

S
—
S
—
P
—
A

Catalina Swinburn

Booth 7C20



ARCO

 ANINAT
GALERIA DE ARTE

ANALEPSIS

ARCOMadrid 2023 @AninatGaleria Booth 7C20 22-26 feb

In ANALEPSIS Catalina Swinburn hand-weaves the ballots for Chile's 2020 national referendum called to change the country's Constitution.

This woven piece is made with a technique that the artist developed, inspired by sacred ruins and ancient textile scaffolds used in Andean cultures. By joining the ballots that showed massive approval –80% of Chileans approved the change of the Constitution– and those that rejected the change, ANALEPSIS represents a syndrome of the fatigued democracies of the West.

The video portrays the artist focused on weaving a homogeneous structure, seemingly oblivious to the strong wind that sweeps the waves of the woven piece against the weaver. The paradigm of societies has become liquid, in rising waves of socio-political exchanges that challenge the boundaries of democratic systems.

Through the wind, the artist symbolizes a change of paradigm, that of the digital era, where the limits between the public and the private are blurred and the forms of dialogue and understanding become increasingly disconnected from each other. The digital world and the advent of social networks have led us to a fragmentation of reality and society.

ANALEPSIS presents what is intended to be a compact structure anchored to a frame that holds an effervescence that cannot be contained in the whole. The woven pieces break out of the frame and are scattered on the floor.

Based on the specific Chilean case, the artist introduces us to what she perceives as a cultural and social renewal. Swinburn intuitively perceives that the state of disorder that the 21st century brings us nowadays is inherent to those moving towards a new Cosmovision.

Isabel Aninat





ANALEPSIS

[by ISABEL ANINAT]

ARCOMadrid 2023 @AninatGaleria Booth 7C20
22-26 feb

In ANALEPSIS Catalina Swinburn hand-weaves the ballots for Chile's 2020 national referendum called to change the country's Constitution.

This woven piece is made with a technique that the artist developed, inspired by sacred ruins and ancient textile scaffolds used in Andean cultures. By joining the ballots that showed massive approval –80% of Chileans approved the change of the Constitution– and those that rejected the change, ANALEPSIS represents a syndrome of the fatigued democracies of the West.

The video portrays the artist focused on weaving a homogeneous structure, seemingly oblivious to the strong wind that sweeps the waves of the woven piece against the weaver. The paradigm of societies has become liquid, in rising waves of socio-political exchanges that challenge the boundaries of democratic systems.

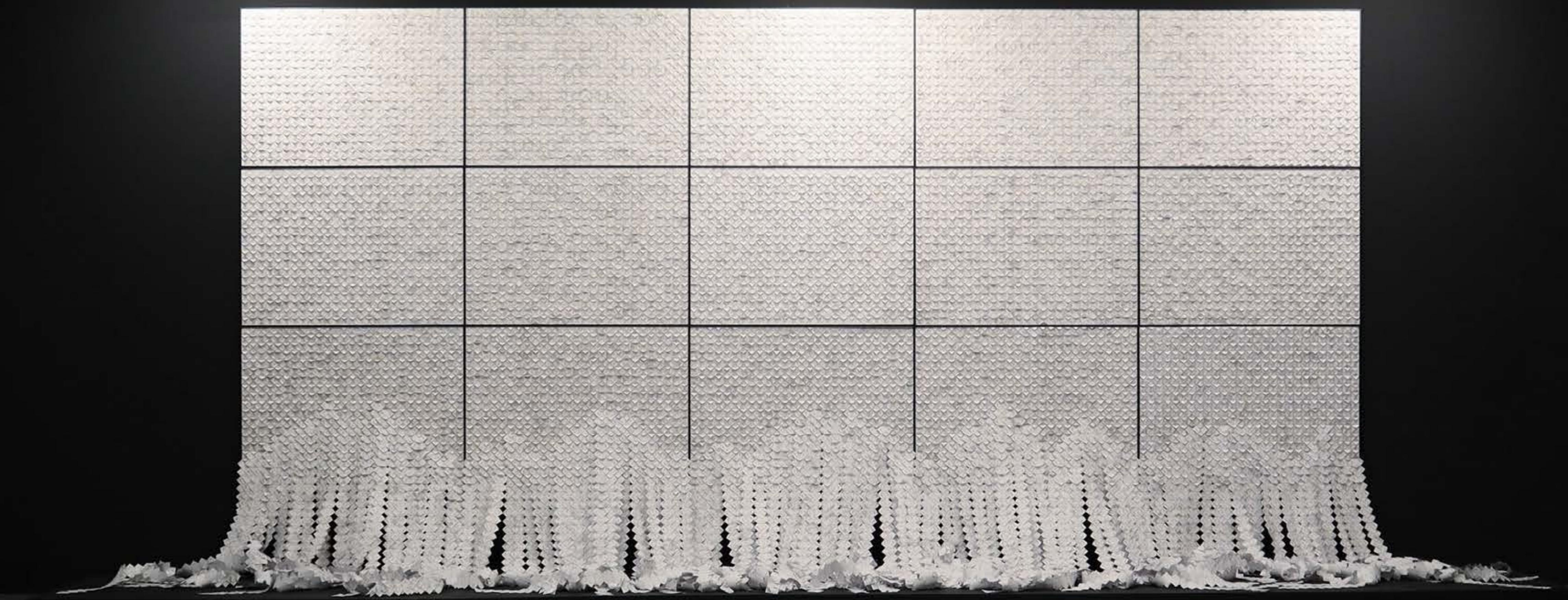
Through the wind, the artist symbolizes a change of paradigm, that of the digital era, where the limits between the public and the private are blurred and the forms of dialogue and understanding become increasingly disconnected from each other. The digital world and the advent of social networks have led us to a fragmentation of reality and society.

ANALEPSIS presents what is intended to be a compact structure anchored to a frame that holds an effervescence that cannot be contained in the whole. The woven pieces break out of the frame and are scattered on the floor.

Based on the specific Chilean case, the artist introduces us to what she perceives as a cultural and social renewal. Swinburn intuitively perceives that the state of disorder that the 21st century brings us nowadays is inherent to those moving towards a new Cosmovision. ▪



ANALEPSIS. Woven paper installation from original ballots from Chile's 2020 national referendum called to change the country's Constitution.
8 mt wide x 3,50 mt height x 1 mt depth. Solo presentation for Arco2023 with @aninatgaleria. 2023



ANALEPSIS
Continued

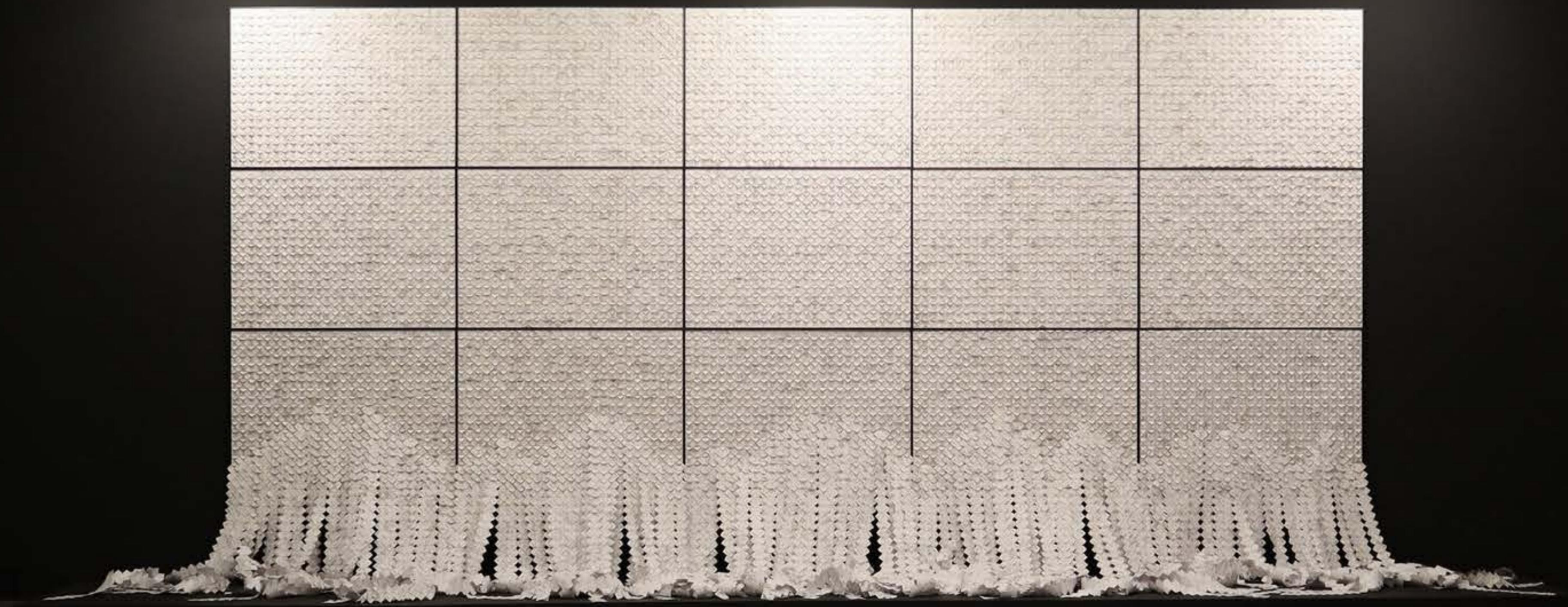
10 of 10

En el año 2000, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó su informe final, titulado "La Verdad que nos Une". El informe detalló las violaciones sistemáticas cometidas por las FARC y el Ejército de Colombia contra los derechos humanos. La CVR recomendó la creación de la Oficina para la Verdad, la Justicia, la Reconciliación y la Construcción de la Paz (OVR), que se encargaría de implementar las recomendaciones del informe. Sin embargo, el Congreso colombiano rechazó la mayoría de las recomendaciones de la CVR, lo que llevó a la creación de la OVR en 2005, pero con un alcance limitado.

En 2010, el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley de la Verdad, que estableció la creación de la Comisión Histórica para la Verdad, la Justicia, la Reconciliación y la Construcción de la Paz (CHV). La CHV tiene como función principal la investigación y documentación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC y el Ejército de Colombia. La CHV también tiene la responsabilidad de recomendar medidas para la reparación y la justicia transicional.

En 2016, se firmó el Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia, que estableció la creación de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Reconciliación y la Construcción de la Paz (CVC). La CVC tiene como función principal la investigación y documentación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC y el Ejército de Colombia. La CVC también tiene la responsabilidad de recomendar medidas para la reparación y la justicia transicional.

En resumen, la historia de la justicia transicional en Colombia es compleja y llena de contradicciones. A pesar de las numerosas recomendaciones y leyes aprobadas, la implementación efectiva de la justicia transicional sigue siendo un desafío significativo. La CVC es la institución más reciente y completa encargada de la implementación de la justicia transicional en Colombia.



ANALEPSIS

En este trabajo, Catalina Gómez-González hace una revisión de las estrategias de
marketing digital de Chile 2030 que llevó a cabo, a su vez, la Comisión
de Desarrollo y el país.

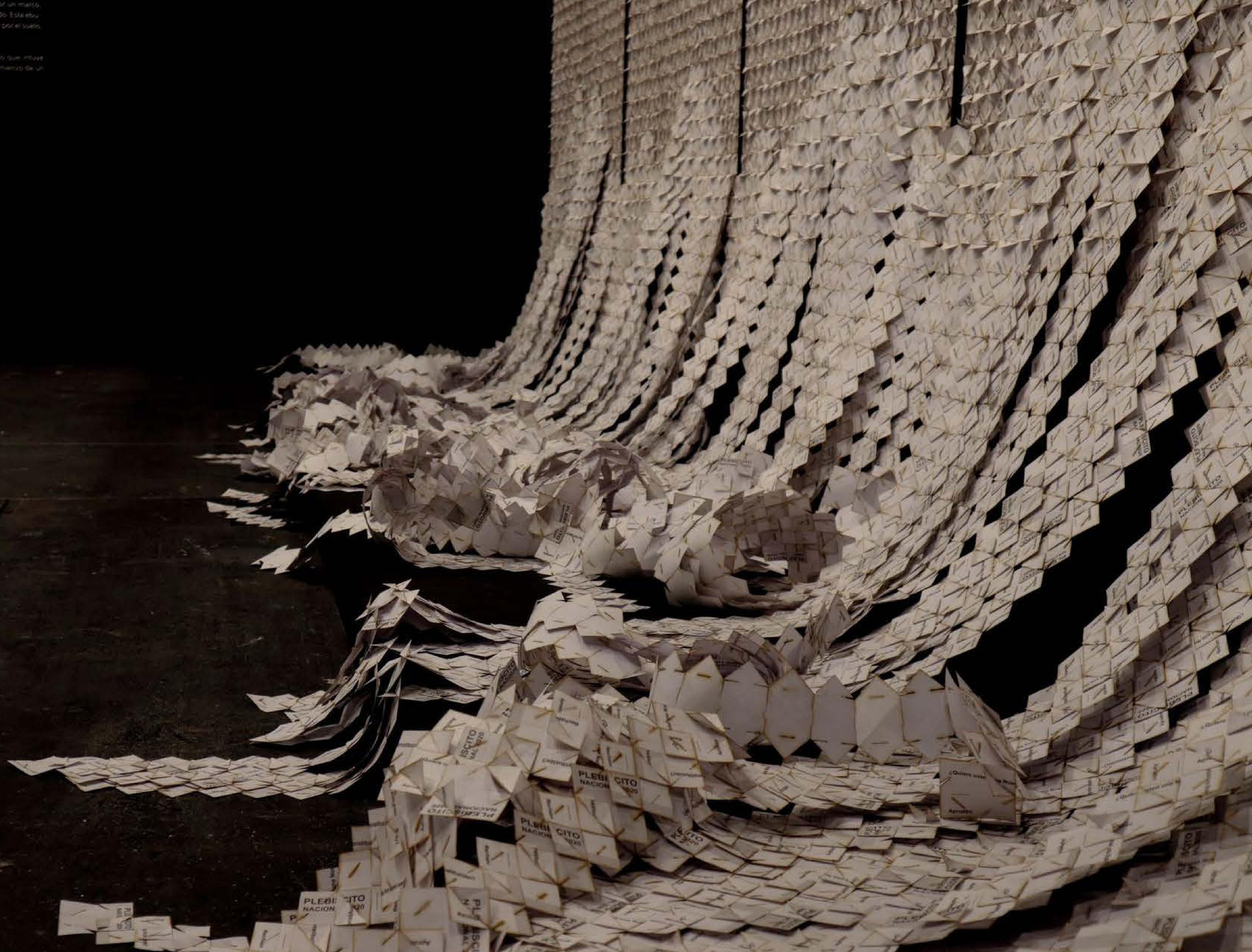
El legado se integra con una lista de imágenes documentada por la artista, correspondiente a las numerosas fotografías y los antiguos documentos que se conservan en las colecciones históricas University Library. Entre los documentos que tienen cuenta de una creciente apreciación por parte de los difusores aparece el catálogo de *Contemporary prints* y los grabados que realizaban sus numerosos estudiantes se presentan en este catálogo con imágenes de los trabajos de los alumnos que han sido seleccionados.

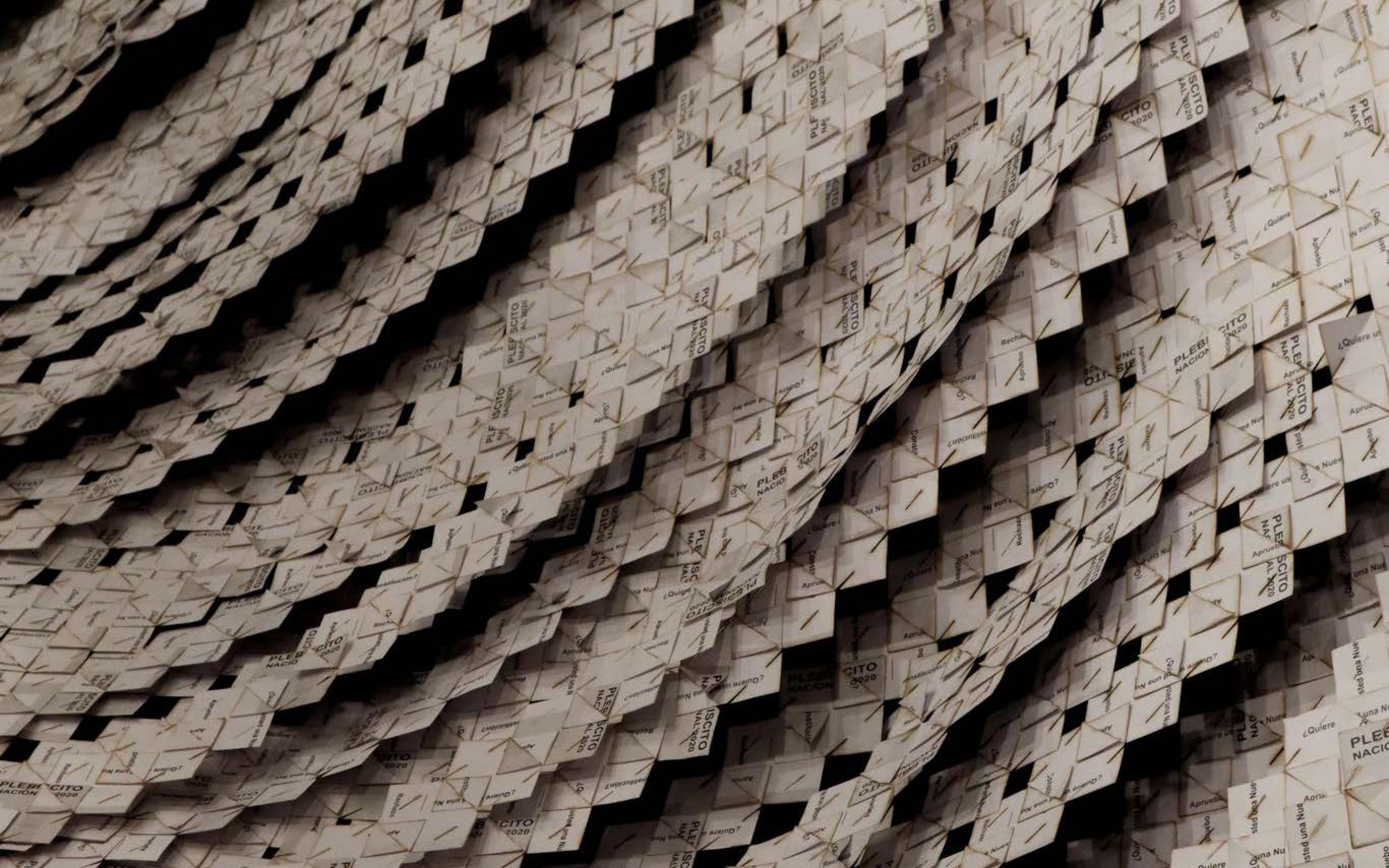
El ordenamiento y la privacidad son conceptos legales que establecen normas para el manejo de datos personales en función de la naturaleza de los datos y el tipo de tratamiento que se les aplique. El mundo digital es un campo de operaciones en el que se aplican tanto las leyes de protección de datos personales como las leyes de competencia, y las leyes de consumo, las cuales establecen normas para el manejo de datos personales en el contexto de la venta de bienes y servicios.

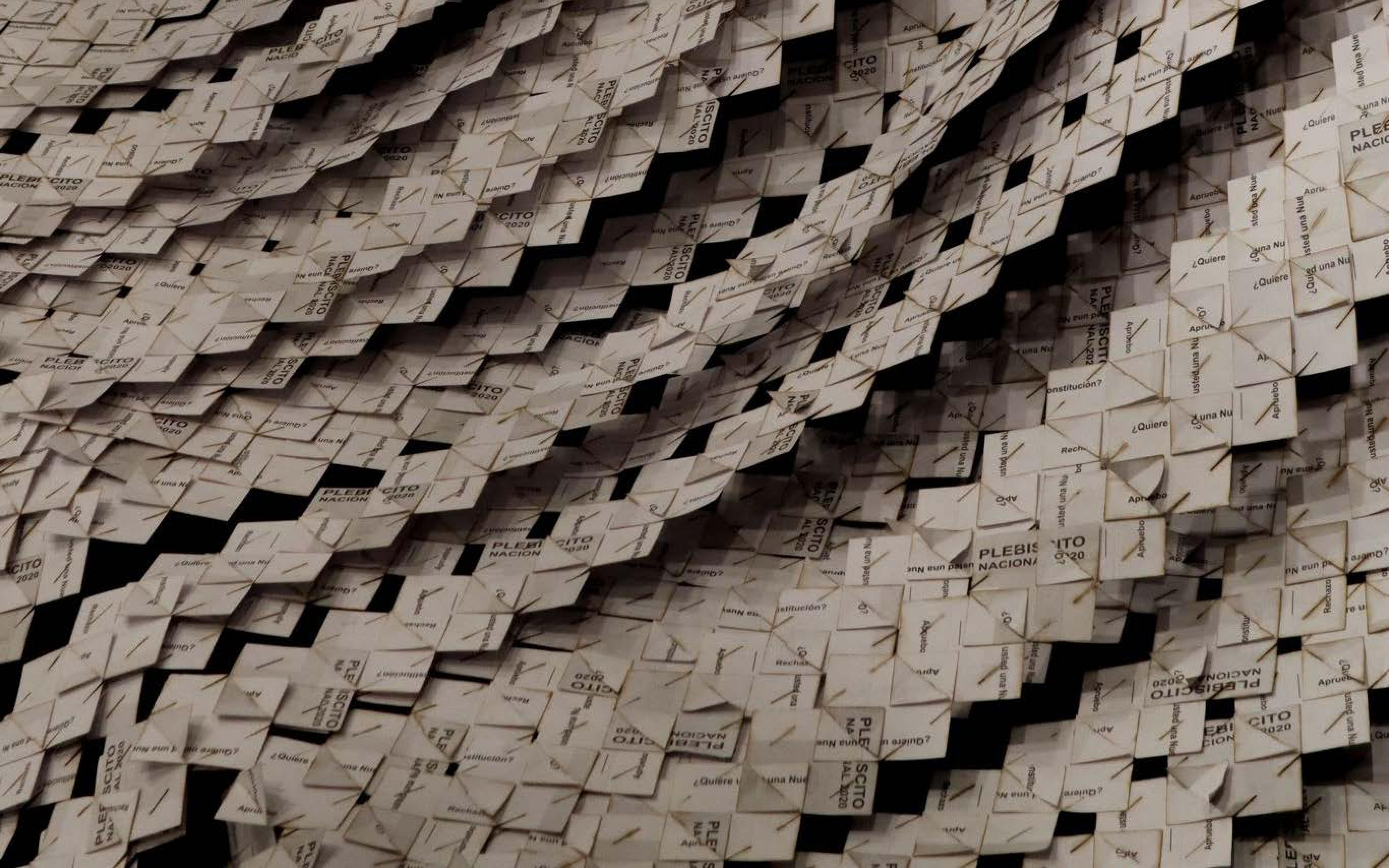


Un gran terremoto que sacude el suelo se pierde en el espacio y fijo por un instante, existe una fuerza interior que trae por romper el todo. Esta fuerza es la que libra de los réplicas que parten para dispersarse por el suelo. Una vez que la descomposición de las instituciones existentes

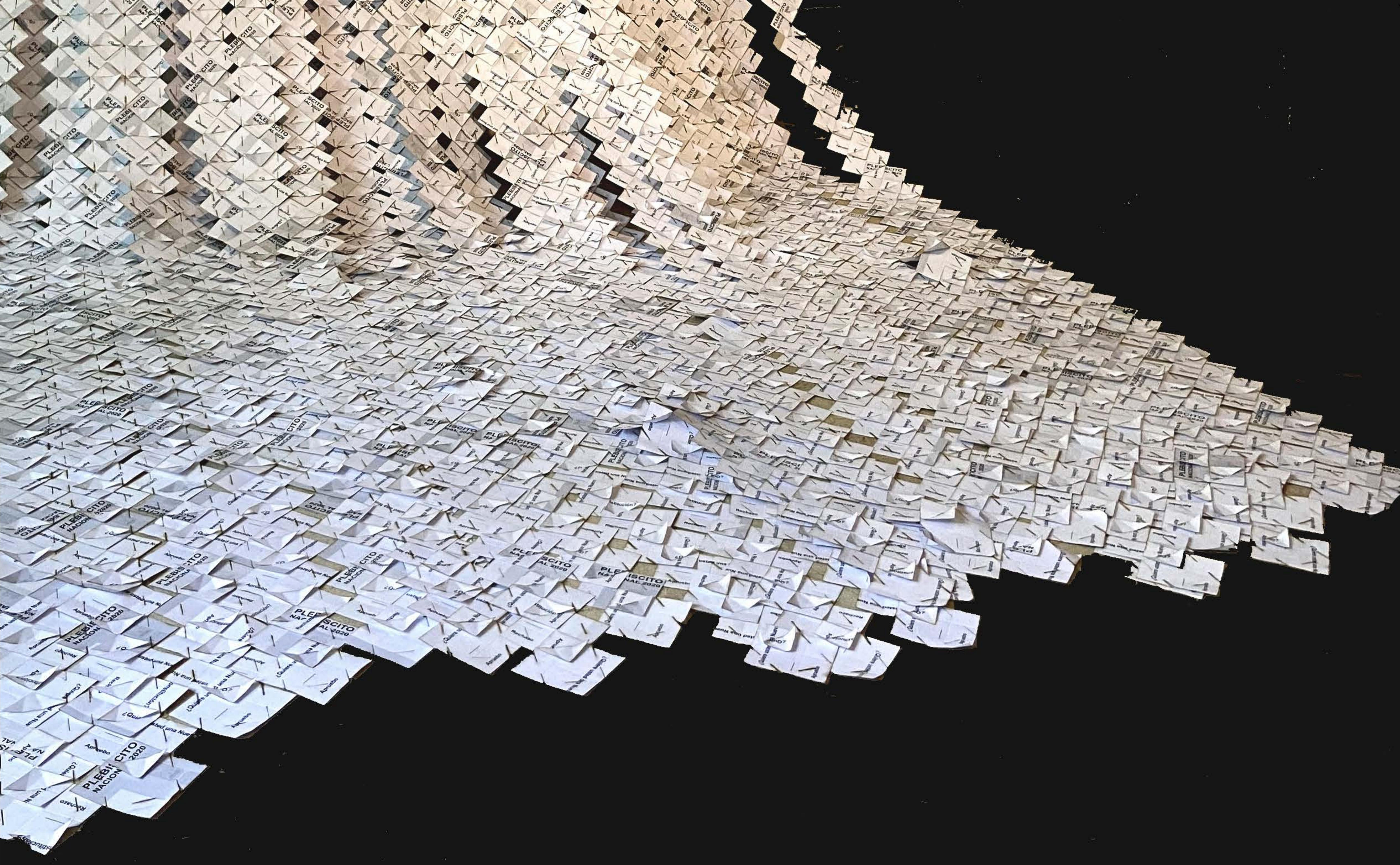
El grito del país interno de Chile. La artista nos lleva hacia lo que inicia cuando comienza el terremoto. Algunas piezas sugieren el comienzo de un cambio en el mundo de las instituciones.





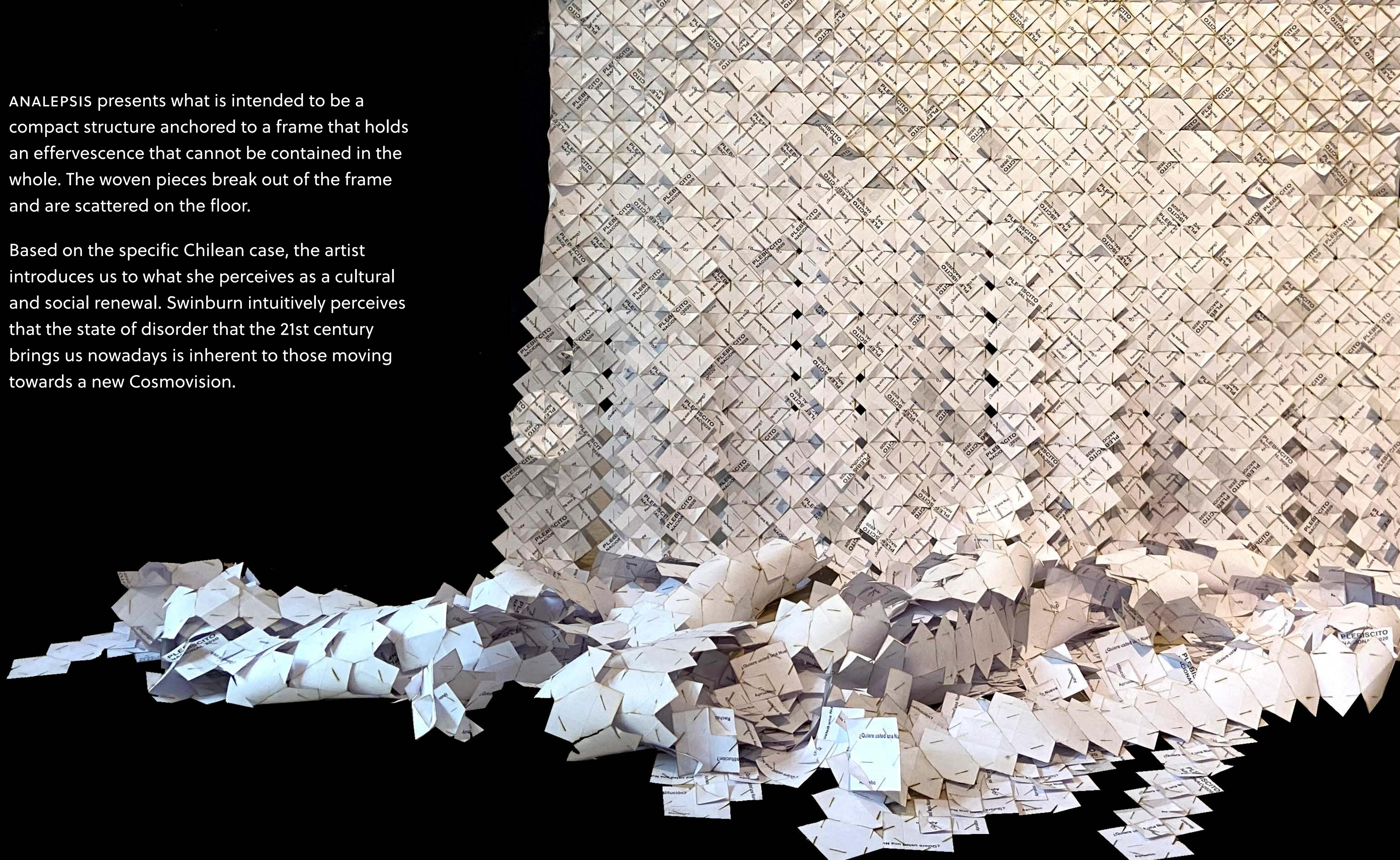


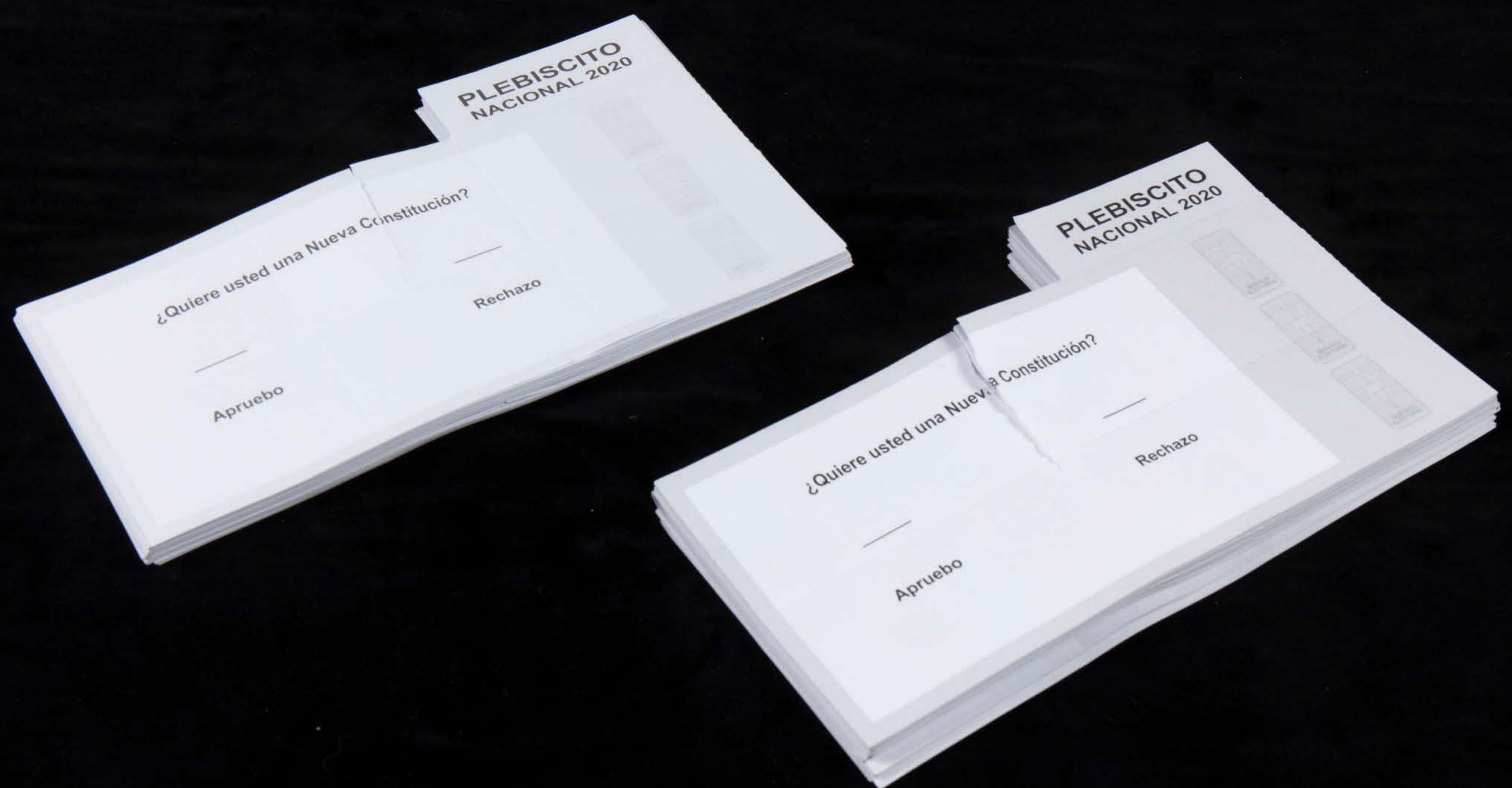


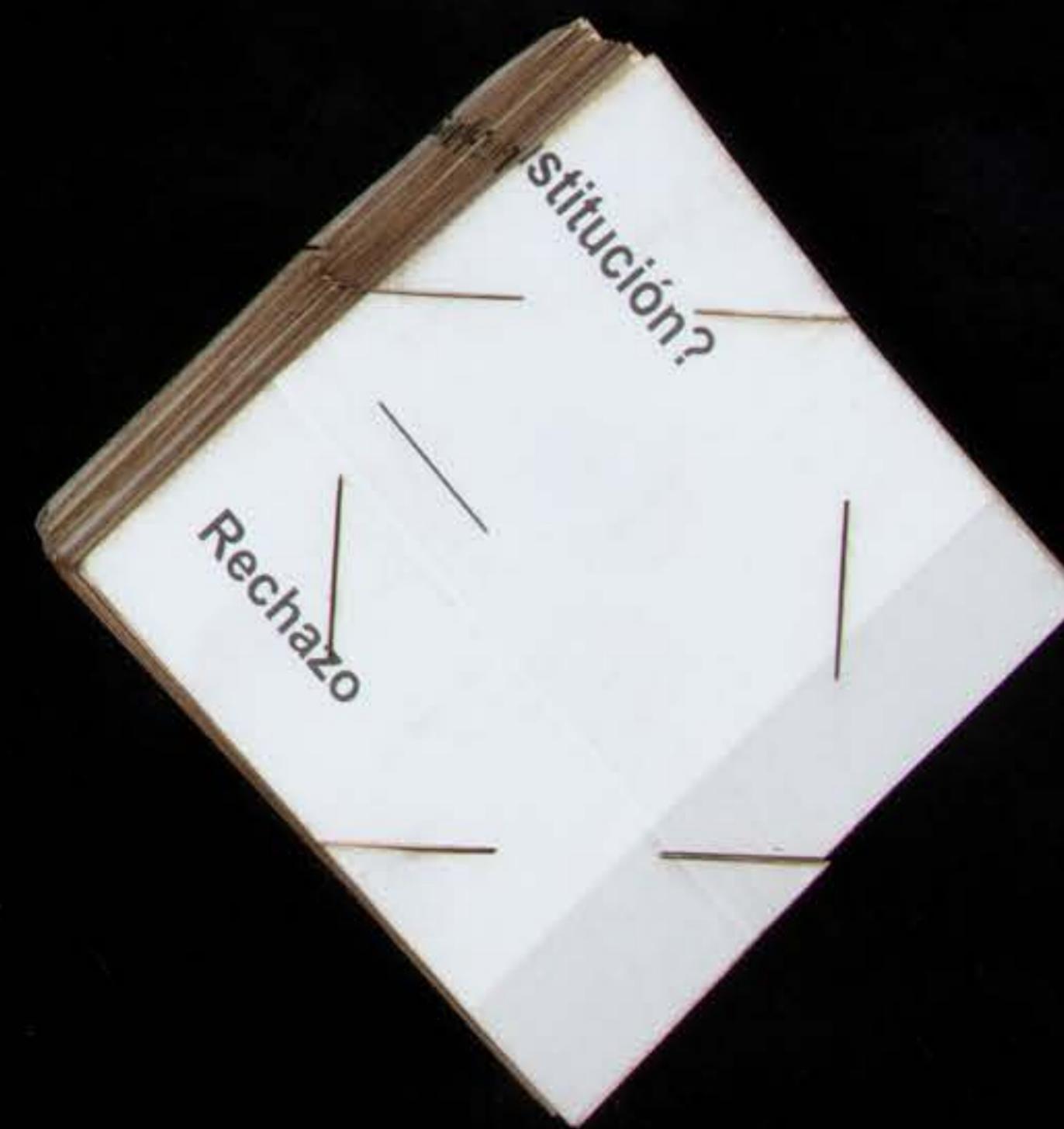
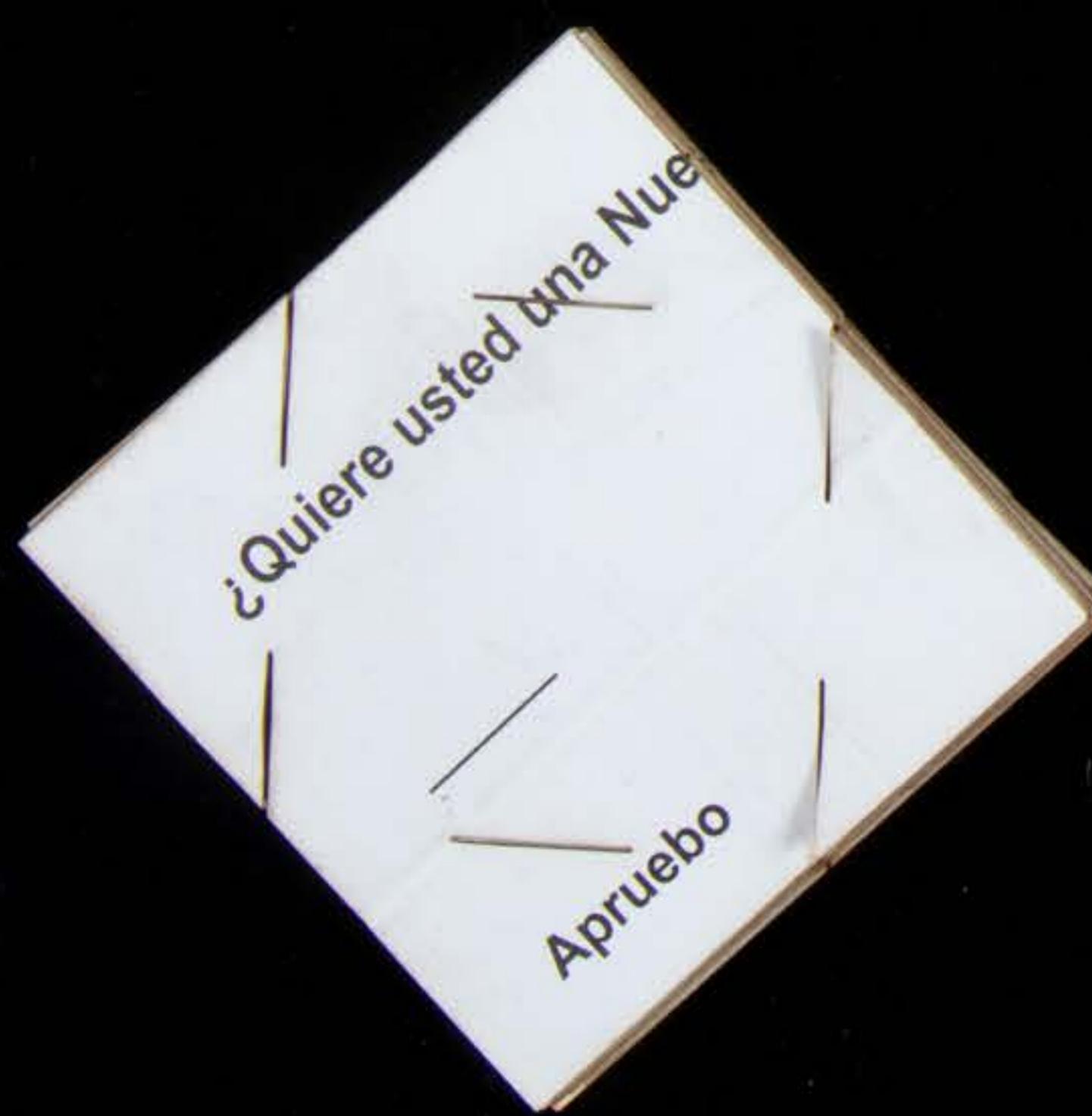
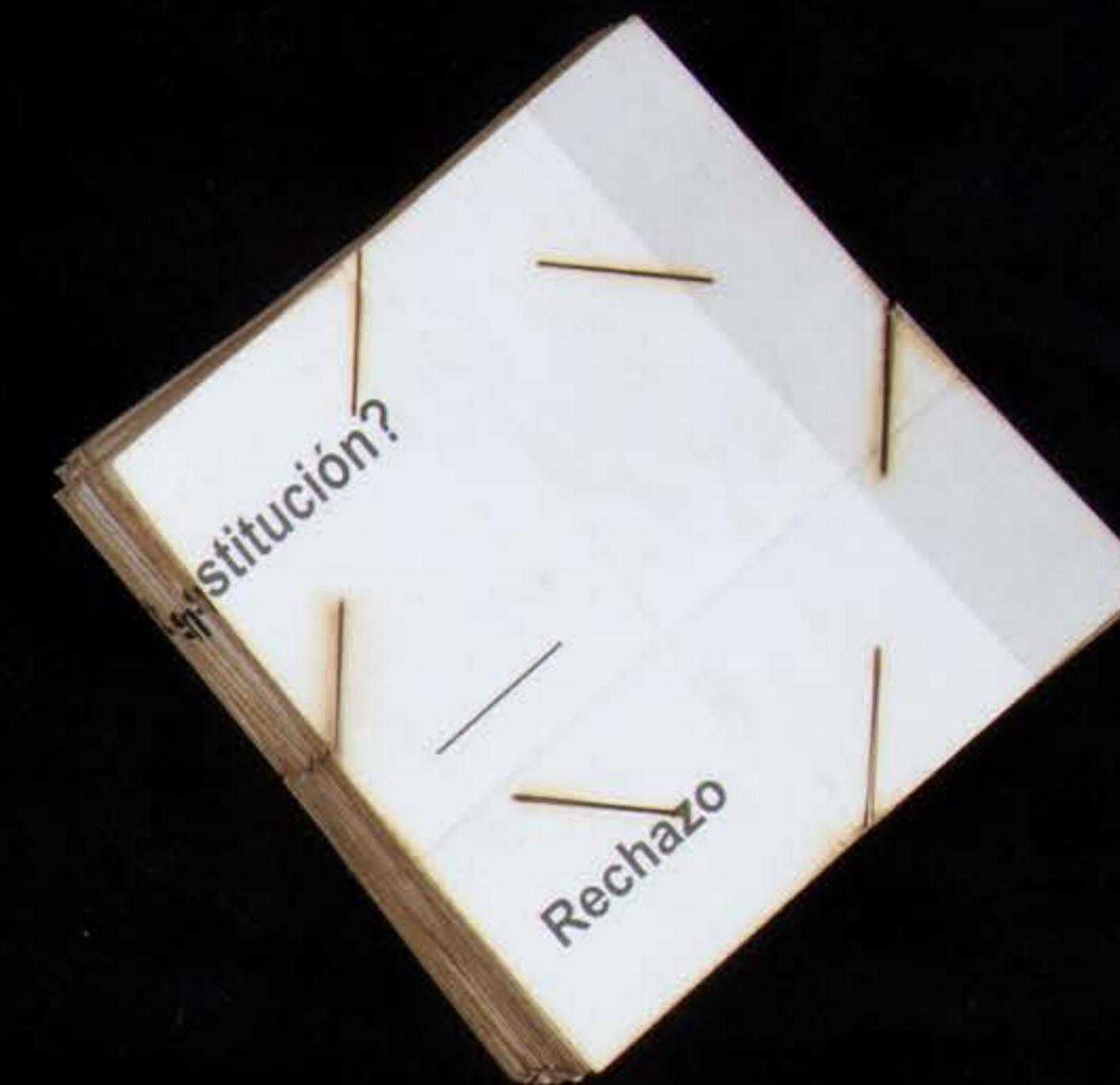
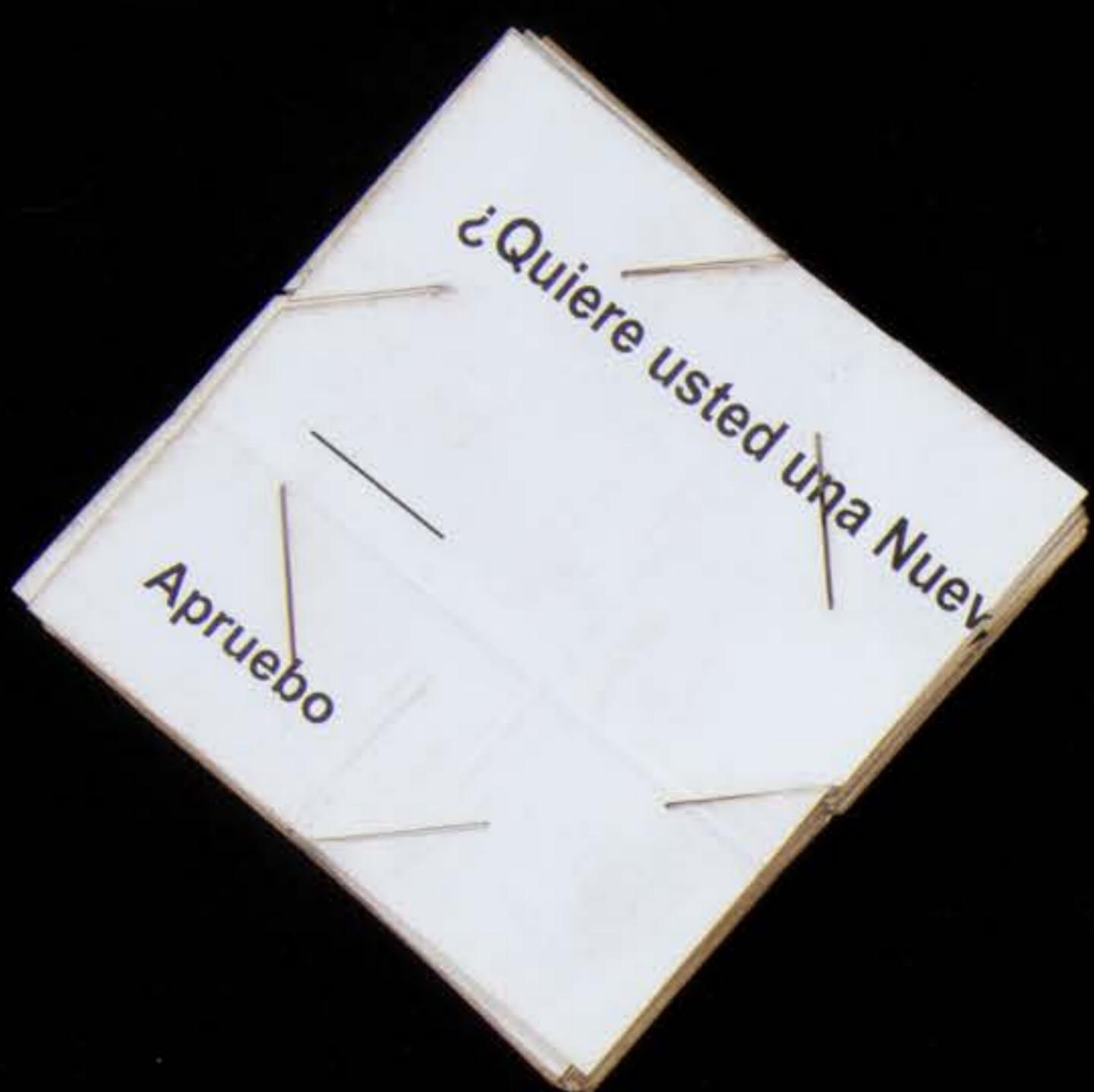


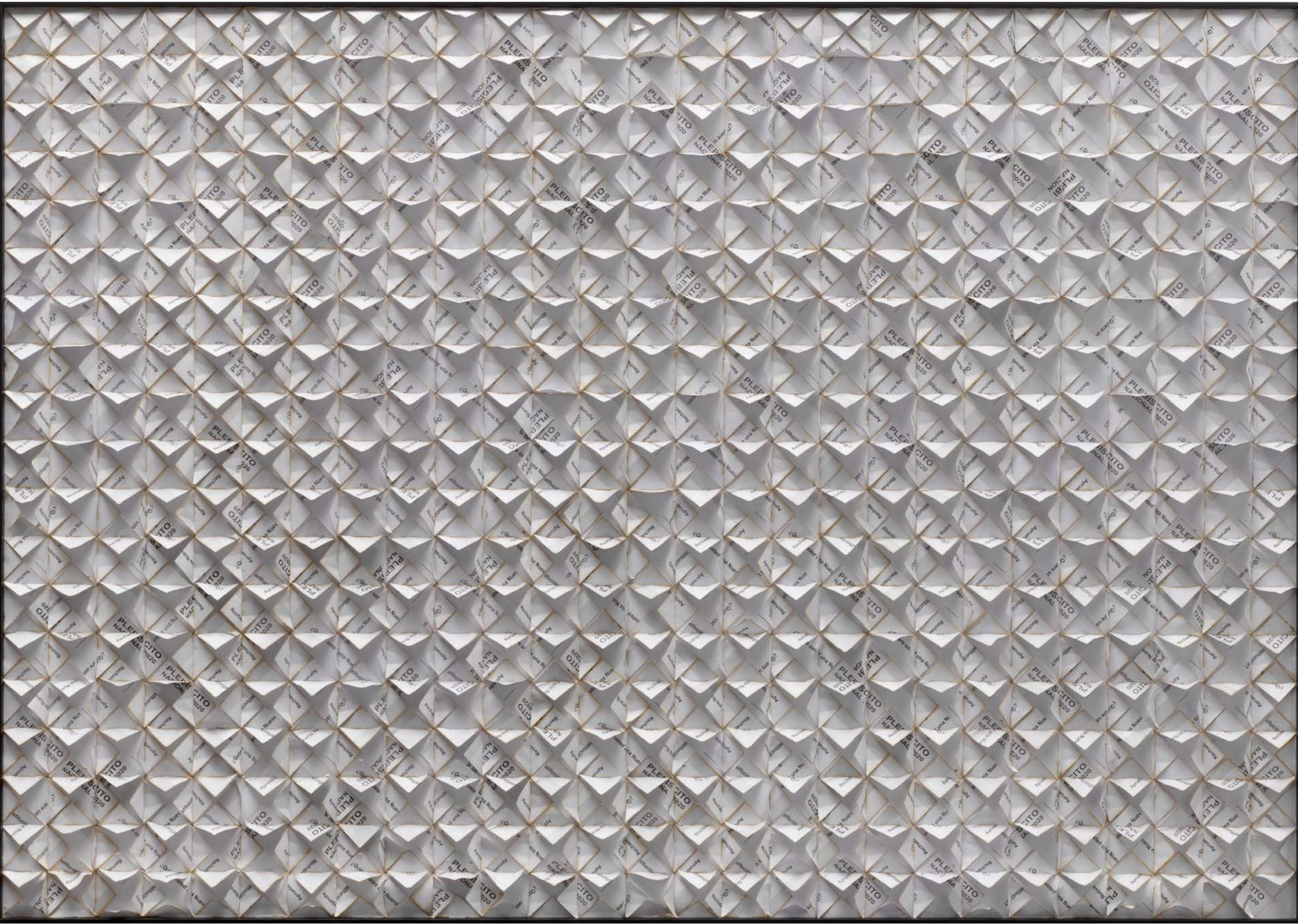
ANALEPSIS presents what is intended to be a compact structure anchored to a frame that holds an effervescence that cannot be contained in the whole. The woven pieces break out of the frame and are scattered on the floor.

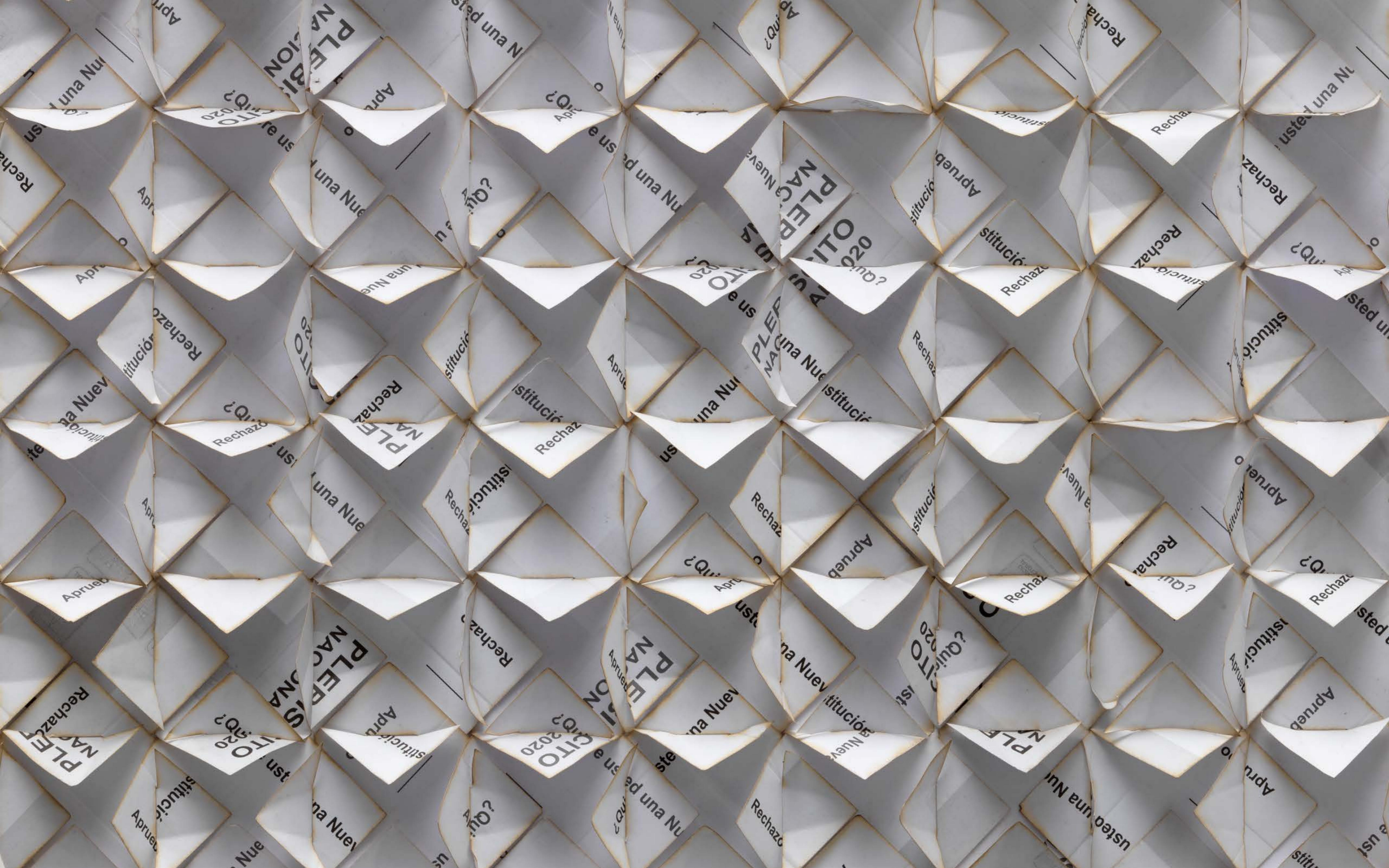
Based on the specific Chilean case, the artist introduces us to what she perceives as a cultural and social renewal. Swinburn intuitively perceives that the state of disorder that the 21st century brings us nowadays is inherent to those moving towards a new Cosmovision.













Aprueb

stitució

Quiso
CITO
2020

Rechazó
la Nuev
a Institució
PLEB

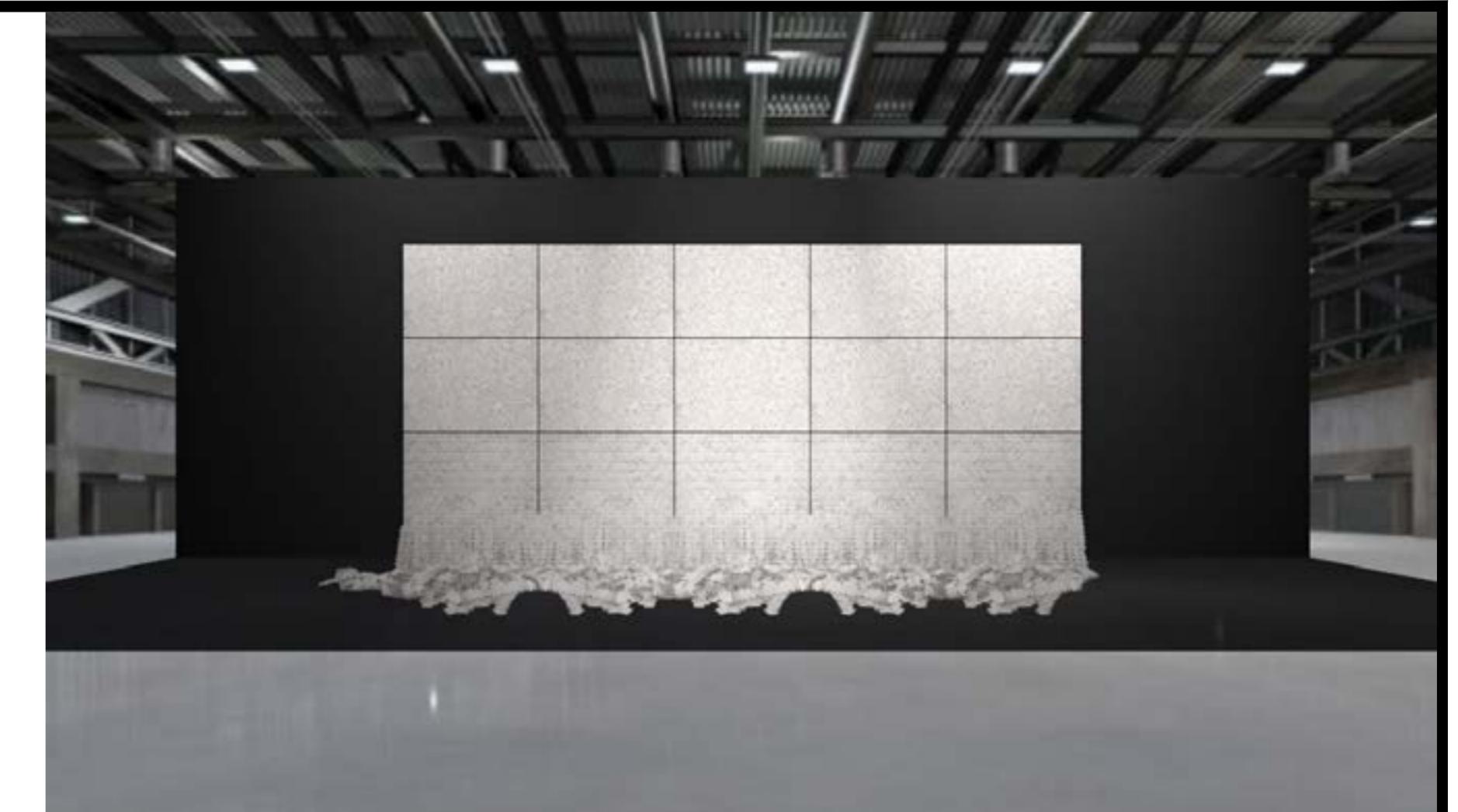
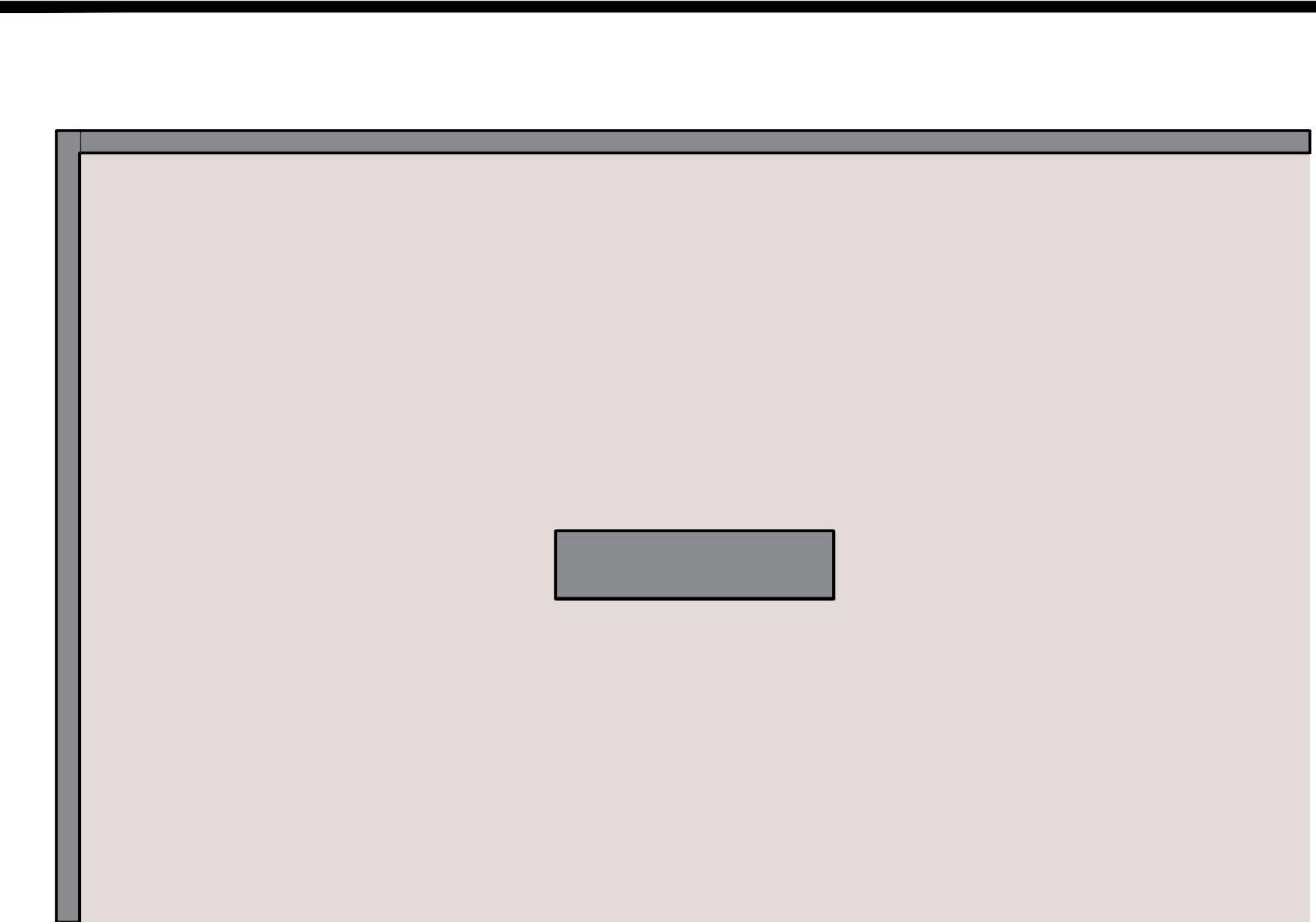
¿Qui
Ap

una Nu

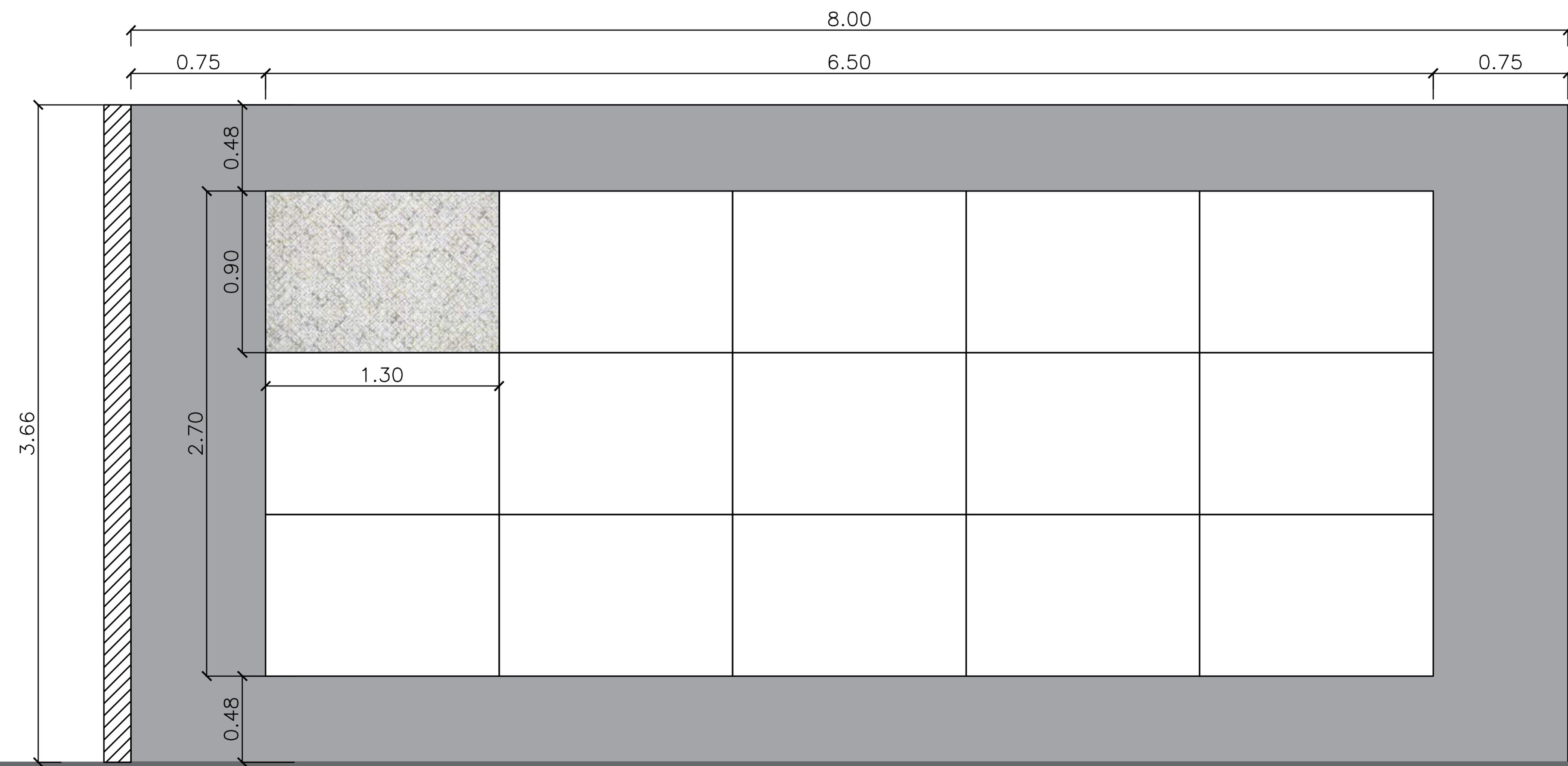
pa







PLAN DESIGN



VIEW

// Isabel Aninat Galeria - Arco 2023 //

// ARCO MADRID 2023 //

SOLO PROJECT / CATALINA SWINBURN

DET04

S/E

VIDEO

The video portrays the artist focused on weaving a homogeneous structure, seemingly oblivious to the strong wind that sweeps the waves of the woven piece against the weaver. The paradigm of societies has become liquid, in rising waves of socio-political exchanges that challenge the boundaries of democratic systems.

Through the wind, the artist symbolizes a change of paradigm, that of the digital era, where the limits between the public and the private are blurred and the forms of dialogue and understanding become increasingly disconnected from each other. The digital world and the advent of social networks have led us to a fragmentation of reality and society.

[CLICK TO PLAY](#)







In ANALEPSIS Catalina Swinburn hand-weaves the ballots for Chile's 2020 national referendum called to change the country's Constitution.

This woven piece is made with a technique that the artist developed, inspired by sacred ruins and ancient textile scaffolds used in Andean cultures. By joining the ballots that showed massive approval –80% of Chileans approved the change of the Constitution– and those that rejected the change, analepsis represents a syndrome of the fatigued democracies of the West.











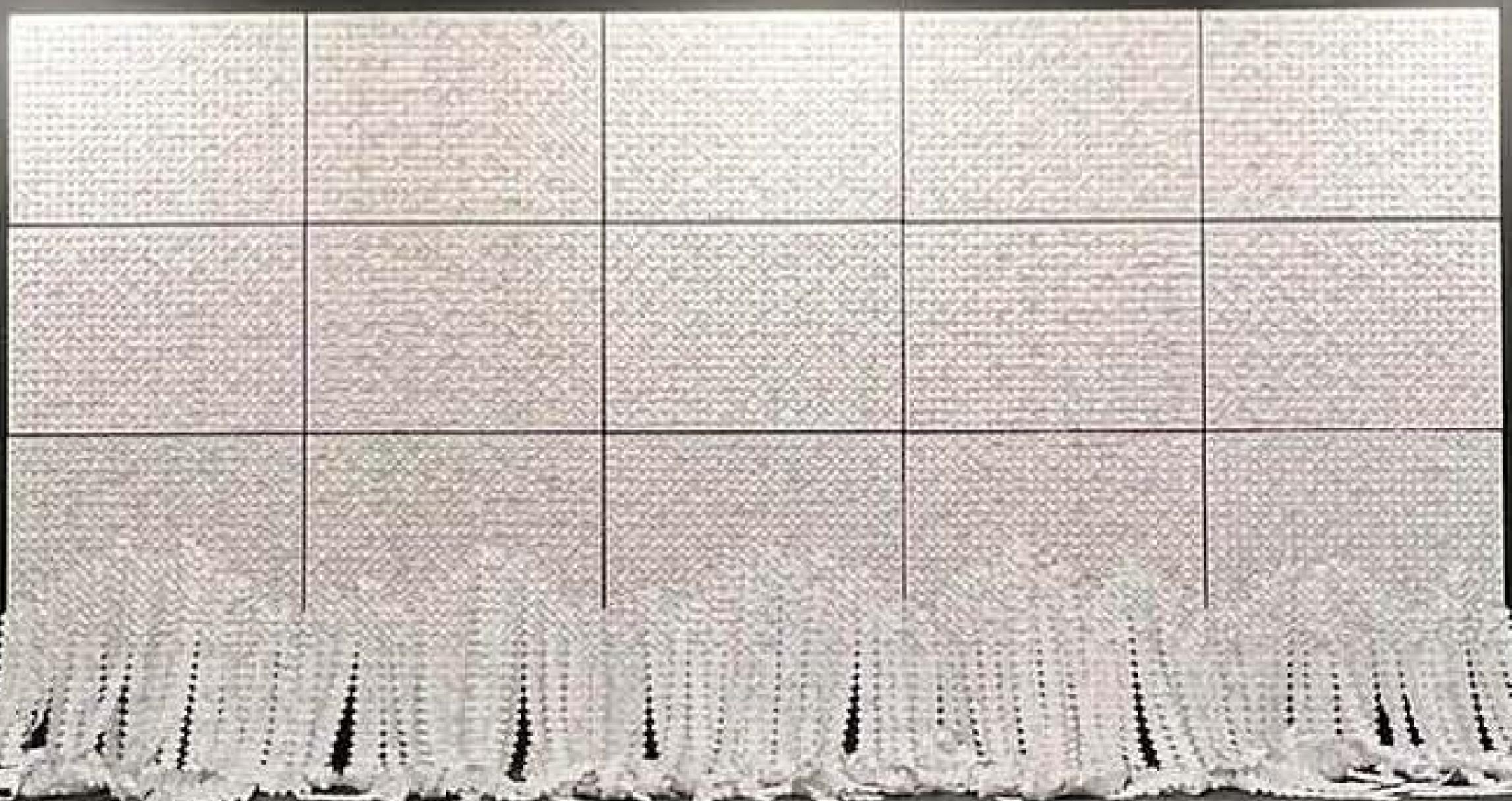




ANALEPSIS

卷之三

A black and white photograph showing a dense grid of horizontal lines, likely window blinds or a similar pattern, set against a dark background. The lines are thin and white, creating a strong visual texture. The lighting is dramatic, with the lines appearing bright against the dark background.









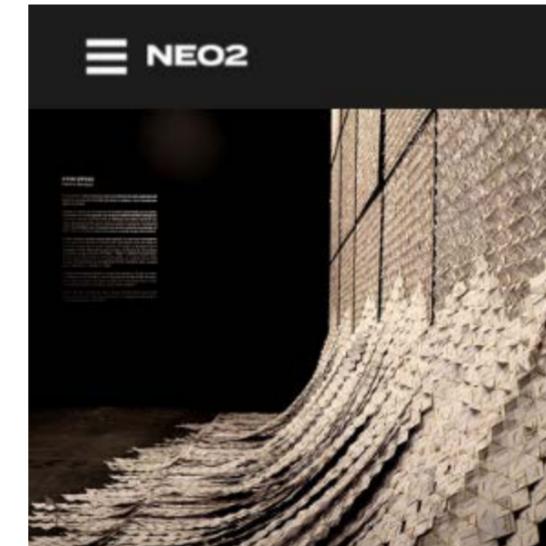
زندگی زنانه
WOMAN LIFE FREEDOM
Femme Vie Liberté
Mujer Vida Libertad
الحياة حرية المرأة

PRESS & PUBLICATIONS

ANALEPSIS [CLICK TO VIEW]



LAS ULTIMAS NOTICIAS
Artista arma gigantesco manto con votos del plebiscito del 2020



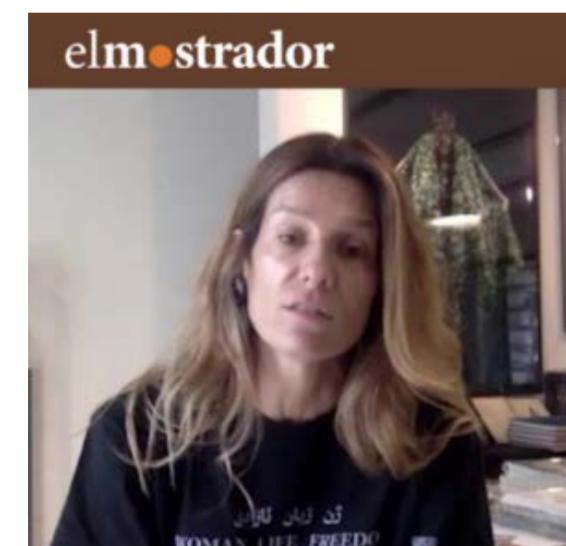
NEO 2
Lo mejor que hemos visto en ARCO 2023



EL MOSTRADOR
Catalina Swinburn participa en Feria Arco Madrid con obra realizada a partir de votos originales del plebiscito 2020



EL MERCURIO
El pulso acelerado de la 42º versión de Arco: 400 coleccionistas y 211 galerías



EL MOSTRADOR
Catalina Swinburn y su obra con votos del plebiscito 2020



EL INDEPENDIENTE
ARCO 2023



VOGUE
5 razones para visitar ARCO 2023 (y las artistas audaces que las inspiran)

BIOGRAPHY

Catalina Swinburn (Santiago, Chile, 1979)

Catalina Swinburn (Santiago, 1979) has been working with the geopolitical concept of displacement. Her practice of weaving vintage documents paper sheets as support became a manifest of political disagreement by using documents of displaced patrimonial treasures, or musical scores of operas with exile the- matics, or geopolitical maps. Her weaving exercise is trespassing by a diasporic feeling with a poetic and subtle aesthetic. She persues to rescue ancestrals rituals related to sacred places, ancestral geography and original memory.

Catalina's work translate into key messages and universal concerns such as: sustainability, identity, gender equality and globalisation underlining the connections of the Global South throughout history. The use of weave and vintage documets are used by her as a vital and dynamic language for raising awareness both physically and conceptually while aiming to strengthen the integration between various communities from the Global South in making reference to female resilience.

The work of Catalina Swinburn operates on a shifting border she establishes between cult and artistic prac- tice. Her exploration of different visual media –video,

installation, photography and performance results in often metaphoric and symbolic manipulations, which challenge reality as a representation of a world the artist is living in. Her practice summarises her identity as a female Latin American artist in an era with a multiplicity of encounters and realities.

The starting point of the series of paper works, is an investigation related to displaced archaeological pieces that were taken from their original place, and travelled to different institutions around the world to be exhibited as a power emblem. These skins - with their various folds and contingent aspects - are the place of fissures and traces bearing witness to memory. The process in which Catalina Swinburn creates her interpersonal work emphasises on the human necessity of the conditions of being, loss and destruction. Regenerating these narratives articulates for the artist both a sense of urgency and a mode of resistance.

The artwork is therefore activated by the artist's position as both fabricator and performer of the sculpture. This could be seen as a metaphor for resistance, where woven narratives are portrayed as a substitute for the silence of women throughout history.



Swinburn's sensational sculptures are produced by intricately weaving pages of texts together into constructed robust structures. Through this labour intensive approach, the material transforms from delicate pages of books to garment-like arrangements that the artist then wears as a cloak to perform in, as such her works undergo an important process of transformation and recycling.

The recycling aspect in this work happens through many dimensions: content, form and process. Following her performances, the works become sculptures with a history of their own and result in an amalgamation of history and memory.

Textiles are eloquent expressions of women's concern with cultural tradition and transmutation, and are recognized as fundamental to studies of gender, social identity, status, exchange and modernization. Weave, tends to demarcate a suspension of ordinary existence and are among the most visible signs of sacred space and sacred roles. Textiles have played a prominent role in exchanges between the West and indigenous peoples throughout the world. There is also an essential correspondence between the realms of agriculture and weaving, an isomorphic relationship. There are pro-

fund, conceptual, linguistic and religious connections between them two.

While textile production is rooted in a specific time and place, textiles become objects that function within a system of exchange. The pages from archival books, ripped, folded and transformed into coded messages already destined to such a purpose by the folding , mark the line that determines the scope of an enigma. The weaving thus restructures the ruins of the book to prepare them for an unimaginable role, as the singular components of a new object: a blanket that can be used as a garment or a shroud. The woven piece is transformed into a portable investiture. Porting a cloak its aluded to both female and male attributes; its a dressing, imposing and ritual piece that acts as and gendered identities on the frontier. The Cloak is also a talisman from harm, keeping one safe and secure throughout transitions.

By using weaving as a metaphor for resistance, this works on paper bring us closer to our cultural identity and offer an alternative view of the function of art as a vehicle of consciousness by meeting various forms of knowledge; oppening a dialogue between conservatism and innovation, between continuity and transmutation.■

CATALINA SWINBURN

BA in Fine Arts. Catholic University of Chile · Lives & Works in Buenos Aires, Argentina & London, UK.

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

- 2022 Open Book, Public Space Permanent Pavillion, Plaza Chile, Buenos Aires, Argentina.
- 2021 Archaic Contingency. Selma Feriani Gallery. Cromwell Place. London, UK.
- 2018 Narratives of Displacement. Selma Feriani Gallery. Tunis, Tunisia.
- 2016 La Frontera Perfecta. Centro Cultural Matta. Buenos Aires, Argentina.
Fissures. Selma Feriani Gallery. Sidi Bou Said, Tunisia.
- 2013 Arqueologia Anticipada. Isabel Aninat Gallery. Santiago, Chile.
- 2012 Indulgences. Selma Feriani Gallery. London, UK.
Utopia installation. Farm Street Church. London, UK.
- 2011 Paraíso Perdido. Fundacion Collahusi. Iquique, Chile.
Lujoso Silencio. Cecilia Gonzales Gallery. Lima, Perú.
- 2010 Status Quo. Sala de Arte ccu. Santiago, Chile.
- 2008 Lugares Comunes. Project Public Space. Vitacura. Santiago de Chile, Chile.
No Hay Peor Ciego, Que El Que No Quiere Ver. Isabel Aninat Gallery. Santiago, Chile.
- 2007 In Contemplation. 5006 Gallery. Buenos Aires, Argentina.
- 2005 Piezas de Colección. Isabel Aninat Gallery. Santiago, Chile.
- 2004 In Memoriam 12.05.04-05.06.04. Die Ecke Gallery. Santiago, Chile.
In Memoriam. Animal Gallery. Santiago, Chile.
Obituario. Animal Gallery. Santiago, Chile.
- 2002 Memoria Velada. Animal Gallery. Santiago, Chile.
En Memoria. Isabel Aninat Gallery. Santiago, Chile.

COLLECTIONS

- Pilar Citoler Foundation. Cordoba, Spain.
- Balanz Capital Collection. Buenos Aires, Argentina.
- Petitgas Collection, London, United Kingdom.
- Latin American Art Collection Artnexus. Bogotá, Colombia.
- ccu Art Collection. Santiago, Chile.
- ICC Contemporary Institue of Culture. Sao Paulo, Brazil.
- Arte Al Dia Collection. Miami, USA.
- Rosenblum Foundation. Buenos Aires, Argentina.
- Permanent Public Intervention. Vitacura Parks. Santiago, Chile.

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 2022 21,39 Amakin, curated by Venetia Porter, Jeddah, RK of Saudi Arabia.
- 2022 Untitled II. Selma Feriani Gallery. Tunis, Tunisia.
- 2022 Archives from the Future, Selma Feriani Gallery & Aninat Gallery, Cromwell Place, London, UK.
- 2022 Crown Letter, Institute Francais, Kyoto, Japan in partnership.
with Goethe Institut Villa Kamogawa & Baron de Lesta.
- 2021 "Tejiendo nexos entre tres generaciones de artistas", Aninat Gallery, Santiago, Chile.
- 2021 Bienal Sur, Modos de Habitar, Mapi Museum, Crown Letter Project, Montevideo, Uruguay.
- 2021 Bienal Sur, Crown Letter Project, Cordoba, Argentina.
- 2020 Garden of Senses, Mam Contemporary Art Salzburg. Vienna.
- 2020 Matters of Material, curated by Dina Nasser-Khadivi, Christie's, London, UK.
- 2020 Untitled, Selma Feriani Gallery, Sidi Bou Said, Tunis.
- 2020 Viaje hacia la Luz, Curated by Thiago Verdi, Galeria Aninat, Santiago, Chile.
- 2020 We all need Opera. Mam Contemporary Art Salzburg. Salzburg.
- 2019 Imagen del Texto. Galeria de Arte Isabel Aninat. Santiago. Chile.
- 2019 DES/COMPOSURE. Video, 6.48 min, Bienal de Artes Mediales, Santiago, Chile.
- 2019 Art Basel Hong Kong. Selma Feriani Gallery. Hong Kong, China.
- 2018 FRÜHLING ['fry:ling], der: weiblich. Mario Mauroner Contemporary Art Vienna. Vienna, Austria.
- 2017 Examples to Follow / Expeditions in Aesthetics & Sustainability. Global Touring Exhibition.
Curated by Adrienne.
Goehler. Parque Cultural de Valparaiso. Valparaiso, Chile.
- 2016 Arte Con-Texto. Museo de la Universidad de Antioquia & Museo de la Universidad de Medellin. Medellin.
- 2015 Migrations in Contemporary Art. Muntref. Buenos Aires, Argentina.
- 2014 Portrait Redux. Selma Feriani Gallery. Tunis, Tunisia.
- 2013 Portraits. Selma Feriani Gallery. London, UK.
- 2012 About Change. World Bank. Washington, USA.
- 2011 Con-Texto. Artexus Space. Bogotá, Colombia.
Art & Money, Dangerous Liaisons. Curated by Sebastian Gokalp. Monnaie du Paris. Paris, France.
- 2010 Pieta. Isabel Aninat Gallery. Santiago, Chile.
- 2009 Cohortes. MAC Museo de Arte Contemporaneo. Santiago, Chile.
- 2008 Sesgos Miticos en el Arte Chileno. Extention Centre of the University of Chile. Santiago, Chile.
- 2007 Haber. MAVI Museo de Artes Visuales, Santiago, Chile.
Handle with Care. Museo de Arte Contemporaneo. Santiago, Chile.
- 2005 Relocation. Isabel Aninat Gallery. Santiago, Chile.
- 2004 Fotoamerica. Isabel Aninat Gallery. Santiago, Chile.
In Memoriam 12.05.04-05.06.04. Valenzuela & Klenner. Bogota, Colombia.
- 2003 Non Site. Cultural Centre of Las Condes. Santiago, Chile.
El Objeto en el Arte Chileno. Telefonica Foundation. Santiago, Chile.
- 2002 Kent Installations. Santiago, Chile.
Erased Borders. Miami, USA.

ANALEPSIS

ARCOMadrid 2023 @AninatGaleria Booth 7C20 22-26 feb

En ANALEPSIS; Catalina Swinburn teje manualmente los votos auténticos del plebiscito nacional de Chile 2020 que llamó a cambiar, o no, la Constitución vigente en el país.

El tejido se realiza con una técnica de encastre desarrollada por la artista, inspirada en las ruinas sagradas y los antiguos andamios textiles utilizados en las culturas andinas. Uniendo tanto las papeletas que daban cuenta de una masiva aprobación (el 80% de los chilenos aprobó el cambio de Constitución) junto a las papeletas que rechazaban ese camino; ANALEPSIS se presenta, en tanto, como un síndrome de las democracias cansadas propias de occidente.

El video retrata a la artista concentrada tejiendo una estructura homogénea, la cual parece no percibir el fuerte viento que arrastra olas del tejido en oposición a quien teje. El viento simboliza un cambio; el paradigma de las sociedades se han devenido líquidas, es decir; en fluidos de intercambios sociopolíticos que aumentan sus oleajes , y llegan a cuestionar los perímetros de los sistemas democráticos. El mundo digital y la irrupción de las redes sociales, fue llevándonos a una fragmentación de la realidad y de la sociedad por la rapidez de un lenguaje sin reglas.

El tejido presentado por Swinburn se percibe compacto y fijo por un marco, sin embargo, existe una fuerza interior que puja por romper el todo. Esta ebullición logra que parte de los tejidos escapen para desperdigarse por el suelo, simbolizando la destrucción de las instituciones existentes.

A partir del caso concreto de Chile, la artista, nos lleva hacia lo que intuye como una renovación cultural y social. ANALEPSIS sugiere el comienzo de un cambio profundo de Cosmovisión.

Isabel Aninat

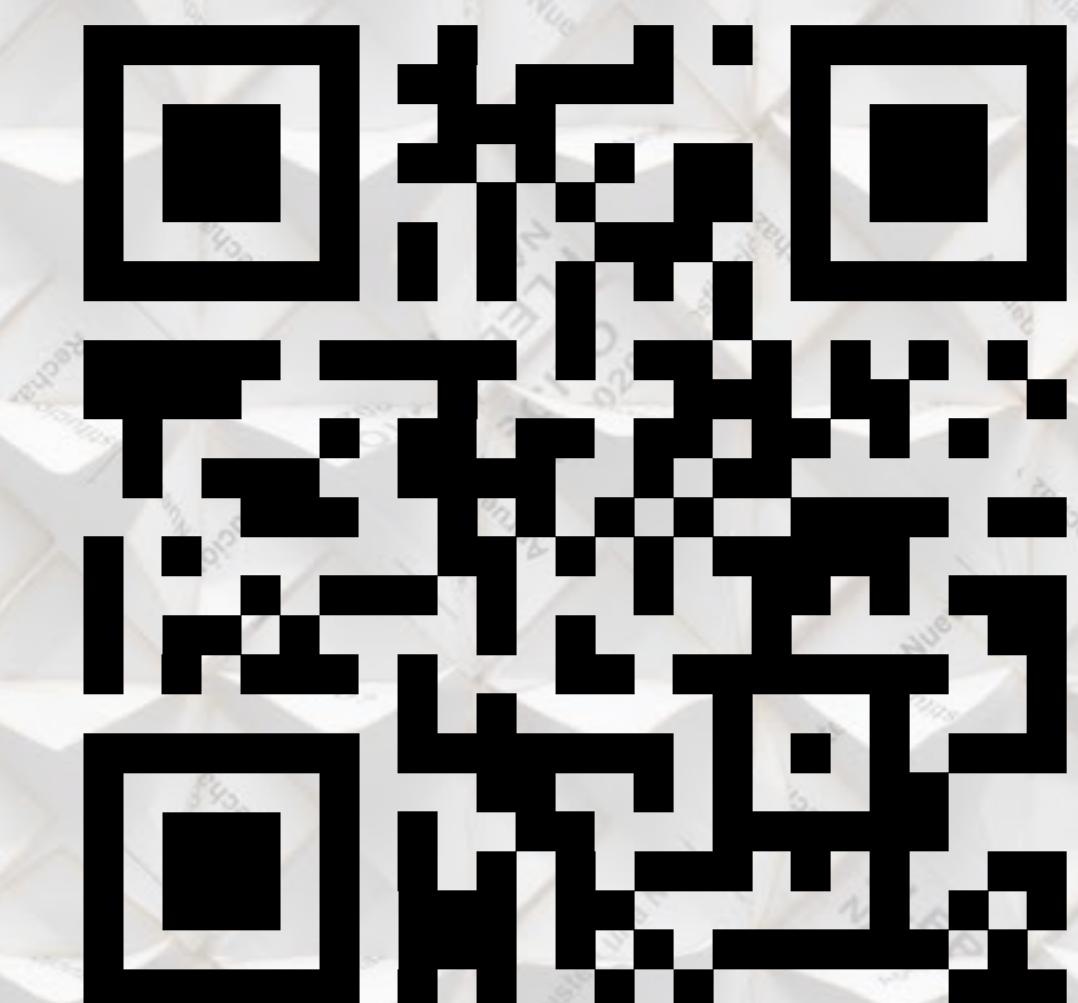


«The main purpose of my work, is to revalidate the place of women through history and to use my practice, of weaving from historical narratives, as a metaphor of resistance , where woven narratives are portrayed as a substitute for the silence of women throughout history.

«Weaving is a symbol of female expression, a substitution of a woman's voice and weaving can portray what words cannot say.» Weaving has always being an alternative discourse and makes reference to female resilience.» CS



«At a time where intersectional solidarity and resilience have become pivotal in raising global awareness and consciousness, Catalina Swinburn's perspectives and rituals have become particularly symbolic to me. While her vision of the <other> is metaphorical, it is linked to archaeological research and physical residues. Thus, one could say that Catalina Swinburn is essentially recycling the past into the present while simultaneously weaving a universal language. As an Iranian fighting for my people in the midst of the movement Woman, Life, Freedom, Catalina Swinburn's work and practice is ever more meaningful.» DINA NASSER-KHADIVI



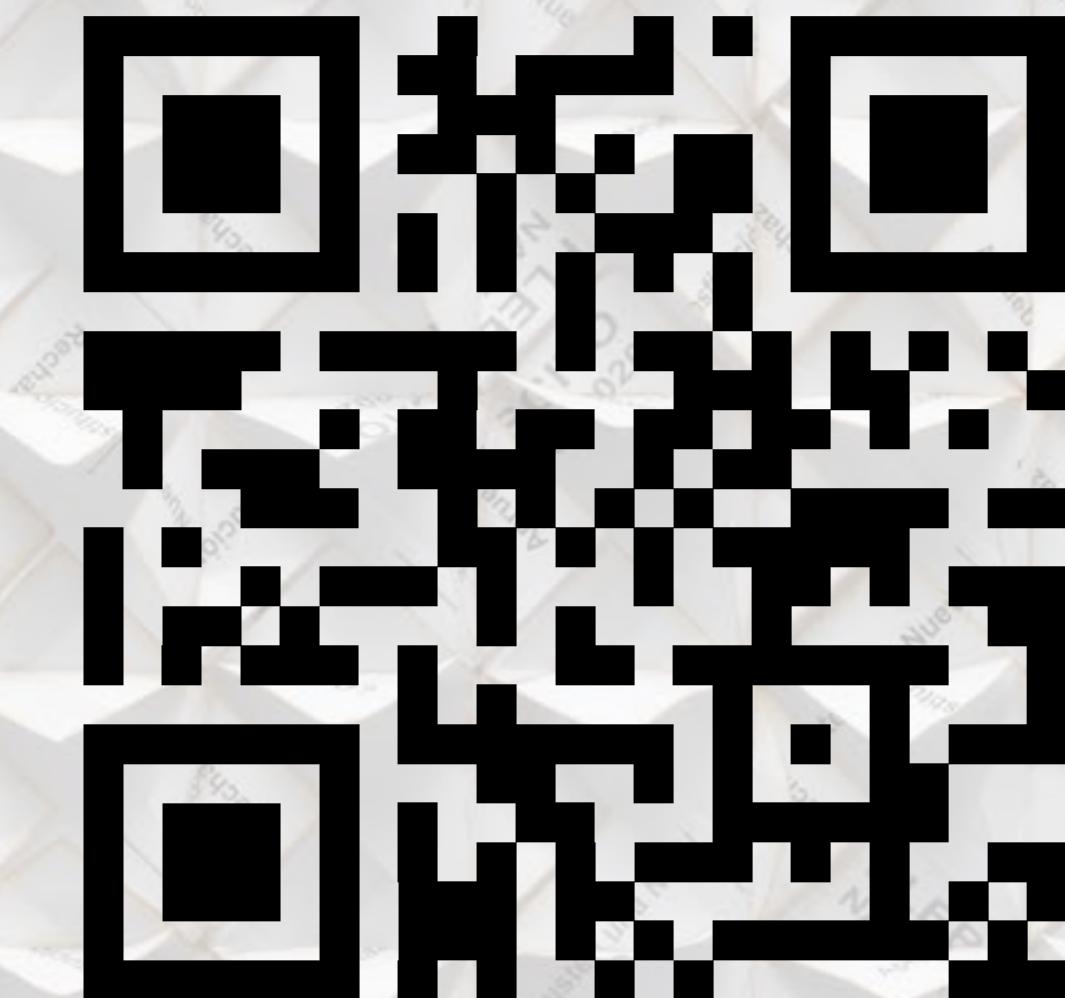
BIO CATALINA SWINBURN (Santiago, Chile, 1979) [REDACTED]

Catalina's work translates into key messages and universal concerns such as: sustainability, identity, gender equality and globalisation. The use of weave and vintage documents are used by her as a vital and dynamic language for raising awareness both physically and conceptually while aiming to strengthen the integration between various communities; in making reference to female resilience.

The recycling aspect in her work happens through many dimensions: content, form and process. By using weaving as a metaphor for resistance, this works on paper bring us closer to our cultural identity and offer an alternative view of the function of art as a vehicle of consciousness by meeting various forms of knowledge; opening a dialogue between conservatism and innovation, between continuity and transmutation. Through this labour intensive approach, the material transforms from delicate pages of books and historical documents, to garment-like arrangements that the artist then wears as a cloak to perform in, as such her works undergo an important process of transformation and recycling.

«El propósito principal de mi trabajo, es revalidar el lugar de la mujer a lo largo de la historia y utilizar mi práctica, de tejer a partir de narrativas históricas, como una metáfora de resistencia, donde las narrativas tejidas son retratadas como sustituto del silencio de las mujeres a lo largo de la historia .

«Estas narraciones tejidas se podrían considerar como una sustitución de la palabra, el tejido puede representar lo que las palabras no pueden decir.» Tejer siempre ha sido un discurso alternativo y hace referencia a la resiliencia femenina.» CS



«En un momento en que la solidaridad interseccional y la resiliencia se han vuelto fundamentales para aumentar el conocimiento y la conciencia global, las perspectivas y los rituales de Catalina Swinburn se han vuelto particularmente simbólicos para mí. Mientras que su visión del 'otro' es metafórica, está vinculada a la investigación arqueológica y a los residuos físicos. Por lo tanto, se podría decir que Catalina Swinburn esencialmente está reciclando el pasado en el presente mientras simultáneamente teje un lenguaje universal. Como iraní que lucha por mi pueblo en medio del movimiento Mujer, Vida, Libertad, el trabajo y la práctica de Catalina Swinburn se vuelve cada vez más significativo.» DINA NASSER-KHADIVI

BIO CATALINA SWINBURN (Santiago, Chile, 1979) [REDACTED]

La obra de Catalina Swinburn se plasma en mensajes fundamentales y preocupaciones universales tales como la sustentabilidad, la identidad, la igualdad de género y la globalización, subrayando las conexiones del Sur Global a lo largo de la historia al hacer referencia a la resiliencia femenina. El reciclado en su trabajo se lleva a cabo a través de múltiples dimensiones: contenido, forma y proceso. Sus obras pasan por un importante proceso de transformación y reciclaje. Utilizando el tejido como metáfora de la resistencia, estas obras en papel nos acercan a nuestra identidad cultural y ofrecen una visión alternativa de la función del arte como vehículo de la conciencia al encontrarse con diversas formas de conocimiento. Abren así un diálogo entre el conservadurismo y la innovación, entre la continuidad y la transmutación.

Su técnica de entretejer documentos antiguos a modo de soporte se traduce en una manifestación de diseño político al utilizar documentos de tesoros patrimoniales desplazados, partituras de óperas con temáticas de exilio, y mapas geopolíticos. Su uso del tejido es atravesado por un sentimiento de diáspora con una estética poética y sutil. Catalina procura rescatar rituales ancestrales relacionados con lugares sagrados, la geografía ancestral y la memoria original.

BIOGRAFÍA

Catalina Swinburn (Santiago, Chile, 1979)

Catalina Swinburn (Santiago de Chile, 1979) ha centrado su obra en el concepto geopolítico de desplazamiento. Su técnica de entrelazar documentos antiguos a modo de soporte se traduce en una manifestación de diseño político al utilizar documentos de tesoros patrimoniales desplazados, partituras de óperas con temáticas de exilio, y mapas geopolíticos. Su uso del tejido es atravesado por un sentimiento de diáspora con una estética poética y sutil. Catalina procura rescatar rituales ancestrales relacionados con lugares sagrados, la geografía ancestral y la memoria original.

La obra de esta artista se plasma en mensajes fundamentales y preocupaciones universales tales como la sustentabilidad, la identidad, la igualdad de género y la globalización, subrayando las conexiones del Sur Global a lo largo de la historia. Su utilización de tejidos y documentos antiguos constituye un lenguaje vital y dinámico para una toma de conciencia tanto física como conceptual, a la vez que pretende reforzar la integración entre las diversas comunidades del Sur Global al hacer referencia a la resiliencia femenina.

En su producción, Catalina Swinburn opera en una frontera fluctuante entre el culto y la práctica artística.

Su exploración de los diferentes medios visuales - video, instalaciones, fotografía y performance - genera a menudo manipulaciones metafóricas y simbólicas, que desafían la realidad como una representación del mundo en el que vive la artista. Su práctica resume su identidad de mujer artista latinoamericana en una época de múltiples encuentros y realidades.

El punto de partida de la serie de obras en papel es una investigación sobre piezas arqueológicas desplazadas que fueron sacadas de su lugar de origen y trasladadas a diferentes instituciones del mundo para ser exhibidas como emblemas de poder. En estas piezas, con sus diversos pliegues y aspectos contingentes, radican fisuras y huellas que dan testimonio de la memoria. El proceso en el que Catalina Swinburn crea su obra interpersonal hace hincapié en la necesidad humana de las condiciones de existencia, pérdida y destrucción. La regeneración de estas narrativas articula para la artista tanto un sentido de urgencia como un modo de resistencia.

Por lo tanto, la obra de arte se activa por la condición de la artista como creadora e intérprete de la escultura. Esto podría verse como una metáfora de la resis-



tencia, donde las narraciones entrelazadas representan el silencio de las mujeres a lo largo de la historia.

Las magníficas esculturas de Swinburn son el resultado de un intrincado entrelazado de páginas de textos para crear estructuras robustas. Sus obras pasan por un importante proceso de transformación y reciclaje. Mediante este enfoque de trabajo intensivo, delicadas páginas de libros devienen en diseños de prendas de vestir que la artista usa a modo de capa para su performance.

El reciclado en este trabajo se lleva a cabo a través de múltiples dimensiones: contenido, forma y proceso. Después de sus presentaciones, las obras se convierten en esculturas con una historia propia y derivan en una amalgama de historia y memoria.

Las piezas textiles son una expresión elocuente del interés de las mujeres en la tradición y la transmutación cultural y resultan fundamentales para los estudios de género, la identidad social, la condición, el intercambio y la modernización. El tejido se caracteriza por demarcar una suspensión de la existencia cotidiana y es uno de los signos más evidentes del espacio y las fun-

ciones sagradas. El tejido ha desempeñado un papel destacado en los intercambios entre Occidente y los pueblos indígenas de todo el mundo. También existe una correspondencia esencial entre la agricultura y el tejido, siendo ésta una relación isomórfica con profundas conexiones conceptuales, lingüísticas y religiosas.

En tanto que la producción textil está arraigada en un tiempo y un lugar específicos, los tejidos se tornan objetos dentro de un sistema de intercambio. Las páginas de los archivos, arrancadas, dobladas y transformadas en mensajes codificados destinadas a dicho fin por el plegado, marcan la línea que determina el alcance de un enigma. El tejido reestructura así las ruinas del libro y las dispone para un rol inimaginable, como componentes singulares de un nuevo objeto: una manta que puede servir de prenda o de mortaja. La pieza tejida se transforma en una investidura portátil. El hecho de llevar un manto alude a atributos tanto femeninos como masculinos; es una pieza de vestir, imponente y ritual que actúa como una identidad de género en la frontera. La capa es también un talismán para evitar daños, que nos mantiene a salvo y seguros durante las transiciones.

Utilizando el tejido como metáfora de la resistencia, estas obras en papel nos acercan a nuestra identidad cultural y ofrecen una visión alternativa de la función del arte como vehículo de la conciencia al encontrarse con diversas formas de conocimiento. Abren así un diálogo entre el conservadurismo y la innovación, entre la continuidad y la transmutación.



