

Guión de la exposición

Shilpa Gupta

*I did not tell you
what I saw, but only
what I dreamt*

21 de octubre 2023 –
28 de abril, 2024

Amant

315 Maujer St., Brooklyn, NY 11206
amant.org, @amant.arts

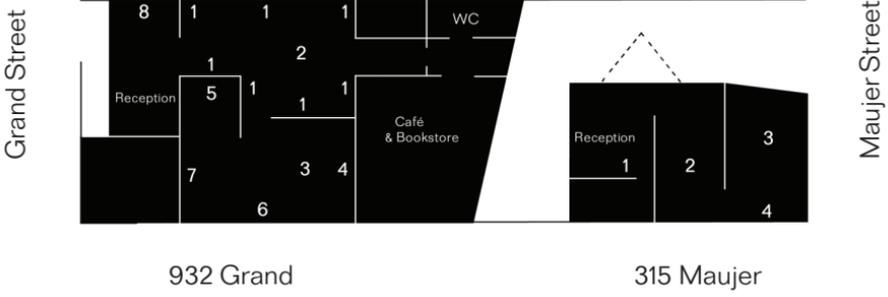
I did not tell you what I saw, but only what I dream

[No te dije lo que vi, solo lo que soñé] se centra en una investigación que ha sido recurrente dentro de la práctica de Shilpa Gupta a lo largo de su trayectoria: las estructuras invisibles de control que afectan tanto al individuo como al colectivo. Ella yuxtapone mecanismos orquestados por el estado o incluso fuerzas sociales, con narrativas de movilidad, persistencia y riesgo. Esta exposición explora cómo las representaciones abstractas que se utilizan en la cartografía influyen en nuestros comportamientos cotidianos, y nos pregunta: ¿Qué tipo de mapas nos rodean? ¿Son sólo físicos o también personales? ¿Qué nos define como personas y qué informa el imaginario colectivo?

Tomando prestado el verso final del poema “Un sueño” (1845), “No te dije lo que vi, sino sólo lo que soñé”, del poeta ucraniano Taras Shevchenko (1814-1861), la exposición aborda cuestiones relacionadas con el cuerpo y el discurso, presentando nuevos trabajos junto con otros proyectos de la última década. La trayectoria de trabajo de Shilpa ha estado profundamente marcada por su educación en Mumbai, India, una dinámica metrópolis caracterizada por sus fronteras, siempre en constante cambio. Sus obras, que han sido expuestas tanto en museos como en espacios públicos, alientan a los espectadores a asumir la posición subjetiva del “otro”, para que nos demos cuenta de nuestra complicidad con los aparatos de poder.

Esta exposición consta de dos cuerpos de trabajo que abarcan nuestras dos galerías principales. Gallery 932 Grand se centra en narrativas de subversión, afinidades sociales e imperativos económicos. Las obras expuestas revelan cómo la autoridad y los individuos que representan al estado, muchas veces actúan de forma fragmentada, siguiendo sus propios intereses. En los proyectos de Shilpa, el concepto de frontera emerge como una realidad en constante evolución que se resiste a etiquetar, clasificar o limitar los flujos del movimiento. El segundo cuerpo de trabajo exhibido en la Galería 315 Maujer profundiza en la práctica del artista, ilustrando cómo los mecanismos de poder se filtran más allá de los límites de los mapas e interfieren con el campo del lenguaje mediante el uso (y el abuso) de las herramientas de comunicación. A través de sus instalaciones sonoras, esculturas y dibujos, Shilpa explica cómo la imaginación subjetiva persiste y provee de esperanza incluso cuando se censura la posibilidad de hablar, y las palabras, textos y cuerpos se tornan silenciosos e invisibles.

Esta exposición apunta también el interés de Shilpa en la investigación y la pedagogía, e incluye obras que integran actividades de aprendizaje, que enriquecen nuestros programas públicos disponibles para todas las edades.

Works in the exhibition:

932 Grand

- 1**
Altered Inheritances - 100 (Last Name) Stories, 2012-2014
- 2**
100 Hand-drawn Maps of USA, 2008/2023
- 3**
Stars on Flags of the World, 2012/2023
- 4**
Untitled, 2020
- 5**
Speaking Wall, 2009-2010
- 6**
1:7690, 2023
- 7**
Untitled, 2017
- 8**
Untitled (Flags of the World), 2012/2023

315 Maujer

- 1**
A Liquid, the Mouth Froze, 2018
- 2**
Untitled, 2023
- 3**
For, In Your Tongue, I Cannot Fit, 2017/2023
- 4**
Untitled, 2016

On
view at
315
Maujer

1. *A Liquid, the Mouth Froze*, 2018

Molde hecho en bronce con boca abierta, placa de latón grabada

A Liquid, the Mouth Froze, muestra el interior de una boca fundida en metal, como si estuviera congelada en el tiempo y fuera incapaz de hablar. El texto que cuelga al lado de la obra dice: "Estaba caminando por la calle. Un coche se detuvo, unos cuantos hombres salieron y me metieron en la boca un líquido. La boca se congeló". Este sorprendente gesto escultórico evoca narrativas viscerales de censura y cancelación.

2. *Untitled*, 2023

Micrófono, altavoz, sonido, bombilla, impresión sobre papel, madera

Esta nueva comisión forma parte de una serie de trabajos con micrófonos de cableado inverso. En lugar de centrarse en el hablar, las instalaciones sonoras con micrófonos de Shilpa requieren que sean los espectadores los que escuchen voces leídas en voz alta sobre historias complejas del presente. En esta obra, una sola voz recita los nombres de 100 poetas de diferentes épocas y países, así como el año en que el poeta fue detenido y encarcelado por su estado. Estos poetas son los mismos que los que están incluidos en *For, In Your Tongue, I Cannot Fit*, otra obra incluida en esta galería, y marcan su presencia y perseverancia continua

3. *For, In Your Tongue, I Cannot Fit*, 2017/2023

Moldes de 100 libros hechos en bronce, vitrinas de madera y vidrio con bombillas.

"Los poetas, al igual que los escritores y los artistas, son unos soñadores que hablan de las pesadillas del mundo de los vivos. Este trabajo trata sobre la persistencia de las creencias, de los sueños, y cómo contribuyen a cambiar lo que somos como individuos" (SG)

Esta instalación de nueva comisión es parte del conjunto de trabajos en curso sobre la censura que han adoptado varias formas en los últimos años. *For, In Your Tongue, I Cannot Fit* reflexiona sobre los sistemas de control que penetran, controlan y alienan voces y cuerpos. La obra está dedicada a 100 poetas que, en muchos lugares y épocas (del siglo VIII al XXI) fueron encarcelados ya sea por sus convicciones, creencias o escritos. El título de la obra está inspirado en el poeta del siglo XIV Imadaddin Nasimi, quien fue condenado a muerte porque las autoridades consideraron blasfemas sus ideas.

Esta edición de la obra incluye varias vitrinas de madera con lámparas que iluminan una selección de 100 libros producidos en bronce. En las portadas de los libros se puede leer el nombre del poeta, el título y la fecha de publicación. Convertidos en monolitos de metal imposibles de abrir y leer, los libros recuerdan una vergonzosa historia de censura que continúa hasta el día de hoy.

4. *Untitled*, 2016

6 calcos, lápiz sobre papel

Estos dibujos son calcos sacados de situaciones vividas en el parlamento israelí cuando los miembros del parlamento fueron destituidos a la fuerza por cuestionar los actos del estado. El micrófono, normalmente un símbolo de expresión y democracia, se representa aquí fuera del alcance del cuerpo expulsado.

On
view at
932
Grand

1. *Altered Inheritances - 100 (Last Name) Stories, 2012-2014*

Impresiones de inyección de tinta pigmentadas en marcos divididos con textos. Selección de 10 clústeres de una serie de 100.

“Cuando rellenas un formulario lo primero que te piden es tu apellido”. (SG)

El apellido de una persona define en parte cómo un individuo es visto. *Altered Inheritances* presenta las historias de 100 personas que han cambiado sus nombres. La serie, de la que aquí se puede ver una selección, entrelaza narrativas de persecución y prejuicios con historias de deseos, aspiraciones y fugas.

Para este trabajo, Shilpa toma fotografías que contienen textos testimoniales y las une por la mitad, volviendo a secuenciar las partes superior e inferior. Aunque las partes divididas se colocan lo suficientemente cerca como para reconstruir la fotografía completa, funcionan como trozos inconexos que asemejan la vida fragmentada de las personas que representan.

2. *100 Hand-drawn Maps of USA, 2008/2023*

Mesa, ventilador y libro

Estos mapas dibujados a mano son parte de una serie en curso en la que Shilpa Gupta pide a cien personas que hagan un mapa de su país de memoria.

En esta ocasión, Shilpa pidió a la gente que dibujara un mapa esquemático de los Estados Unidos basado únicamente en su memoria. En los meses previos a esta exposición, el equipo de Amant invitó a personas de todas las edades y orígenes a dibujar este contorno. No hay un solo dibujo que sea “exacto”, ni dos que sean iguales. Algunos estados son olvidados, deformados o incorporados a otros, lo que resalta la disparidad entre lo privado y lo público, entre la cartografía singular acotada por el estado y la imagen informal del propio país que uno lleva en la mente.

3. *Stars on Flags of the World, 2012/2023*

Estrellas fundidas en cera en proporción al volumen del cuerpo del artista.

El público está invitado a tomar una estrella.

“¿Cómo podemos definirnos con algo tan nuevo como el estado nación, cuando hay comunidades que han precedido a su formación, existiendo mucho antes?” (SG)

Esta obra consta de una variedad de estrellas que han sido cuidadosamente trazadas y colocadas en el suelo de la galería. Son estrellas que aparecen en las banderas de países reconocidos y no reconocidos.

Shilpa comenzó esta serie de trabajos en 2012, en el contexto de las agendas nacionalistas radicales que empezaron a ganar poder en todo el mundo. Muchas de las banderas nacionales son símbolos recientes, funcionan para apelar a la identificación inmediata y emocional, al mismo tiempo que anulan el reconocimiento de otros grupos que han vivido y cuidado el territorio desde hace mucho más tiempo.

Las estrellas de esta obra han sido fundidas en cera y coinciden con el volumen del cuerpo de Shilpa, como si su persona hubiera sido dividida en estrellas. Mientras yacen esparcidas en el piso de la galería, las estrellas reflejan lo que sucede arriba en el cielo nocturno, donde las constelaciones no son simbólicas, sino que funcionan como orientación y herramientas para ubicarnos en un espacio ilimitado.

4. *Untitled, 2020*

Piedra, bombilla, motor

Untitled (2020), presenta una piedra de un río fronterizo y una bombilla, interactuando como si estuvieran en un baile o una conversación. Cuando

un objeto sube, el otro cae y, cuando se cruzan, la luz ilumina brevemente la superficie gris y brillante de la piedra. Los dos objetos nunca llegan a tocarse: el diálogo es frágil y vulnerable, siempre bajo la sospecha de que la roca puede chocar en cualquier punto de la bombilla.

5. *Speaking Wall*, 2009-2010

Instalación interactiva con sensor, pantalla LCD, ladrillos, auriculares
8 minutos de duración

“Acércate un poco más, más cerca...” (SG)

En *Speaking Wall* (2009-2010), se te invita a usar unos auriculares mientras estás de pie sobre una estrecha hilera de ladrillos que linda con la pared de la galería. El trabajo sólo puede ser experimentado por una persona a la vez. La voz grabada de Shilpa dirige tu movimiento en un viaje a lo largo de límites y lugares psicológicos, políticos, naturales y personales.

6. *1:7690*, 2023

Prendas de vestir cotidianas obtenidas a través del contrabando, madera, latón grabado

“El acto mismo de enrollarse continuamente en una misma cosa, donde se sostiene una pelota y se le da vueltas una y otra vez, encarna diferentes emociones: histeria, ansiedad y esperanza, que desaparecen para reaparecer cuando las líneas se trazan a través de vecindarios y, a veces, literalmente, a través de las casas donde siguen presentes debajo de la superficie.

La obra está compuesta por una bola enrollada a mano, hecha a partir de tiras desmenuzadas de una prenda de vestir cotidiana pasada a través del contrabando desde Bangladesh a la India, y que forma parte de la economía informal y subversiva que persiste, a pesar de la valla fronteriza. La prenda ya no es reconocible, una

táctica que también se utiliza a menudo en el contrabando. Esta abstracción consciente se manifiesta aún más en el título de esta obra, que sirve para subrayar la naturaleza arbitraria de la cartografía sancionada por el estado.

7. *Untitled*, 2017

Dibujos realizados a partir del cultivo prohibido de marihuana en las proximidades del puesto de control fronterizo.

“Dada la existencia de una economía subversiva vibrante, ya sea informal, impulsada por conexiones y hábitos ancestrales, o controlada por sindicatos -que transpiran de manera invisible ante el público-, el estado se ve superado frente a las afiliaciones individuales, incluso por parte de sus propios representantes.” (SG)

Estas selecciones de dibujos son parte de la serie *Drawing in the Dark* de Shilpa, donde rastrea rutas y flujos clandestinos que persisten en las zonas fronterizas de Bengala (Este de la India) a pesar de que la India está en el proceso de terminar la barda fronteriza más larga del mundo, que casi rodea a su vecino, Bangladesh.

Utilizando pigmentos extraídos de la marihuana ilegal que se cultiva en las proximidades de un puesto de control fronterizo, Shilpa representa los complejos aparatos de seguridad que funcionan de forma opaca. Estos van desde vallas metálicas hasta binoculares, radios y cuellos de chaquetas de uniforme a los que Shilpa ha estado expuesta directamente. Las líneas casi transparentes de los dibujos sobre papel blanco representan las actividades de contrabando parcialmente invisibles, desentrañando historias de deseo, movilidad y ética.

**8. *Untitled (Flags of the World)*,
2012/2023**

Bloques de madera cortados y pintados a mano sobre estantería

"¿Qué le da a estas formas tanto poder sobre nuestras vidas y anhelos?" (SG)

Shilpa fragmenta banderas nacionales en símbolos discretos y bloques de formas, que guardan un asombroso parecido entre sí. Como un conjunto de bloques de madera que recuerda a un juego de Jenga, las piezas se agrupan para crear nuevas configuraciones que desdibujan o reimaginan las relaciones geopolíticas originales.

Si bien las banderas son sistemas cerrados que están codificados (no hay mucho espacio para la creatividad en ellas), Shilpa aporta un elemento de apertura, sugiriendo que podrían ser fluidas e intercambiables. Esta obra se activa a través de múltiples talleres para diferentes edades, diseñados por el artista y el equipo de aprendizaje de Amant.

Shilpa Gupta vive y trabaja en Mumbai donde estudió escultura en la Sir J. J. School of Art.

En 2021, MuHKA en Anveres organizó una exposición antológica del trabajo de Shilpa. Tuvo exposiciones individuales en varias instituciones internacionales, entre ellas: Lalit Kala Akademi, Nuevo Delhi (2009); Contemporary Arts Center, Cincinnati (2010); Museum voor Moderne Kunst, Arnhem (2011); Arnolfini, Bristol (2012); Kiosk, Gante (2017); Kunstverein Bielefeld (2017); Barbican, Londres; Dallas Contemporary (2022); the Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2021).

El trabajo de Shilpa ha sido incluido en exposiciones grupales en museos como: Tate Modern, MoMA, Louisiana Museum, Centre Pompidou, Serpentine Gallery, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Mori Museum, Solomon R. Guggenheim Museum, ZKM, Ishara Art Foundation, Kiran Nadar Museum, y Devi Art Foundation. Shilpa ha participado en numerosos bienales, como: 58th Venice Biennale (2019), Kochi Muziris Biennale (2018), Gothenburg Biennial (2017), Berlin Biennale (2014), New Museum Triennial (2009); Sharjah Biennial (2013), Lyon Biennale (2009), Gwangju Biennale (2008), Yokohama Triennale (2008), y Liverpool Biennial (2006).

En colaboración con Salil Tripathi, Shilpa editó *For, In Your Tongue, I Cannot Fit* (2022), una antología de poesía que confronta al poder abusivo. Shilpa co-facilitó *Crossovers & Rewrites: Borders over Asia* en el World Social Forum en 2005 y *Aar Paar*, un proyecto de intercambio de arte público entre India y Pakistán (2002-2006).

Esta exposición está curada por Ruth Estévez, directora y curadora jefe de Amant. Organizada por Amant y coproducido con el Museo de Arte Contemporáneo de Madison.

Amant: Lonti Ebers, Fundador y CEO; Nick Pilato, Director Ejecutivo; Isabella Nimmo, Conservador asociado; Patricia Hernández, Conservador asociado de aprendizaje; Maggie Bamberg, Jefe de producción; Hannah Marks, Asistente ejecutiva y coordinadora de eventos especiales; Melissa Inéz Rodríguez, Coordinadora de Relaciones con los Visitantes; Eda Li, Coordinador de diseño y comunicación; Anthony Limauro, Jefe de Instalaciones

Todas las obras son cortesía de la artista; Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York; Galleria Continua, y Frith Street Gallery, Londres.

**Amant es una organización
artística sin ánimo de lucro
de Brooklyn, Nueva York.
Somos una institución sin
ánimo de lucro, lo que nos
da libertad para centrarnos
en la experimentación, el
proceso y el diálogo a través
de exposiciones, programas
públicos y residencias
artísticas.**

Galerías

**Jueves a domingo,
de 12.00 a 18.00 horas**

Cafetería & Librería

**Lunes a miércoles,
de 9.00 a 14.00 h.
Jueves a domingo,
de 9.00 a 18.00 h.**

**Todos nuestros programas
son gratuitos.**

