

TOMAS OCHOA

ENCOUNTERS AND DISAGREEMENTS

The matter at issue for Tomás Ochoa is to unite what is separated: stories from here and from there, the First and the Third World's narrations, the voices of hegemony and those of the subordinates. But his approach entails a different perspective from those set forth in the works of Latin American novelists like Ecuadorian Jorge Icaza, or Peruvian Ciro Alegría and Manuel Escorza, in which the Andean world relationships between the dominators and the dominated came down to the opposition between the good ones and

Sad.Co - The Blind Castle – Video installation / Venice Biennale / 2003

the bad ones. Contrarily, Tomás Ochoa strives to deconstruct the complex framework that subtends the general relationship control/subordination, by operations that - even when paying tribute to Michael Foucault's analysis of power- are not entirely alien to the analysis of the dialectics master/slave, as interpreted by Alexander Kojève in his seminar about Hegel, in the College of France, by the end of the 30's in the last century. To deconstruct, means to Ochoa in first place, to impugn the discourse of domination in order to give place to the discourses of the dominated, as he did in "SAD.CO- The Blind Castle", where the old workers of an Ecuadorian gold mine, exploited for decades by an American

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

La cuestión para Tomás Ochoa es juntar lo que está disyecto, separado: las historias de aquí y de allá, las del Primer Mundo y las del Tercero, las de hegemónicas y las de subalternos. Sólo que no lo intenta desde perspectivas como las establecidas en sus obras por novelistas de América Latina como el ecuatoriano Jorge Icaza o los peruanos Ciro Alegría y Manuel Escorza, en las que las relaciones establecidas en el mundo andino entre dominantes y dominados tendía a reducirse a la oposición sin fisuras entre buenos y malos. Tomás Ochoa, por el contrario, se esfuerza por deconstruir el complejo entramado que subtiende la relación general de dominio/subordinación, mediante operaciones que, aunque tributarias de los análisis del poder de Michel Foucault, no resultan del todo ajenas al análisis de la dialéctica entre el amo y el esclavo, tal y como fue interpretada por Alexander Kojève en su seminario sobre Hegel en el College de France, al final de los años 30 del siglo pasado. Deconstruir significa para Ochoa, en primer lugar, impugnar los discursos de la dominación con el fin de dar lugar a los discursos de los dominados, como lo hizo en "SAD.CO – The Blind Castle", donde tomaban la palabra los antiguos trabajadores de una mina de oro en el Ecuador explotados

Sad.Co - The Blind Castle – Video installation / Venice Biennale / 2003

company, made their voices heard. Or as he portrayed in "6mm3-The Darkroom", whose narrators were the residents of Villa Potrerillos, an Andean town situated in the province of Mendoza, in Argentina, flooded by six million cubic liters of water for the building of a dam. In these works that I take as an example, the purpose of impugment was to evidence the strategies and mechanisms that favor the silencing and the invisibility of the discourses and practices of the subordinates. To silence is, nonetheless, an insufficient qualification when it becomes apparent that the dominating discourses and the discourse mechanisms that make them possible, do not simply ask for silence. They display their efficacy by reinterpreting the

6mm3-The Darkroom – Video installation / Marcelino Botín Award / 2005

discourses that they consider adverse or alien, thus delivering such reinterpretation as if in fact, they were the original discourses and not their reinterpretation. This mutation conceals an undeniable violence, generating on the subordinate's conscience the paradoxical figure of conviction. To convince is always to defeat twice: to defeat the defeated and to defeat him again so that he assimilates as his own the victory of the vanquisher. Thus the convinced is a victor amnesic of himself; the vanquished presenting himself as the victor. In "5 Dots" Tomás Ochoa attempts to drive this perverse hypostasis to a turning point,

durante decenios por una compañía americana. O como lo hizo igualmente en "6mm3-The Darkroom" (El cuarto oscuro), donde quienes hablaban eran los habitantes de Villa Potrerillos, un poblado andino, situado en la provincia de Mendoza, en Argentina, que fue anegado por seis millones cúbicos de agua, debido a la construcción de una presa. En estas obras que tomo como ejemplo, la

6mm3-The Darkroom – Video installation / Marcelino Botín Award / 2005

impugnación pretendía poner así mismo en evidencia las estrategias y los mecanismos que hacen posible silenciar e invisibilizar los discursos y las prácticas de los subordinados. Silenciar resulta, sin embargo, una calificación insuficiente

cuando se advierte que los discursos dominantes y los dispositivos discursivos que los hacen posibles no mandan simplemente a callar. Ellos juegan de verdad su eficacia en la reinterpretación de los discursos que le son adversos o ajenos, que es emitida como si ella fuera en realidad esos discursos y no su efectiva reinterpretación. Esta mutación oculta su innegable violencia generando en la conciencia del subordinado la figura paradójica del convencimiento. Convencer es siempre vencer dos veces: vencer al vencido y vencerlo otra vez para que haga suya la victoria del vencedor. De allí que el convencido sea el vencedor amnésico de sí mismo, el vencido que se representa a sí mismo como vencedor. En "5 Dots" (5 Puntos) Tomás Ochoa intenta poner en crisis esta hipóstasis perversa

guided by the Michel Foucault's words included in one of his writings: "the knowledge that the dominant culture does not need for itself is the only one that is not assimilated by power, which is the only one that shall not be assimilated as a weapon of repression". This is the "knowledge" that Ochoa has sought for in the memory of the SAD.CO old miners, and in the reconstruction of the old photographer Pedro Vidart figure through the accounts about his life and death made by the dwellers of the Potrerillos Villa. The knowledge of some defeated who are not convinced, and which is, consequently, discrete, disseminated, singular, always singular and hardly assimilable to the omni comprehensive vocation, homogeneity, continuity and fluency, both logical, historical, and temporal, of the dominating discourses.

5 Dots – Video / International Film Festival Oberhausen / 2008

"Contagion" is a video installation that represents an inflection point in Ochoa's work, since he ventures into a territory no longer situated in the Andean world or in openly colonial situations, but in a metropolis like Buenos Aires, where it is pertinent to talk about the posfordist society, and where we can witness the emergence of someone like Víctor Lopez, an unemployed actor during the 2003/2004 Argentinean economic crisis, who, rather than working in a trade alien to his profession, decided to live on the streets.

Contagion – Video installation / Marcelino Botín Award 2005

orientado por la cita de Michel Foucault incluida en uno de sus escritos: "el saber que la cultura dominante que no necesita para sí es el único que no es asimilado por el poder, es decir, es el único que no va a ser asimilado como un arma de represión". Este es el "saber" que Ochoa también ha buscado en la memoria de los antiguos mineros de la SAD.CO y en la reconstrucción de la figura del anciano fotógrafo Pedro Vidart mediante los relatos que hacen de su vida y de su muerte los pobladores de Villa Potrerillos. Saber de unos vencidos que no están convencidos y que por lo mismo es discreto, diseminado, singular, siempre singular y difícilmente asimilable por la vocación omnicompreensiva y a la homogeneidad, la continuidad y la fluidez, tanto lógica como histórica y temporal, de los discursos dominantes.

"Contagio", es una video instalación de Ochoa que representa un punto de inflexión en su obra porque incursiona en un territorio que ya no es el del mundo andino ni el de situaciones abiertamente coloniales sino el de una metrópolis como Buenos Aires, en la que resulta pertinente hablar de sociedad posfordista y en donde es posible la emergencia de alguien como Víctor López, un actor que, durante la crisis económica argentina de 2003/2004, no lograba encontrar trabajo en su profesión y que en vez de desempeñar

Contagion – Video installation / Marcelino Botín Award 05

Just like one more homeless. Ochoa, following Guilles Deleuze's thought, defines Lopez as an "anómal", an exceptional being who precipitates significant situations and moments throughout an endless urban nomadism that relates him, by contact and by Deleuzean "contagion", with very diverse and heterogeneous people, to the point that it is possible - within such diversity and heterogeneity- to outline features of the multitude, as conceived by Toni Negri or Paolo Virno.

And that is where series "Multitudes" focus, developed later by Ochoa, and firstly realized in the works centered on the Art Basel's 2006 edition. The subjects on these paintings, portrayed with a gamut that ranges from shades of grey to blacks, are the subjects of the very singular multitude of artists, amateurs, collectors, curators, art critics, museum directors, collections and specialized publications, journalists and simple onlookers who come from all over the globe to take part in the world's most prestigious art fair. Ochoa, in a strong performative sense of the term, contrasts its purpose with the *Urbi et Orbi* TV broadcast of the previous Football World Cup finals, starred by the French and Italian national teams, whose intensity reached an unbelievable peak when Zidane headbutted one of his Italian opponents as a response to a racist insult towards him. Ochoa was obviously interested in using this contrast to highlight the extraordinarily competitive character of Art Basel and, by extension, of the

cualquier otro oficio prefiere irse a vivir a la calle. Como un "homeless" más. Ochoa, siguiendo puntualmente a Guilles Deleuze, lo considera un "anómal", alguien excepcional que precipita situaciones y momentos significativos a lo largo de un nomadismo urbano sin fin que le pone en contacto y en "contagio" deleuziano con gente muy diversa y heterogénea entre sí, al punto que en esa diversidad y heterogeneidad es posible advertir los rasgos de la "multitud", tal y como la misma ha sido pensada por Toni Negri o Paolo Virno.

Y que es la que se convierte en el asunto principal de la serie "Multitudes", que Ochoa emprende después y que tiene su primera concreción en las obras centradas en la edición de 2006 de Art Basel. Los sujetos de estos cuadros, pintados con una gama que va de los grises a los negros, son los sujetos de una multitud muy singular que es la de artistas, aficionados, coleccionistas, curadores, críticos de arte, directores de museos, colecciones y publicaciones especializadas, periodistas y simples curiosos, venidos desde todos los rincones del planeta con el fin de participar en la que es la feria de arte más prestigiosa del mundo. Y cuya actuación,

Cartography, Atocha Station / 2008

en el sentido fuerte, performativo del término, Ochoa pone en contraste con la emisión televisiva *Urbi et Orbi*, de la final de la anterior edición de la copa mundial de fútbol, protagonizada como bien se sabe por las selecciones francesa e italiana, cuya intensidad

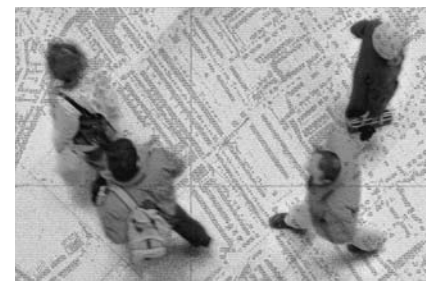
Surveillance, Atocha Station / 2008

world of contemporary art, which finds in the art fair one of the key moments for the legitimization and institutionalization of competition.

The multitude as topic reappears in a new series of works where paintings like "7 backpacks-Atocha Station", "Cartography-Atocha Station" or "Surveillance-Atocha Station", can be included. These works keep the visual parameters of the *Art Basel* works, although what is at stake are not the images of an art fair, but those portraying the incessant movement of passengers in the train station of Atocha in Madrid: scenario of one of three terrorist attacks by radical Islamists on March 11th of 2004. Images, situation, context and implication. Awareness of fear and also of the surveillance mechanisms that, even before the attacks, though more intensely afterwards, was and is kept in motion by omnipresent video-film devices, which are recurrent mechanisms resorted to at present, by the panoptic society. A society in which you are watched without knowing who is watching you. A society tested by Ochoa, who puts himself in the place of the unseen observer to isolate, within the always rushing and changing multitude, the faces, the gestures by means of which each individual gives birth, continuously, to singularity. There is additionally an aspect of these paintings of crucial importance. I refer to the almost unidentifiable maps or planes of cities within them, printed on the pavement of the station's halls

dramática alcanzó un pico difícilmente alcanzable cuando Zidane propinó un cabezazo a un adversario italiano, en respuesta a un insulto racista de este último. A Ochoa le interesaba, obviamente, sacar a la luz con este contraste el carácter extraordinariamente competitivo de la *Art Basel* y, por extensión, del mundo del arte contemporáneo que encuentra en dicha feria uno de los momentos claves de legitimación e institucionalización de la competencia.

El tema de la multitud reaparece en un nuevo conjunto de obras al que pertenecen cuadros como "7 backpacks-Atocha Station", "Cartography-Atocha Station" o "Surveillance-Atocha Station", en los que se mantiene la factura visual de los cuadros dedicados a *Art Basel*, aunque lo que está en juego no son las imágenes de una feria de arte sino las de la circulación incesante de pasajeros en la estación ferroviaria de Atocha, en Madrid: escenario de uno de los tres atentados terroristas perpetrados en Madrid por islamistas radicales el 11 de Marzo de 2004. Imágenes, situación, contexto e implicación.

7 backpacks, Atocha station / 2008

Conciencia del miedo y también de la vigilancia que, aún antes de esos atentados, pero más aún después de ellos, se ejerce por medio de un omnipresente dispositivo de cámaras de video, que es el instrumento más socorrido actualmente por la sociedad panóptica. La sociedad en la que te vigilan sin que veas a quién te vigila. Y que Ochoa somete a prueba poniéndose en el lugar de quien mira

and corridors, though the term “printed” is not entirely appropriate here, since those maps are drawn through an astonishing blend in grey of the complete text of “The Aleph”, the famous story by Jorge Luis Borges. The Aleph is the wonder, the mystery, the diaphanous allegory of divine ubiquity, present everywhere and nowhere, which unites past, present and future and simultaneously sees the remote, the distant, the close and the immediate, the internal and the external, and which can also serve as an allegory of the present globalization and its means, the internet, the real time, and the cyberspace. Over the text reflecting that allegory of ubiquity and metatemporality, flow the singularities captured by Ochoa in the Atocha station, which are not only watched in detail by the cameras, but are also exposed to the sudden and catastrophic irruption of the Other, of the otherness. Of which could be considered as the unyielding and incomprehensible residue of modernity and globalization: radical Islamism. The multitude subdued to a panoptic regime and besieged, with no apparent solution, by the ghost of Bin Laden, is a possible interpretation of these so refined and disturbing works of Ochoa.

In the series “La Casa Ideal” (The Ideal House), he proposes a different type of encounter between the First and the Third Worlds, which aims to subject archaeology to a time torsion that makes it a future time archaeology able to capture and register all that seems invisible to our eyes today, like the effective body of peoples, civilizations and cultures irretrievably destroyed. To that series belong

sin ser visto para aislar en la multitud siempre apresurada, siempre cambiante, los cuerpos, los rostros, los gestos mediante los cuales cada quién da curso, en cada momento, a la singularidad. Hay, además, un aspecto de estos cuadros que tiene una importancia crucial. Me refiero a que en ellos están impresos sobre el pavimento de los vestíbulos y los corredores de la estación, mapas o planos de ciudades que no se consigue sin embargo identificar. Aunque el término “impreso” no resulta aquí del todo apropiado porque esos mapas está dibujados mediante una asombrosa matización en gris del texto íntegro de “El

La Casa Ideal / video / 2008

Aleph”, el célebre cuento de Jorge Luis Borges. El Aleph es ese prodigio, ese misterio, esa diáfana alegoría de la ubicuidad divina, que está en todas partes y en ninguna, que junta pasado presente y futuro y que ve simultáneamente lo remoto, lo distante, lo próximo y lo inmediato, lo interno y lo externo y que puede funcionar, además, como alegoría de la actual globalización y sus medios, el internet, el tiempo real y el ciberespacio. Sobre el texto de esa alegoría de la ubicuidad y la meta temporalidad circulan las singularidades captadas por Ochoa en la estación de Atocha, que, aparte de vigiladas paso a paso por las cámaras, están expuestas a la irrupción súbita y catastrófica del Otro, de la otredad. De aquello que podría considerarse el residuo irreductible e incomprensible de la modernidad y la globalización: el islamismo radical. La multitud sometida al régimen del panóptico y asediada sin remedio aparente por el fantasma de Bin Laden es una interpretación posible de estas obras de Ochoa, tan refinadas, tan inquietantes.

the works grouped around "La Casa Ideal", which contrasts images of buildings under construction during the incredible, recently expiring, real state boom, with the countenance and testimony of those who came from the Andes to inflate with their hard work that speculative bubble. Such testimonies centre around the images forged by the workers' hope of having their own house, which are - due to uniqueness- very different from the model, or - also possibly- from the Ludwig-Hillberseimer-style rationalist delusion, represented by a skeleton holding the big housing blocks offered by real state promoters to contemporary urban multitudes.

Carlos Jiménez

Mirage at development, Parla Madrid / 2008

Él propone otra modalidad de encuentros entre el Primero y el Tercer mundo en la serie "La Casa Ideal", que tiene como propósito someter la arqueología a una torsión temporal, capaz de convertirla en una arqueología en tiempo futuro que retenga y documente aquello que hoy mismo nos resulta tan invisible como el cuerpo efectivo los pueblos, las civilizaciones y las culturas irremediamente destruidos. A esa serie pertenecen las obras agrupadas en "La Casa Ideal" que contrapone imágenes de edificios en construcción durante el impresionante boom inmobiliario que viene de concluir, con los rostros y los testimonios de quienes vinieron desde los Andes a inflar con su duro trabajo esa burbuja especulativa. Dichos testimonios giran en torno a las imágenes forjadas por el deseo de esos trabajadores de tener su propia casa, que, por singulares, resultan muy distintas del modelo o, si se quiere, del delirio racionalista a lo Ludwig Hillberseimer, representado por el esqueleto portante de los grandes bloques de vivienda ofrecidos por los promotores inmobiliarios a las actuales multitudes urbanas.

Carlos Jiménez