

ENRIQUE CHAGOYA palimpsesto canibal

Enrique Chagoya (Ciudad de México, 1953), afincado en San Francisco desde hace más de dos décadas, conjuga personajes extraídos del cómic, los dibujos animados y la cultura popular, con figuras del ámbito de la política, la Historia del Arte, la economía o la religión, a los que añade otros de su propia invención para configurar un imaginario de múltiples capas, a modo de palimpsesto, que se reescribe tanto en su propio trabajo como a lo largo de toda la muestra.

La primera planta de la exposición se centra en el tema que más ha desarrollado en todo su cuerpo de trabajo: la inmigración. Para ello parodia la idea Estados Unidos como la tierra de las libertades y crítica sus extremas medidas contra los inmigrantes a través de sus conocidas series, *Illegal Alien's Guide* o *Liberty*, cuyos protagonistas son en gran medida personajes característicos del imaginario popular americano.

Relacionados con esta serie se muestran también dos ejemplos de sus conocidos mapas litográficos.

El piso superior sirve a modo de sinopsis general de los temas que el artista ha trabajado a lo largo de su carrera. Comenzaremos con tres ejemplos de sus grabados de Goya *Disparates* o *Proverbios*, donde reproduce al milímetro los grabados del maestro con la particularidad de que sustituye algunos de los rostros por los de personajes del mundo de la política; otros tres dibujos sobre grabados del S. XIX, así como *The Head Ache*, basado también en un grabado del mismo título de George Cruikshank pero con la cabeza de Obama.

Este último nos sirve para abrir el apartado de crítica política, siempre presente en el trabajo de Chagoya, en esta ocasión a partir de una de sus series más célebres: ocho dibujos de la serie *Poor George* basados en *Poor Richard* de Philip Guston, con George Bush como protagonista. La vertiente crítica continúa a través de sus característicos homenajes a artistas que han influido en su carrera, en este caso a José Clemente Orozco, con dos enormes tintas sobre papel, así como a James Ensor a través de la pintura *Thinking of Ensor and My Cat Diego*.

La visión crítica sobre la economía está representada con *Auction House Blues*, y la serie *The Enlightened Savage*, ambos con claras referencias al mundo del arte y a Warhol en particular.

La exposición finaliza con una alusión a la crítica religiosa, que ya se avanzaba en el piso anterior, y como colofón una de sus "Vanitas" chagoyanas de sus conocidos esqueletos jugando al golf, *Time Out*.

Así, el canibalismo de Chagoya se presenta como una suerte de antropofagia simbólica, donde todo su trabajo -así como la propia exposición- se pueden entender como una serie de capas superpuestas del imaginario fagocitado por el artista a partir de una multiplicidad de iconografías y fuentes, dando como resultado todo un palimpsesto canibal.

ENRIQUE CHAGOYA cannibalistic palimpsest

Enrique Chagoya (Mexico City, 1953), has lived in San Francisco for over two decades. He combines characters borrowed from comics, cartoons and popular culture with figures from the world of politics, History of Art, economics and religion, and with other characters created by the artist himself. This molds an imaginary made up of multiple layers, like a palimpsest, which can be seen in this exhibition and throughout Chagoya's work.

The first floor is destined to works dealing with the conflict of immigration. The artist satirizes the idea of the United States as the land of freedom and civil rights through his well-known series *Illegal Alien's Guide and Liberty*.

Two of Chagoya's well-known lithographic maps are also shown with this series.

A general overview of the artist throughout the years can be seen on the top floor. We can see three works belonging to Goya's print series *Disparates (Follies)*, also called *Proverbios (Proverbs)*, where Chagoya recreates the Spanish master's prints down to the millimeter, but replacing some of the original faces with new ones, which correspond to famous politicians. We can see three drawings based on prints of the 19th century as well as the renowned work *The Head Ache*, based on the homonymous print by George Cruikshank, but with Obama's head instead.

Political criticism, always present in Chagoya's work, is clear in one of his best known series: the eight drawings that make up *Poor George* -based on Philip Guston's *Poor Richard*- with George Bush as the main character. Chagoya keeps his critical posture via his

tributes: in this case, to José Clemente Orozco, with two large ink-on-paper works, and to James Ensor with the painting *Thinking of Ensor and My Cat Diego*. Chagoya's critical view on economics is clear in *Action House Blues* and the series *The Enlightened Savage*, both with clear allusions to the world of art in general and to Warhol in particular.

The exhibition concludes with the artist's philosophical yet humorous considerations, shown by his codex *Illegal Alien's Meditation on el Ser y la Nada and finally by Time Out*, that well-known Chagoyan version of «Vanitas» with the skeletons playing golf.

In summary, Chagoya's is a sort of symbolic anthropophagy. The whole of his work -as well as the exhibition itself- can be interpreted as a series of superimposed layers of the imaginary «gobbled up» by the artist, made up by a great variety of iconographies and sources. The result is a genuine cannibalistic palimpsest.

ENRIQUE CHAGOYA kannibalisches Palimpsest

Enrique Chagoya (Mexiko-Stadt, 1953) lebt in San Francisco seit über zwei Jahrzehnten. Er kombiniert Figuren aus dem Comic, den Zeichentrickfilmen und der Volkskultur mit Persönlichkeiten der Sphären der Politik, Kunstgeschichte, Wirtschaft und Religion, sowie auch mit seinen eigenen Spielfiguren, um ein Imaginäre mit mehrfachen Schichten zu gestalten -wie ein Palimpsest-. Diese Methodologie ist die Angelpunkt derzeitiger Ausstellung und der Gesamtheit von Chagoyas Werk.

Auf der ersten Etage werden Werke laut dem Thema «Einwanderungskonflikt» ausgestellt. Durch Chagoyas bekannte Bilderreihen *Illegal Alien's Guide (Reiseführer des illegalen Einwanderers)* und *Liberty (Freiheit)* wird eine Satire auf die Vereinigten Staaten als Land der Freiheit und der Bürgerrechte gemacht.

Zusammen mit dieser Kunstreihe werden auch zwei der renomierten lithografischen Karten Chagoyas ausgestellt.

Auf der höchsten Etage wird eine Gesamtsicht der wichtigsten Themen des Künstlers präsentiert. Hier wird Goyas Druckenreihe *Disparates (Unsinn)* -auch *Proverbios (Sprichwörter)* genannt- nachgebildet. Chagoya kopiert die Drucke des spanischen Meisters millimetergenau, aber er ersetzt einige Gesichter durch jener Persönlichkeiten der Politikwelt. Dies ist

der Fall bei drei Zeichnungen, die nach Drucken des 19. Jahrhunderts erschaffen wurden, und auch bei *The Head Ache (Kopfschmerzen)*. Der Letzte fußt auf einem gleichnamigen Druck George Cruikshanks aber mit Obamas Kopf statt dem Ursprünglichen.

Die politische Kritik, mit der in Chagoyas Werk immer zu rechnen ist, wird in seinen bekanntesten Bildern deutlich ausgedrückt: es handelt sich um die acht Zeichnungen der Reihe *Poor George*, die nach Philip Gustons *Poor Richard* erschaffen wurden, aber mit George Bush als Hauptfigur. Die kritische Einstellung wird durch seine Huldigungen weitergezeigt, in diesem Fall für José Clemente Orozco -mit zwei riesigen Tinten auf Papier- und für James Ensor, mit dem Gemälde *Thinking of Ensor and My Cat Diego (Ich denke an Ensor und meine Katze Diego)*.

Chagoyas kritische Ansicht über die Wirtschaft ist deutlich in *Auction House Blues* und die Reihe *The Enlightened Savage* zu sehen -beide mit deutlichen Hinweisen auf die Kunstwelt im Allgemeinen und auf Warhol im Besonderen-.

Die Ausstellung endet mit philosophischen jedoch humorvollen Überlegungen, die der Künstler durch seinen Kodex *Illegal Alien's Meditations on el Ser y la Nada* darstellt, und, schließlich, durch *Time Out*, eine «chagoyanische» Version des Themas *Vanitas*, mit den wohlbekanntenen Golf-spielenden Skeletten.

Zusammenfassend führt Chagoya eine symbolische Art der Anthropophagie aus. Sein ganzes Werk -wie auch diese Ausstellung- kann als eine Reihe mehrerer Schichten angesehen werden: diese gestalten das Imaginäre (eine reichhaltige Ikonographie, eine Vielfalt Ursprungen), das der Künstler «verschlungen» hat. Das Ergebnis ist ein wahres kannibalisches Palimpsest.

Blanca de la Torre
Comisaria / Curator / Kuratorin

CAAM
SAN ANTONIO ABAD

23.01.2015 - 19.04.2015

HORARIOS

Exposiciones y Tienda de martes a sábado de 10 a 21 h. Domingo de 10 a 14 h. Lunes, festivos y días 24 y 31 de diciembre cerrado.

Visitas escolares de martes a viernes de 10 a 14 h con cita previa.

Visitas guiadas para público general de martes a viernes previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas.

Biblioteca y Centro de Documentación de lunes a viernes de 10 a 21 h, sábado de 10 a 15 h.

Entrada sujeta a tarifas vigentes.

OPENING HOURS

Exhibitions and Shop Tuesday to Saturday from 10 am to 9 pm. Sunday from 10 am to 2 pm. Closed Mondays, public holidays, 24 & 31 December.

School Visits Tuesday to Friday from 10 am to 2 pm. Advance booking required.

Guided Tours for General Public Tuesday to Friday. Advance booking required minimum 5 people.

Library and Documentation Center remains open Monday to Friday from 10 am to 9 pm, Saturday from 10 am to 3 pm.

Admission at current rates.

ÖFFNUNGSZEITEN

Ausstellungen und Shop Dienstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr. Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Montags und Feiertagen, 24 und 31 Dezember geschlossen.

Schulbesuche Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr nach Voranmeldung.

Führungen für das allgemeine Publikum Dienstag bis Freitag nach Terminvereinbarung.

Mindestgruppe 5 Personen.

Bibliothek und Dokumentationszentrum bleibt von Montag bis Freitag, von 10 bis 21 geöffnet.

Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Cubierta / Cover / Einband

The Enlightened Savage, 2002

10 latas de sopa "Cannibull's" rojas

Impresión digital sobre latas con arena de silicio.

Dimensiones variables

Interior / Inside / Innen

Homenaje a José Clemente Orozco # 1, 2010

Tinta Sumi y acrílico sobre papel (personaje con vóboras y manifestantes)

233.7 x 365.8 cm

Coproducida con

Artium

Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM
Plaza San Antonio Abad s/n - 35001 Las Palmas de Gran Canaria - España
Tel.: (34) 928 311 800 / info@caam.net / www.caam.net

palimpsesto
canibal

ENRIQUE CHAGOYA

Coproducción con

Artium

CENTRO ANDALUZ DE ARTE MODERNO

Cabildo de Gran Canaria