

Santas Colonias

Tina Wilke

Written for the "Curatorial practices" and the "Independent residency" programs at Espacio de Arte Contemporáneo EAC, Montevideo (Uruguay, 2019).

Keywords: mixed media, digital collage, documentary, syncretism, social struggle, decolonization



"A consequence of the studies on hybridization and interculturality is to generate a clearer perception of the radical indeterminacy of the places of enunciation, circulation, and reception of meaning."

Nestor García Canclini, 2011

<https://www.youtube.com/watch?v=4mklDt97eQc>

A kind of stillness, not to say immobility, dominates the statues in public space. They seem to be frozen in an immutable gesture. Works of art devoted to great formative figures such as Artigas, the gaucho, or the Charruas that perpetuate ideals of struggle and reaffirm identity. However, they do so from their usual stillness, as if the struggle were tamed and contained. In this way, they resemble the religious sculptures of saints in churches and other places of prayer and pilgrimage. The rituals performed around these religious figures are intended to invoke action by transferring energy to ideals of salvation.

Tina Wilke, in an intentionally syncretic gesture, takes all these figures -the leader, the cultural hero, the martyr- and mixes them with symbols of the Uruguayan imaginary such as the mate, the cow, the flag, the amethyst, the palm tree. She collects paraphernalia of popular expressions and joins them associatively that at times becomes a critique of the past, the present, and the future. She includes in the mix videos of current social struggles such as the decriminalization of abortion, feminism, or the *Trans Law*. Wilke resorts to the multiplication of compositional elements to build her work. Multiplication allows her to move in and out of the political, the religious, the popular, the official, the real, and the fictional.

Wilke works mainly with video, she defines herself as a filmmaker and media artist. In her artistic residency at EAC, she intends to continue the research started in Argentina about popular saints such as Difunta Correa, Gauchito Gil, and Gilda in their multiple and regional manifestations. Her films comprise a diverse mix of editing techniques and visual effects that emphasize a specific moment or furthers the narrative, which is also a mix of genres such as documentary or fiction and found footage. At the time of the residency, Wilke has released a documentary on popular movements and social struggles in Argentina (Represente, 2019). Now in Uruguay, she is looking for the connections and intersections between social unrest and political movements and the diverse objects she has gathered as research material.

In the installation that concludes the residency, Wilke builds an altar on the exhibition space and prepares a ritual that is purposely not consummated. On screens of various sizes, she projects scenes of the aforementioned protest demonstrations (with their original audio full of chants and shouts) intertwined with 3D animation segments, assembled from volumetric models of statues in public spaces in Montevideo (kindly provided by Uruguayan artist Fernando Foglino). These 3D volumetric models are covered with images of the same protest demonstrations and placed on planes that suggest a spatiality of realistic intention but somehow minimal. And it is precisely the simplicity and strangeness of the set of elements that make up the 3D animations that highlight the statues in such a way they seem to come to life and realize a previously frozen action. Flickering shapeless volumes run atop, also covered with textural mappings created from the videos in their key moments.

Wilke's three-dimensional digital experiments incorporate a ritual dimension, the materiality and spatiality of the surrounding reality, and a critical gaze of the status quo. The entire set of video and animation segments might be understood as a sort of digital syncretism that cracks open hidden intersections of reality. As Tina Wilke advances in her research, she also advances, in a similar sense to that proposed by the Colombian philosopher Santiago Castro-Gomez, in the decolonization of post-colonialist thought.

Antar Kuri

Versión en español

Una especie de quietud por no decir inmovilidad domina las estatuas en espacio público. Parecen estar congeladas en un gesto inmutable. Dedicadas a grandes figuras formativas como Artigas, el gaucho o los charrúas, perpetúan ideales de lucha y reafirman la identidad. Sin embargo lo hacen desde su quietud habitual, como si la lucha se encontrara domada y contenida. De esta manera se asemejan a las esculturas religiosas de santas y santos en iglesias y otros lugares de oración y peregrinaje. El rito realizado entorno a estas figuras religiosas tienen un objetivo de invocar la acción transfiriendo energía a ideales de salvación.

Tina Wilke en un gesto intencionalmente sincrético toma todas estas figuras --la del prócer, del héroe cultural, del mártir-- y las mezcla con símbolos del imaginario identitario uruguayo como el mate, la vaca, la bandera, la amatista, la palmera. Toma registros en video y colecciona parafernalia y “recuerdos” de las expresiones populares de un lugar y las une con intención asociativa que por momentos deviene en crítica del pasado, del presente y del futuro. Incluye en su mezcla las luchas sociales actuales como la despenalización del aborto, el feminismo, la ley trans. Recurre a la multiplicación de los elementos compositivos para construir sus obras. La multiplicación le permite entrar y salir de lo político, lo religioso, lo popular, lo oficial, lo real y lo ficcional.

Wilke trabaja principalmente con video, se define como filmmaker y media artist. En su residencia artística en el EAC se ha propuesto continuar con la investigación que inició en Argentina unos años atrás acerca de santos como Difunta Correa, Gauchito Gil y Gilda en sus posibles manifestaciones múltiples y regionales. Sus obras se conforman de una mezcla diversa de técnicas de edición y efectos visuales que enfatizan un momento específico o impulsan la narrativa, que también es una mezcla de géneros como el documental o la ficción y el *found footage*. Al momento de su residencia Wilke ha estrenado un documental sobre movimientos populares y luchas sociales en Argentina. Ahora en Uruguay busca las conexiones sincréticas entre manifestaciones políticas y los diversos materiales que ha reunido a lo largo de su investigación.

En la instalación realizada como cierre de su residencia Wilke construye un recinto de apariencia religiosa y prepara un ritual que no es consumado. En pantallas de diversos tamaños proyecta escenas de manifestaciones que interviene con una animación 3D ensamblada a partir de modelos volumétricos de estatuas en espacio público de Montevideo (digitalizadas por el artista Fernando Foglino) cubriendolas con imágenes de las mismas manifestaciones y colocadas en planos que sugieren una espacialidad de intención realista pero de alguna manera mínimas. Y es justamente la simpleza y extrañeza del conjunto de elementos que componen las animaciones 3D lo que ocasiona que las estatuas parecen cobrar vida y concretar una acción antes congelada. Aparecen también volúmenes informes que se superponen y visten con mapeos texturales creados a partir de los videos en sus momentos clave. Es así que sus experimentos tridimensionales digitales de Tina Wilke incorporan el rito, la materialidad y la espacialidad de la realidad circundante.

Antar Kuri
Montevideo, 2019