

Kidlat Tahimik. Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar

Kidlat Tahimik. Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar
Palacio de Cristal. Octubre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

FECHAS: 28 de octubre de 2021 - 6 de marzo de 2022

LUGAR: Palacio de Cristal del Parque del Retiro

ORGANIZACIÓN: Museo Reina Sofía

COORDINACIÓN: Soledad Liaño en colaboración con Carlos González

ACTIVIDADES:

- **Taller:** Kidlat Tahimik y Sally Gutiérrez 2, 3, 5 y 6 de noviembre, 2021
- **Proyección y Encuentro con Kidlat Tahimik.** Miércoles, 3 y lunes 8 de noviembre, 2021

Colabora:

El artista filipino Kidlat Tahimik presenta en el Palacio de Cristal **Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar**, un proyecto especialmente creado para este palacio y ocasión, que **revisa el pasado del edificio, la historia del colonialismo en Filipinas y la influencia del imperialismo cultural en la actualidad**. Nacido en la ciudad filipina de Baguío, Eric Oteyza de

Kidlat Tahimik. Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar
Palacio de Cristal. Octubre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Guia (1942) cambió su nombre por el de Kidlat Tahimik, “relámpago silencioso” en tagalo, lengua oriunda del centro y sur de la isla de Luzón. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como **cineasta, performer, escritor y artista, elaborando mitos y fábulas contemporáneas de crítica al colonialismo, el capitalismo, la globalización y el imperialismo cultural**.

La práctica artística de Tahimik consiste en la creación de **instalaciones de gran envergadura**, aparentemente caóticas, que articulan relaciones anacrónicas de carácter narrativo, construyendo relatos que beben de las fuentes históricas y las mitologías contemporáneas para traer al presente finales abiertos. En esta ocasión, el Palacio de Cristal del Parque del Retiro —construido con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas de 1887— se convierte en el **marco idóneo para reflexionar sobre los procesos de colonización en Filipinas, quinientos años después de la llegada de los europeos al archipiélago**.

La muestra se articula a través de un gran escenario épico compuesto de **tres conjuntos escultóricos que remiten a otros tantos momentos clave en la historia del colonialismo en Filipinas**: en 1521, la llegada de la expedición de Magallanes y la muerte de éste a manos de los nativos; en 1887, la creación del Palacio de Cristal para la Exposición General y el contexto revolucionario del héroe nacional filipino José Rizal; y por último el choque cultural actual entre el colonialismo americano y la resistencia indígena a la importación de modelos culturales extranjeros como Spiderman, Mickey Mouse o Marilyn Monroe.

El término tagalo Kapwa define para Tahimik **la esencia y el fundamento de la cultura filipina**. La Kapwa es la comunidad, el trabajo colectivo y el respeto al prójimo como forma de entender la estructura social. El proyecto de Tahimik para el Palacio de Cristal bebe de esta filosofía y es el resultado de un trabajo comunitario a cargo de un **equipo de colaboradores de su entorno y artesanos locales ajenos al mundo del arte**.

Colabora:

Tres conjuntos escultóricos, tres batallas culturales

Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar es una reflexión sobre el impacto del colonialismo en las culturas locales en los últimos cinco siglos de la historia de Filipinas. Tahimik ha reunido un enorme escenario épico conformado por tres grupos escultóricos, cada uno de ellos con numerosas piezas de carácter artesanal que cuentan una historia concreta. Globalmente, los tres conjuntos articulan un relato abierto (como sus películas) y entretienen encuentros entre personajes históricos e iconos actuales, mostrando pinceladas de la resistencia indígena filipina frente a las asimilaciones culturales europeas y estadounidenses, así como referencias a momentos concretos de lucha cultural a lo largo de la historia de la colonización en el archipiélago.

El primer conjunto escultórico, situado en la zona derecha del palacio, toma como punto de partida la expedición de **Fernando Magallanes** (1480-1521) y la muerte de éste en los enfrentamientos con los indígenas de la isla filipina de Mactán. **Lapulapu**, el *datu* o jefe tribal de la isla, se opuso a la colaboración con los conquistadores y es visto como un símbolo de resistencia celebratoria del triunfo de la cultura oriunda sobre el invasor, una cuestión que vertebró toda la trayectoria de Tahimik. En la instalación podemos ver a Magallanes cayendo al suelo rodeado de las figuras de Lapulapu y su esposa, la reina **Bulakna**, que atesta el golpe de gracia al explorador portugués. Según el propio artista: “La batalla entre Magallanes y Lapulapu es también una batalla cultural”.

Tahimik reivindica, además, el papel en la expedición del esclavo **Ikeng**, también llamado **Enrique de Malaca**, representado aquí junto a una segunda personificación de Magallanes sobre la proa de un enorme galeón de madera casi de tamaño natural. Según las interpretaciones de algunas fuentes literarias, Enrique de Malaca (nacido en Indonesia, Malasia o Filipinas, ca. 1495) se habría apoyado en los saberes tradicionales basados en la astrología y en su conocimiento de la naturaleza para indicar a Magallanes el camino que les conduciría al mar del Pacífico a través del Estrecho conocido posteriormente con el nombre del navegante portugués. Esta circunstancia, ignorada por la historia oficial, no se corresponde con la versión de **Antonio Pigafetta** (1480-1534), cronista de la expedición, quien apenas dejó constancia del protagonismo de Malaca. Esta historia ya fue tratada por Tahimik en su película *Balikbayan#1 Memories of Overdevelopment Redux* (1979-1917) dando cuenta de las constantes temáticas que vertebran el trabajo del artista y la consiguiente permeabilidad entre la pantalla y sus instalaciones.

Kidlat Tahimik. *Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar*
Detalle de la exposición
Palacio de Cristal. Octubre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Colabora:

Kidlat Tahimik. Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso.
500 años de conquistadores RockStar
Detalle de la exposición
Palacio de Cristal. Octubre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

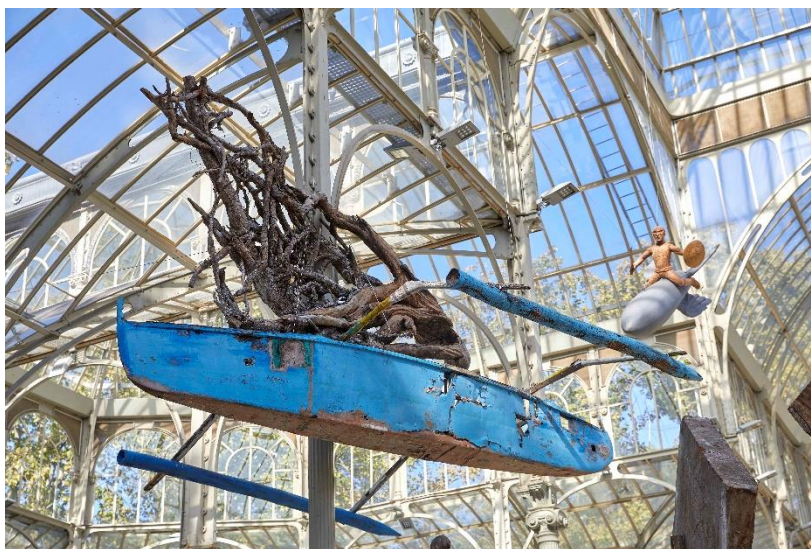
El segundo conjunto escultórico, situado al fondo del palacio, hace alusión al contexto concreto de la Exposición General de las Islas Filipinas de 1887, para la que fue construido el Palacio de Cristal. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Ultramar, tenía por objeto exhibir la vida y cultura del archipiélago filipino, dependiente de España en aquel momento. En el marco del evento, donde se mostraban la flora, fauna y poblaciones del archipiélago, se programaron una serie de actuaciones de los indígenas Igorrotes, grupo étnico al que pertenece Tahimik, exhibidos como una especie exótica. Este hecho fue denunciado y calificado como “zoo humano” por **José Rizal**, el precursor de la Independencia filipina, que se encontraba entonces en Madrid. Dentro de la instalación, Tahimik presenta a Rizal como el joven estudiante de medicina que era entonces, tomando nota en su cuaderno del abusivo trato que sus compatriotas estaban recibiendo. Sin embargo, al contrario que las tradicionales representaciones del héroe nacional, Tahimik decide vestirlo con un taparrabos, simbolizando así su unión con su cultura de origen.

Dentro de este conjunto también encontramos personajes salidos de la pluma de Rizal, que escribió las novelas *Noli me tangere* (1887) y *El filibusterismo* (1891) para denunciar los abusos del clero y las autoridades españolas en la población local, y que fueron prohibidas durante la etapa colonial. Fray Dámaso, villano del relato y a quien el artista representa como la encarnación de los vicios de algunos frailes españoles, está personificado aquí como un lobo, situado en la instalación junto a otros personajes del mundo literario de Rizal como Maria Clara.

El tercer conjunto describe los choques culturales contemporáneos en forma de batalla entre la resistencia indígena filipina e iconos americanos como Marilyn Monroe o Mickey Mouse, conocidos mundialmente a través de la pantalla. El artista ya había abordado el tema de este “*Caballo de Troya de Hollywood*” en la instalación presentada en la 14 Bienal de Sharjah (2019), donde el enfrentamiento se libraba entre Inhabian (diosa del viento de la tribu Igorrote) y Marilyn Monroe (representada igualmente como diosa del viento, en este caso de Hollywood). Tahimik explica así el concepto de la instalación: “Es una guerra cultural que continua aun hoy en día, en la que Hollywood domina todas nuestras historias. Esta era una forma de decirle a Hollywood que se fuera, que tenemos nuestras propias narrativas, que estamos hartos de sus historias de sexo y violencia, y que tenemos nuestra propia mitología”.

Colabora:

En la parte izquierda del palacio encontramos también personajes muy presentes en la imaginería del Hollywood actual, como Spiderman, Capitán América o Mujer Maravilla. “Estos superhéroes siguen colonizándonos, son como un virus cultural”, resume Tahimik. El artista ha decidió representarlos subidos sobre cohetes de la armada americana, con los que se batían contra numerosas deidades protectoras locales.

Kidlat Tahimik. Magallanes, Marilyn, Mickey y fray Dámaso. 500 años de conquistadores RockStar
Detalle de la exposición
Palacio de Cristal. Octubre, 2021
Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía

Por último, suspendido en la parte central del palacio, un anillo celestial de deidades indígenas contempla estas tres luchas culturales. Esta estructura circular realizada con materiales de cestería remite al *dapay*, lugar circular de transmisión oral, donde los ancianos de la aldea pasan el testigo a las siguientes generaciones. “Estas deidades miran hacia abajo sabiendo que la guerra cultural no morirá, y que resistiremos. Nuestra cultura es fuerte”, concluye Tahimik.

Sobre el artista

Tahimik nació en Baguió, una estación de montaña colonial fundada por Estados Unidos tras arrebatar Filipinas a España en 1898. Después de licenciarse en teatro y de estudiar un máster en administración de empresas en Estados Unidos, trabajó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. En ese primer empleo se plantea cómo las demandas del progreso material pueden distorsionar una cultura ancestral hasta el punto de que un pueblo pierda sus fuerzas precoloniales. Desilusionado, decidió abandonar la carrera de economista y volver a su país para dedicarse de manera autodidacta al cine independiente, y desde entonces ha trabajado como director, intérprete, guionista y actor. Kidlat vive actualmente con su mujer, Katrin, en Baguió, donde ambos trabajan con artistas indígenas y con los portadores de la cultura kapwa de las cordilleras.

Kidlat Tahimik ha sido galardonado con numerosos premios en festivales cinematográficos internacionales, entre ellos el premio de la crítica internacional de la Berlinale (1977) o, más recientemente, el The Prince Claus Laureate Award (2018). En la Bienal de Sharjah de 2019 presentó su instalación *Ang Ma-bagyong Sabungan ng 2 Bathala ng Hangin, A Stormy Clash Between 2 Goddesses of the Winds (WW III – the Protracted Kultur War)*, que obtuvo amplio reconocimiento.

Colabora:

ACTIVIDADES PARALELAS

- Mapeando el indigenio (Madrid-Filipinas, 1887). Taller de filmación con Kidlat Tahimik y Sally Gutiérrez

Martes 2, miércoles 3, viernes 5 y sábado 6 de noviembre, 2021 / Edificio Nouvel

En el marco de la exposición, los cineastas y artistas **Kidlat Tahimik** (Filipinas, 1942) y **Sally Gutiérrez Dewar** (Madrid, 1965) desarrollan un taller de filmación sobre las relaciones coloniales entre España y Filipinas a finales del siglo XIX. Aunque son dos cineastas y artistas de distintas generaciones y procedencias, comparten un trabajo común en los cruces entre ensayo fílmico, ficción contemporánea y narrativas críticas de la colonialidad. Kidlat Tahimik es considerado uno de los precursores de la vanguardia fílmica en Filipinas, mientras que Sally Gutiérrez es la artista española con un trabajo en cine más coherente sobre Filipinas, entre la que destaca la película *Ta acorda ba tu el Filipinas?* (2017), programada y adquirida por el Museo Reina Sofía, o la reciente *Camino Rizal* (2021).

Sally Gutiérrez. *Ta acorda ba tu el Filipinas*, Película, 2017

- Proyección y Encuentro con Kidlat Tahimik. *Memorias del superdesarrollo*

Kidlat Tahimik. *Balikbayan #1. Memorias del superdesarrollo redux IV*. Película, 2021.

El **miércoles 3 de noviembre a las 18:30 horas** se proyectará en el **Palacio de Cristal del Parque del Retiro** la última película de Kidlat Tahimik, *Balikbayan #1. Memorias del superdesarrollo redux IV* (2021), un nuevo montaje de un proyecto que ha durado más de 30 años, sobre la circunnavegación de la tierra y los relatos de “descubrimiento” occidental del Nuevo Mundo.

Por otra parte, el **miércoles 8 de noviembre a las 18:00 horas** en la **Plataforma online**, Kidlat Tahimik participará en una conversación con **Sara Nadal-Melsió**, profesora de la Universidad de Nueva York, sobre su

filmografía y las relaciones que ésta establece con su práctica artística, expositiva y activista. La sesión será moderada por **Chema González**, jefe de Actividades Culturales y Audiovisuales del Museo Reina Sofía.

Colabora:

Kidlat Tahimik. *Balikbayan #1. Memorias del superdesarrollo redux IV*

Filipinas, 2021, 60', archivo digital, color, VO en inglés y tagalo con subtítulos en español. Estreno internacional

Organiza: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York (NYU KJCC)

Programa educativo desarrollado con el patrocinio de:

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 11

www.museoreinasofia.es/prensa

Colabora: