

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 themes, or geopolitical maps. Her weaving exercise is trespassing by a diasporic feeling with a poetic and subtle aesthetic. She pursues 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 practice. 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 alluded 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; opening a dialogue between conservatism and innovation, between continuity and transmutation. ■

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 entretejer documentos antiguos a modo de soporte se traduce en una manifestación de disenso 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 entretajadas representan el silencio de las mujeres a lo largo de la historia.

Las magníficas esculturas de Swinburn son el resultado de un intrincado entretajado 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. ■

CATALINA SWINBURN

Born 1979. Santiago, Chile BA in Fine Arts. Catholic University of Chile. Chile Lives & Works Buenos Aires, Argentina & London, UK

SELECCIÓN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2022 Open Book, Public Space Permanent Pavillion, Plaza Chile, Buenos Aires, Argentina
- 2021 Archaic Contingency. Selma Feriani Gallery. Cromwell Place. London
- 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 de Chile, Chile
- 2012 Indulgences. Selma Feriani Gallery. London
Utopia installation. Farm Street Church. London, England
- 2011 Paraiso Perdido. Fundacion Collahusi. Iquique, Chile
Lujoso Silencio. Cecilia Gonzales Gallery. Lima. Perú
- 2010 Status Quo. Sala de Arte CCU. Santiago de Chile, 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 de Chile, Chile
- 2007 In Contemplation. 5006 Gallery. Buenos Aires, Argentina
- 2005 Piezas de Colección. Isabel Aninat Gallery. Santiago de Chile, Chile
- 2004 In Memoriam 12.05.04-05.06.04. Die Ecke Gallery. Santiago de Chile, Chile
In Memoriam. Animal Gallery. Santiago de Chile, Chile
Obituario. Animal Gallery. Santiago de Chile, Chile
- 2002 Memoria Velada. Animal Gallery. Santiago de Chile, Chile
En Memoria. Isabel Aninat Gallery. Santiago de Chile, Chile

SELECCIÓN DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 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 I, 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
- 2018 FRÜHLING [ˈfry: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. Artnexus Space. Bogotá, Colombia
- Art & Money, Dangerous Liaisons. Curated by Sebastian Gokalp. Monnaie du Paris. Paris, France 2010
- Pieta. Isabel Aninat Gallery. Santiago de Chile, Chile
- 2009 Cohortes. MAC Museo de Arte Contemporaneo. Santiago de Chile, Chile
- 2008 Sesos Miticos en el Arte Chileno. Extension Centre of the University of Chile. Santiago de Chile, Chile 2007
- Haber. MAVI Museo de Artes Visuales. Santiago de Chile, Chile
- Handle with Care. Museo de Arte Contemporaneo. Santiago de Chile, Chile
- 2005 Relocacion. Isabel Aninat Gallery. Santiago de Chile, Chile
- 2004 Fotoamerica. Isabel Aninat Gallery. Santiago de Chile, Chile
- In Memoriam 12.05.04-05.06.04. Valenzuela & Klenner. Bogota, Colombia
- 2003 Non Site. Cultural Centre of Las Condes. Santiago de Chile, Chile
- El Objeto en el Arte Chileno. Telefonica Foundation. Santiago de Chile, Chile
- 2002 Kent Installations. Santiago de Chile, Chile
- Erased Borders. Miami, USA

COLECCIONES [SELECCIÓN]

Petitgas Collection, London, United Kingdom
Fundazione In Between Art Film, Rome, Italy
Pilar Citoler Fundacion. Cordoba, Spain
Balanz Capital Collection. Buenos Aires, Argentina
Latin American Art Collection Artnexus. Bogotá, Colombia
ccu Art Collection. Santiago de Chile, Chile
icc Contemporary Institute of Culture. Sao Paulo, Brazil
Arte Al Dia Collection. Miami, USA
Rosenblum Foundation. Buenos Aires, Argentina

EXPERIENCIAS RECIENTES [SELECCIÓN]

2023 Collaborative Workshop «An Alternative Landscape», Tunisphere Art Festival; Tunisia
2022 Collaborative Workshop «An Alternative Landscape», Madrasat Addeera, Al Ula, Saudi Arabia
2021 Collaborative Workshop «Achives from the Furure», Crowell Place, London, UK
2020 Residencia Selma Feriani Gallery, Sidi Bou Said, Tunisia.
2019 In Conversation, Sothebys, Contemporary Curators Alia Al-Senussi and Elisa Sednaoui Dellal, in conversation with Catalina Swinburn and Curator Amal Khalaf
2019 Collaborative Workshop Experience, for Peggy Guggenheim, Buenos Aires, Argentina
2017 «Fissures», Collaborative Workshop Experience, ArtBasel Cities, Buenos Aires Argentina
2016 Bienal Sur, 4th Sur Global Meeting, Diego Bianchi, Matias Duville, Marco Maggi and Catalina Swinburn in conversation with Agustin Perez Rubio

PREMIOS Y BECAS [SELECCIÓN]

2017 Premio Circulo Criticos de Arte, a la mejor Exposicion Internacional del Año, "Ejemplos a Seguir" en Valparaiso, curada por Rodolfo Andaur.
2013 Premio Criticos de Arte a la mejor Exposicion Nacional del Año, "Arqueologia Anticipada", en Galeria Isabel Aninat
2003 Beca de Honor, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2002 Beca de Honor, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2001 Beca de Honor, Pontificia Universidad Católica de Chile.

FERIAS DE ARTE [SELECCIÓN]

2023 Arco Madrid – ArtDubai – ArtBasel+ Paris – ArtAbudhabi
2022 ArtDubai – ArteBA – EyeoftheCollector London
2020 ArtBasel OVR Miami – ArtBasel OVR Hong Kong
2021 ArtBasel Miami – ArtDubai – Arco Madrid- ArteBA – Fiac
2019 ArtBasel Hong Kong – Arco Madrid – ArteBA - ArtBrusseles
2018 ArtDubai – ArteBA – Chaco – ArtLima – ArtBrusseles
2017 ArcoMadrid – ArteBA – Chaco – ArtLima
2016 ArtDubai – ArteBA – ArcoMadrid – ArtLima

