitar la magnitud de su influencia en relación a largo periodo de exhibición del fenómeno (más de un siglo) y la extensión geopolítica y urbana del mismo en diferentes ciudades europeas. La propuesta curatorial divide estos dos aspectos en una sala de Cartografía (Sala Roja) y una sala de Asimilación discursiva racista (Sala Azul). A través de una serie de mapas, pinturas y objetos dispuestos a muro, la obra propone una inmersión en esta historia oculta que mantiene una vigencia actual a través de los discursos supremacistas que han emergido.

COLLECTIVE EXHIBITION
BIENALSUR "AL SUR DEL SUR"
(TO THE SOUTH OF THE SOUTH)

CURATED BY: DIANA WELSCHER

Políptico estudios urbanos
(Urban Studies Polyptych)
Digital print and ink on PVC

Línea de tiempo
(Timeline)
Engraved two-layer ABS on PVC

**Serie zoológicos humanos-
emplazamientos**
(Human Zoos Series – Locations)
8 fine art prints on paper

Serie Clasificados
(Classified Series)
20 oil and pigment on canvas

Herramientas medición
(Measuring Tools)
5 wooden and metal objects

Tribu Kawésqar
(Kawésqar Tribe)
Oil on canvas

Catrillanca
Oil on canvas

Públicos zoológicos humanos
(Human Zoos Publics)
Video
RAZA
(RACE)
Video

Sobre la desigualdad de las razas
(On the inequality of races)
Print on folded aluminum composite

**Mapa desplazamiento de pueblos
exhibidos**
(Displacement Map of Exhibited People)
Digital print on PVC, cut vinyl, elastic
thread and bronze nails

Políptico atlas zoos humanos
(Human Zoos Atlas Polyptych)
7 digital prints on polyester paper
with manual ink intervention and 13
pencil, ink, and watercolor drawings
on paper, in acrylic supports

Serie Cartografía de la colonización
8 digital prints on polyester paper,
collage, ink, and colored pencils

The phenomenon of human zoos, exhibited in Europe, served to establish economic expansionist principles by constructing notions of the savage, the exotic and the others. From 1815 to 1958, they signified the popularization of European racism and the legitimization of conquest over the territories of these non-European places. From 1874, with Germany taking the lead, the animal trader Karl Hagenbeck was the artificer of human zoos. He staged shows featuring individuals from “exotic” peoples. In the first year he received one million visitors.

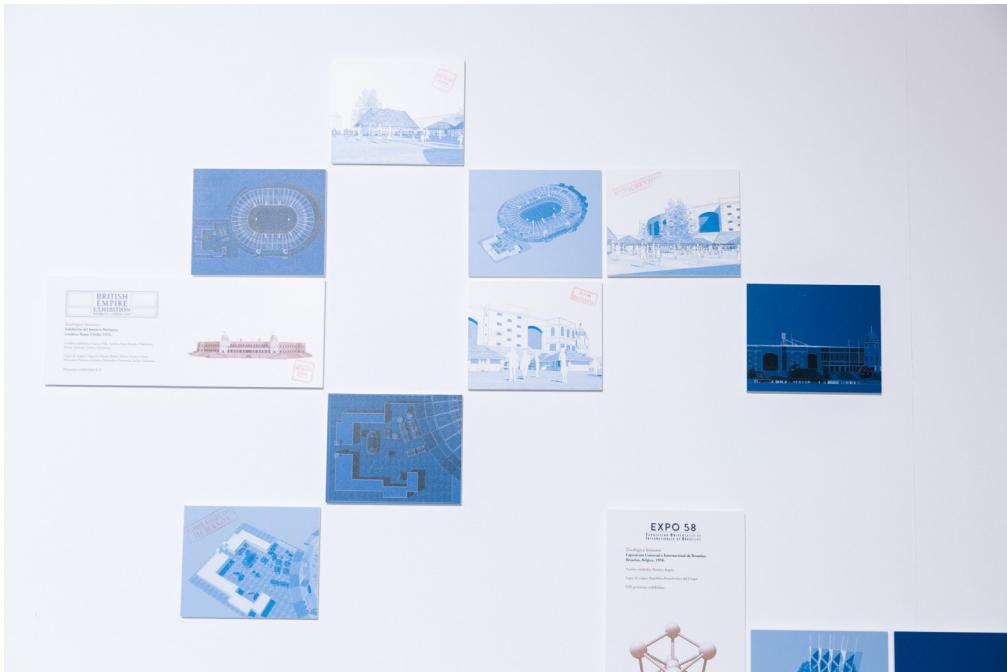
On May 6th, 1889, the Universal Exposition was held in Paris. As part of the celebration of the Revolution and its motto of Equality, Fraternity and Liberty, Selk’nam people kidnapped from Tierra del Fuego were exhibited as savages along with other aborigines. The Lumière brothers made films of the exhibition, recording its multitudinous attendance and the enjoyment of these human exhibits. The Jardin d’Acclimatation, in Paris, was one of the places built as a scenography to exhibit animals, plants and “savages”.

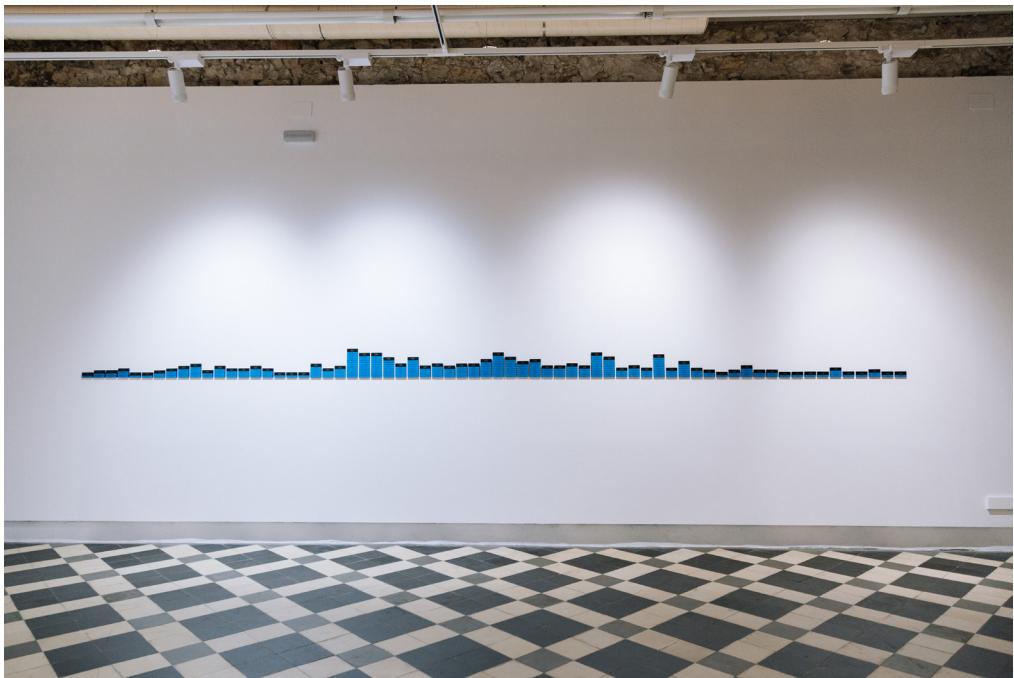
The “scientific gaze” also helped to emphasize the cultural differences between Western and non-European nations. For this purpose, this gaze on these bodies will be collected. In Darwin’s travel diaries one can read that he considered the Fuegians as “the most abject and miserable creatures.” Darwin came to the false conviction that the natives practiced cannibalism. These “scientific” conclusions became popular from 1850 onwards. In those years appeared the *Essay on the Inequality of Human Races* (1853) by the French writer Joseph Arthur de Gobineau, the initial work of the racist philosophy. His thesis, based on the racial factor, states that the Aryan racial superiority lies in “the monopoly of beauty, intelligence, and strength”.

The exhibition ZOO takes this cultural, social and geopolitical phenomenon of human zoos in Europe, and addresses it in a display of works including installation, paintings, videos, graphics, and objects, to make explicit the magnitude of its influence in relation to the long period of exhibition of the phenomenon (more than a century) and the geopolitical and urban extension of the same in different European cities. The curatorial proposal divides these two aspects into a Cartography room (Red Room) and a Racist Discursive Assimilation room (Blue Room). Through a series of maps, paintings and objects arranged on the wall, the work proposes an immersion in this hidden history that maintains a current relevance through the supremacist discourses that have emerged.

1901

Berlín

Dresde

Londres

Glasgow

Viena

1900

Berlín

Dresde

Hamburgo

París

Madrid

Múnich

Viena

1899

Como

Berlín

Dresde

Fráncfort

Copenhague

Londres

Leipzig

Lyon

París

Varsovia

1898

Berlín

Dijon

Düsseldorf

Dresde

Núremberg

Rochefort

Turín

Viena

189

Ber

Barce

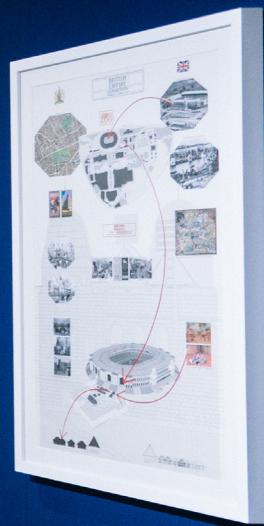
Brus

Kas

Leip

Estoc

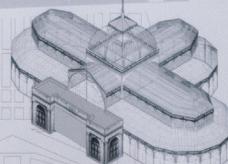
EXPOSICIÓN GENERAL DE LAS ISLAS FILIPINAS MADRID 1887

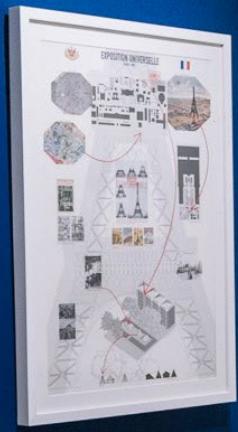
HUMAN
ZOO

1848-1958
110 Years of Progress
26 Countries 50,000 Established People
37 Countries 480,000,000 Spectators

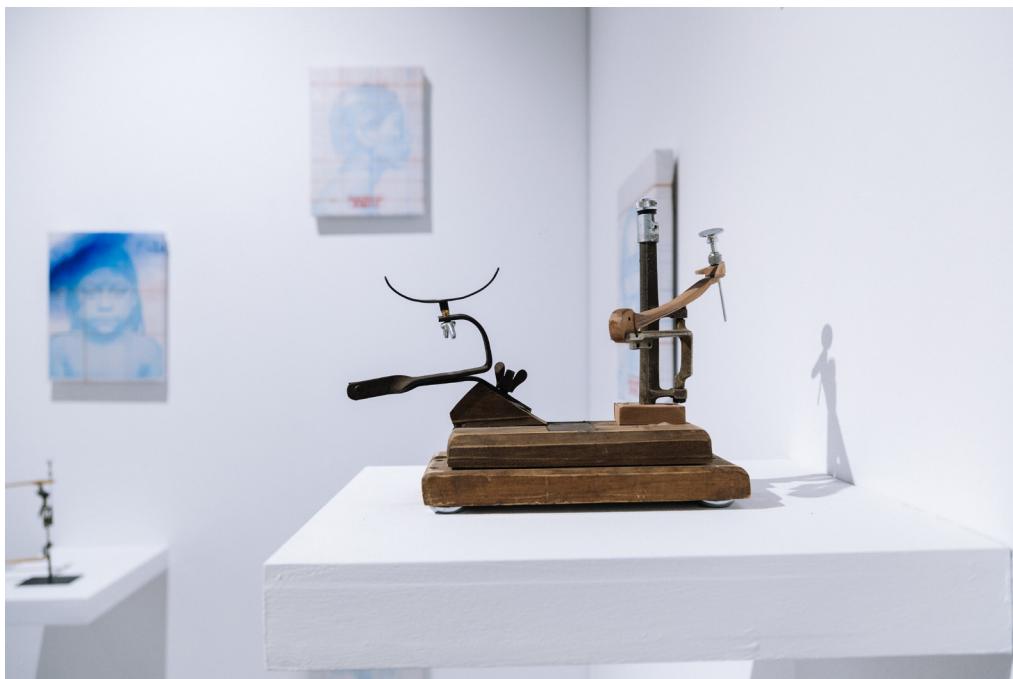
Retiro

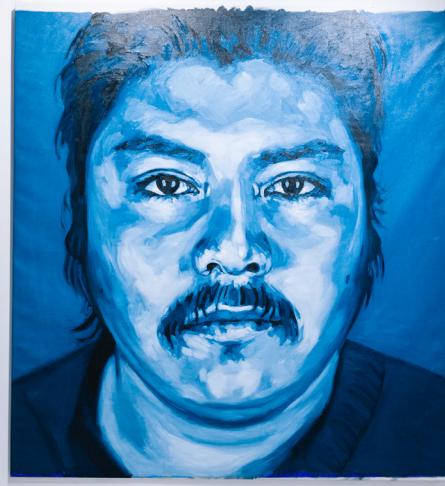

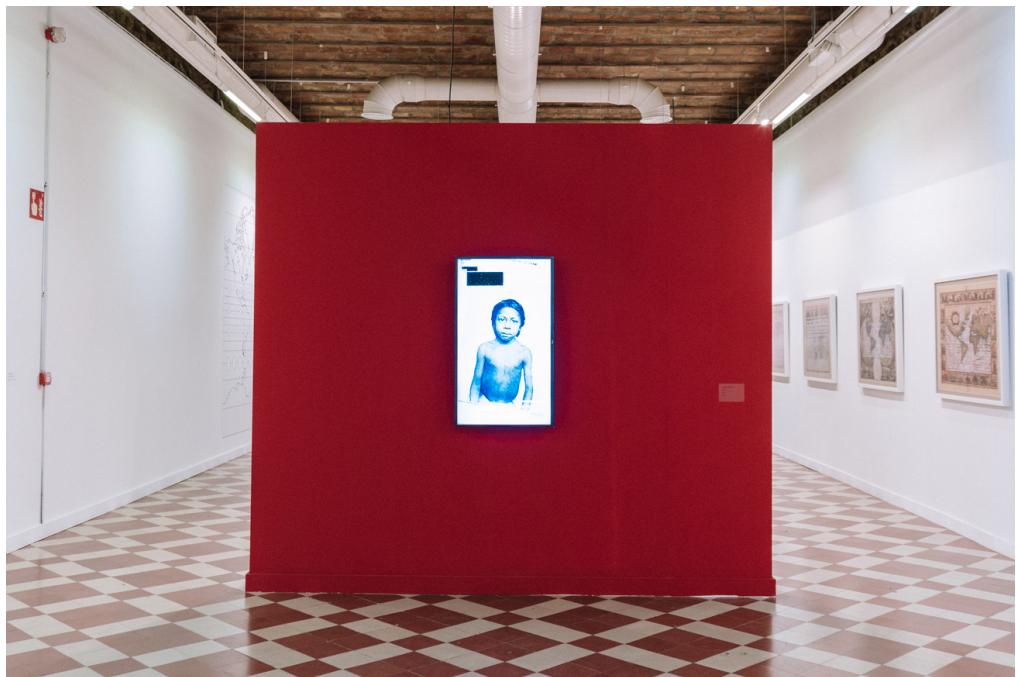

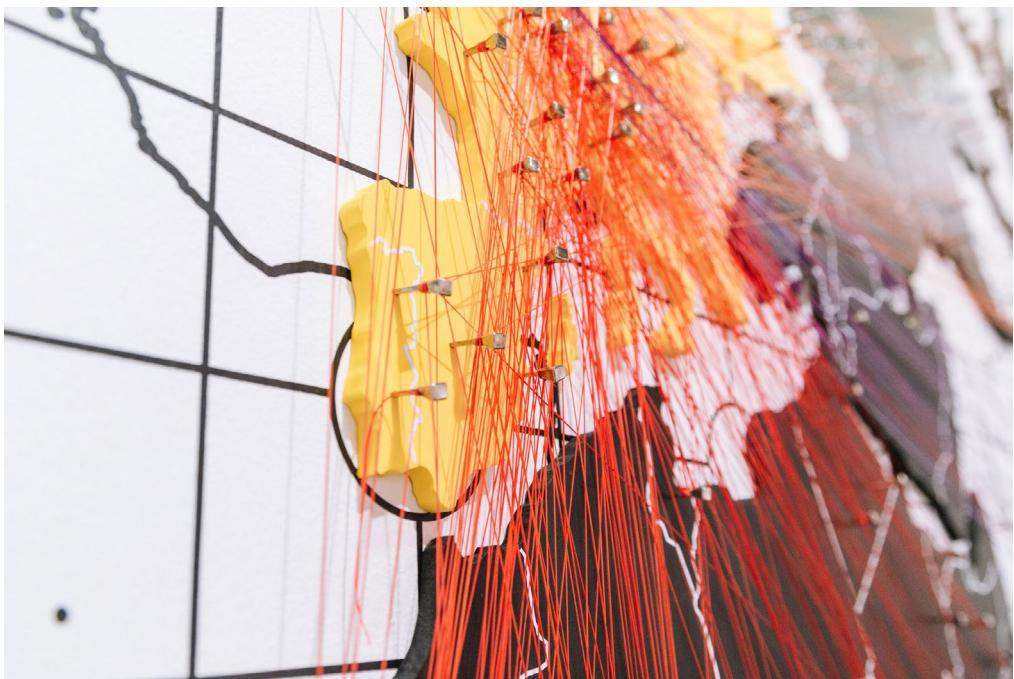

A man wearing a white t-shirt, black shorts, and a red baseball cap stands in the center of the room, facing the wall of photographs. He appears to be examining the artwork closely.

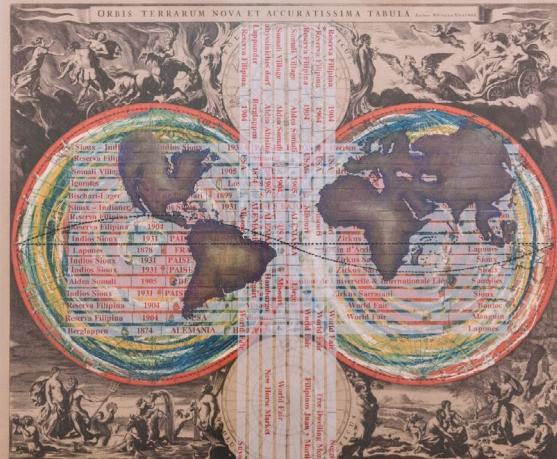

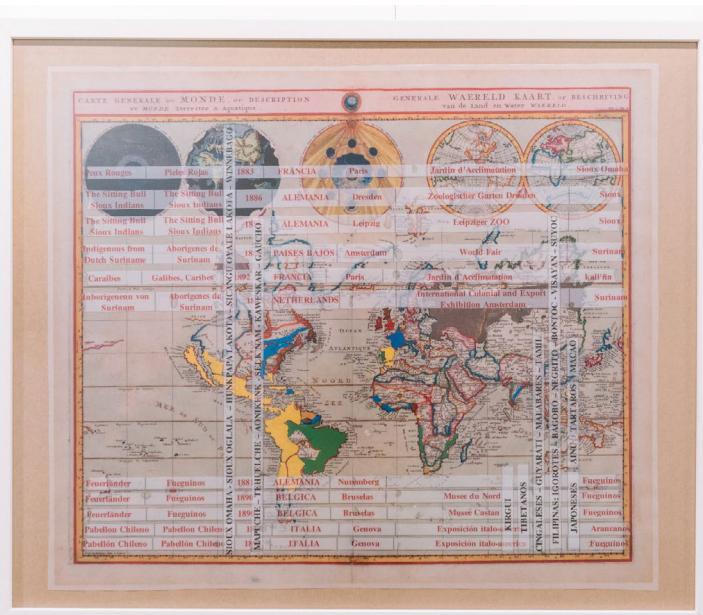

Cartografía Incógnita

Impresión digital sobre tela y proyección de video

Serie Cartografía de la colonización

6 impresiones digitales sobre papel poliéster, collage, tinta y lápices de colores

Zoológicos humanos 1845-1958

Estructura metálica, acrílicos grabados, impresión digital sobre papel y maquetas de PVC y madera

Políptico zoológicos humanos

Impresión digital y ABS bicapa grabado láser sobre PVC

Serie Clasificados (sobre la desigualdad de las razas)

Impresión sobre aluminio compuesto; óleo y pigmento sobre tela y aluminio compuesto; objetos de madera y metal

Políptico atlas zoos humanos

7 impresiones digitales sobre papel poliéster con intervención manual a tinta y 13 dibujos a lápiz, tinta y acuarela sobre papel, en soportes de acrílico

RAZA

Video

Serie Zoológicos humanos-emplazamientos

8 impresiones digitales sobre papel poliéster

El fenómeno de los zoológicos humanos, exhibidos en Europa, sirvió para asentar los principios expansionistas económicos al construir las nociones de los salvajes, lo exótico y los otros. De 1815 a 1958 significaron la popularización del racismo europeo y la legitimación de la conquista sobre los territorios de estos lugares no-europeos. Desde 1874, y tomando Alemania la delantera, el comerciante de animales artífice de los zoológicos humanos fue Karl Hagenbeck. Montó espectáculos en los que se mostraban individuos de pueblos "exóticos". En el primer año recibió un millón de visitas.

El 6 de mayo de 1889 se celebró en París la Exposición Universal. En el marco de la celebración de la Revolución y su lema de Igualdad, Fraternidad y Libertad, se exhibieron como salvajes a los indígenas selk'nam, raptados de Tierra del Fuego, junto a otros aborígenes. Los hermanos Lumière realizaron películas de la exposición, registrando su multitudinaria concurrencia y el disfrute de estas exhibiciones humanas. El Jardín de Aclimatación, en París, fue uno de los lugares construidos como escenografía para exhibir animales, plantas y "salvajes".

La "mirada científica" también ayudó a enfatizar las diferencias culturales entre las naciones occidentales y las no-europeas. Para ello se recogerá esta mirada sobre estos cuerpos. En los diarios de viaje de Darwin se puede leer que consideraba a los fueguinos como "las criaturas más abyertas y miserables". Darwin llegó al falso convencimiento de que los nativos practicaban el canibalismo. Estas conclusiones "científicas" se popularizaron a partir de 1850. En esos años aparece el *Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas* (1853) del escritor francés Joseph Arthur de Gobineau, obra inicial de la filosofía racista. Su tesis, basada en el factor racial, plantea que la superioridad racial aria radica en "el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza", posteriormente tomada por el nazismo.

La exposición "Zoo" toma este fenómeno cultural, social y geopolítico de los zoológicos humanos en Europa para explicitar la magnitud de su influencia en el tiempo y la extensión geopolítica y urbana en diferentes ciudades europeas. La obra propone una inmersión en esta historia oculta que mantiene una vigencia actual a través de los discursos supremacistas que han emergido en nuestro tiempo contemporáneo.

Cartografía Incógnita

(Unknown Cartography)

Digital print on fabric and video projection

Serie Cartografía de la colonización

(Colonization Cartography Series)

6 digital prints on polyester paper, collage, ink and colored pencils

Zoológicos humanos 1845-1958

(Human Zoos 1845-1958)

Steel structure, engraved acrylics, digital print on paper, PVC and wood models

Políptico zoológicos humanos

(Human Zoos Polyptych)

Digital print and engraving on two-layer ABS on PVC

Serie Clasificados (sobre la desigualdad de las razas)

(Classified Series (On the inequality of races)

Print on aluminum composite, oil and pigment on canvas and aluminum composite, wooden and metal objects

Políptico atlas zoos humanos

(Human Zoos Atlas Polyptych)

7 digital prints on polyester paper with manual ink intervention and 13 pencil, ink and watercolor drawings on paper, in acrylic supports

RAZA

(RACE)

Video

Serie Zoológicos humanos - emplazamientos

(Human Zoos Series - Locations)

8 digital prints on polyester paper

The phenomenon of human zoos, exhibited in Europe, served to establish economic expansionist principles by constructing notions of the savage, the exotic and the other. From 1815 to 1958, they signified the popularization of European racism and the legitimization of conquest over the territories of these non-European places. From 1874, with Germany taking the lead, the animal trader Karl Hagenbeck was the artificer of human zoos. He staged shows featuring individuals from "exotic" peoples. In the first year he received one million visitors.

On May 6th, 1889, the Universal Exposition was held in Paris. As part of the celebration of the Revolution and its motto of Equality, Fraternity and Liberty, Selk'nam people kidnapped from Tierra del Fuego were exhibited as savages along with other aborigines. The Lumière brothers made films of the exhibition, recording its multitudinous attendance and the enjoyment of these human exhibits. The Jardin d'Acclimatation, in Paris, was one of the places built as a scenography to exhibit animals, plants and "savages".

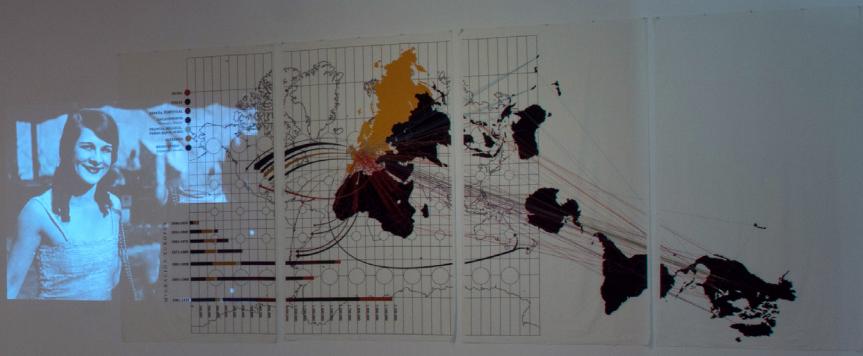
The "scientific gaze" also helped to emphasize the cultural differences between Western and non-European nations. For this purpose, this gaze on these bodies will be collected. In Darwin's travel diaries one can read that he considered the Fuegians as "the most abject and miserable creatures". Darwin came to the false conviction that the natives practiced cannibalism. These "scientific" conclusions became popular from 1850 onwards. In those years appeared the *Essay on the Inequality of Human Races* (1853) by the French writer Joseph Arthur de Gobineau, the initial work of the racist philosophy. His thesis, based on the racial factor, states that the Aryan racial superiority lies in "the monopoly of beauty, intelligence, and strength", later taken up by Nazism.

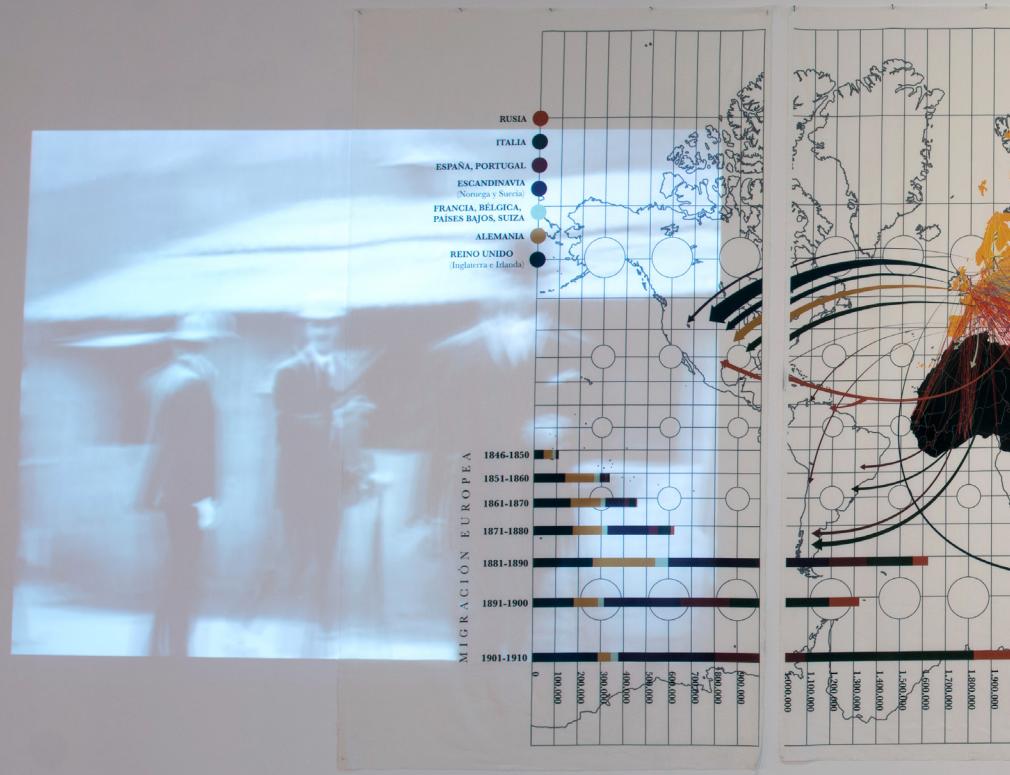
The exhibition "Zoo" takes this cultural, social, and geopolitical phenomenon of human zoos in Europe to make explicit the magnitude of its influence over time and the geopolitical and urban extension in different European cities. The work proposes an immersion in this hidden history that maintains a current relevance through the supremacist discourses that have emerged in our contemporary time.

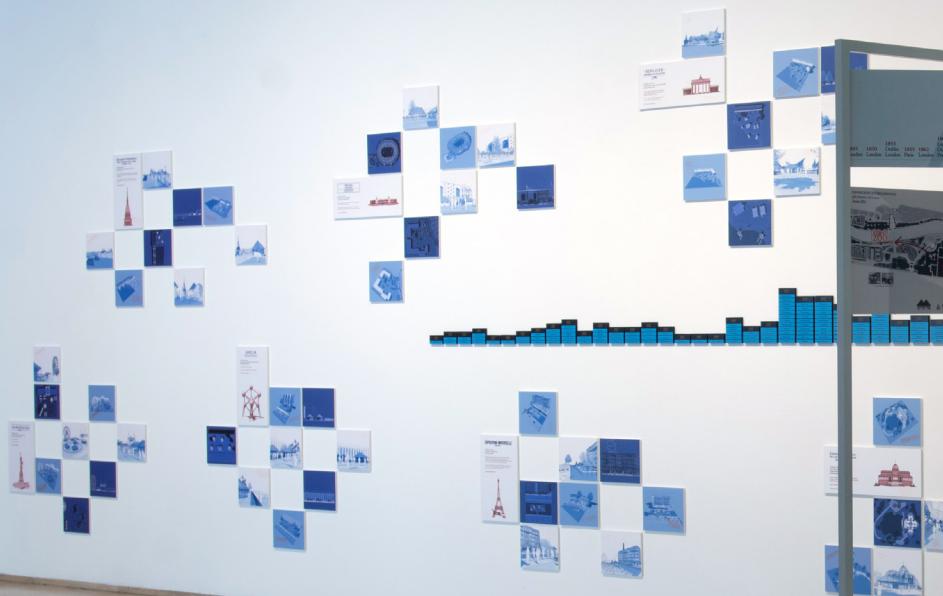

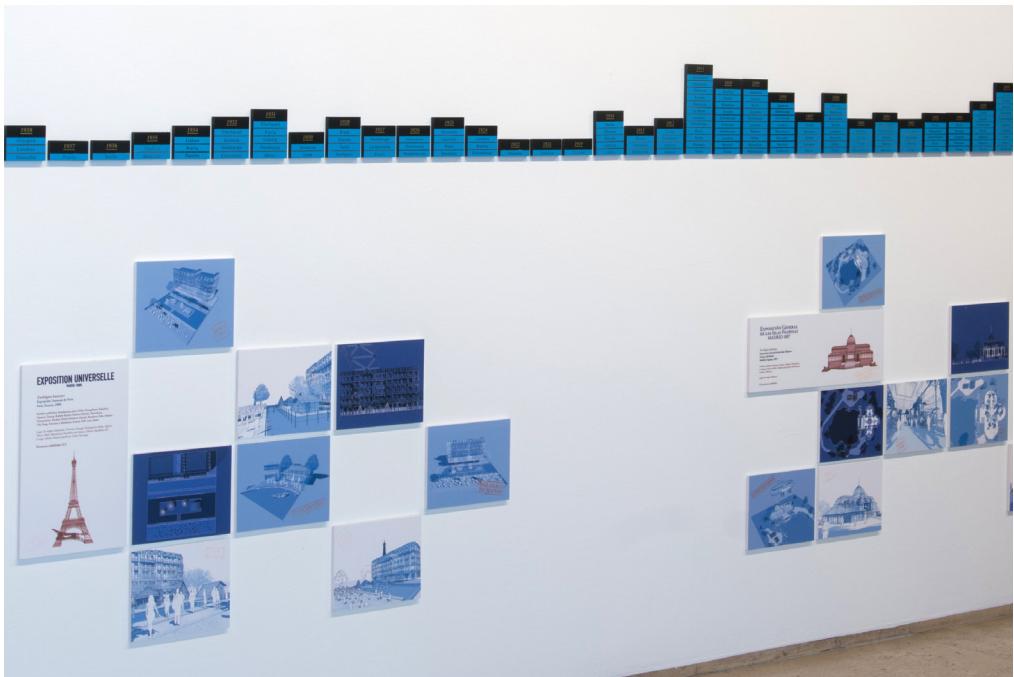
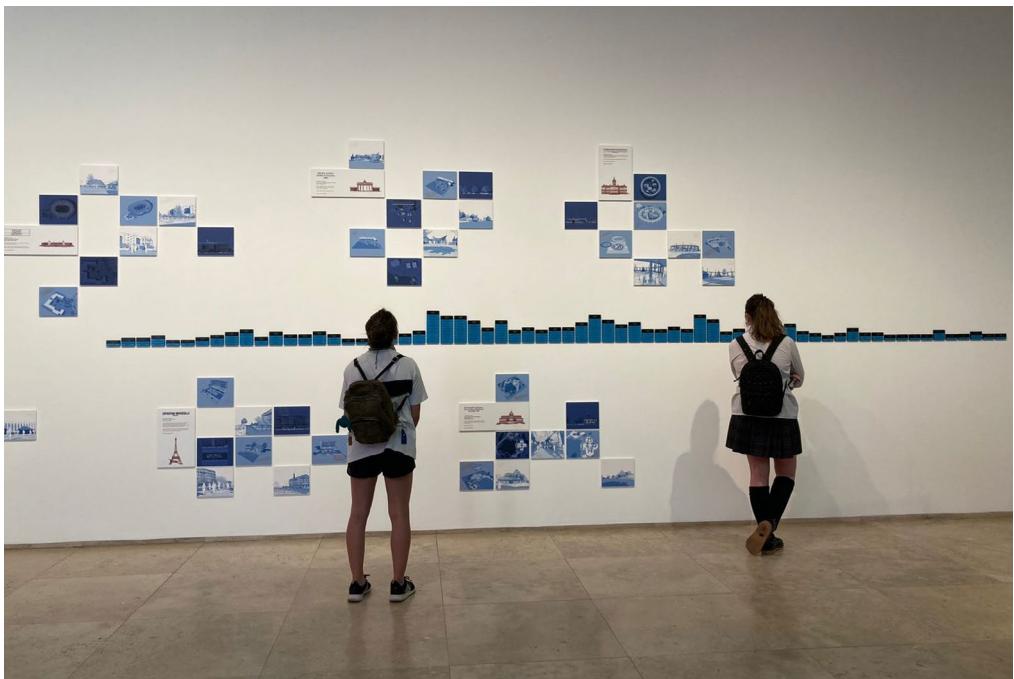

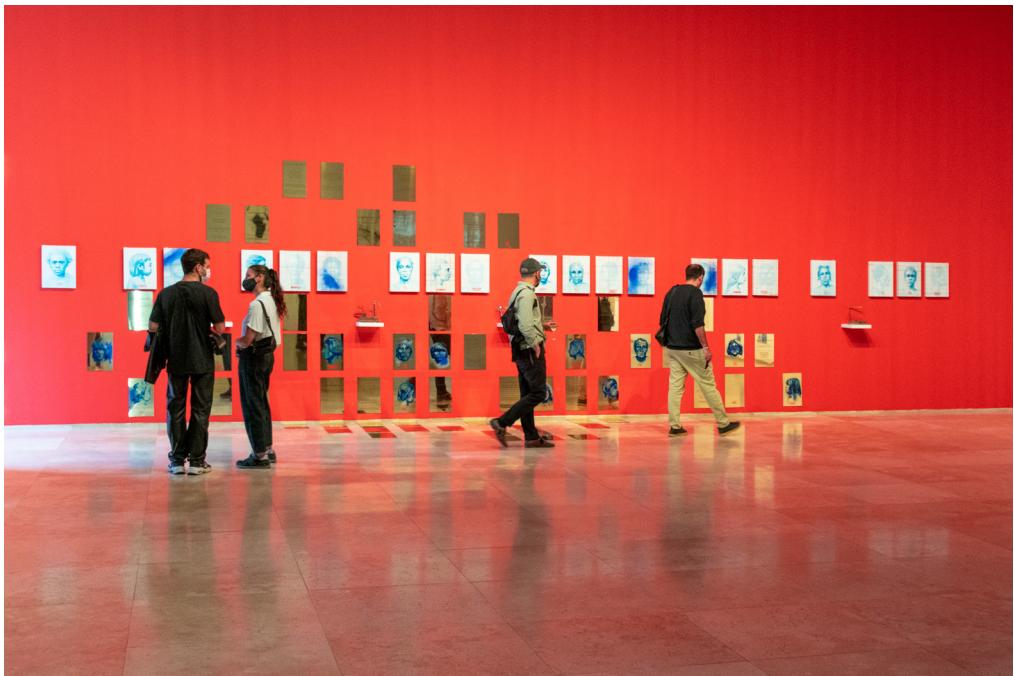

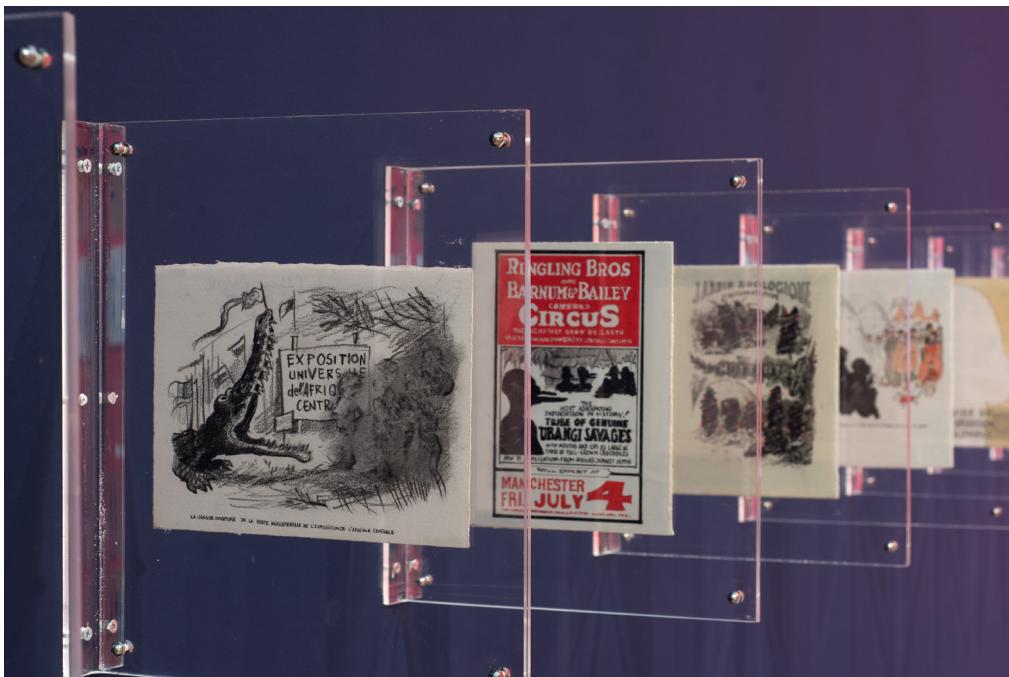

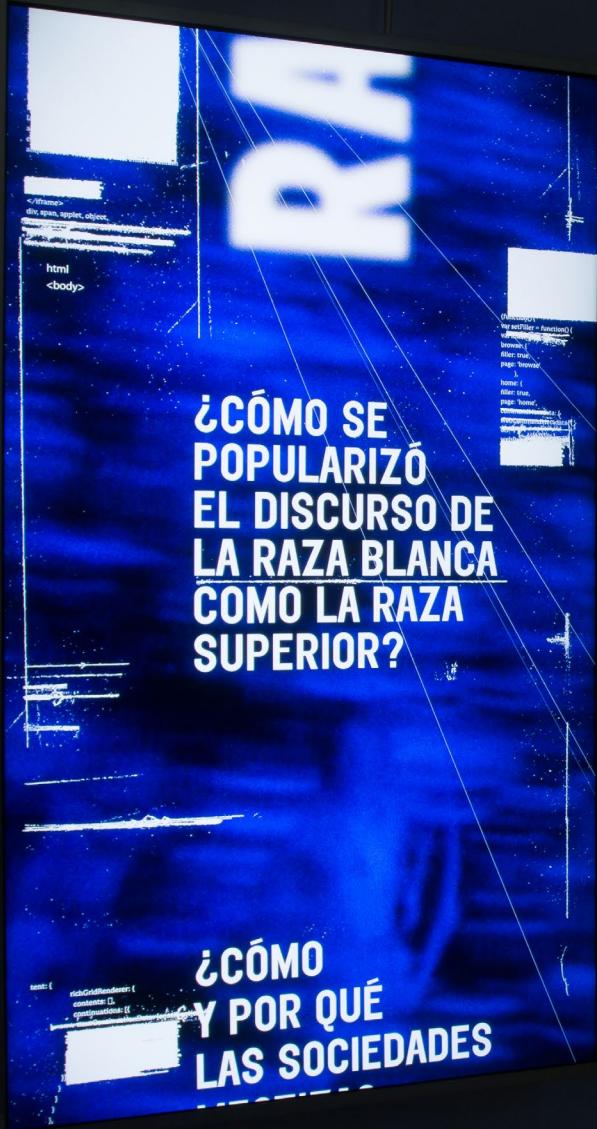

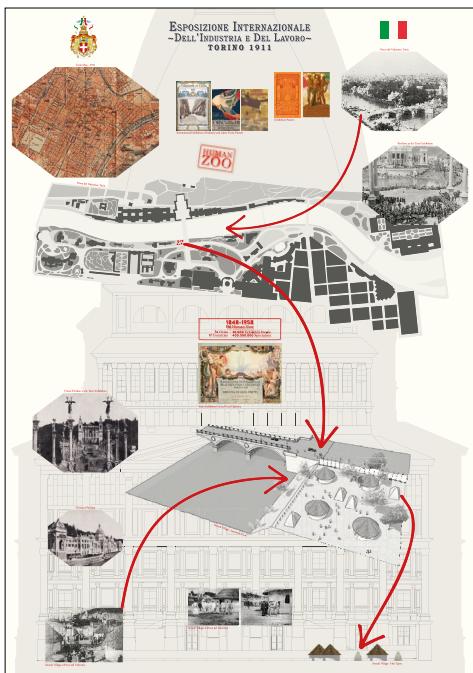
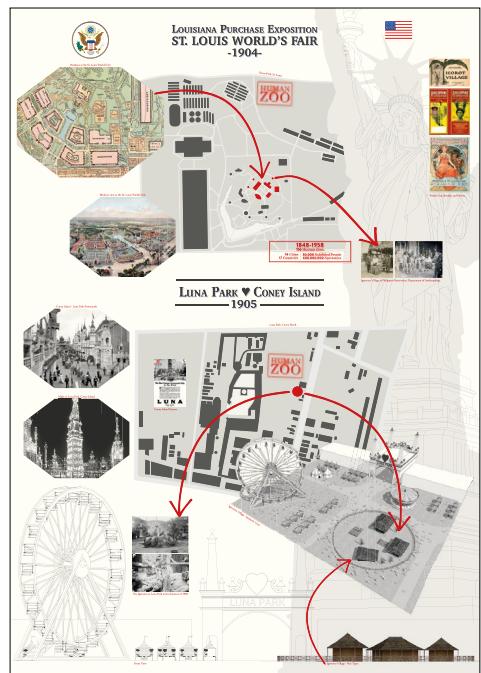
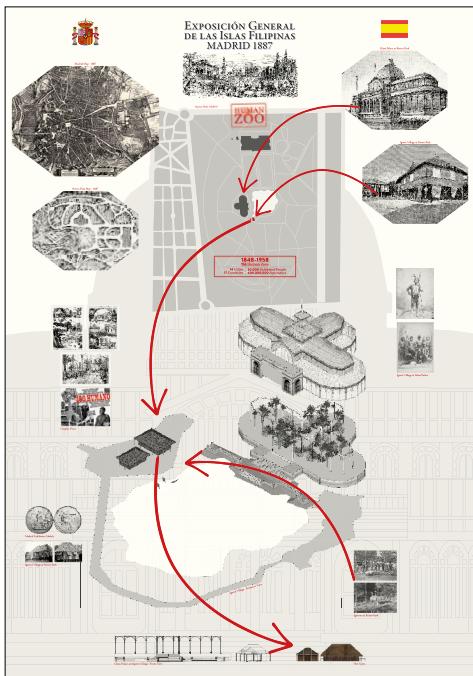
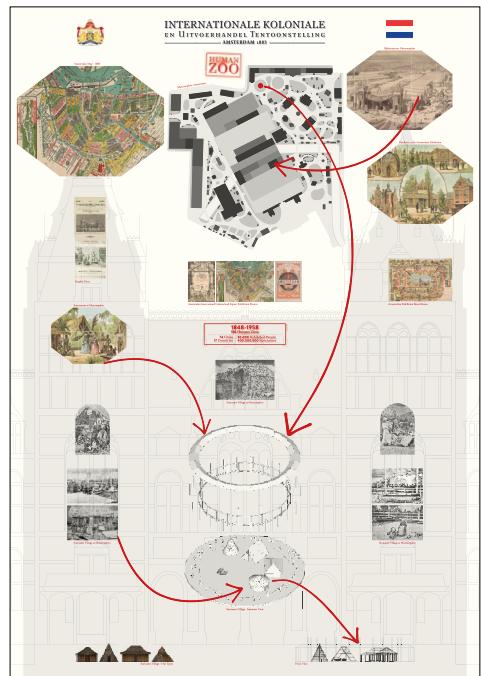

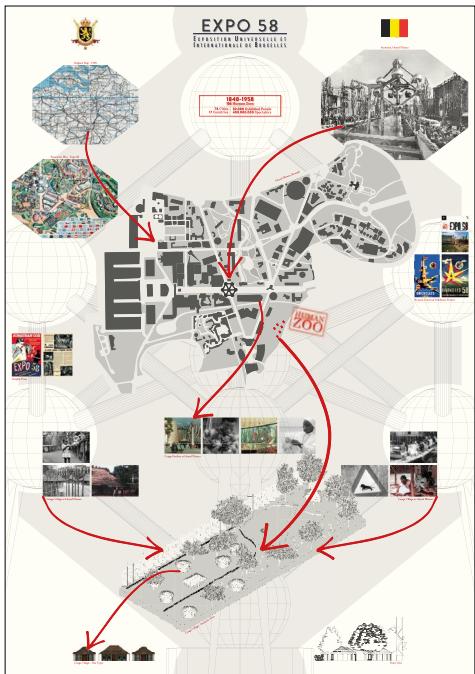
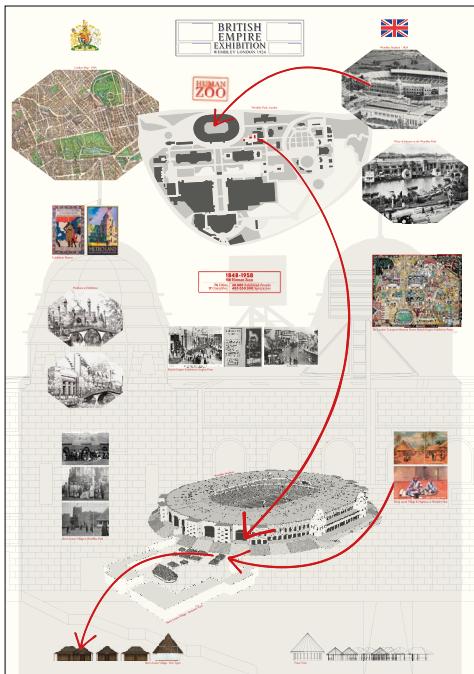
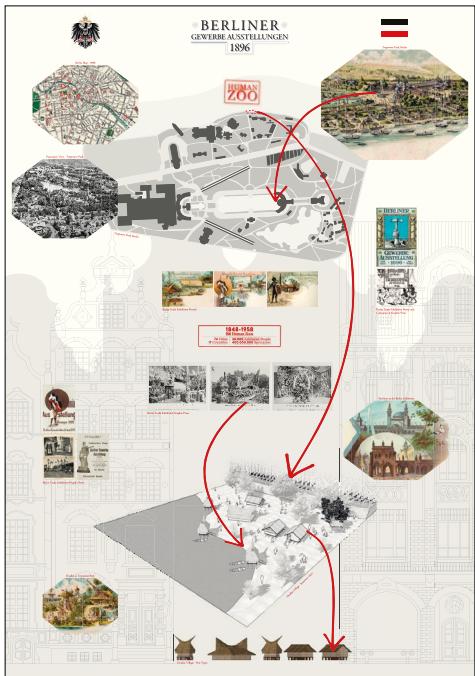
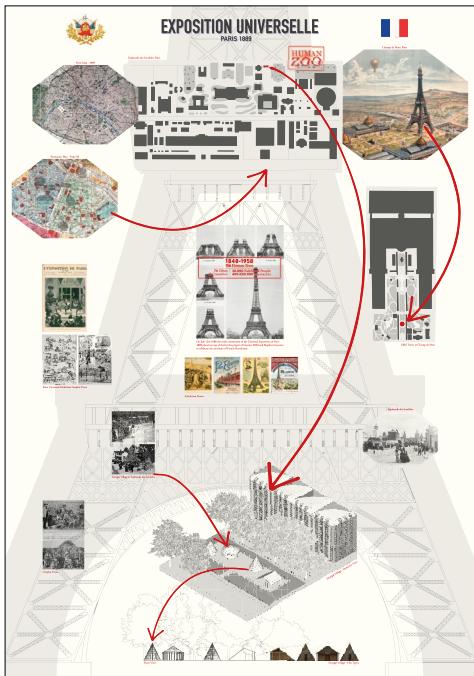

SONY

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

ZOO

Zoo es una serie de obras que entrecruzan mapas de los procesos coloniales europeos del siglo XVII, afiches que analizan el fenómeno histórico y urbano de los zoos humanos en Madrid y Berlín (la serie completa es de 8 ciudades en total) y la configuración de un nuevo mapa que pone en relación dos variables geopolíticas y sociales que se dan de manera simultánea, la migración de Europa a América y la exhibición de pueblos ancestrales provenientes de distintos puntos del globo, en zoológicos humanos albergados al interior de ferias Universales o Coloniales.

1. Mapas coloniales pertenecen a la *Serie Cartografía de la colonización* de los cuales se exhiben 1634 (Mapamundi Holandés) y 1670 (Mapamundi Holandés) impresos e intervenidos con pintura según el proceso de expansión de ese momento en América. Sobrepuerto a ellos, intervienen listas de nombres de pueblos exhibidos en zoológicos 250 años después. Estas listas fueron extraídas de la investigación que realizamos sobre el fenómeno de los zoos, en los que llegamos a contabilizar 1300 zoos humanos documentados entre 1848- 1958. Cada mapa contiene el choque de evidenciar un proceso de colonización, suprematismo y racismo, del que los zoológicos humanos son resultantes.

2. Afiches de 2 ciudades con Zoos humanos pertenecen a la *Serie Zoológicos humanos-emplazamientos*

1886- Madrid: Palacio de Cristal

1896- Berlín: Exposición del Comercio

Cada afiche es la síntesis visual de la investigación de archivos que investigamos preguntándonos cómo el espectáculo del zoo humano había impactado la ciudad donde fue exhibida, qué recursos escenográficos constituían el espectáculo y cómo la idea de civilización y barbarie, progreso

y salvajismo, fueron los signos urbanos que el espectáculo del zoo humano sirvió para popularizar en las distintas ciudades y capitales europeas donde se produjo. Entendimos la construcción de estos signos como necesarias para el proceso de expansión colonial apoyada en la construcción de la homogeneización de la raza blanca europea al mismo tiempo en que el racismo se populariza.

3. Mapa Zoo-migración-públicos

El último mapa impreso sobre tela, se construye a partir del entrecruzamiento de 4 variables históricas que implican repensar los procesos coloniales:

1. Mapa Mercator (en línea gris) rectificado por el mapa Authagraph (en negro y amarillo) de 2016 del diseñador y arquitecto Hajime Narukawa. En este nuevo mapa se corrigen la deformación de la representación de la redondez de la tierra y del aumento desproporcionado del Hemisferio norte del mapa Mercator. Además se señalan dos informaciones gráficas, líneas de colores que muestran la proveniencia del lugar de exhibición de las cerca de 40.000 personas exhibidas en zoos humanos y dónde fueron exhibidas en Europa, entre los años 1848 y 1958.

2. Simultáneamente, en el mismo mapa se señala el inmenso proceso de migración de personas europeas a América entre los años 1850 y 1910. Cruzando distintas fuentes de archivo entendimos que 70 millones de europeos emigraron a las Américas en apenas 60 años, mayoritariamente por el proceso de reconversión social que implicó la Revolución Industrial, de este modo, mayoritariamente las clases pobres buscaron esa solución a sus vidas, de forma paralela a que eran exhibidos los pueblos ancestrales cuya cultura no coincidía con las ideas de universales de civilización y progreso. Se debe señalar que estos datos de migración los conseguimos a través de archivos de americanos y latinoamericanos, ya que la información es escasamente analizada en Europa. Una pregunta que surge de esta variable, es si esos migrantes habrían asistido o sabido de los zoos humanos.

3. El tercer elemento de esta pieza es una proyección de un video compuesto por fragmentos de películas de los públicos que visitaban los zoos humanos. A través de fragmentos podemos ver a estas personas que se divertían en las ferias Universales y Coloniales que muchas veces albergaban zoos Humanos en su interior. El video se concentra solamente en el espectador que mira a la persona exhibida, y no se puede ver al exhibido, ya que digitalmente lo hemos borrado, reflexionando en quién es ese que mira y qué mira, ya que es conocido en términos antropológicos, que los zoos humanos fueron muy eficientes para popularizar el racismo en esas 400 millones de personas que fueron sus espectadores durante los 110 años en que existieron.

INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FAIR

ZOO

Zoo is a series of works that interweave maps of the European colonial processes of the 17th century, posters that analyze the historical and urban phenomenon of the human zoos in Madrid and Berlin (the complete series is of eight cities) and the configuration of a new map that puts in relation two geopolitical and social variables that occur simultaneously: the migration from Europe to America and the exhibition of ancestral peoples from different points of the globe, in human zoos housed inside Universal or Colonial fairs.

1. Colonial maps belong to the *Serie Cartografía de la colonización*, of which 1634 (Dutch world map) and 1670 (Dutch world map) are exhibited, printed and intervened with paint according to the process of expansion in America at that time. Lists of names of peoples exhibited in zoos 250 years later are superimposed on them. These lists were extracted from the research we carried out on the phenomenon of zoos, in which we counted 1300 human zoos documented between 1848 and 1958. Each map contains the shock of evidencing the processes of colonization, suprematism, and racism that resulted in human zoos.

2. Posters of three cities with Human Zoos belong to the *Serie Zoológicos humanos-emplazamientos*

1886- Madrid: Crystal Palace
1896- Berlin: Trade Exhibition

Each poster is the visual synthesis of the archival research we investigated by asking ourselves how the human zoo exhibition had impacted the city where it was exhibited, what scenographic resources constituted the show, and how the idea of civilization and barbarism, progress and savagery, were the urban signs that the human zoo show served to popularize in the different European cities and capitals where it was produced. We understood the construction of these signs as necessary for the process of colonial expansion supported by the construction of the homogenization of the white European race at the same time that racism was popularized.

3. Zoo-migration-audiences Map

The last map, printed on fabric, is constructed from the interweaving of four historical variables that imply rethinking the colonial processes:

1. Mercator Map (in gray line) rectified by the 2016 Authagraph map (in black and yellow) by designer and architect Hajime Narukawa. In this new map, the deformation of the representation of the roundness of the earth and the disproportionate enlargement of the Northern Hemisphere of the Mercator map are corrected. Additionally, colored lines indicate the origins of approximately 40,000 individuals who were exhibited in human zoos and the locations where they were exhibited in Europe, between 1848 and 1958.
2. Simultaneously, the same map shows the immense process of migration of European people to America between 1850 and 1910. Crossing different archival sources, we understand that 70 million Europeans migrated to the Americas in just 60 years, mostly due to the social reconversion process implied by the Industrial Revolution, thus, most of the poor classes sought this solution to their lives, parallel to the fact that the ancestral peoples whose culture did not coincide with the universal ideas of civilization and progress were exhibited. It should be noted that this migration data was obtained through American and Latin American archives, since the information is scarcely analyzed in Europe. One question that arises from this variable is whether these migrants would have known about or attended human zoos.
3. The third element of this piece is a video projection composed of film clips of the audiences that visited the human zoos. Through fragments, we can see these people having fun at the Universal and Colonial fairs that often housed human zoos inside. The video concentrates only on the spectator who looks at the exhibited person, and the exhibited person cannot be seen, since we have digitally erased him, reflecting on who is the one who looks and what he looks at, since it is known in anthropological terms, that human zoos were very efficient in popularizing racism in those 400 million people who were their spectators during the 110 years in which they existed.

ZOO

2021

ZOO

Serie Cartografía de la colonización

- 1634

Impresión digital, tinta y collage sobre
papel poliéster

Serie Cartografía de la colonización

-1670

Impresión digital, tinta, lápices
de colores y collage sobre papel
poliéster

Cartografía Incógnita

Impresión digital sobre tela y
proyección de video

Serie Zoológicos humanos- emplazamientos: Madrid

Impresión fine art sobre papel

Serie Zoológicos humanos- emplazamientos: Berlín

Impresión fine art sobre papel

2021

ZOO

Serie Cartografía de la colonización

- 1634

(Colonization Cartography Series - 1634)

Digital print, ink and collage on
polyester paper

Serie Cartografía de la colonización

- 1670

(Colonization Cartography Series - 1670)

Digital print, ink, colored pencils, and
collage on polyester paper

Cartografía Incógnita

(Unknown Cartography)

Digital print on fabric and video
projection

Serie Zoológicos humanos -

emplazamientos: Madrid

(Human Zoos Series – Locations:

Madrid)

Fine art print on paper

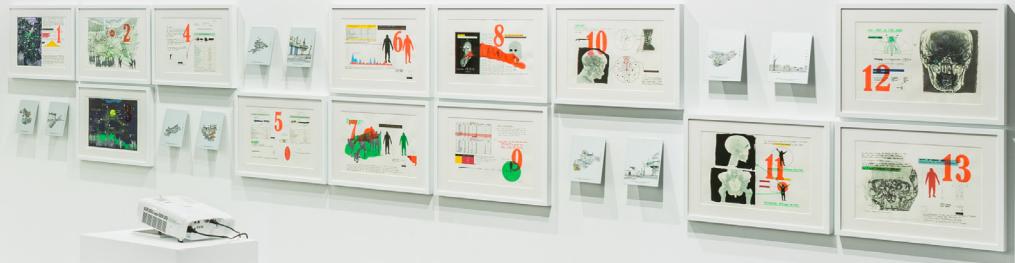
Serie Zoológicos humanos -

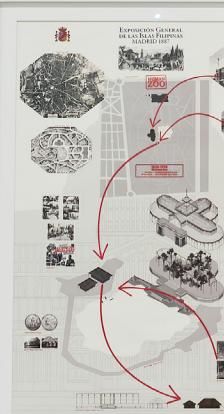
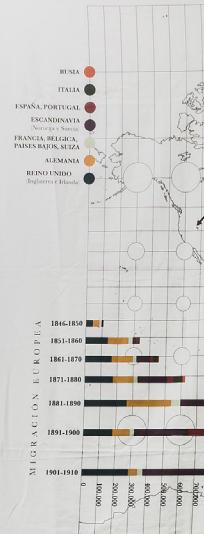
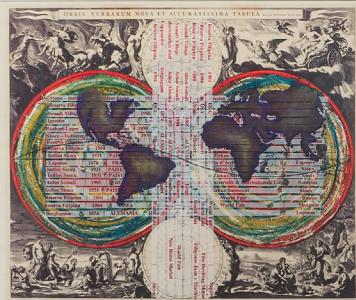
emplazamientos: Berlin

(Human Zoos Series – Locations: Berlin)

Fine art print on paper

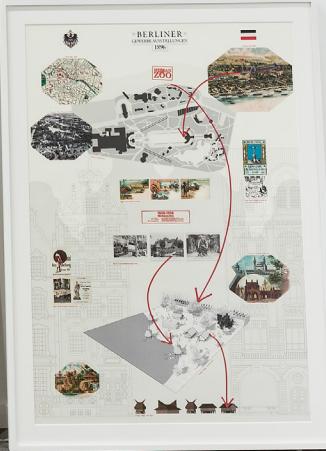

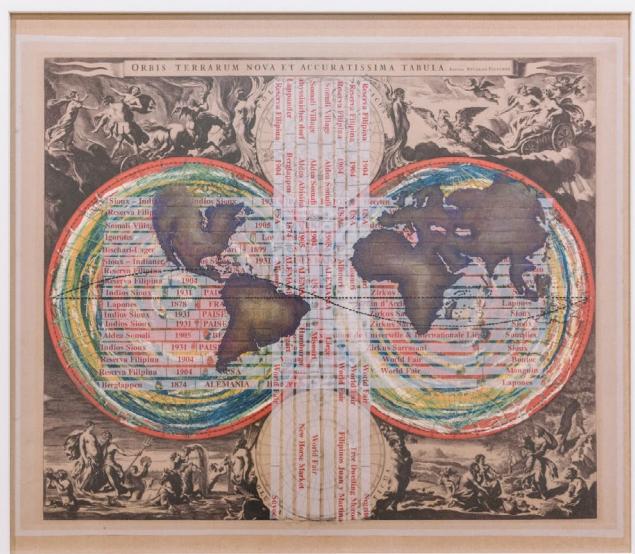

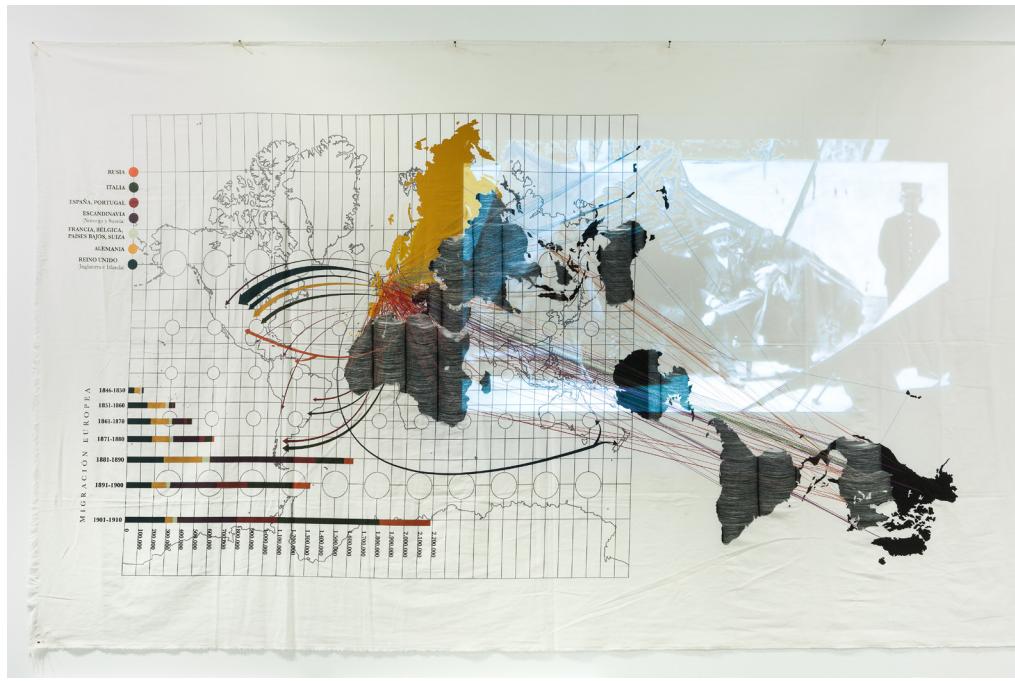

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

2022

ZOO + THE HEGEMONIC MAP + ANNI DI PIOMBO

NOME GALLERY EN ARTISSIMA

TURÍN, ITALIA

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

2021

ZOO

**Serie Cartografía de la colonización
-1670**

Impresión digital, tinta, lápices
de colores y collage sobre papel
poliéster

**Serie Zoológicos humanos-
emplazamientos: Torino**

Impresión fine art sobre papel

2022

The Hegemonic Map

(Mapa de la Hegemonía)

Acero grabado láser, latón y cobre

ZOO es una serie de obras que entrecruzan mapas de los procesos coloniales europeos del siglo XVII y afiches que analizan el fenómeno histórico y urbano de los zoos humanos albergados al interior de ferias Universales o Coloniales en distintas ciudades europeas y de Estados Unidos.

Serie Cartografía de la colonización-1670 es un mapamundi holandés impreso e intervenido con pintura según el proceso de expansión de ese momento en América. Sobrepuerto a él, intervienen listas de nombres de pueblos exhibidos en zoológicos 250 años después. Estas listas fueron extraídas de la investigación realizada sobre el fenómeno de los zoológicos, en la que se contabilizaron 1300 zoológicos humanos documentados entre 1848-1958. Cada mapa contiene el choque de evidenciar un proceso de colonización, suprematismo y racismo, del que los zoológicos humanos son resultantes.

Serie Zoológicos humanos-emplazamientos: Torino es parte de la síntesis visual de la investigación de archivos realizada a partir de las preguntas: ¿cómo el espectáculo del zoo humano había impactado la ciudad donde fue exhibido?, ¿qué recursos escenográficos constituyan el espectáculo? y ¿cómo la idea de civilización y barbarie, progreso y salvajismo, fueron los signos urbanos que el espectáculo del zoo humano sirvió para popularizar en las distintas ciudades y capitales europeas donde se produjo?. La construcción de estos signos fue necesaria para el proceso de expansión colonial apoyado en la construcción de la homogeneización de la raza blanca europea al mismo tiempo en que el racismo se popularizaba.

The Hegemonic Map (Mapa de la Hegemonía) es parte de un proyecto de investigación que tiene su origen en una pregunta a la que la artista pretende dar respuesta: ¿cómo se configura la mirada modernista, eurocentrica y colonial? ¿La mirada que luego se expande de Europa a EEUU y construye un desprecio simbólico que se impone como subyugación política, cultural y económica en regiones no hegemónicas?

Para ello, la obra pretende rescatar conceptos acuñados desde una perspectiva eurocentrica que arrojan luz sobre la violencia con la que se reduce el mundo a un modelo expansionista, desarrollista y hegemónico.

El mapa representa la hegemonía colonial europea en todo el mundo. Sólo 9 países en el mundo se han librado de la dominación europea: Bután, Etiopía, Irán, Japón, Liberia, Mongolia, Nepal, Corea del Norte y del Sur y Tailandia.

2022

Anni di piombo

(Años de plomo)

Políptico. 16 placas de acrílico cortado
láser, bisagras de acrílico y estructura
de madera

Anni di piombo (*Años de plomo*) es una recopilación de archivos no clasificados que evidencia el complot secreto coordinado por los mandos de la OTAN y la CIA, que actuaron en secreto al final de la Segunda Guerra Mundial para neutralizar a las fuerzas políticas de izquierda en algunos países europeos, así como en otras regiones geopolíticas.

La existencia de la Operación Gladio, una red clandestina que operó en varios países europeos desde principios de los años 50 y que fue coordinada por el mando militar supremo de la OTAN, queda demostrada a través de la selección de archivos de algunas agencias de inteligencia de Francia, Italia, Alemania y España. Según numerosas fuentes de los servicios secretos estadounidenses, Gladio nació para crear un esquema de resistencia contra una posible invasión soviética de Europa Occidental -que nunca se produjo.

En 1972, tras el atentado de Peteano en Italia, se sugirió que las Brigadas Rojas de extrema izquierda eran las responsables. Sin embargo, al reabrir el caso doce años después, el juez Felice Casson descubrió una red secreta de inteligencia militar italiana (Gladio) que estaba vinculada al terrorista de derechas Vincenzo Vinciguerra. Este servicio secreto proporcionaba a los terroristas de derechas explosivos para llevar a cabo atentados contra la población italiana en varias ciudades.

Gladio (del latín *gladium*, "espada corta"), era una especie de antiguerrilla comunista. En los archivos de los servicios secretos italianos aparece como una red secreta vinculada a acciones de desestabilización política, incluido el asesinato de Aldo Moro en 1978, del que se informa en los archivos de la CIA, información muy censurada por las líneas negras.

Aunque la presencia de Gladio está plenamente confirmada en muchos países europeos, hay más preguntas sin respuesta que certezas sobre esta misteriosa organización, "ilegal pero legal", según algunas fuentes oficiales.

Voluspa Jarpa

2022

ZOO + THE HEGEMONIC MAP + ANNI DI PIOMBO

NOME GALLERY AT ARTISSIMA

TURIN, ITALY

INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FAIR

2021

ZOO

Serie Cartografía de la colonización

-1670

(Colonization Cartography Series - 1670)

Digital print, ink, colored pencils, and
collage on polyester paper

2022

The Hegemonic Map

Laser etched steel, brass and copper

Serie Zoológicos humanos-

emplazamientos: Torino

(Human Zoos Series - Locations: Torino)

Fine art print on paper

Zoo is a series of works that interweave maps of the European colonial processes of the 17th century and posters that analyze the historical and urban phenomenon of the human zoos housed inside Universal or Colonial fairs in different European and U.S. cities.

Serie Cartografía de la colonización-1670, is a Dutch world map printed and intervened with paint according to the process of expansion in America at that time. Lists of names of peoples exhibited in zoos 250 years later are superimposed on them. These lists were extracted from the research carried out on the phenomenon of zoos, in which 1300 human zoos were counted and documented between 1848 and 1958. Each map contains the shock of evidencing the processes of colonization, suprematism, and racism that resulted in human zoos.

Serie Zoológicos humanos-emplazamientos: Torino is part of the visual synthesis of the archival research conducted from the questions: how the spectacle of the human zoo had impacted the city where it was exhibited? what scenographic resources constituted the show? and how the idea of civilization and barbarism, progress and savagery, were the urban signs that the spectacle of the human zoo served to popularize in the different European cities and capitals where it was produced?. The construction of these signs was necessary for the process of colonial expansion supported by the construction of the homogenization of the white European race at the same time that racism was popularized.

The Hegemonic Map is part of a research project that originates in a question the artist seeks to answer: how is the modernist, Eurocentric and colonial gaze configured? The gaze that later expands from Europe to the USA and constructs a symbolic contempt that is imposed as political, cultural and economic subjugation in non-hegemonic regions?

To do so, the work seeks to rescue concepts coined from a Eurocentric perspective that shed light on the violence with which the world is reduced to an expansionist, developmentalist and hegemonic model.

The map depicts the European colonial hegemony worldwide. Only 9 countries in the world have been free from European domination: Bhutan, Ethiopia, Iran, Japan, Liberia, Mongolia, Nepal, North and South Korea and Thailand.

2022

Anni di piombo

(Years of Lead)

Polyptych. 16 laser-cut acrylic plates,
acrylic hinges and wooden structure

Anni di piombo (*Years of Lead*) is a compilation of unclassified files that evidences the secret plot coordinated by NATO and CIA commanders, who secretly acted at the end of World War II in order to neutralize the political left-wing forces in some European countries, as well as in other geopolitical regions.

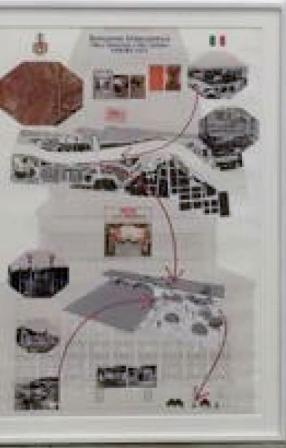
The existence of Operation Gladio, a clandestine network operating in several European countries since the early 1950's and coordinated by the supreme military command of NATO, is demonstrated through the selection of files of some intelligence agencies of France, Italy, Germany and Spain. According to numerous sources from the U.S. secret services, Gladio was born to create a resistance outline against a possible Soviet invasion of Western Europe -which never occurred.

In 1972, after the Peteano bombing in Italy, it was suggested that the extreme-left Red Brigades were responsible. While reopening the case twelve years later, however, Judge Felice Casson discovered a secret Italian military intelligence network (Gladio) that was linked to the right-wing terrorist, Vincenzo Vinciguerra. This secret service provided right-wing terrorists with explosives to carry out attacks against the Italian population in several cities.

Gladio (from Latin *gladium*, "short sword"), was a sort of communist anti-guerrilla. In the Italian secret services' archives, it appears as a secret network linked to political destabilization actions including the murder of Aldo Moro in 1978, which is reported in CIA files, information highly censored by black lines.

Although Gladio's presence is fully confirmed in many European countries, there are more unanswered questions than certainties about this mysterious organization, "illegal but legal", according to some official sources.

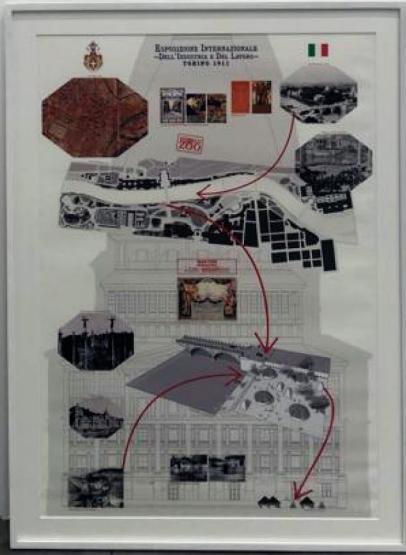

TERRARUM NOVA ET ACCRETISSIMA TABULA

1602
Johannes Janssonius
Amsterdam

**THE LAST MOMENT OF THE DEMOCRATIC
WOMEN ASSOCIATION**

NOME GALLERY
BERLÍN, ALEMANIA

EXPOSICIÓN COLECTIVA "MEMORABILIA"

Blue Series

(Serie azul)

Serie de 7 pinturas. Óleo, impresión digital y serigrafía sobre tela

Grey Series

(Serie Gris)

Serie de 4 pinturas. Óleo, impresión digital y serigrafía sobre tela

En Viena, en 1848, tras dos meses de una constitución republicana, un nuevo motín permitió a los liberales elegir una Asamblea Constituyente. El 21 de agosto de 1848 se promulgó una drástica reducción salarial de las funcionarias públicas que provocó disturbios en los que murieron 18 personas y 282 resultaron heridas. El 28 de agosto de 1848, la baronesa Karoline von Perin fundó la Primera Asociación de Mujeres Demócratas de Viena. La asociación organizó una manifestación frente al Reichstag el 17 de octubre de ese mismo año. Asistieron 300 mujeres que, junto con 1.000 firmantes, querían pedir un referéndum por los derechos laborales de la mujer, más igualdad y educación. La petición y la asociación de mujeres se consideraron una empresa absurda y fueron atacadas públicamente en la prensa. Las duras críticas parodiaban el mundo propuesto por las mujeres, utilizando caricaturas sexuales con humillantes escenas de sometimiento y otras que representaban la venganza femenina hacia los hombres tanto en la esfera pública como en la privada. Esos panfletos y caricaturas imaginaban un futuro en el que la libertad de las mujeres suponía un desastre para la sociedad masculina. El movimiento se disolvió por falta de apoyo social y la prohibición de asociación política femenina quedó sellada por la Ley de Asociaciones de 1867, que limitaba la participación de las mujeres en política a las asociaciones benéficas y de niños.

La serie de pinturas *The Last Moment of the Democratic Women Association* (*El último momento de la Asociación de Mujeres Demócratas*), se inspira en una litografía de 1848 titulada "Los Labios del Club de Mujeres Demócratas". El grabado incluía trece escenas pornográficas, e ilustra la respuesta social a este movimiento, que reducía las aspiraciones democráticas y políticas de las mujeres a caricaturas lascivas que refuerzan los estereotipos de género.

Voluspa Jarpa

2022

**THE LAST MOMENT OF THE DEMOCRATIC
WOMEN ASSOCIATION**

NOME GALLERY
BERLIN, GERMANY

COLLECTIVE EXHIBITION "MEMORABILIA"

Blue Series

Series of 7 paintings. Oil, digital print
and silkscreen on canvas

Grey Series

Series of 4 paintings. Oil, digital print
and silkscreen on canvas

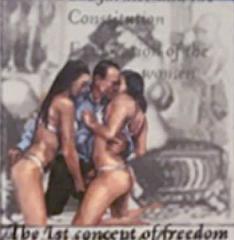
In Vienna, in 1848, after two months of a republican constitution, a new mutiny allowed liberals to elect a Constituent Assembly. On August 21, 1848, a dramatic salary reduction of female public servants was issued, causing riots in which 18 people died and 282 were injured. On August 28, 1848, the Baroness Karoline von Perin founded the First Association of Democratic Women of Vienna. The association organized a demonstration in front of the Reichstag on October 17th that same year. Three hundred women attended, who along with 1000 signatories, wanted to call for a referendum for women's labor rights, more equality, and education. The petition and women's association were considered a preposterous enterprise and were publicly attacked in the press. The harsh criticism parodied the world proposed by women, using sexual cartoons with humiliating scenes of subjugation and others that depicted feminine vengefulness towards men in both the public and the private sphere. Such pamphlets and cartoons envisioned a future where women's freedom entailed a disaster for masculine society. The movement dissolved due to a lack of social support and the ban on the women's political association was sealed by the Association Act of 1867, which confined women's participation in politics to charity and children's associations.

The painting series *The Last Moment of the Democratic Women Association*, draws inspiration from a 1848 lithography entitled "The Lips of The Democratic Women's Club". The print included thirteen pornographic scenes, and illustrates the social response to this movement, which reduced women's democratic and political aspirations to raunchy caricatures that reinforce gender stereotypes.

"Los Labios del Club de Mujeres Demócratas", litografía (1848)
"The Lips of The Democratic Women's Club", litography (1848)

Constitution
Education of the
nationals women

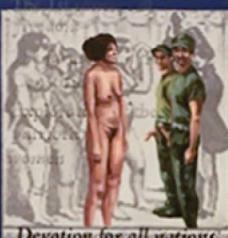
The 1st concept of freedom

Exploration of the
nationals women

Reason for freedom of press

Devotion for all nations

Devotion for all nations

The 1st barricade in March
The summer and the
Constitution

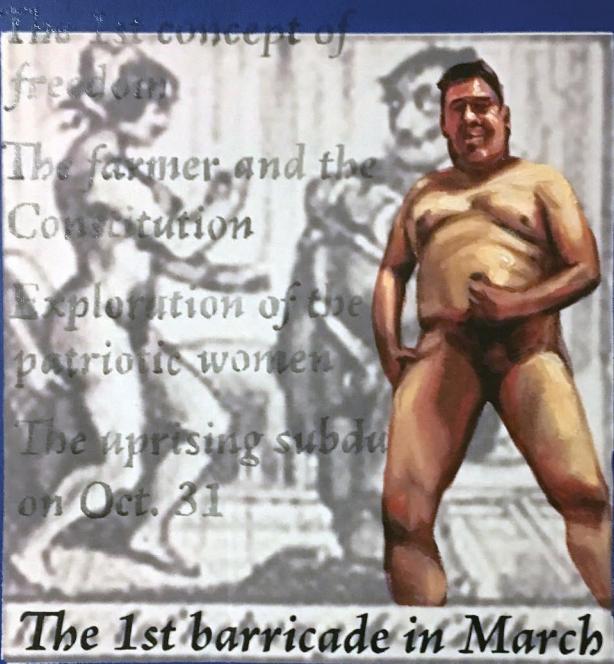

The 1st barricade in March

Reason for freedom of press
Education of the
nationals women

The test of the guard

The 1st concept of
freedom

The farmer and the
Constitution

Exploration of the
patriotic women

The uprising subdued
on Oct. 31

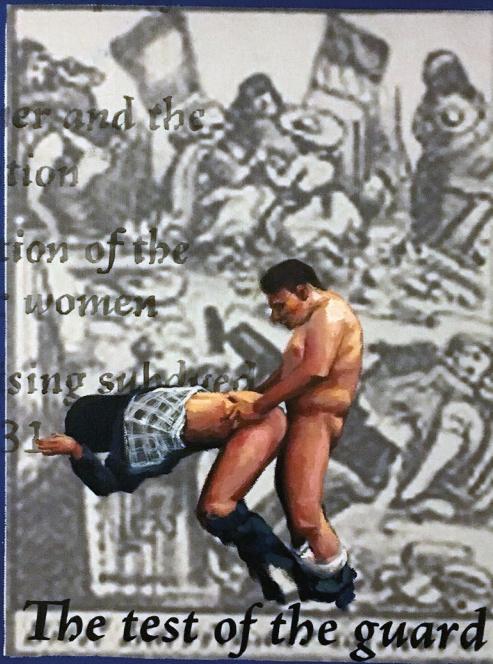
The 1st barricade in March

The last moment of the
Democratic Women's
Association in 1848

The farmer and the
Constitution

Exploration of the
patriotic women

The uprising subdues
on Oct. 31

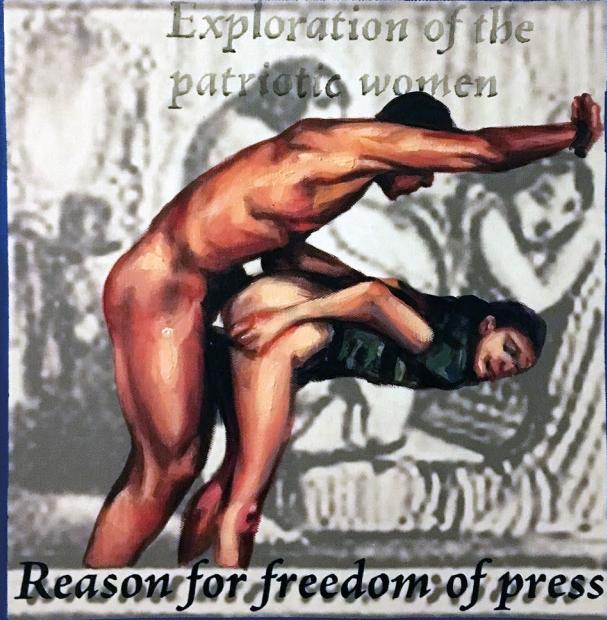

The test of the guard

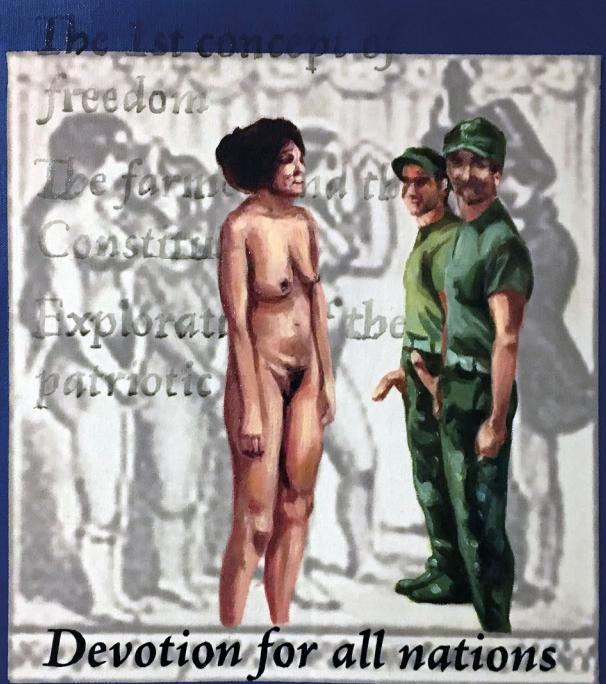
*The last moment of the
Democratic Women's
Association in 1848*

*The last moment of the
Democratic Women's
Association in 1848*

*Exploration of the
patriotic women*

Reason for freedom of press

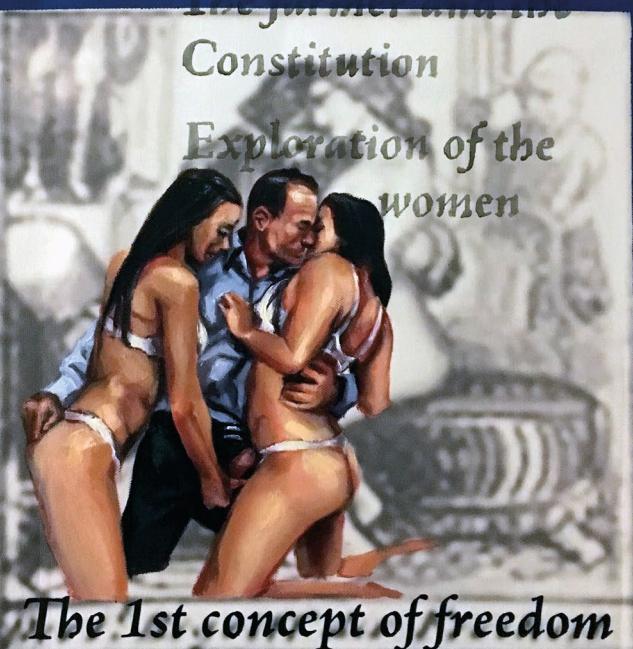
Devotion for all nations

*The last moment of the
Democratic Women's
Association in 1848*

Association in 1840

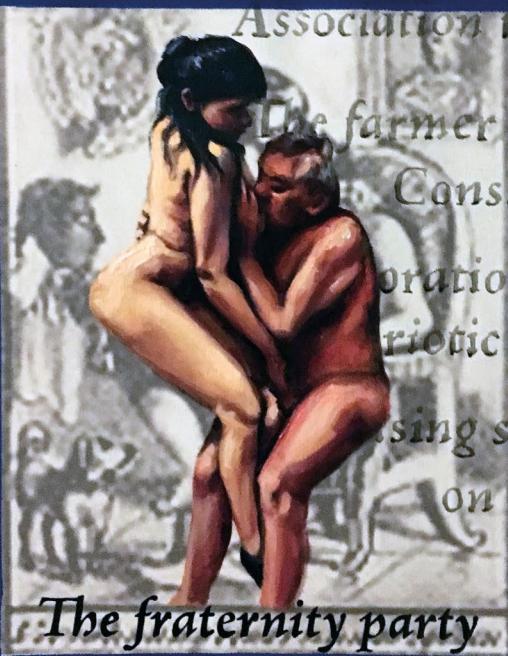
The farmer and the
Constitution

Exploration of the
women

The 1st concept of freedom

The last meeting of the
Democratic Women's
Association in 1818

The farmer and the
Constitution
oration of the
riotic women
using subdued
on Oct. 31

The fraternity party

The last moment of the
Democratic Women's
Association in 1848

The farmer and the
Constitution

Exploration of
patriotic women

The uprising subdued
on Oct. 31

The farewell on October 6

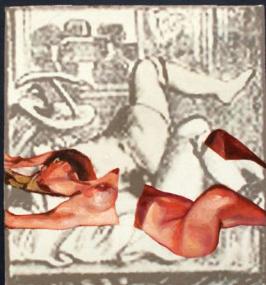

The elimination of celibacy

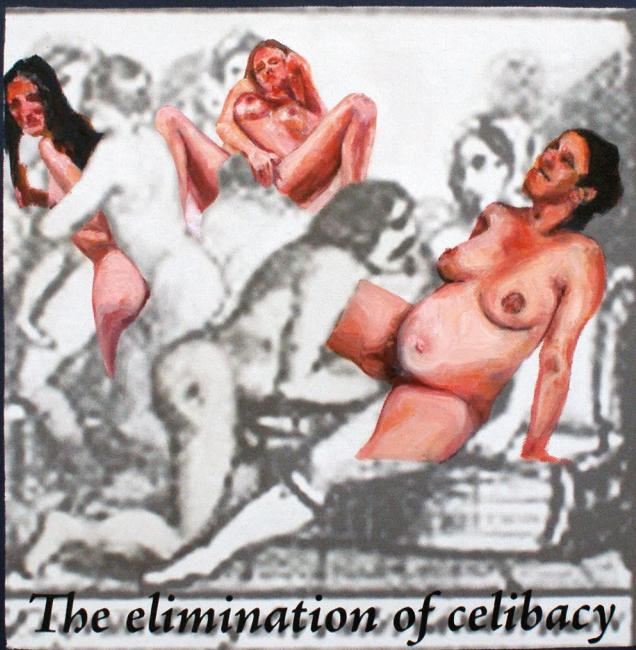
The workers' association fails

The workers' riot

A republican succumbs

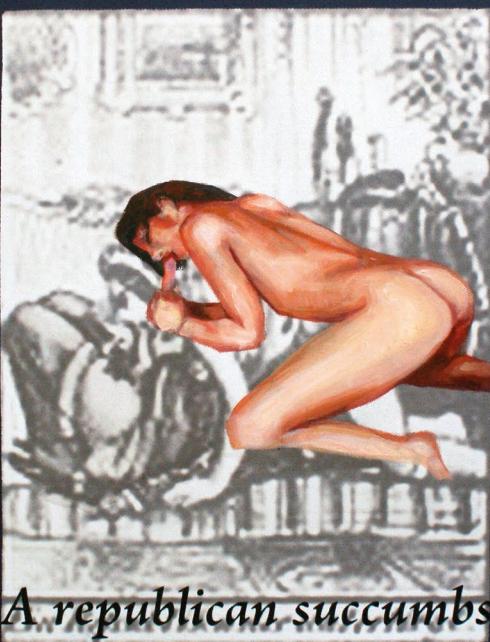
The elimination of celibacy

The workers' association fails

The workers' riot

A republican succumbs

Amsterdam 1883, Awarahena

Impresión fine art sobre papel

Amsterdam 1883, Johannes Kojo

Impresión fine art sobre papel

Atlas Series 1

(Serie Atlas 1)

Impresión digital multicapa sobre seda

Atlas Series 2

(Serie Atlas 2)

Impresión digital multicapa sobre seda

2022

The Hegemonic Map

(Mapa de la Hegemonía)

Grabado láser sobre acero, latón y cobre

Zoo List

(Lista de zoológicos)

Instalación flotante: impresión en PVC transparente

2021

Zoológicos humanos: Berlín, 1896

Impresión fine art sobre papel

Incognito Cartography: Exhibited

(Cartografía Incógnita: Exhibidos)

Instalación multimedia: proyección de video, impresión e intervención sobre tela

Incognito Cartography: Public

(Cartografía Incógnita: Público)

Instalación multimedia: proyección de video, impresión e intervención sobre tela

Exhibited: America

(Exhibidos: América)

Video e impresión sobre aluminio

Exhibited: Asia

(Exhibidos: Asia)

Video e impresión sobre aluminio

2021

Serie cartografía de la colonización

- 1634

Impresión digital, tinta y collage sobre papel poliéster

La obra de la artista chilena Voluspa Jarpa se basa en un meticuloso análisis de documentos políticos, históricos y sociales, que utiliza como punto de partida para reflexionar sobre las nociones de memoria, trauma, violencia, desplazamiento y resistencia. *Human Zoo* (*Zoológico Humano*) reúne nuevas instalaciones, obras de técnica mixta, textiles y grabados relacionados con las prácticas inhumanas de las populares exposiciones etnológicas que se celebraron por toda Europa y Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX.

A través de la investigación de documentos, archivos y repositorios de diferentes épocas, las obras de *Human Zoo* son un testimonio de la existencia de los 156 zoológicos humanos que tuvieron lugar en 141 ciudades de 19 países de Europa y Norteamérica entre los años 1822 y 1958. En ellos se exhibieron 30.000 individuos pertenecientes a 126 pueblos de distintos territorios del mundo como parte de una estrategia colonial que construyó y promovió la noción de superioridad cultural y racial europea. Cerca de 500 millones de espectadores visitaron estas exposiciones a lo largo de 140 años y participaron en exhibiciones que sirvieron para popularizar el racismo colonial, científico y cultural. La exposición *Human Zoo* de Jarpa pretende restituir y elaborar las historias no contadas e invisibles de estas exposiciones coloniales a través de cuatro líneas de investigación entrecruzadas sobre la historia de la hegemonía que exploran el racismo científico, el canon cultural, el simbolismo urbano y la geopolítica. Utilizando estrategias cartográficas críticas, Jarpa amplía esta indagación para rastrear corrientes migratorias paralelas que surgieron al mismo tiempo que se exhiben personas “no blancas” de todo el planeta, como la migración masiva de desplazados y marginados en Europa tras la Revolución Industrial.

HUMAN ZOO

Atlas Series 1

Atlas Series 2

Piezas que reúnen documentación gráfica y fotográfica sobre los zoológicos humanos. Las capas de seda translúcida son impresas con imágenes y datos relacionados con las Exposiciones Universales y Coloniales y son prueba de la amplitud y de la gran difusión del fenómeno.

Zoo List

Instalación que presenta la información de los más de seiscientos zoológicos humanos que fueron documentados: el país, la ciudad, el lugar y el año de la exposición, la cantidad y el lugar de origen de las personas exhibidas y observaciones sobre ellas.

The Hegemonic Map

Pieza que cuestiona la configuración de la mirada modernista, eurocéntrica y colonial. Dicha mirada tiene su origen en el colonialismo Europeo y se extiende a EEUU, se funda en una simbología de desprecio para imponerse como subyugación política, cultural y económica de las regiones no hegemónicas.

La cartografía diferencia tres grupos de países: los europeos colonizadores, los colonizados y los once que no fueron colonias europeas: Afganistán, Bután, Corea del Norte, Corea del Sur, Etiopía, Irán, Japón, Liberia, Mongolia, Nepal y Tailandia.

Incognito Cartography: Exhibited
Incognito Cartography: Public

Mapas impresos sobre tela construidos a partir de las migraciones de Europa a América entre 1850 y 1910. Este proceso afectó los valores culturales y coloniales en América y ocurrió simultáneamente con la exhibición de personas de etnias no europeas en los zoológicos humanos.

En los textiles se entrecruzan dos mapas: el AuthaGraph y el Mercator. En el primero y más reciente mapa se corrigen la deformación de la redondez de la tierra y el aumento desproporcionado del hemisferio norte del mapa Mercator. Ambas telas están deshilachadas y vueltas a zurcir a mano con hilos del color de distintas “pieles” para señalizar como la migración-exhibición promovió un proceso de racialización y colonización al asociar las ideas de “civilización-blanquitud” y “salvaje-morenidad”.

Los videos incluyen fragmentos procedentes de archivos y documentos sobre las personas exhibidas, sobre el público y sobre la migración europea a América tales como álbumes fotográficos, videos, postales y afiches de los zoos, además de animaciones y reconstrucciones 3D de los lugares de exhibición.

Exhibited: America
Exhibited: Asia

Videos realizados a partir del registro fotográfico de las personas exhibidas quienes fueron fotografiadas, medidas, estudiadas y comparadas. Este proceso “analítico-científico” dio pie para que desde las ciencias de la antropología y etnografía entre otras, se erigieran discursos evolucionistas que establecían categorías de “razas”, popularizando un pensamiento racializado y supremacista. El video recurre a la inteligencia artificial para reponer “la humanidad” de esas personas exhibidas. Impresos en aluminio, se encuentran fragmentos de textos científicos racistas de la época.

Amsterdam 1883, Awarahena

Fine art print on paper

Amsterdam 1883, Johannes Kojo

Fine art print on paper

Atlas Series 1

Multilayered digital print on silk

Atlas Series 2

Multilayered digital print on silk

2022

The Hegemonic Map

Laser engraved steel, brass, and copper

Zoo List

Installation: floating prints on transparent PVC

2021

Zoológicos humanos: Berlín, 1896

(Human Zoos: Berlin, 1896)

Fine art print on paper

Incognito Cartography: Exhibited

Multimedia installation: video projection, print and interventions on textile

Incognito Cartography: Public

Multimedia installation: video projection, print and interventions on textile

Exhibited: America

Video, print on aluminum

Exhibited: Asia

Video, print on aluminum

2021

Serie cartografía de la colonización – 1634

(Colonization Cartography Series – 1634)
Digital print, ink and collage on polyester paper

The Chilean artist Voluspa Jarpa's work is based upon a meticulous analysis of political, historical, and social documents, which she uses as a starting point to reflect upon notions of memory, trauma, violence, displacement, and resistance. *Human Zoo* brings together new installation, mixed media works, textile, and engraving related to the inhumane practices of the popular ethnological expositions that were held throughout Europe and United States in the nineteenth and early twentieth centuries.

Through the investigation of documents, archives, and repositories from different time periods, the works in *Human Zoo* are a testimony to the existence of the 156 human zoos that took place in 141 cities in 19 countries in Europe and North America between the years of 1822 and 1958. In them, 30.000 individuals belonging to 126 peoples from different territories around the world were exhibited as part of a colonial strategy that constructed and promoted the notion of European cultural and racial superiority. Nearly half a billion spectators visited these exhibitions over the course of 140 years and engaged with displays that served to popularize colonial, scientific, and cultural racism. Jarpa's exhibition *Human Zoo* aims to reinstate and elaborate the untold, invisible stories of these colonial exhibitions through four intersecting lines of research into the history of hegemony that explore scientific racism, cultural canon, urban symbolism, and geopolitics. Using critical cartographic strategies, Jarpa extends this inquiry to tracking parallel migration streams that emerged at the same time that "non-white" people from all over the planet are exhibited, such as the massive migration of displaced and marginalized people in Europe following the Industrial Revolution.

HUMAN ZOO

Atlas Series 1

Atlas Series 2

These pieces reassemble photographic and graphic documentation on the human zoos. The translucent textile sheets are printed with overlaying images and data of the Colonial and Universal Fairs to suggest how vast and widespread the phenomenon was.

Zoo List

Installation enclosing information of the over 600 human zoos that were documented: the place of origin of the exhibited persons, the country, city, location, and year of the exhibition, the number of people exhibited and observations on them.

The Hegemonic Map

This piece questions the configuration of the modernist, Eurocentric and colonial gaze. This gaze has its origins in European colonialism and extends to the USA, it is based on a symbolism of contempt to impose itself as political, cultural and economic subjugation of non-hegemonic regions.

The cartography differentiates three groups of countries: the colonizing Europeans, the colonized and the eleven that were not European colonies: Afghanistan, Bhutan, North Korea, South Korea, Ethiopia, Iran, Japan, Liberia, Mongolia, Nepal and Thailand.

Incognito Cartography: Exhibited
Incognito Cartography: Public

Maps printed on fabric constructed from the migrations from Europe to America between 1850 and 1910. This process affected cultural and colonial values in America and occurred simultaneously with the exhibition of non-European ethnics in human zoos.

Two maps are intertwined in the textiles: the AuthaGraph and the Mercator. In the first and more recent map, the deformation of the roundness of the earth and the disproportionate enlargement of the northern hemisphere of the Mercator map are corrected. Both canvases are frayed and re-darned by hand with threads of different "skins" colors to point out how migration-exhibition promoted a process of racialization and colonization by associating the ideas of "civilization-whiteness" and "savagery-moreness".

The videos include fragments from archives and documents about the exhibited people, the public and the European migration to America, such as photographic albums, videos, postcards and posters from the zoos, as well as animations and 3D reconstructions of the exhibition sites.

Exhibited: America
Exhibited: Asia

These videos are made with records of exhibited persons who were photographed, measured, examined, and compared. This "analytical-scientific" process was used by sciences like anthropology and ethnography to endorse evolutionist discourses, establish race categories, and generalize racism and suprematism directly in connection with the skin color and physical appearance. The images were animated by an AI with small movements that restore the "humanity" of the exhibited people. Next to the monitor an aluminum plate presents an excerpts from scientific racist texts of the time.

ELIJAH RICHARD MAYER

ELIJAH MAYER BY TANIA

ACIRE CAVI

LES HABITANTS DE SURINAM

LES INDIENS KALINA

25

AWARAHENA

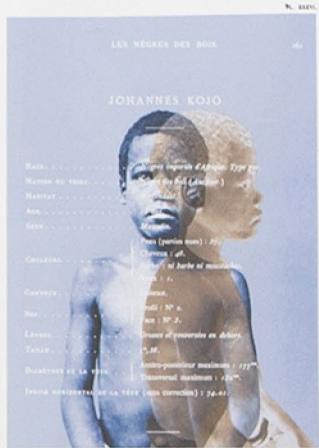
AWARAHENA

LES HABITANTS DE SORINAME

N. 2221.

LES NÉGRES DES BOIS.

JOHANNES KOJO

Collection du Prince Roland Bonaparte

Photographe Riche

JOHANNES KOJO

MARIOETARI

JOHAN // ALI-WA-JA

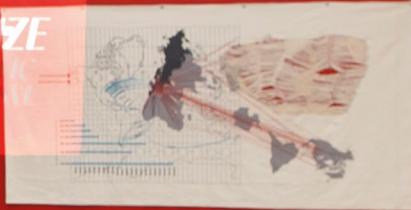

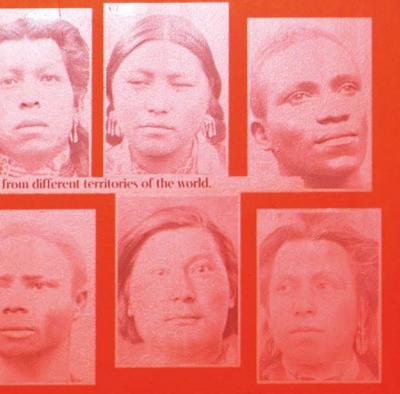

POP UP PRIZE
COLONIAL SCIENTIFIC
& CULTURAL RACISM

from different territories of the world.

POPULAR RIZA

COLONIAL SCIENTIFIC & CULTURAL RACISM

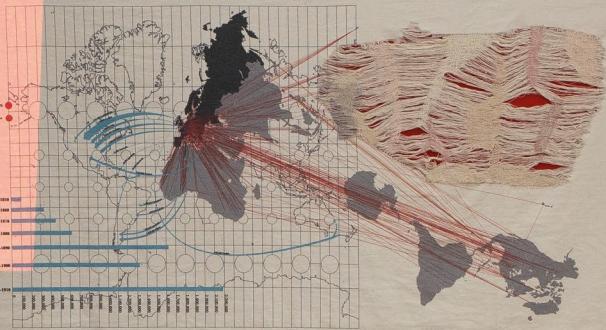

E

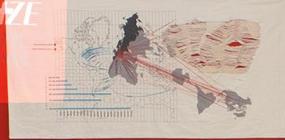
PEOPLES EXECUTED IN HONDURAS

PEOPLES EXECUTED IN VENEZUELA

NOTATION
HONDURAS

POPULAR PRIZE
COLONIAL SCIENCE & CULTURAL RICHES

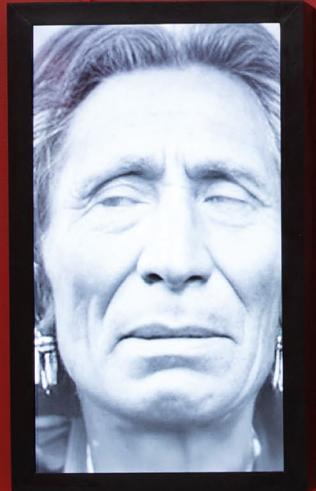

LAILA LILLAK
Kuolema on ihon
ja ihmisen oireita

LAILA LILLAK
Kuolema on ihon
ja ihmisen oireita

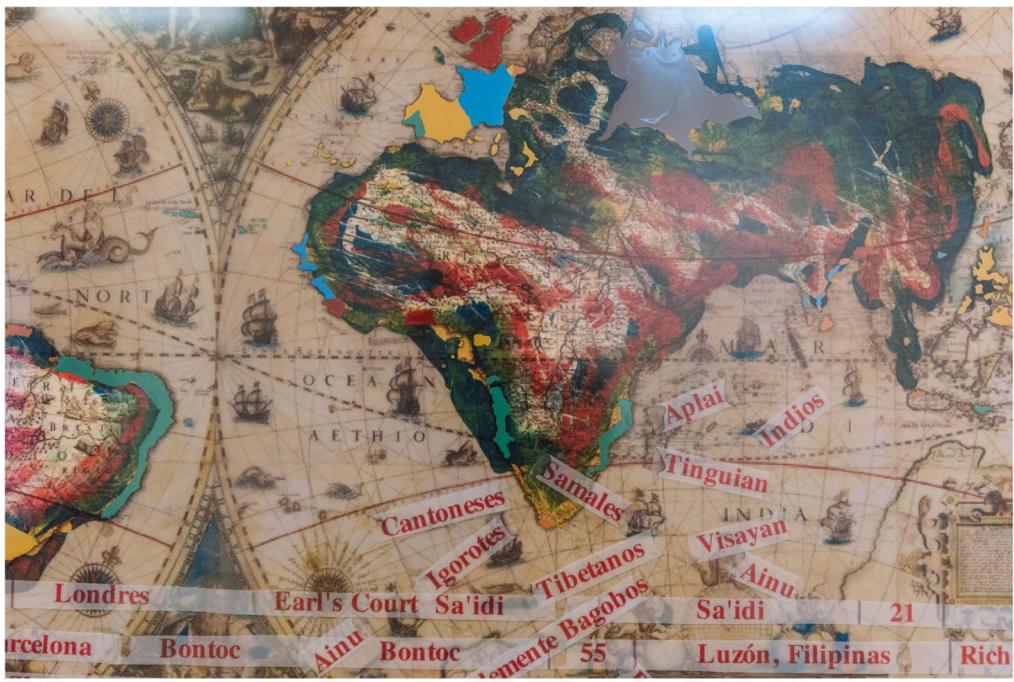

ELIJAH
ELIJAH NAKED
2010
100x100 cm

LELA
LELA NAKED
2010
100x100 cm

THE EMANCIPATING OPERA + THE HEGEMONIC MAP
MUSEUMSINSEL SCHLOSS GOTTORF
SCHLESWIG, ALEMANIA

EXPOSICIÓN COLECTIVA "PERFORMING HISTORY. POSTCOLONIAL IDENTITY IN CONTEMPORARY ART" (INTERPRETAR LA HISTORIA. IDENTIDAD POSTCOLONIAL EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO)

CURADA POR: THORSTEN SADOWSKY Y CARSTEN FLEISCHHAUER

2019

The Emancipating Opera
(Ópera Emancipadora)
Video

2022

The Hegemonic Map
(Mapa de la Hegemonía)
Grabado láser sobre acero, latón y cobre

En *The Emancipating Opera* (Ópera Emancipadora), Voluspa Jarpa recurre a la forma musical de la cantata, la pieza cantada, y utiliza este género de la historia musical europea en forma de videocantata contemporánea para desplegar una narrativa sobre el poder y la emancipación. Las voces se enfrentan entre sí, cantando a la psique hegemónica (la psique de los colonizadores patriarciales blancos, europeos y más tarde estadounidenses) y a la psique subalterna (la psique de los elementos excluidos de la sociedad). En el video, dos protagonistas median entre estos dos polos: Por un lado, el “arriero”, un tradicional arriero chileno, y por otro, la cantante y actriz trans Daniela Vega.

El arriero que recorre el paisaje montañoso de los Andes reúne diversos orígenes. Por un lado sus raíces están en la colonización europea de Chile, y por otro el “arriero” es descendiente de comunidades indígenas y está estrechamente entrelazado con la naturaleza indómita y la cultura primitiva de los primeros habitantes de los Andes. En este video, Jarpa contrasta las culturas indígenas con su exploración de los escritos colonialistas y racistas en los que un discurso de devaluación intentaba legitimar la subyugación de las culturas no occidentales. La cantante Daniela Vega opera aquí como una figura múltiple de rebelión contra los conceptos represivos de identidad. No sólo se vuelve contra la colonización de la naturaleza, la cultura y las personas, sino también contra la limitación y domesticación del cuerpo.

THE EMANCIPATING OPERA + THE HEGEMONIC MAP

MUSEUMSINSEL SCHLOSS GOTTORF
SCHLESWIG, GERMANY

COLLECTIVE EXHIBITION "PERFORMING HISTORY. POSTCOLONIAL IDENTITY IN CONTEMPORARY ART"

CURATED BY: THORSTEN SADOWSKY & CARSTEN FLEISCHHAUER

2019

The Emancipating Opera

Video

2022

The Hegemonic Map

Laser engraved steel, brass, and copper

In *The Emancipating Opera* Voluspa Jarpa draws on the musical form of the cantata, the sung piece, and uses this genre from European musical history in the form of a contemporary video cantata in order to unfold a narrative about power and emancipation. Voices come up against each other, singing of the hegemonic psyche (the psyche of the white, European, and later US-American patriarchal colonizers) and the subaltern psyche (the psyche of excluded elements of society). In the video, two protagonists mediate between these two poles: On the one hand the “arriero,” a traditional Chilean mule driver, and on the other the trans singer and actress Daniela Vega.

The “arriero” traveling through the mountain landscape of the Andes brings together various origins. On the one hand his roots are in the European colonialization of Chile, and on the other the “arriero” is a descendant of indigenous communities and closely intertwined with the untamed nature and early culture of the early inhabitants of the Andes. In this video, Jarpa contrasts indigenous cultures with her exploration of colonialist and racist writings in which a discourse of devaluation attempted to legitimate the subjugation of non-Western cultures. The singer Daniela Vega here operates as a multiple figure of rebellion against repressive concepts of identity. She not only turns against the colonialization of nature, culture, and people, but also against the limitation and taming of the body.

001

From my silence and my outburst

ESSAI
SUR L'INÉGALITÉ
DES
RACES HUMAINES

(1853 -)

Performing History

Postkoloniale Identität in der zeitgenössischen Kunst

Voluspa Jarpa

2023

THE EMANCIPATING OPERA

NOME GALLERY

BERLÍN, ALEMANIA

EXPOSICIÓN COLECTIVA "VISIONS OF
WISDOM" (VISIONES DE SABIDURÍA)

CURADA POR: GIULIANA VIDARTE

2019

The Emancipating Opera

(Ópera Emancipadora)

Video

En la Ópera *Emancipadora*, Voluspa Jarpa utiliza la forma musical de la cantata, originaria de la historia musical europea, para crear una narración sobre el poder y la emancipación. Las voces se unen para cantar la psique hegemónica de los paternalistas colonizadores europeos y estadounidenses y la psique subalterna de las clases sociales marginadas. Dos protagonistas median entre estos polos en el vídeo: el “arriero”, un arriero tradicional chileno, y la cantante y actriz transexual Daniela Vega. En el vídeo de Jarpa, la cultura indígena se contrapone a los escritos colonialistas que pretendían legitimar el sometimiento de las culturas no occidentales con su discurso de devaluación. La cantante Daniela Vega actúa como una figura de rebelión múltiple: se resiste no sólo a la colonización de la naturaleza, la cultura y las personas, sino también a la restricción y domesticación del cuerpo.

Voluspa Jarpa

2023

THE EMANCIPATING OPERA

NOME GALLERY

BERLIN, GERMANY

COLLECTIVE EXHIBITION "VISIONS OF
WISDOM"

CURATED BY: GIULIANA VIDARTE

2019

The Emancipating Opera

Video

In *The Emancipating Opera*, Voluspa Jarpa uses the musical form of the cantata, which originated in European musical history, to create a narrative about power and emancipation. Voices come together to sing of the hegemonic psyche of paternalistic European and US colonizers and the subaltern psyche of marginalized social classes. Two protagonists mediate between these poles in the video: the “arriero,” a traditional Chilean muleteer, and the transsexual singer and actress Daniela Vega. In Jarpa’s video, indigenous culture is contrasted with colonialist writings that sought to legitimize the subjugation of non-Western cultures with their discourse of devaluation. The singer Daniela Vega acts as a figure of multiple rebellion: she resists not only the colonization of nature, culture, and people, but also the restriction and taming of the body.

From my silence and my outburst

Voluspa Jarpa

2024

EXTINCTION
UNIVERSIDAD DE BUCKNELL
LEWISBURG, ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA EKARD ARTISTA EN RESIDENCIA
DEL DEPARTAMENTO DE ARTE E HISTORIA DEL
ARTE

Extinction
(*Extinción*)

Video mapping proyectado sobre
fachada de la Biblioteca Bertrand en
la Universidad de Bucknell y sobre el
Río Susquehanna

Extinction (*Extinción*) es una obra que recoge un mensaje de la machi mapuche Millaray Melinao al pueblo Susquehanock, quienes habitaban las cuencas del río Susquehanna, en Estados Unidos. Los mapuches son un pueblo indígena de Chile y los Susquehannock, como entidad cultural, están considerados extintos.

La machi Millaray Melinao dirige en mapudungún (lengua Mapuche) un mensaje al pueblo Susquehannock donde reconoce su existencia, vivencias, luchas, tristezas y voces para reconocer en esas memorias el dolor de la guerra, de la violencia, la tristeza a la que los habitantes de estas tierras fueron sometidos.

En su mensaje la machi reconoce también el anhelo de esos espíritus de sentir el viento, el agua, las hierbas, el río, el humo y la necesidad de que una lengua ancestral de la tierra, que permita reconocer lo sagrado de esas vivencias, que aún están alojadas y viven en estos espacios donde existieron. La guerra mató sueños, encuentros y conversaciones, cantos, ceremonias y conocimientos, mató la naturaleza, pero nuestro ser como gentes de la tierra (mapuches) nos permite reconocer y encontrar estas vidas en el agua que corre desde estos tiempos hasta ahora. La guerra no pudo acabar con los espíritus.

Las machis, para el pueblo mapuche vivo y ancestral de Chile y Argentina, son personas -generalmente mujeres- de gran sabiduría y poder curativo. Poseen un conocimiento detallado de las hierbas medicinales, tienen el poder de sentir y dialogar con los espíritus y la capacidad de interpretar los sueños. Los sueños son considerados de gran importancia en la cultura mapuche pues son los mensajes enviados por los espíritus ancestrales a los vivos. La palabra Mapuche, en su lengua nativa, significa "Gente de la Tierra" o "Hijos de la Tierra". La cosmología mapuche se basa en nociones complejas de espíritus que coexisten con los humanos, con los árboles, las montañas, los ríos, las plantas y en general lo que está vivo o ha estado vivo, coexistiendo en el mundo natural como entidades que colaboran entre sí.

Los Susquehannock, también conocidos como Conestoga, fueron un pueblo iroqués que vivía en la cuenca baja del río Susquehanna. Su nombre significa "gente del río fangoso". De su lengua sólo se han conservado cerca de 100 palabras, que han logrado mantener la sonoridad de esas palabras como por ejemplo la palabra Susquehanna. El nombre Conestoga también puede ser la forma inglesa de Gandastogue, que posiblemente sea la forma más cercana a cómo se llamaban a sí mismos los Susquehannock. Durante los siglos XVI y XVII, estos pueblos comerciaron pieles con los colonos y también sostuvieron guerras por disputas de tierras y en 1763, sus últimos miembros fueron masacrados por el grupo de vigilantes conocido como los Paxton Boys.

Voluspa Jarpa

2024

EXTINCTION
BUCKNELL UNIVERSITY
LEWISBURG, UNITED STATES

EKARD ARTIST-INRESIDENCE PROGRAM OF
THE DEPARTMENT OF ART AND ART HISTORY

Extinction

Video mapping projected on the
facade of the Bertrand Library
at Bucknell University and on the
Susquehanna River

Extinction is an artwork that shares the words of the Mapuche Machi (Shaman) Millaray Melinao to the Susquehanock people, original inhabitants of the Susquehanna river basins. Mapuches are the indigenous people of Central Chile and the Susquehannock people, as a cultural entity, are considered extinct.

Machi Millaray Melinao addresses in Mapudungún (Mapuche language) a message to the Susquehannock people in which she acknowledges their life, experiences, struggles, sorrows and voices by recognizing in their memories the pain of war, the violence suffered and the endless sadness to which the inhabitants of these lands were subjected to.

In her message, the Machi also recognizes the despair of these spirits to feel the wind, the water, the plants, the river, the smoke, and the need for the ancestral language of the Land, which allows them to recognize the living sacredness of these experiences, which are housed in the spaces where they existed. The cruel wars killed dreams, communal gatherings and conversations, songs, ceremonies and rites, knowledge, it destroyed Nature, but our Being as peoples of the Land (Mapuche) allows us to recognize and find those lives in the running water that flows from old times until now. The wars could not put an end to the spiritual beings.

The Machis, for the living and ancestral Mapuche people of Chile and Argentina, are people -generally women- of great wisdom and healing power. They master the knowledge of healing herbs, have the power to connect and dialogue with the spirits, and have the ability to interpret dreams. Dreams are considered of great importance in the Mapuche culture as they are considered messages sent by the ancestral spirits to the living. The word Mapuche, in their native language, means "People of the Earth" or "Children of the Earth". Mapuche cosmology is based on complex notions of spirits that coexist with humans, trees, mountains, rivers, plants and in general what is alive or has been alive, coexisting in the natural world as entities that collaborate with each other.

The Susquehannock, also known as the Conestoga, were an Iroquois people who lived in the lower Susquehanna River basin. Their name means "people of the muddy river". From their language, only about 100 words have been preserved, which have managed to maintain the sound of those words, such as the word Susquehanna. The name Conestoga may also be the English form of Gandastogue, which is possibly the closest form to what the Susquehannock called themselves. During the 16th and 17th centuries, these people traded furs with settlers and fought wars over land disputes and in 1763 their last members were massacred by the vigilante group known as the Paxton Boys.

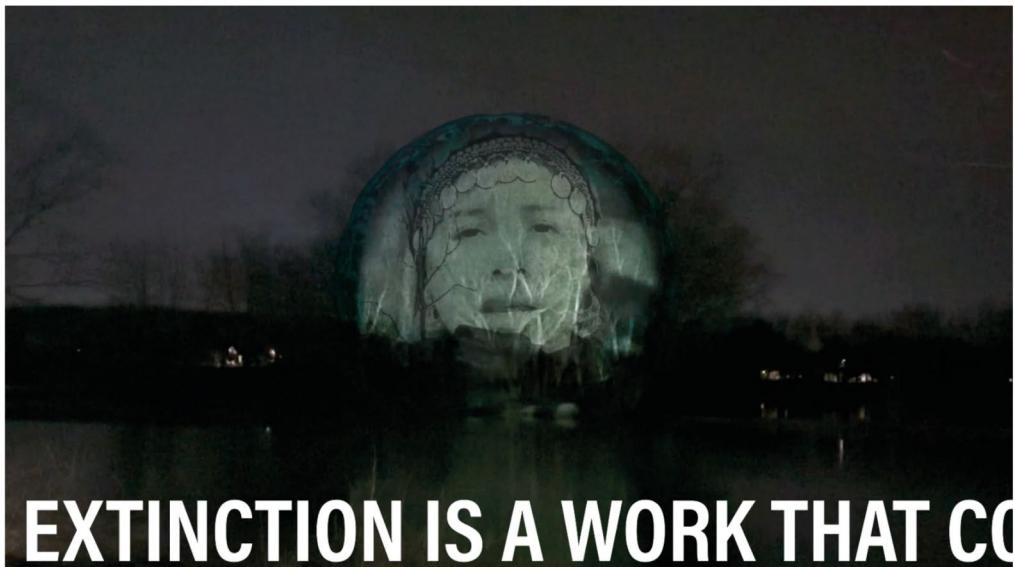

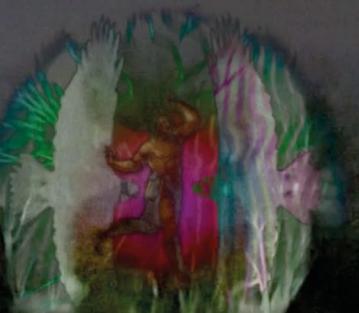
EXTINCTION IS A WORK THAT CO

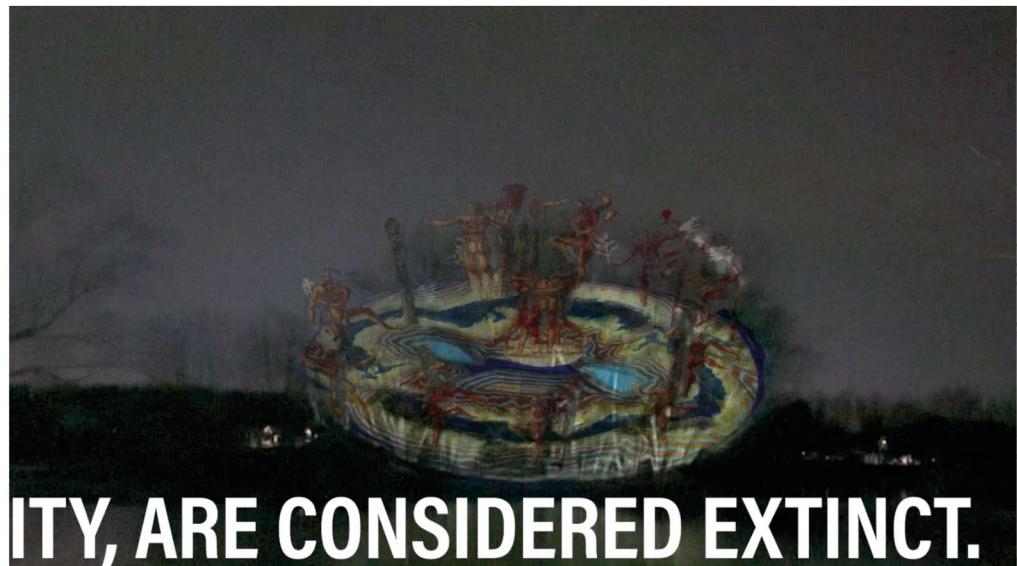

COLLECTS A MESSAGE FROM THI

MELINA TO THE SUSQUEHANO

ITY, ARE CONSIDERED EXTINCT.

HUMAN ZOO + EXTINCTION + DECLASSIFIED

NOME GALLERY EN EXPO CHICAGO
CHICAGO, ESTADOS UNIDOS

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO. SECCIÓN EXPOSURE,
CURADA POR ROSARIO GÜIRALDES, Y
SECCIÓN IN/SITU CURADA POR AMARA
ANTILLA

2023

Zoo List

(Lista de zoológicos)

Impresión en PVC transparente

The Whiteness

(La blanquitud)

Impresión sobre papel y organdy

Extinction

(Extinción)

Impresión, acrílico y acuarela sobre
papel Amate

Declassified

(Desclasificados)

Caja de luz

Sección IN/SITU

Declassified

(Desclasificados)

Titas impresas en backlight film

La obra *Zoo List* (2023) y la obra de técnica mixta *The Whiteness* (2024) pertenecen a la serie *Human Zoo*.

A través de la investigación de documentos, archivos y repositorios de diferentes épocas, las obras de *Human Zoo* son un testimonio de la existencia de los 156 zoológicos humanos que tuvieron lugar en 141 ciudades de 19 países de Europa y Norteamérica entre los años 1822 y 1958. En ellos se exhibieron 30.000 individuos pertenecientes a 126 pueblos de distintos territorios del mundo como parte de una estrategia colonial que construyó y promovió la noción de superioridad cultural y racial europea. Cerca de 500 millones de espectadores visitaron estas exposiciones a lo largo de 140 años y participaron en exhibiciones que sirvieron para popularizar el racismo colonial, científico y cultural.

La obra *Extinction* (2024) hace referencia a los dibujos realizados por John White en 1585, el primer acuarelista que creó un registro visual de las tribus que habitaban Norteamérica. Estos bocetos son los únicos registros visuales de los indios americanos antes de su contacto con los europeos. Los retratos de ancianos y jefes realizados por White muestran una visión diferente y prerracializada de los colonos. En general, los retratados sonríen, ríen o conversan. A Jarpa le interesaba la vitalidad que transmiten estas imágenes, que ofrecen un marcado contraste con la extinción y la persecución que más tarde se cometieron contra estas tribus.

Las imágenes ofrecen un conmovedor contrapunto a la racialización y humillación inherentes a la colonización de territorios no europeos y norteamericanos durante los siglos XIX y XX. Al yuxtaponérlas al fenómeno de los zoológicos humanos, la artista pone de relieve las marcadas disparidades e implicaciones de tales prácticas deshumanizadoras.

La instalación *Declassified* para IN SITU y una caja de luz presentada en el stand abordan las actividades de la CIA en Sudamérica. Las intervenciones consisten en material documental y de archivo de países latinoamericanos durante la Guerra Fría.

Los documentos pertenecen a papeles de Agencias de Inteligencia de los Estados Unidos de América, que abarcan el periodo histórico comprendido entre 1948 y 1991.

HUMAN ZOO + EXTINCTION + DECLASSIFIED

NOME GALLERY AT EXPO CHICAGO

CHICAGO, UNITED STATES

INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FAIR.
EXPOSURE SECTION, CURATED BY ROSARIO
GÜIRALDES, AND IN/SITU SECTION CURATED
BY AMARA ANTILLA

2023

Zoo List

Prints on transparent PVC

Declassified

Lightbox

The Whiteness

Print on paper and organdy

IN/SITU Section

Declassified

Printed strips on backlight film

Extinction

Print, acrylic and watercolor on Amate
paper

The work *Zoo List* (2023) and the mixed media work *The Whiteness* (2024) belong to the series *Human Zoo*.

Through the investigation of documents, archives, and repositories from different time periods, the works in *Human Zoo* are a testimony to the existence of the 156 human zoos that took place in 141 cities in 19 countries in Europe and North America between the years of 1822 and 1958. In them, 30.000 individuals belonging to 126 peoples from different territories around the world were exhibited as part of a colonial strategy that constructed and promoted the notion of European cultural and racial superiority. Nearly half a billion spectators visited these exhibitions over the course of 140 years and engaged with displays that served to popularize colonial, scientific, and cultural racism.

The work *Extinction* (2024) refers to drawings made by John White in 1585, the first watercolorist to create a visual record of the tribes that inhabited North America. These sketches are the only visual records of the American Indians before their contact with Europeans. White's portraits of elders and chiefs show a different, pre-racialized view of the settlers. In general, the people in the portraits are smiling, laughing, or talking. Jarpa was interested in the vitality these images convey, which provide a stark contrast to the extinction and persecution later committed against these tribes.

The images offer a poignant counterpoint to the racialization and humiliation inherent in the colonization of non-European and North American territories during the nineteenth and twentieth centuries. In juxtaposing them with the phenomenon of human zoos, the artist highlights the stark disparities and implications of such dehumanizing practices.

The installation *Declassified* for IN SITU and a lightbox presented in the booth address the activities of the CIA in South America. The interventions consist of documentary and archive material from Latin American countries during the Cold War.

The documents belong to paperwork of Intelligence Agencies from the United States of America, which cover the historical period spanning 1948 to 1991.

73

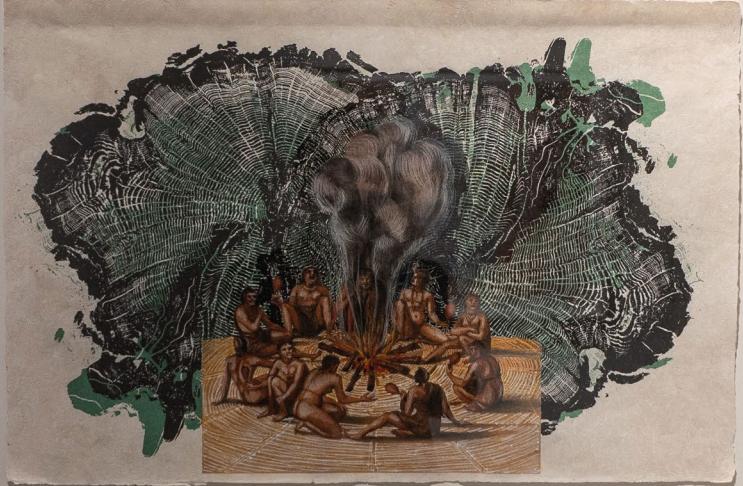

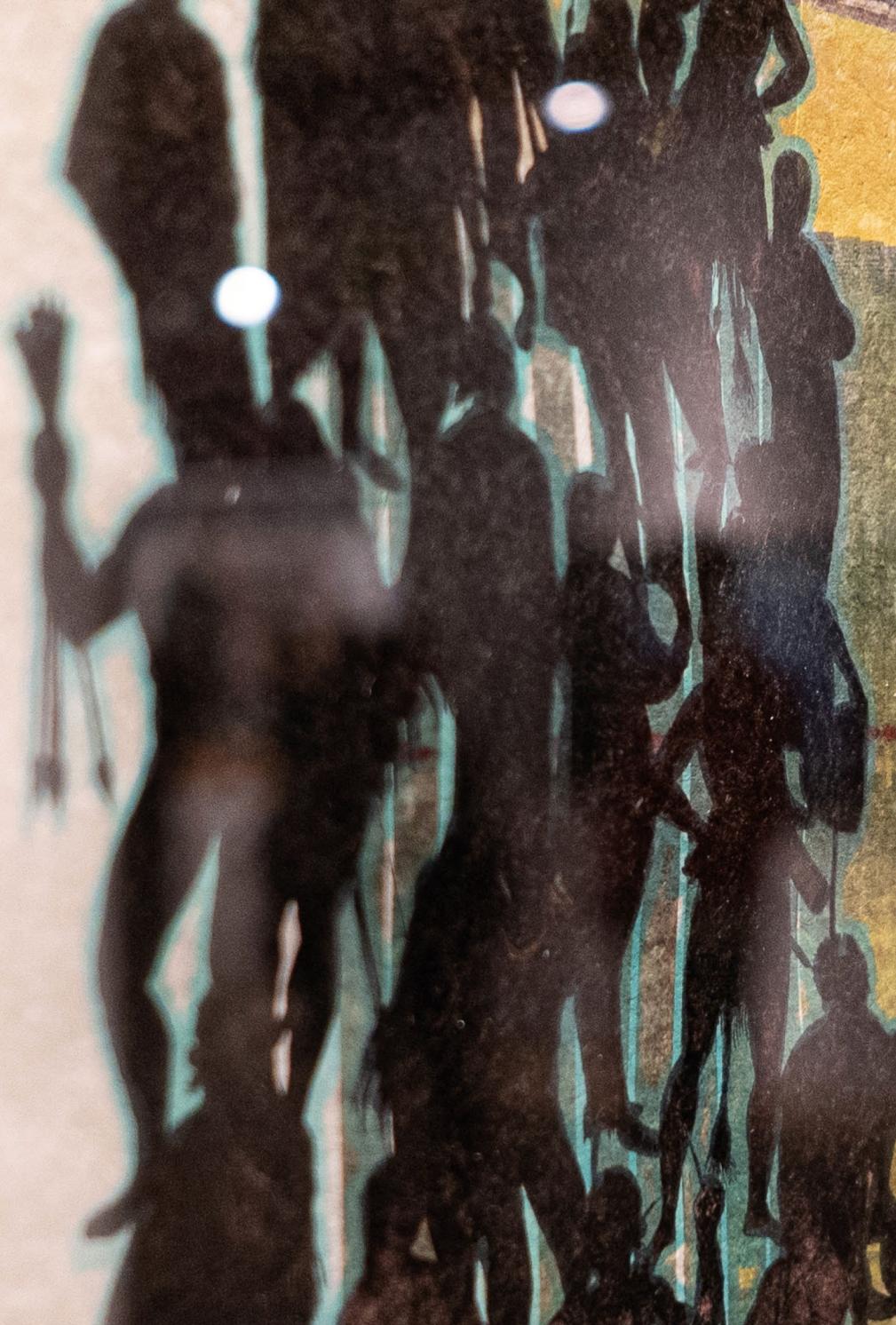

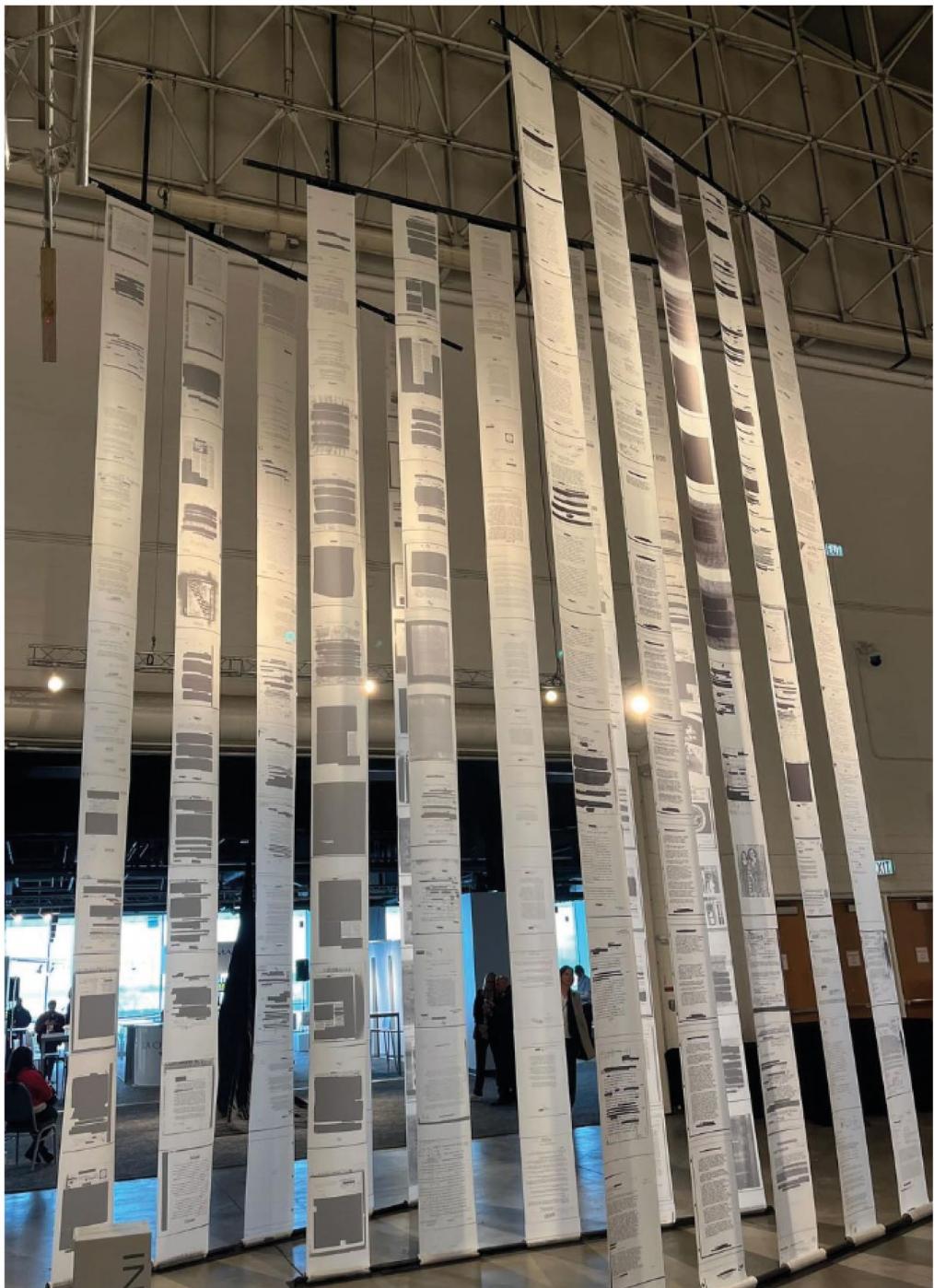

SECRET

www.voluspajarpa.com