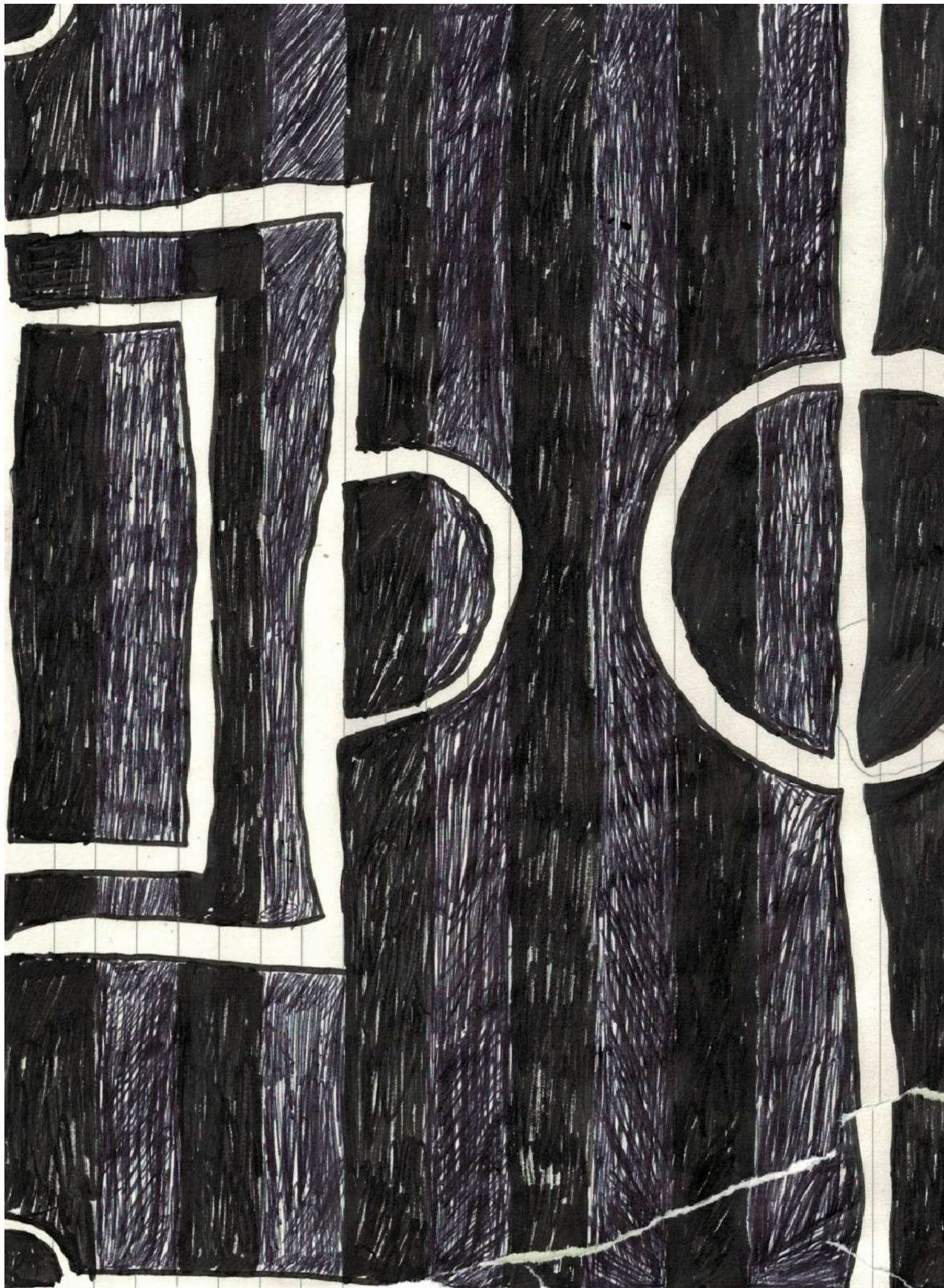
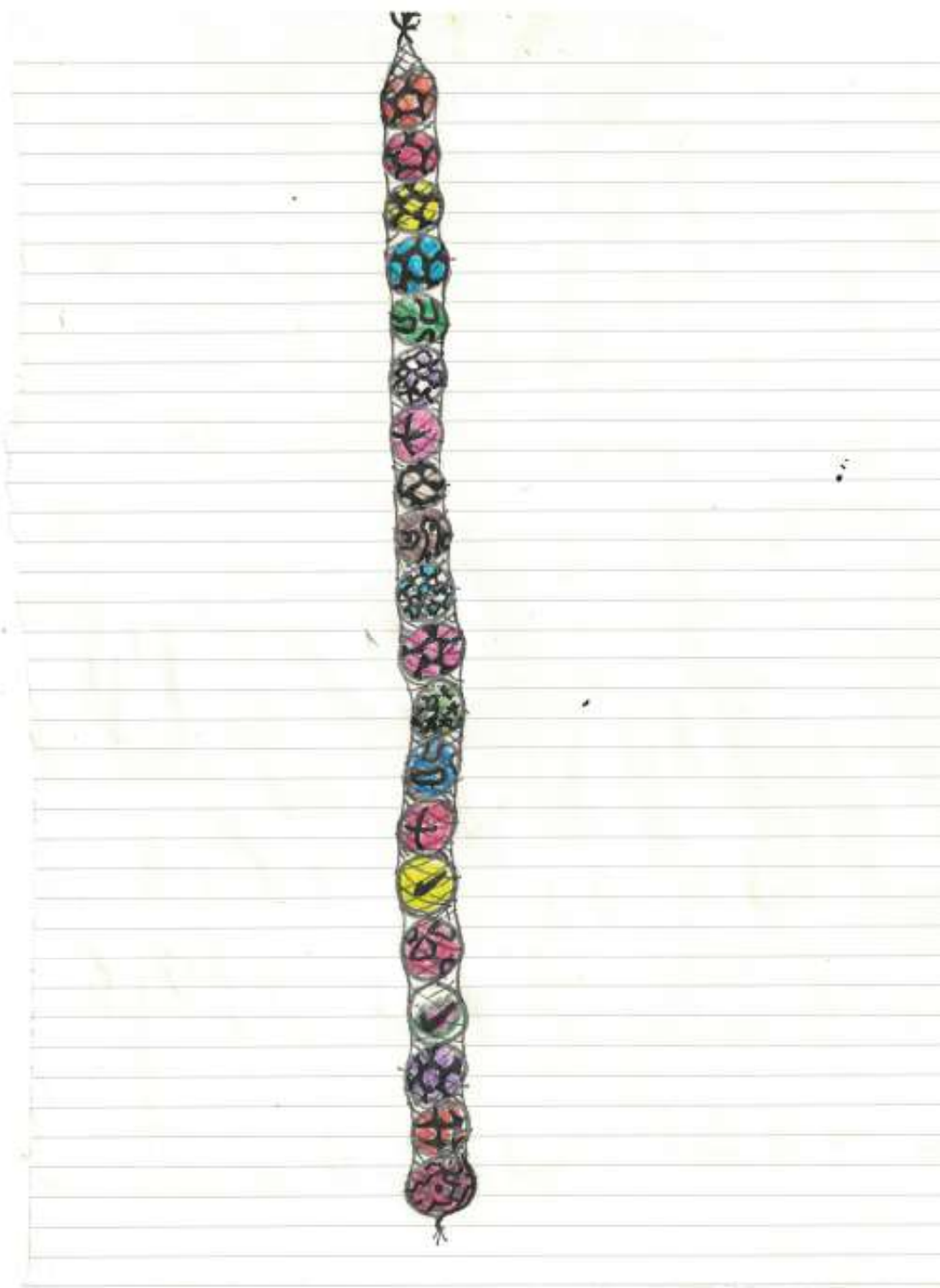

x Canchero

Juan Pablo Hernández Gutiérrez

Como parte de un mes de residencia en *The Lab Program: Art-Research & Mobility Network*, Juan Pablo Hernández Gutiérrez explora distintas preguntas sobre el fútbol soccer y sobre los dispositivos espaciales en los que circula.

Las piezas que el artista desarrolla, enfatizan sobre el valor político de la imagen pobre, al viralizar la materialidad del bootleg. La imagen bastarda o no original, se convierte en una amenaza para: la hegemonía de un legado futbolero, para la ideología ritualista (como ideología nacional), para los derechos de autor y para el espacio de circulación y distribución de ciertos formatos y materialidades en la práctica artística.

*Hackear el dispositivo para Hackear la institución
(Chiviado, bootleg, pirata).*

Sólo los chalacos manejan las patas como se debe mejor que las manos ellos deben ver inventado la chalaca, pero no es fácil, cualquiera no levanta a las dos patas a la vez y las planta, de cara al enemigo”

La Ciudad y los Perros, Mario Vargas Llosa.

La escena comienza con la fascinación de la realidad puesta boca abajo, anhelando siempre voltear el eje para establecernos, queriendo dominar el movimiento preciso, a través del espacio y del tiempo vertical, cuando en realidad la metodología de la chalaca de la chilena, se inventó a través de un cambio de lógica.

Así, un tanto temerosos de la moción, hemos aprendido a capitalizar los anhelos, para creer ilusamente que con los rituales cotidianos dominamos el tiempo, creando necesidades aspiracionales.

90 minutos a veces puede ser una eternidad, mientras tanto, la vida transcurre entre portamentos, y mecanismos planetarios de especulación.

Aún así seguimos empeñados en volvernos expertos de la recreación, intentando representar lo más fidedignamente, el movimiento de cada paso, de cada jugada, creemos que lo más fácil sería concebir un plan, concebirse como

el plan de una ruta de vida aparentemente sincrónica, privatizada, vertical, cuando acaso sea mediante lo inarmónico, que realmente el ritmo, genere un ritmo, que se anote el gol.

Aquello que llamamos real se ha puesto boca abajo, y tal vez deberíamos tener por nuestra constante, la permanencia de lo impuramente permanente. Es en el desliz de la finta, que los pasos en falso articulan el baile entero.

Fragemnto del Prológo de La FIFA en Vacaciones.

Valeria Montoya - VM: Comienzo esta conversación con Juan Pablo Hernández Gutiérrez y Daniel Escamilla, en el contexto del laboratorio de arte-investigación y movilidad artística The Lab Program, en la Ciudad de México.

Una laboratoria que tiene el objetivo de incentivar la producción e investigación artística para sitio.

El fragmento que inicia este texto, forma parte de un impreso y una investigación llamada La Fifa en Vacaciones, una especie de almanaque cultural sobre lo que gira alrededor del Futbol soccer, fuera del juego, e integro al autor Daniel Escamilla en esta conversación, para hablar del más reciente trabajo del artista colombo-canadiense Juan Pablo Hernández Gutiérrez, quien en las últimas semanas ha estado explorando sobre el fútbol soccer, y sobre las la relaciones materiales, culturales de este Juego.

Me gustaría abrir la conversación preguntándoles ¿Por qué es relevante para ustedes establecer una conexión tanto de investigación plástica como de investigación cultural respecto a este juego. Considerando, que hoy en día, el fútbol es también un agente globalizador?

Juan Pablo Hernández Gutierrez - JPHG: El Futbol es un icono, un evento y un deporte que cataliza la cultura popular. Se manifiesta y se repite de muchas maneras. El hecho de que sea el deporte más escuchado y más practicado de todos lo vuelve interesante para mi. Me gusta mapear cómo se replica en el cotidiano. Cómo lo

encontramos, y de cuántas formas. Cómo evento, como lenguaje, como código y como acto performativo. A través de las distintas materialidades que circulan alrededor del juego, me interesa acercarme desde la práctica artística, para de alguna manera apropiarme de la circulación de este deporte y de sus canales de distribución y producción, para crear tensiones con estos códigos.

Me parece relevante hablar del fútbol y de lo que está a su alrededor, porque sigue siendo una práctica contemporánea, y evoluciona con nosotros. Me interesa también explorar las tecnologías que se construyen desde lo popular y que están alrededor del fútbol, y cómo estás representan y replican al deporte, y a este evento.

Daniel Escamilla - DE: Voy a tratar de construir sobre las bases que Juan Pablo menciona. Me interesa hablar sobre la plástica que hay en la materia, pero la plástica que hay también en la sociedad, porque la materia no está desvinculada de las cuestiones que consideramos sociales. En ese sentido, Juan Pablo menciona algo que me parece muy interesante, y es el nivel de penetración que el fútbol tiene, como deporte, como espectáculo y como una forma de ver reflejado lo que consideramos como el constructo social.

Pienso en Paul B. Preciado y, cómo reflexiona sobre el papel que tiene la cultura, y que tienen las instituciones culturales, particularmente, y cómo su trabajo desde las instituciones culturales, también lo concibe como plástica.

Si bien su trabajo está centrado en el campo de la teoría, la literatura y la crítica, estas categorías también son materia, que ocurre dentro de nuestros cuerpos, y que se ven, o se entienden desde grados de concreción muy palpables, muy identificables.

En ese sentido, me gustaría estirar la liga de la analogía, que hago con la práctica de Beatriz, para abordar, al fútbol, sí como un espectáculo, sí como un deporte, pero también como un campo de acción en donde sistemas como el nacionalismo, el estado-nación y el patriarcado se hacen muy evidentes; tanto en sus estatutos, como en sus fundamentos. Por ejemplo, pienso en cuántos años estuvo prohibida, por mandato cultural, la participación de mujeres, en el estrato de la esfera pública que llega a ser el fútbol. Pienso por ejemplo, en la última Eurocopa Femenil que se jugó, y que ha sido la final Europea que más asistentes ha tenido. Nunca antes en ningún estadio europeo había habido tanta gente, mientras que durante mucho tiempo se sostenía el argumento, de que el fútbol femenino no recibía tanta visibilidad, porque no había demanda.

Y este evento nos deja ver, que ahí también hay mucha plástica, que ahí también hay mucha de esta plástica de lo social, que se puede moldear en el juego.

Eso me lleva también a pensar, en algunas preguntas que nos hicimos en la visita de estudio, sobre en qué momento el juego, dejó de ser un juego y se convirtió en un espacio

para la competencia, y bajo este argumento me gustaría reflexionar sobre qué tipo de sociedades, son las que reproduce el fútbol. Me parece que son sociedades muy hetero-cis, normativas. Sociedades muy basadas en la competencia, en las que se introyecta y se normaliza, el ideal neoliberal del deber ser, de ser la mejor versión de ti mismo.

De que el valor reside siempre ser el mejor, siempre ganar, cuando lo normal es que se pierda; lo normal es que no se gané, que sólo un equipo gané, todos los demás pierdan. Y, también pienso en cómo estos espacios, o cómo el control ejercido sobre estos espacios de juego, hace que también normalicemos un montón de cuestiones culturales. Muchos mandatos culturales se socializan a través del fútbol.

Yo jugué fútbol durante muchos años, previo a iniciar mi proceso de transición y, me doy cuenta ahora, a qué grado la sociabilidad masculina entró, atravesó todo mi ser desde el fútbol.

Además de ser un juego, el fútbol, es más bien una institución, y también regresando a Paul Beatriz, pienso que todas las instituciones son normativas, absolutamente todas.

Nos ayudan a arreglar una serie de bases sobre las que nos movemos, pero la naturaleza de la institución es la captación del espacio de posibilidad, para revertir esa posibilidad en un espacio de introyección, para normar

al deber ser. Para decir, Ah! Okay, si eres vato (hombre), en automático te gusta el fútbol, en automático le entras a estos pactos de violencia, de competencia, de misoginia, de todo lo que ha regulado el juego, y la institución. Eso me hace pensar que el juego está tan controlado, porque las posibilidades del juego son infinitas, que mejor nos hacen creer que no están ahí.

A partir de estos comentarios con respecto del fútbol, me gustaría saber cómo es que tú haces Pablo para que se materialicen estos apuntes culturales y que luego vuelvan al fútbol. Pienso en esta cuestión de la cancha, de hacer un espacio para jugar fútbol, de vaciar el territorio para poder jugar, y pienso que precisamente la posibilidad de hacer espacio, es una forma de hackear el fútbol como institución y, me refiero al fútbol contemporáneo, este fútbol que está muy de la mano de los estados-nación, muy de la mano de la FIFA, que en ese sentido no deja de ser como un órgano. como la ONU, pienso cómo estos órganos, buscan, más que regular una conversación, imponer una agenda. Me gustaría conocer sobre cómo es que ha sido ese diálogo con la institución desde tu práctica artística y desde la producción que estás haciendo en el Lab.

JHG : Los elementos que abordo desde la plástica, se conectan con la manipulación de las diferentes formas en que se representa y se replica el fútbol, y por ende en las instituciones. Mi interés, es sobre todo las malas representaciones, y buscar éstas para exagerar la mala

representación. Estoy replicando los dispositivos a través de los que circula el fútbol, pero al repetirlo mal, al hacerlo de manera intencional, genero una irrupción en los esfuerzos que la institución de control del juego hace, para que se repita correctamente, bajo sus estándares, bajo su framework.

Ahí es cuando abordó la conversación con la institución, al hacer la irrupción, al intervenir objetos, al hacer dibujos, al proponer mis piezas como algo incómodo, como algo que si bien son derivados del fútbol, no están bien hechos, o no replican la normativa institucional, sino que la hackean a través de la mala representación.

Con mis piezas catalizo una conversación, me interesa ofrecer un espacio de conversación, no busco dar ninguna razón cerrada en mi trabajo, sino más bien la experiencia estética del fútbol, experimentado desde la repetición que la mala copia genera, como una irrupción en el sistema de normas que perpetúa la institucionalización del juego y sus espacios. Lo que propongo es maleable, porque en el fútbol nada es natural, no hay nada natural en la convención sobre la que podemos tomar ciertas cosas.

Al pensar la práctica de circulación del fútbol como una irrupción, me permito generar un espacio dentro del mismo fútbol, pero que alude al fútbol de una manera desleal, para comenzar a malabarear, para no cumplir con la convención.

VM: Me gustaría retomar algunos de los puntos que se han comentado en esta conversación. Uno es el del control del espacio sobre los cuerpos, en el caso de las referencias de Paul. B. Preciado, y, también el control del espacio; pensando en el fútbol como dispositivo cultural, pero también como un dispositivo de campo de acción de ideologías, y de economías. Me gustaría hablar de algunas de las piezas que Juan Pablo ha estado desarrollando durante su tiempo en residencia, y qué tienen que ver, justamente con parodiar los dispositivos espaciales a través de los que se hace circular la idea de juego, y todo lo que implica o todo lo que está alrededor de la idea de fútbol soccer.

Creo que podríamos empezar a hablar sobre las piezas que tienes en dibujo, tanto las de dibujo a papel, como la de los dibujos que haces en el espacio público, fuera del papel en la cancha digamos, y recuperar una de las ideas que nos has compartido durante casi todo tu proceso de producción, y que es la de la urgencia del juego, cuando dices que *“el espacio de juego está en la cancha, pero la cancha está en cualquier lugar.”*

Pienso, por ejemplo, en la pieza dónde utilizabas una caladora hecha de un bote y un palo. Un dispositivo de inteligencia colectiva-popular que te permite espaciar los límites de juego pero también expandir el dibujo, parodiando el espacio de juego. La segunda pieza que también surgió de este dibujo expandido, es la de la barra de fútbol, donde recuperas del internet, una imagen de

millonarios, que es un equipo de fútbol Colombiano, y la vuelves una pancarta de lona de plástico, un poco pixelada, y con la cual tú te envuelves, y al envolver, una imagen de un cuerpo colectivo, que representa la defensa de un equipo, comienzas a recrear y parodiar lo que implica estar en una barra.

En estas piezas, cómo está vinculada la idea del espacio, de espaciar espacio, sobre los dispositivos de control del espacio de juego y los cuerpos.

También me gustaría que hablaras más sobre la mala copia. Por ejemplo, en las camisas piratas que has comprado por la calle, y las que has intervenido juntando dos equipos que son completamente opuestos, entonces parodias un poco lo binario que puede ser la representatividad del juego, o de lo que implica estar representado.

Finalmente, me gustaría que mencionarás más sobre lo que hemos platicado de la imagen pobre, y cómo las imágenes pobres circulan y se distribuyen a partir de otros dispositivos espaciales y públicos. Pienso por ejemplo, en la mercancía pirata, o en lo que tú mencionas como chiviado, y, como alrededor del valor de esa imagen pobre, cambias la lógica también del valor del propio objeto y de su propia circulación; y cómo al hacerlo desde la práctica artística, cuestionas un poco el espacio de la circulación y la distribución de ciertos medios a través de los cuales se hace circular el arte.

NE PAS GARDER CET EMBALLAGE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. L'ASTORÉ PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT.

MANTEIGA ESTA EMBALAGEM PARA O ALCANCE DE RECONHECIMENTO E
CUSTO POR PRODUTOR PERÍODO PARA EVITAR A POSSÍVEL DE
CONSERVAR ESTA EVOLUÇÃO PARA O ALCANCE DE RECONHECIMENTO E
SAS PLÁSTICA PODEM SER PERIGOSAS, PA A EVITAR EL RIESGO DE

SAKKEN KOMMEN GELUKKILYK ZIJN TER VOORKÖMING VAN VERSTIKKING. DE VERPAKKING LIEFTE ALLE WEGEN VAN BABY'S EN KINDEREN GEHOUDEN TE WERDEN. HET VERPAKKINGSMATERIAAL MOET ALLE WEGEN VAN BABY'S EN KINDEREN GEHOUDEN WORDEN. HET VERPAKKINGSMATERIAAL MOET ALLE WEGEN VAN BABY'S EN KINDEREN GEHOUDEN WORDEN. HET VERPAKKINGSMATERIAAL MOET ALLE WEGEN VAN BABY'S EN KINDEREN GEHOUDEN WORDEN.

ABOXYETE TON KINAWO KEEZAT KPAHTE TO PLASTIKO PERHYALIM
ATO WINK DADA
POZER KAN WERE PARLUE FOR ATUNGA KWEJUNG SKAL PUSEHON DES
BABIER OOHON

ÄR KAN VARA FÄRIGA FÖR ATT I NÖDVIKA KVINNING HÅLL DINA PÅSE
FÄR BARN

POISSA VANUOLEN JALASTEN ULTOITTILTA
JÄTTI VOIVAT OLLA YHÄRALLISIA, TURKUMISEN ARAAN VUOKSI PIDÄ TÄMÄ

УВАЖАЮЩЕЕ НЕОДНУЖДАНІЕ ДЛЯ ДЕ-ЧЕ НЕСТЕ
КОБЛЕ ПІКІВІ МОЖЕ БІТИ ОПАНОМ БО ПІРІЖАНІЕ АДУМАНІ КОМІТЕ

TE TENTO DAL MIMO DOGAH DETI
E OMELI HOTOI MOROH BYI NEDAPONE KWOT NEBEPPOI UO'YAM

WYKAZ PRACOWNIKÓW

IMAGOLAS CSEREMKTŐL ÉS KISGYERMEKTŐL TAVOL TÁJANDÓ

UMELÝ HMOTY MŮŽE BYT NEBEZPÉČNÉ. KVOU NEBEZPÉČNOSTI JIHOSEMA
E OD NOVOROZENČATI DIECE

NE VROBE 30 JAHKO NEVAŠT. VŠEKO MIŠTITVSTAN OD DOLENSKOV IN
LE TENTO OBA, MIMO DOŠAHLETI

ISSAS MA SI VAR BOT HIS TAM I 15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-10

D VÓJAD OTHLONK DOSTUPY: ZAIBUATOHU YAL TIMERSK HODKE SEJA

1. RAKUOTEI AIKYTĖ JEMS NEPAŠALDAMŲ VIEŲSE

A. BÜYÜKBAĞCI, TORGAYIN BEBİK VE ÇOCUKLARDAN İZAK TUTULUŞU

● 日本が誇る伝統的工芸品「和紙」の魅力を伝えるべく、和紙の歴史や文化、そして最新の和紙製品について、和紙の専門家から話を聞いた。

[illegible]

1990年10月10日 星期二 第1000号

THE ADAM M. ROSEWAY, JR.
GENERAL COUNSEL IN CHARGE

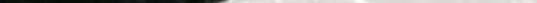
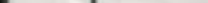
AN AND PAKA SAKA TO HIMBAU AYU AND BARALOTA
A PLATE HAS POT A. LAARING M APANGAN IS UPANG

AT. ADI TA JO DONA A DI
 ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

بِأَمْرِ اللَّهِ مَعَهُ الرِّسَالَةُ ۚ رُبُّكَ الْغَنِيُّ ۚ لَا يَكُنْ لَكَ دُونَهُ مُبْتَلَىٰ ۚ فَمَا تَقَرُّعُكَ ۚ قُلْ لَّيْسَ بِي إِذَا دَعَاكَ رَبِّي فَاسْتَجِبْتُ ۚ وَبِأَمْرِ اللَّهِ ۚ

4

LOPE LOPE

17

Izquierda: Por Canchero (Chanceando), 1'44", 2022

Derecha: Por Canchero (Te llevaré a t'oos lao's), 1' 44", 2022

Video-instalación 2 canales

Juan Pablo Hernández Gutiérrez

JPHG: Los videos son parte de una instalación de dos canales, inspirada en la cultura de las barras de fútbol.

Por Canchero es una frase que se le dice a alguien que dentro de la cancha está haciendo un show, que está haciendo jugaditas, a alguien que no suelta el balón, y que con estas acciones crea tensión dentro de la cancha. Por canchero propone la subjetividad dentro de la cancha. Tomo el material futbolero del juego, de hacerse el canchero para manipular y hacerlas mías.

En cancheando, el primer video, construyo, presento y delimito la cancha de fútbol con la caladora doméstica, para invocar el fútbol y sus normas. Con esta pieza se propone un espacio de acuerdos tácitos dentro del juego. Al canchear el espacio, los cuerpos que entran dentro de la cancha están sujetos a esas reglas. Pero lo que a mi me interesa es irrumpir o desdibujar esas reglas del juego, desde el juego mismo. Me interesa enfatizar sobre las decisiones colectivas, tanto de los jugadores, sobre todo en el fútbol de calle, porque se interrumpen esas normas del fútbol. Ahí es donde se demuestra que los sistemas fallan en repetirse. Entonces en este primer video presento un espacio de posibilidades, porque lo tomo desde un punto de vista muy flexible, qué es manipulado por lo colectivo.

En el segundo video, *“Te llevaré a todos lados”*, que forma parte de esta instalación, es donde activo mis dibujos espaciales, es decir las canchas, para traer posibilidades del juego desde la performance. Me envuelvo con la imagen

que saqué de internet, de la barra brava de Millonarios. En el performance imito la energía corporal de la barra, y propongo al barrista como un elemento fundamental que está en la cancha, que no es un sujeto pasivo, o un espectador. El barrista es una inmersión total. También me interesa explorar la dinámica que surge desde la colectividad de la barra.

La barra en un estadio, es la que convierte al espacio institucional del juego para descentralizarlo con su inteligencia colectiva, porque es un colectivo que hackea y se apropia de manera caprichosa del juego y de sus espacios. La barra es una inteligencia grupal que se hace omnipresente en el fútbol en la práctica y repetición del fútbol. Esta pieza también toma como referencia la barra brava del Boca Junior de Argentina, que se hace llamar la 12. Porque en el juego ellos son el 12vo jugador.

Pero la barra también demuestra la brutalidad del sistema de juego, las barras son agresivas y explícitamente son agresivas, para apropiarse de los espacios, con las mismas normas que propone el sistema que son reglas o normas heteronormativas, de macho, de fuerza, de brutalidad. Pero lo que a mi me parece interesante de su colectividad es que demuestran las posibilidades de los espacios normados del juego, y de lo que se puede hacer de ellos al replicarlos mal. Yo me apropio del elemento de la barra para descentralizar su representatividad a partir de una imagen.

Sobre las camisetas, son unos objetos chiviados, bootleg, que me encontré y que intervine cortandolas a la mitad, para reconstruirlas. Son dos equipos de México, el América y el Cruz Azul, que por más rivales que sean, justo lo que me interesa es que a partir de lo absurdo y la parodia, creo incomodidad.

El *bootleg* es un objeto grotesco, en su presentación en donde se encuentra, en sus materiales, de baja calidad y marginalizados. Creo que es interesante, pensar estos objetos en el contexto de las bellas artes, porque lo que se intenta casi siempre es masterizar las materialidades y controlarlas e incluso trabajar con materiales que no son pobres en su composición y calidad.

El arte a veces se pinta como inclusivo pero en realidad no siempre lo es, sino son comodificaciones. Eso me interesa también, al insertar este tipo de producción y su materia en el contexto de las bellas artes, irrumpo sobre la lógica institucional o tradicional de la plástica y práctica artística.

DE: Me parece que el juego está muy presente en estas piezas y opera a muchos niveles. Empezando por el hecho mismo de que las piezas de Juan Pablo son una metáfora misma del fútbol. Pero también está inserto el juego con el espacio, con el lenguaje, y me pone a reflexionar qué tanto es un juego con las formas humanas mismas. Decías que el fútbol es un concepto. Entonces este juego tiene la dimensión política que contenía el juego mismo, como el ensayo de normas sujetas a cambio.

La imagen pobre, como la imagen ruidosa, en términos de información, me hace pensar en cómo es que hubo un momento en el que la imagen no servía para los fines que sirve hoy y, entonces estaba por así decirlo desmitificado el original. Y en realidad nuestra relación con la imagen integraba otras disciplinas que no eran tan visuales, y eso te conectaba con el espíritu de tu tiempo, y yo siento que algo de eso pasa cuando vas a un estadio, cuando eres parte de una hinchada. Pero pasa que hoy en día, nos han arrebatado las formas. En ese sentido me llama la atención la pieza de *“Te llevaré a todos lados”* y la reflexión que haces con el número 12, porque me recuerda el momento en donde el teatro era parte del acto político, y se entraba en el ritual del teatro como parte del acto político también.

Habitar la contradicción sería entonces dislocar la sensación de exclusividad de pertenencia, de no competir para ganar mucho más. Encontrar otras posibilidades de narrar la relación con el juego. Otra cosa que me viene a la mente, en relación a la imagen pobre o mercancía pirata o chiviada, es que genera otras economías, pero que son analgoas a las economías hegemónicas puestas en jaque, se generan mercados negros, y entonces estas mercancías tampoco escapan a la normatividad del valor de las cosas, solo que ocurren al margen. Nos movemos en los límites, para poder hacer accesible la compra de una camiseta por ejemplo. Entonces portar la camiseta no está tocada por la relación legitimada por el original.

Part of the pieces and processes that the artist has developed during residency play with the political value of the poor image, using the aesthetics and the materiality of a bootleg object to hack the spatial devices where soccer is distributed and practiced. “Hacking the device to hack the binary logic of the institution.”

In his work, Juan Pablo is interested in questioning the hegemony of a soccer legacy, the ritual as an ideology that perpetuates unbalanced power relationships (such as nationalistic ideologies via teaming in soccer) and the copyright as the legit and unique space for the distribution and circulation of art and art practices.

Only Chalacos can handle their legs as they should, better than their hands, they must have invented the Chalaca, but it is not easy, not anyone can lift both legs at the same time and face them to the enemy”*

--- The City and the Dogs, Mario Vargas Llosa.

The scene begins with the fascination of reality turned upside down, wanting to head turn to the vertical axis, wanting to dominate the motion, in which vertical space and horizontal time can give a sense of reason, but in fact, the ‘Chilean move’ in soccer: the chalaca’s methodology, was invented through a switch of the logic.

Fearful of motion, we have learned to capitalize our desires, to deludedly believe that with daily rituals we can dominate time: creating new aspirational needs.

90 minutes sometimes can be felt as an eternity, meanwhile, life passes between portamentos, and planetary mechanisms of speculation.

We are still determined to become experts in the art of recreation, trying to represent, most faithfully, the motion of each step; of each move in play. We still believe that the easiest exit would be to conceive a plan, a façade of a syn-

chronic lifetime, privatized and vertical; when perhaps it is through the inharmonious, that change brings the rhythm, that rhythm can actually make sense, that can help to score a goal.

What we call real, has now turned upside down; and perhaps we should have as our constant, the permanence of the impurely permanent. It may be on the slip of the feint, that the false steps articulate the entire dance.

* Someone from Callao, Perú

Fragment of the Prologue of La FIFA en Vacaciones.

Valeria Montoya (VM): I began this conversation with Juan Pablo Hernández Gutiérrez and Daniel Escamilla, in the context of the art-research and artistic mobility laboratory *The Lab Program*, in Mexico City. An art lab that is focused on encouraging artistic production and site-specific art research.

The excerpt that starts this text, is part of a printed publication, and long-term investigation called: *La FIFA en Vacaciones*, a cultural almanac around futbol soccer ran by Daniel Escamilla, who is joining this conversation, in order to talk about the most recent artwork produced by Colombian-Canadian artist Juan Pablo Hernández Gutiérrez, who in past weeks has been exploring futbol soccer, and the materiality of its cultural relationships as a Game.

I would like to open the conversation by asking you both, why it is relevant for you to establish a connection between plastic-research and cultural research, regarding this game. Considering that today, football is a globalizing agent?

Juan Pablo Hernández Gutierrez - JPHG: Soccer is a cultural icon, an event and a sport that catalyzes popular culture. It manifests and repeats itself in many ways. The fact that it is the most listened and practiced sport in the globe, makes it interesting for me.

In my artistic practice, I tend to map how it is replicated in everyday life. How do we find it, and in how many ways we can approach it: As an event, as a language, as a code, and

as a performative act. Through the different materials that circulate around the game, I am interested in approaching it by appropriating some of its circulation, distribution and production channels; in order to create tensions with these codes.

It is relevant for me to talk about football and what is around it, because it is still a contemporary practice, and it evolves with us. I am also interested in exploring the technologies that are built from popular knowledge, from street knowledge, and that are around soccer. These know-hows represent and replicate the sport, and its events.

Daniel Escamilla - DE: I am interested in talking about the plasticity that exists in matter, but the plasticity that there is also in society, because matter is not unrelated to the issues that we consider social. Juan Pablo has mentioned something that seems very interesting to me: The sense of penetration that soccer has in daily life as a sport, as a show and, as a way of seeing reflected what we have considered as the social construct.

Paul B. Preciado has discussed how the role of culture is also conceived in the plasticity of materials. Although his work is focused on the field of theory, literature and art-criticism, these categories are also matter, which occurs within our bodies, and which are seen or understood from a very palpable degree of concreteness.

I would like to stretch the analogy I'm using, to address soccer, yes, as a show, yes, as a sport, but also as a field of action where systems such as nationalism, the nation-state and patriarchy, become very evident; both in its statutes and in its foundations.

For example, I think about how the implication of women was prohibited by cultural mandate, in the stratum of the public sphere that football becomes. Whereas the last Women's Euro Cup that was played, had the most attendees. Never before, in any European stadium, there have been so many people, while for a long time the argument was held that women's football did not receive so much visibility, because there was no demand.

And this event allows us to see that there is also a lot of materiality, that there is a lot of this materiality of the social, that can be molded in the game.

These ideas remind me of some of the questions we discussed during the studio visit:

When will the game stop being a game, and become a space for competition?

Under this argument I would like to reflect on what type of societies are the ones that soccer reproduces. It seems to me that they are very hetero-cis, normative societies. Societies that are very much based on competition, in which the neoliberal ideal of having to be, or being the best version of yourself, is introduced and normalized. That the value of a person lies in being the best, always winning, when the most common is to lose. I think about

how these spaces, or how the control exercised over game fields, makes us also normalize a lot of cultural issues. Many cultural mandates are socialized through football.

I used to play soccer for many years, before starting my transition process and, I realize now, to which degree, the masculine sociability entered, and crossed my entire being.

In addition to being a game, soccer is rather an institution, and also going back to Paul B. Preciado, I think that all institutions are normative, absolutely all of them. They help us to fix a series of bases on which we move, but the nature of the institution is to monopolize the minimal space of possibility, to reverse that possibility into a space of introjection, to regulate what we should be. To say, oh! Okay, if you're a vato (man), automatically you like soccer, automatically you enter these pacts of violence, competition, misogyny, everything that has regulated the game, and its institution.

That makes me think that the game is so controlled, because the possibilities of the game are infinite, that it is better to make us believe that they are not there.

Based on these comments regarding soccer, I would like to know how Pablo's art work takes these topics and then returns them to soccer. I remember we mention the idea of what space is, within the context of a soccer match. We have mentioned that space-marking can be an exercise of emptying the territory, in order to be able to play. The possibility of making space for the game, in public space,

is a way of hacking soccer as an institution. I would like to know how you are navigating the institutionalization of the game, from your artistic practice and from the production you are doing at the Lab.

JHG : The elements that I approach from the fine arts are related to the manipulation of different ways in which soccer is represented and replicated, and therefore their institution. My interest is focused on the misrepresentations, and the search of these images in order to exaggerate the misrepresentation. I am mis-replicating the devices in which football circulates, by mimicking badly. With the intention of doing it wrongly, I generate an irruption in the efforts of normative and regulated rules that the institution makes for the game.

I feel I'm making the irruption in the institutionalization of the game, by intervening objects, by making drawings, by proposing my pieces as something awkward, as something that, although derived from football, is not well done, or does not replicate the institutional regulations, but hacks it through misrepresentation.

With my pieces I catalyze a conversation, and I am interested in offering a space for conversation, I do not seek to give any closed dissertation in my work, but rather the aesthetic experience of football, experienced from the repetition that the bad copy generates, as an irruption in the system of rules that perpetuates the institutionalization of the game and its spaces. What I propose is malleable,

because in football nothing is natural, there is nothing natural in its convention.

By thinking of the irruption of the hegemonic circulation where football navigates, I allow myself to generate a space within soccer itself, but that alludes to soccer in an unfair way, to start juggling, to not comply with the convention.

VM: I would like to go back to some of the highlights that were made in this conversation. One is the control of space over bodies, and also the control of public space. Thinking on football soccer, as a cultural device, but also as a device for the field of action of ideologies, and of economies. I would like to reference some of the pieces that Juan Pablo has been developing during his time in residence, and how they mock the spatial devices through which the idea of a game is circulated, and everything that is around the idea of soccer.

I think we could start talking about the pieces based on drawing, both the drawings on paper, and the drawings you make in public space. You have mentioned the urgency of the game, such as hacking the game field: “The game space is on the pitch, but the pitch is anywhere.”

This reminds me of the piece where you hacked a Paint Lining Machine, by making one with a plastic container and a stick. A DIY tool created by the popular collective intelligence, that allows you to frame the limits of the game but also, to expand the limits of drawing, parodying the game space itself.

The second piece that also emerged from this first experimentation, with expanded drawing is, the soccer fans crowd which you have retrieved from the internet, an image from a group of Colombian soccer cheers. You have turned this image in a printed tarp, a banner, bit pixelated, with which you wrap yourself; and by wrapping yourself with the image of a collective body, you begin to recreate and parody what it means to be part of the soccer fans. In both of these pieces, you point out how the idea of space is linked to the control devices of the game space and their bodies.

I would also like you to talk more about what a bad copy is in your practice. Like the bootleg t-shirts that you have bought on the street, and that you have intervened by stitching together two teams that are completely opposite, then you parody how binary the representativeness of the game can be, or what it means to be represented.

Finally, I would like you to mention more about what we have talked about the poor image, and how poor images circulate and are distributed from other spatial and public devices. I think, for example, of bootleg merchandise, or what you mention as 'chiviado'. How the value of that poor image, can change the logic of the value of the object itself and of its own circulation; and how by doing it from your artistic practice, you question the space of circulation and the distribution of certain media through which art is normally distributed.

JPHG: These videos are part of a two-channel installation inspired by soccer culture.

Por Canchero is a phrase that is commonly said to someone who is making a drama on the field. A player that is playing tricks, to someone who does not let go of the ball, and who with these actions creates tension on the field. I take the soccer material of the game itself, of becoming the canchero to manipulate and make the game for me.

In *chanceando*, the first video, I present and delineate the soccer field with a domestic jig, in order to invoke soccer and its rules. With this piece, I'm announcing a space of tacit agreements within the game. By fielding the space, the bodies that enter the court game are subject to those rules. But what interests me is breaking into, or blurring those rules of the game, from the game itself. I am interested in emphasizing the collective decisions of both players and audience, especially in street soccer, because those soccer rules are interrupted. That's where systems are shown to fail to repeat themselves. So in this first video I present a space of possibilities, because I take it from a very flexible point of view, which is manipulated by the collective.

In the second video, "*I'll take you everywhere*", I activate my spatial drawings, that is, the expanded drawings of the court-game, to bring game possibilities from the performance. I wrap myself with the image from the fan club of Millonarios. In the performance I imitate the body, the energy of the fan bar, and I propose this collective body

as a fundamental element on the game, one that is not a passive subject, or a simple spectator.

The fan club is a total immersion. I am interested in exploring the dynamics that arise from the community of the fan club. The fanatics at the stadium re-shape the institutional space of the game, by decentralizing with its collective intelligence the spectator space. They hack and appropriate the game and its spaces. The fan club is a group intelligence that becomes omnipresent in soccer. This piece also takes as a reference the '*Barra Brava*' of Boca Junior, a team from Argentina, the fan club is well known as the 12th player.

But the fan body, also demonstrates the brutality of the gaming system, the collective body of fan supporters are explicitly aggressive, they take over the spaces, with the same rules that the system proposes, which are heteronormative rules or macho rules, a force of brutality. What I find interesting about their collectivity, is that they demonstrate the possibilities of the game's normative spaces, and how they can be hacked by replicating them poorly. I appropriate the element of this collective fan bar, to decentralize its representativeness from an image.

The t-shirts are goofy objects: bootlegs, that I found and that I intervened by cutting them in half, to rebuild them. They are two teams from Mexico, América and Cruz Azul, which tend to be rivals. I'm interested in the absurdity and parody that they create while discomfoting. The bootleg is

a grotesque object, in its presentation, usually made of low quality and marginalized materials. I think it's interesting to think of these objects in the context of fine arts, because fine arts usually attempt to master materialities, and control them. Art is sometimes framed as an inclusive space, but most of the time is all about the commodification of objects. By inserting this type of production and its low-quality matter in the context of the fine arts, I break into the institutional or traditional logic of the art distribution and production system.

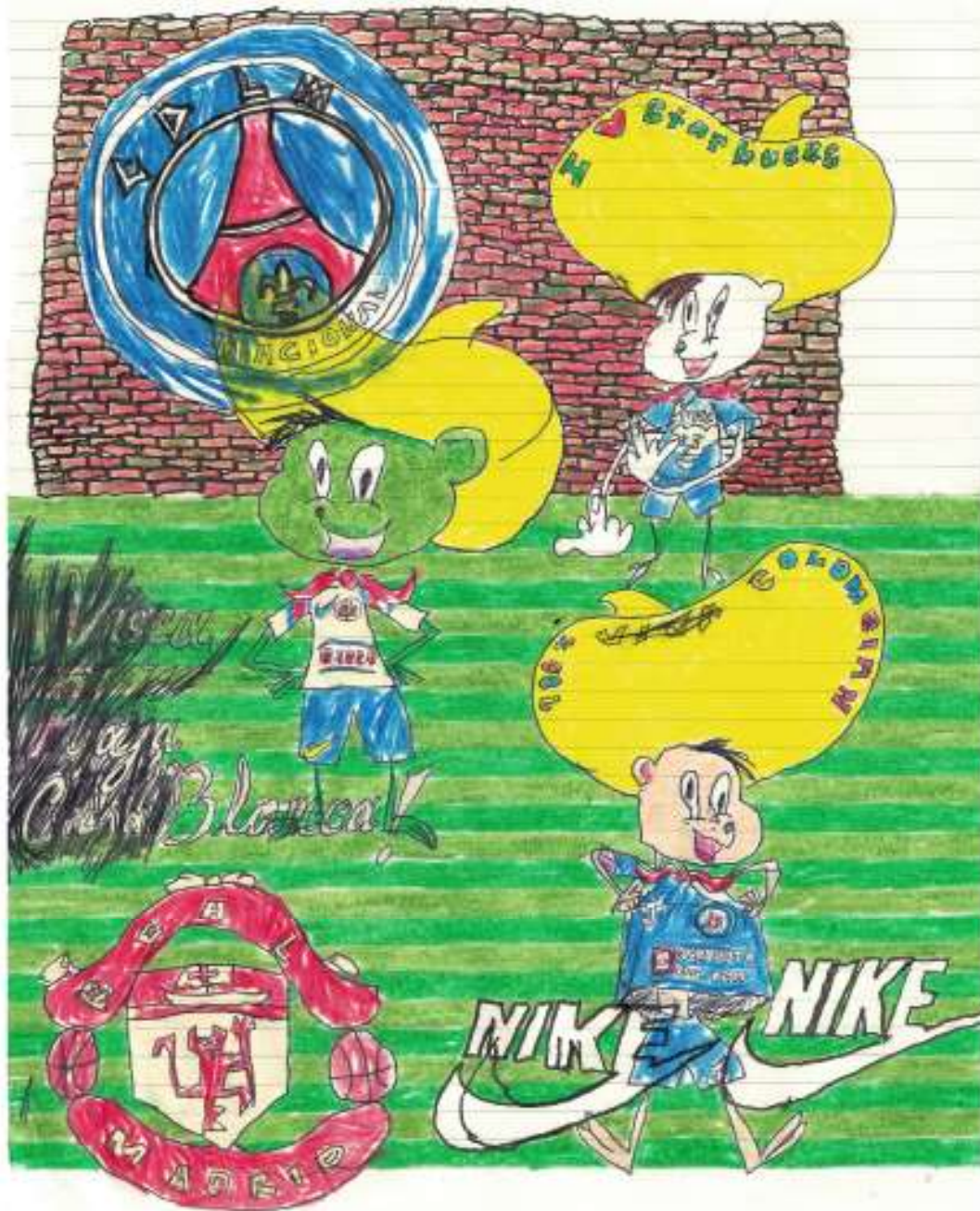
DE: It seems to me that the game is very present in these pieces and operates on many levels. Starting with the very fact that Juan Pablo's pieces are a metaphor for soccer itself. But the space game, the game language, is also inserted in the culture, and it makes me reflect on how much a game has to do with human forms and narratives. You said that football is a concept. So this game has the political dimension that the game itself contained, as norms that are also subject to change.

The poor image, the noisy image, in terms of information, makes me think about the time when the image did not serve the purposes that serves today. Then the original was, so to speak, demystified. And actually, our relationship with the image integrated other disciplines that were not so visual, and that helped us connect with the spirit of our time. I feel that something like that happens when you go to a stadium, when you are part of a fan-bar. But it happens that nowadays, the shapes of life have been taken

away from us. In that sense, the piece “*I will take you everywhere*” catches my attention, mostly for the point that you make with the number 12, because it reminds me of the moment when the theater was part of the political act, and the ritual of the theater was entered as part of the political act as well.

To inhabit this contradiction of the game, then we may need to dislocate the feeling of exclusivity of belonging, of not competing to win much more. To find other possibilities to narrate the relationship with the game. In this regards, the relation of the poor image, or pirated, or sneaky merchandise, is that it generates other economies, but that they are analogous to the hegemonic economies: black markets are generated, and then these merchandise do not escape either to the normativity of the value of things, only that they occur on the liminal. We move in the limits, to be able to become, like when one purchases a cheap fake t-shirt with an accessible price, for example. So wearing the shirt is not touched by the legitness of the original.

إلى : ١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

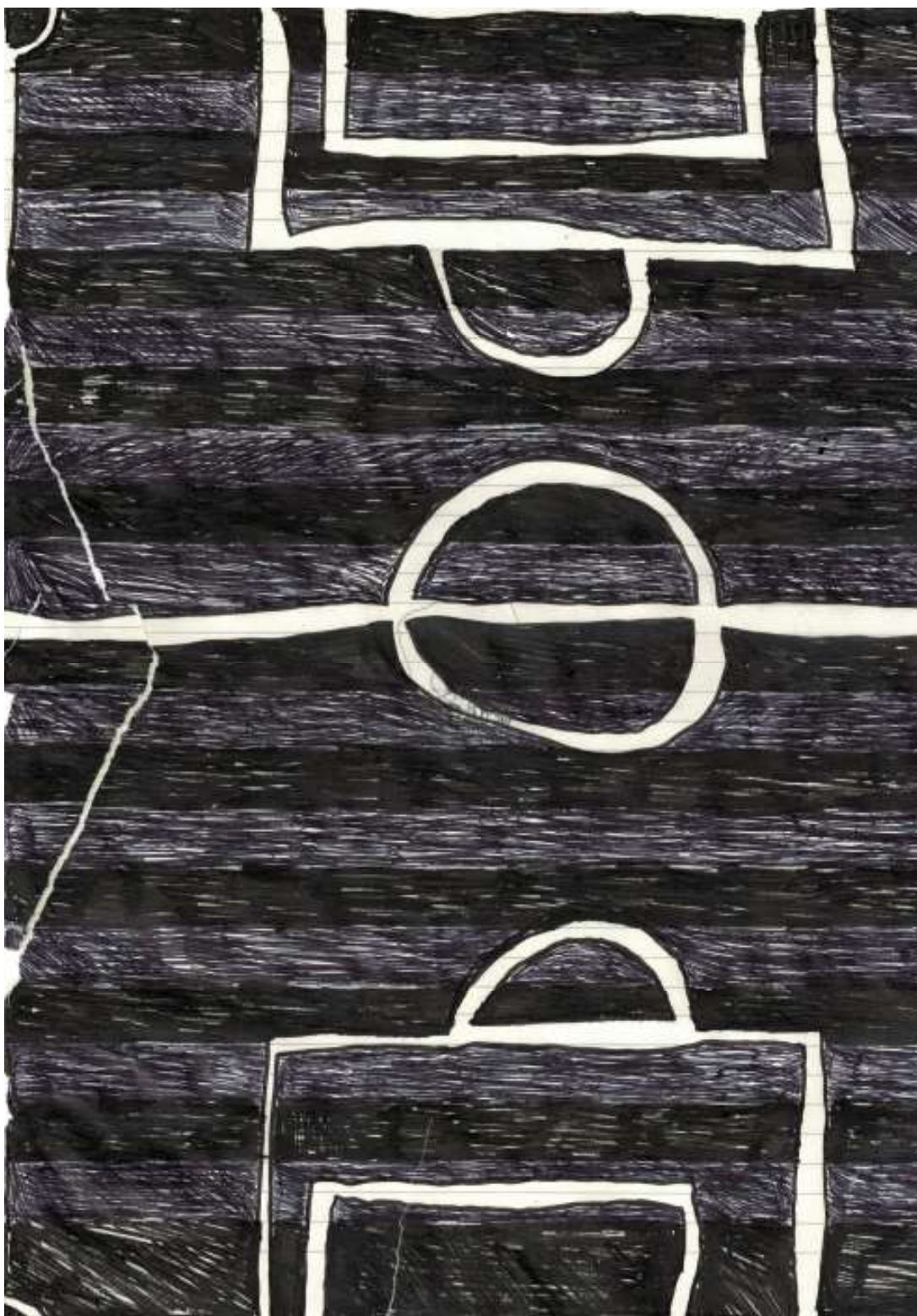
١٩٨٥

١٩٨٥

١٩٨٥

References | Referencias y Piezas:

-Escamilla, D. and Montoya, V., 2017. La Fifa en Vacaciones. 1st ed. México.

-Por Canchero (***Chanceando***), 1'44", 2022

-Por Canchero (*Te llevaré a t'oos laos*), 1' 44", 2022

Video-instalación 2 canales

Juan Pablo Hernández Gutiérrez

Podcast:

<https://www.mixcloud.com/thelabprogrammx/x-canchero-juan-pablo-hern%C3%A1ndez-guti%C3%A9rrez-la-fifa-en-vacaciones/>

Videos:

x Canchero
Juan Pablo Hernández Gutiérrez

Este texto fue escrito como parte de la residencia de
Arte-Investigación y movilidad artística: The Lab Program:
Art-Research & Mobility Network, en la Ciudad de Méxi-
co.

www.thelabprogram.com/juanpablohernandezgutierrez
[@thelabprogram](#)
[@juampii.tubb](#)

Impreso en Ciudad de México
Septiembre, 2022
Diseño Editorial
Potenta
[@PotentA__](#)

Agradecemos a | Special Thanks to:
Radio28cs, Casa Tres Patios, Brenda Martínez, Tal Frank,
Valeria Montoya y a las personas que se sumaron en esta
investigación.