

KILLING TIME

by Papo Colo, 2007

translation by Odile Cisneros

New York City

INTRODUCTION

En busca del tiempo perdido. El tiempo que se pierde es vida que se muere. porque el tiempo que se gana, existe en el futuro que desconoces, la vida artística es la acumulacion de historias en forma cronológica El talento que pierde el tiempo son posibilidades culturales, que nunca se realizaran, Nuestros dias estan contados y clasificados. Una cuenta regresiva es una deuda que se extiende. Y no todo pasado fue mejor, el tiempo cuenta y mata. Matar el tiempo es reprimir el espacio de nuestra existencia, Y renunciar a las obligaciones del trabajo, es tambien descubrir el placer De esperar , sin la preocupación de producir. Y con la ventaja adicional, de tener el tiempo de poder jugar con la conciencia. Asi que mi version de matar el tiempo es recuperar la historia, para empezar a multiplicar el espacio que nos fue negado, la libertad de la voluntad y la posibilidad De opinar lo contrario de cualquier idea que el poder nos imponga. Entiendo, que matar el tiempo es esperar que una utopía nos consuma, Para que otra utopía nos desee. El deber del artista es, perderse en la vida y en el espacio, para aumentar el tiempo, su religión no es política sino filosófica, el amor al arte es, La búsqueda del tiempo perdido.

In search of lost time Time lost is life that dies. Because time gained exists in the unknown future. Artistic work is the accumulation of chronological stories Artists that spend time in a vacuum are cultural possibilities that never happened Our days are numbered and categorized. A regressive count is an extended debt. Not every past was better, time counts and kills. To kill time is to repress the space of our existence, To renounce the obligation of labor, To discover the pleasure of waiting Without the worries to produce, but the advantage to play with the conscience. My version of killing time is to recover history, Multiplying the space that was denied, practicing freedom of the will And the possibility of having an opposite opinion. To kill time then is to wait that one utopia consumes us so that another utopia desires us. The duty of the artist is to get lost in life and space to increase time. Because the artist's religion is not political but philosophical, The love of art is, the search for lost time.

VIVIR RODEADO DE AGUA

Aunque el dolor es pesado, rara vez duerme
y quienes velan ven cuán lento se arrastra el tiempo.

-William Shakespeare

Salida;

Vivir rodeado de agua, es vivir la fantasía de salir, de escaparse más allá del horizonte, de redescubrir lo que ya tienes, de nacer nuevamente en otro territorio. La historia del mundo es la historia de migraciones, desde nuestra salida de África hace millones de años, hasta hoy que la torre de Babel es reconstruida en cada ciudad.

Isla;

En una isla es mas fácil notar y sentir los síntomas de la cultura y de lo que es un país. Lo insular encierra herméticamente su política, lenguaje y costumbres creando un aislamiento a otros mundos, una ventaja –desventaja según su uso y desarrollo. El nacionalismo intenso produce una cultura particular, pero también se desarrolla un autoritarismo psíquico de los grupos dominantes, cada

territorio- país/isla se convierte en el centro del mundo.

Este narcisismo geográfico es el motor creativo de su cultura, y el concepto de su formación. Esto sucede también en los grandes países/territorios y países/ imperios, pero en una isla este mecanismo cultural /político es mas obvio. En las islas no existe un lugar para esconder las sombras.

Sabemos que por la historia o el destino, los países / territorios se convierten unos en más y otros en menos poderosos. La reglas de la estética pertenece a la cultura dominante, cualquier evolución en su contra será devorada por la seducción o por la fuerza. La globalización comprueba este hecho, lo local es lo global, pero lo global pertenece a aquel que inventa el sistema de la producción y distribución de la economía y es a quien el símbolo de la imagen cultural pertenece. La cultural global tiene dueño con nombre y apellido. Sabemos que existen fuerzas culturales alternativas, no alineadas o en vías de desarrollo, pero a estas se les asigna un plano menor con una importancia limitada.

La apropiación militar, política y cultural es el instinto natural de cualquier territorio-país pero su vecino se protege con el aislamiento, la desconfianza y la diplomacia para no llegar a la guerra. El arte nos cuenta todo porque su labor es asimilar la historia, así que no hay límite para la cultura aunque exista la censura.

Lo difícil y lo sabio esta en el balance de la fuerzas influyentes de la creación y donde se encuentra la razón.

Geopolítica:

La imaginación cubana es la creadora de su revolución y de su diáspora, el arte funciona como el archivo de su historia. Su narrativa críptica y como todas las culturas, caótica, (lo inesperado es la fuerza que cambia la cultura) se va transformando y recreando, un cuerpo revolucionario y reaccionario que evoluciona hacia lo desconocido,

Imagino qué Cuba será antes y después de su Revolución. Me pregunto hacia qué ruta se dirigirá su ingenio. Tratar de entender y analizar esto es uno de los principales propósitos de esta muestra. Después de todo para eso es el arte, para entender otras culturas e iluminarnos el futuro.

Las Antillas han sido antes y después de las dictaduras. España, Estados Unidos, y nosotros mismos. Las Antillas (la isla que se repite) fue el punto de partida del descubrimiento del Nuevo Mundo, el primer punto de contacto , el primer síntoma de lo híbrido de los nuevos continentes. El sincretismo de las Américas y su conquista empezó aquí y continúa en nuestra genética.

Geografía;

Las Antillas son de geología volcánica, somos la punta disecada de un volcán.

Los vientos provenientes de África convergen en el Atlántico para formarse en huracanes y entrar al Mar Caribe. Somos la puerta de los vientos y África nos penetra todos los años hasta llegar a los Estados Unidos, un viaje físico y destructor que reconstruye nuestro miedo.

La formación de nuestras islas es la transformación y el tránsito del Viejo al Nuevo Mundo. Las Antillas, el primer experimento, su primera evolución, su mestizaje, un avance de lo que hoy llamamos multicultural. Las Antillas son un archipiélago del Mar Caribe. Su totalidad es más complicada y se compone de otros territorios. El Caribe es nuestro Mediterráneo, las Antillas son el borde entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, su frontera entre Norte y Suramérica.

Clima , tiempo, trabajo;

El calor induce al ocio, que es el privilegio de matar el tiempo de alguna forma divertida.

Mejor matar el tiempo, porque al final el tiempo nos va matando. El artista es el maestro del ocio, se puede pasar días con papel y lápiz y crear un vocabulario único. Recordemos que el que crea un lenguaje inventa una forma de vida, así que el ocio -que es una forma de programar el aburrimiento- es el forma de concentración más creativa, porque mata el tiempo para fabricar más tiempo en otra dimensión y otras formas de vidas.

El artista tiene el poder de convertirlo todo en parte de su juego porque construye el mundo a partir de su particular imaginación. Los conceptos artísticos son los que la historia absorberá. La poesía, visual y literaria es al final la narrativa que en el futuro se estudiará.

Sabemos de los poderosos por los que cuentan su momento en la historia. Conocemos al Quijote y

a Cervantes y no a los gobernantes de la época, a Platón y Aristóteles mas no a los emperadores de su tiempo.

Picasso es mucho más popular e influyente que Franco y Duchamp siempre será mas estudiado que

De Gaulle. Neruda estará siempre entre nosotros mientras Pinochet será una momia militar. Y así va la historia el poder de la imaginación, el cual es más duradero que el poder de la administración política y militar.

Me parece que el ocio de el artista, es la máquina invisible que mueve la historia.

El artista es el historiador espiritual de los territorios y de los actores que lo ocupan temporalmente. El artista conoce muy bien la ficción de la inmortalidad. Por eso crea una realidad a partir de la ficción para expresar la verdad. Es al final un camaleón histórico, un trickster que crea y recrea al mundo desde su punto de vista, contemplándolo en sus momentos de ocio, para matar su tiempo y multiplicar las emociones de su Testimonio.

Muestra

En esta muestra, tanto usted como yo, sin ir a Cuba, sabrá de esta isla porque el artista que la vive nos la cuenta en forma visual, conceptual, sintetizada y poética. Debemos tomar en consideración que la mayoría de este arte es creado por artistas que nacieron durante la revolución socialista, régimen que nace de una dictadura neocolonial norteamericana y se convierte en un régimen autoritario comunista. Bajo este régimen, el arte debe producirse de acuerdo con las ideas políticas de una élite gobernante que define lo que es arte. Para el artista que no cree en el régimen su única salida es el exilio o la doble vida.

El artista cubano sobrevive a estos obstáculos con la imaginación de dos lecturas artísticas al mismo tiempo. Una idea que los sitúa dentro de lo que llamo Conceptplus o más allá de el arte Conceptual, movimiento en el arte, inventado por los franceses y explotado por los norteamericanos, ingleses, alemanes, italianos y los demás países /territorios que siguen su cola en el mundo del arte. Hoy en día no puedo ver arte conceptual sin pensar en la publicidad y mercado. A los 100 años de su nacimiento el arte conceptual se ha convertido en un cliché publicitario cuyo propósito es persuadir y fomentar la inversión económica en el arte.

La experiencia de los artistas que no pertenecen a los países de la élite, nombrados anteriormente, tienen que desarrollarse más allá de esa idea conceptual. El artista cubano, al igual que el latinoamericano, vive una dualidad cultural que transporta su sensibilidad a diferentes dimensiones. Vive una diáspora interior y otra exterior. Son en su mayoría huérfanos económicos. Son relegados a un segundo plano por los poderes globales del mundo cultural.

Es así que nace la necesidad del arte conceptplus. Producto de una visión independiente de cualquier forma de poder, y que lo local se transforme en lo global.

Esta muestra es educación e historia, y confirmación de la voluntad del artista cubano, en esa dirección, que por las razones que sean -aislamiento, bloqueo, represión, condición económica, libertad condicionada- ha sobrevivido ha logrado desarrollar su vocabulario. El artista cubano ha hecho arte con los materiales que ha tenido, que no son muchos, esto desde un punto de la historia del arte los sitúa en el contexto de arte povera, o arte pobre, pariente del arte conceptual y surrealista, pero a diferencia de artistas europeo y norteamericanos los artistas cubanos lo hacen por una necesidad real y no caprichosa o de rebeldía al consumismo como en el caso de arte povera. SU DISCURSO ES LA ESTÉTICA DE LA NECESIDAD, la urgencia de reinventarse, con recursos limitados, a la manera cubana.

Lo subversivo en su arte es la historia de su Revolución y su exilio, de sus contradicciones, de lo que sus artistas han podido hacer de todo esto con el tiempo que les ha tocado, o les han robado. Estos artistas han tomando la evolución de su Revolución y han fabricado su futuro. Sabemos que todos los destinos son originales y que matas el tiempo como medida de lo recorrido. Su ARTE ES RECUPERAR ESE TIEMPO para crear otro tiempo ya que el discurso de su Revolución al parecer se ha ido desgastando después de medio siglo de fundamentalismo político.

El ingenio de los cubanos es legendario y será difícil que el esfuerzo y la proeza de un régimen revolucionario autoritario (vestigio de los militares españoles, norteamericanos y rusos) se diluya en el consumismo desbocado de su otra capital: Miami. Está por verse la evolución de su tesón y la capacidad de su voluntad de independencia en su relación con el poder del norte, que siempre ha

sido una de amor –odio como con todas nuestras antillas.

Esta muestra es un retrato conceptual que se ha tardado décadas en crearse. Su virtud consiste en la seducción de lo desconocido. Sabemos poco de lo que realmente pasa o ha pasado en esta isla. El mundo ve a Cuba como una zona invisible e incomprensible, una isla de diversión y de turismo político, una zona prohibida, un área subversiva que hay que olvidar e ignorar...por el momento.

Espero a usted le den ganas de conocerla, como pieza ilegal aérea de arte, brincando la cerca del bloqueo físico y mental que burócratas miopes en ambos lados han impuesto. Y que esta muestra tenga el efecto de transparencia intelectual de que los artistas pertenecen a un país, pero también son dueños del mundo.

Exit Art enseña estos trabajos con el propósito de conocer más a nuestro vecinos antillanos ya que ellos también forman una gran parte de la población neoyorquina y de los Estados Unidos. Un secreto a voces es que los Estados Unidos es un país bilingüe y bicultural. El español no es un idioma invasor, estuvo siempre desde la formación de las Américas. Al igual que el inglés, el portugués y el francés, cada americano tiene dos corazones y estos lenguajes son su futuro. Toda situación política se encuentra en un estado transitorio, en cambio los idiomas -como los medios artísticos- se transforman, se traducen y sobreviven. El arte se compromete a contar las historias en distintas perspectivas. Su propósito es enseñar todos los lados de la verdad y fluir hasta el final de una historia que no sabemos aún completamente.

Esta muestra es una arteria del Corazón Cubano que se destapa en Nueva York. Cuba, una transformación heroica e histórica en nuestra América o un eslabón perdido de la democracia como otros la ven, es si duda la mayor de la Antillas y parte de el bilingüismo cultural y lingüístico de Norteamérica. English only es Spanish also. Ningún artista sabe cómo serán las Américas del futuro, lo que si sabemos es que nada en este mundo es eterno y que la inmortalidad acabará desapareciendo en el cosmos.

TO LIVE SURROUNDED BY WATER

Though woe be heavy, yet it seldom sleeps,
And they that watch see time how slow it creeps.
-William Shakespeare

Departure:

To live surrounded by water is to live the fantasy of leaving, of escaping beyond the horizon, of rediscovering what you already have, of being born again in a new land. The history of the world is a history of migrations, starting from our own departure from Africa millions of years ago to today when the Tower of Babel is erected anew in every city.

Island:

On an island, it is easier to notice and feel the symptoms of culture and of the things that make up a country. Insularity hermetically encloses its politics, language, and customs, isolating it from other worlds, which can be an advantage or disadvantage, according to its use and development. Intense nationalism produces a particular culture, but also develops a psychic authoritarianism in the dominant groups; each island/country-territory becomes the center of the world. This geographical narcissism acts as the creative engine of its culture and the concept of its foundation. This also happens in large countries/territories and countries/empires, but on an island the cultural/political mechanism is more obvious. On an island, there's no room to hide the shadows. History or destiny teaches us that some countries/territories become more and others less powerful. Aesthetic rules are set by the dominant culture; any evolution against them will be devoured by seduction or by force. Globalization proves this fact—the local is global, but the global belongs to those who invent the system of economic production and distribution, and to whom the symbols of culture also belongs. Global culture has a first and last name. We know alternative cultural forces exist, which are not aligned or developing, but those are assigned a minor role or limited importance. Military, political, and cultural appropriation is the natural instinct of any territory/country, but neighbors protect themselves against isolation, mistrust, and diplomacy in order to not to go to war.

Art tells us everything because its task is to assimilate history, so that there is no limit to culture despite censorship. What is difficult and wise lies in the balance of the influential forces of creation and where reason abides.

Geopolitics:

The Cuban imagination is the creator of its revolution and of its Diaspora; art functions like the archive of its history. As in all cultures, its cryptic and chaotic narrative begins to transform and depict a revolutionary and reactionary body that evolves towards the unknown.

I imagine what Cuba will be before and after its Revolutions. I ask myself what path its creativity, its ingenuity, will follow. Trying to understand and analyze this is one of the main objectives of this show. That's what art is for, after all, to understand other cultures and light the path to our future.

Formerly and subsequently, the Antilles have been overseen by the dictatorships of Spain, the United States, and ourselves. The Antilles was the point of arrival for the discovery of the New World, the first point of contact, the first symptom of hybridity in the new continents. The syncretism of the Americas and its conquest began here, and continues in our genes.

Geography:

The Antilles have a volcanic geography, we are the dried-up tips of volcanoes. The winds blowing from Africa converge in the Atlantic to create hurricanes and enter the Caribbean. We are the gateway of the winds and Africa goes through us every year before reaching the United States, a physical and destructive journey that reconstructs our fear.

The formation of our island is the transformation and the transit from the Old to the New World. The Antilles, the first experiment, its first evolution, its miscegenation, a foretaste of what we now call multiculturalism. The Antilles are an archipelago in the Caribbean Sea. As a totality, the Caribbean is more complex and made up of more territories than most of us imagine. It is our Mediterranean, the Antilles are the boundary between the Atlantic Ocean and the Caribbean Sea, the border between North and South America.

Climate, time, work:

Heat induces idleness, which is the privilege of killing time in a fun way.

It's better to kill time because in the end time kills us. Artists are the masters of idleness—they can spend the whole day with a piece of paper and a pencil and create a unique vocabulary. Let us remember that whoever creates a language, invents a way of life, so idleness—which is a way of planning boredom—is the most creative form of concentration, because it kills time in order to produce more time in another dimension and in other ways of life.

Artists have the power to turn everything into a part of their game, because they build their worlds according to their specific imagination. Artistic concepts are those that history will absorb the most. Visual and written poetry are, in the end, the narratives that will be studied in the future. [or Visual and written poetry are, in the end, the narratives where the future can/will be studied.]

We know about the powerful through what their moment in history tells us. We know Don Quixote and Cervantes, not the rulers of their day, Plato and Aristotle, not the emperors of their time. Picasso is much more popular and influential than Franco, and Duchamp will always be studied more than De Gaulle. Neruda will always be with us, whereas Pinochet will become a military mummy. And such is the history of the power of imagination, which is more enduring than the power of political and military administration.

It seems to me that the idleness of the artist is the invisible machine that moves history. Artists are the spiritual historians of territories, and of the actors that occupy them temporarily. Artists know the fiction of immortality well. That is why they create a reality based on fiction in order to articulate truth. In the end, they are historical chameleons, tricksters who create and recreate the world from their own vantage point, contemplating it in their moments of idleness, to kill their time and multiply the emotions of their Testimony.

Show:

In this show, both you and I, without going to Cuba, will learn about this island, because the artists who live its reality will narrate it in a visual, conceptual, synthetic, and poetic way. We must keep

in mind that most of this art was created by artists who were born during the socialist revolution, a regime that emerges out of a neocolonial dictatorship, and then becomes an authoritarian communist regime. Under this regime, art must be produced in accordance with the political ideas of a ruling elite, who defines what art is. For artists who don't believe in the regime, the only alternative is to go into exile or lead a double life.

Cuban artists survive these obstacles using the imagination of a double artistic reading. One idea situates them in what I call Conceptplus, which goes beyond conceptual art, a movement invented by the French and exploited by the Americans, British, Germans, Italians, and all other countries/territories who follow them in the queue of the art world. Nowadays I am unable to view conceptual art without thinking about advertising and the market. One hundred years after its birth, conceptual art has become an advertising cliché whose purpose is to persuade and promote economic investment in art.

Artists, who don't belong to the elite nations mentioned above, have to move beyond that notion of conceptual art. Cuban artists, as well as Latin American artists, live in a cultural duality that carries their sensibility into various dimensions. They live an internal diaspora and an external one. They are, for the most part, economic orphans. They are relegated to a secondary place by the global powers of the cultural world.

That is how the necessity of Conceptplus art emerged. It was born from a vision that is independent of these forms of power and out of the need for the local to become global.

This show offers education, history, and the confirmation of the will of Cuban artists moving in this direction. Due to a number of reasons— isolation, the embargo, repression, economic conditions, conditional freedom—these artists have survived and have managed to develop their vocabularies. Cuban artists have made art with the materials available to them, which are not many. From the perspective of art history, this fact situates them in the arte povera tradition, a relative of conceptual and surrealist art, but, as opposed to their European or North American confreres, Cuban artists do this out of a real necessity and not as a capricious or rebellious attitude towards consumerism. THEIR DISCOURSE IS THE AESTHETIC OF NEED, the urgency to reinvent themselves with limited resources, the Cuban way.

What is subversive in their art is the history of their Revolution, their exile, their contradictions, and what these artists have been able to make of all this with the time that has been given to them, or has been stolen from them. These artists have taken the evolution of their Revolution and have built their future. We know that all destinies are original and that you kill time as the measure of your trajectory. Their ART IS THE RECUPERATION OF THAT TIME in order to create another time because the discourse of the Revolution is worn out after half a century of political fundamentalism. The ingenuity of Cubans is legendary, and it will be difficult for the effort and prowess of an authoritarian revolutionary regime (a leftover from the Spanish, American and Russian military) to become diluted through the unbridled consumerism of its other capital, Miami. It remains to be seen how its determination and will to be independent will develop in its relation with the power of the North, which has always been a love-hate relationship, as is the case with the rest of our Antilles. This show is a conceptual portrait that has taken decades to develop. Its virtue lies in the seductive power of the unknown. We know very little about what really happens or has happened on the island. The world sees Cuba as an invisible and incomprehensible zone, a location for recreation and political tourism, an off-limits area, a subversive place one has to forget and ignore... in the meantime.

I hope you will feel inclined to get to know it, as an illegal piece of airmail art jumping over the fence of the physical and mental blockade that shortsighted bureaucrats on both sides have imposed. I hope this show will produce intellectual transparency, showing that artists belong to a country, but are also masters of the world.

Exit Art shows these works with the goal of getting to know our Antillean neighbors better, because they too make up a large portion the population of New York and the United States. It is an open secret that the United States is a bilingual and bicultural country. Spanish is not an invading language—it has been present from the foundation of the Americas. Just like the English, the Portuguese and the French, all Americans have two hearts, and these languages are their future. Every political situation is in a state of transition; languages, on the other hand, are like artistic techniques. They change, are translated, and survive. Art is committed to telling stories from various

perspectives. Its purpose is to show all the sides of truth and to flow to the end of a story we still don't know completely.

This show is an artery of the Cuban Heart opening up in New York. Cuba, a heroic and historical transformation in our America--or, as others would have it, a missing link in democracy--is nevertheless the largest of the Antilles and part of the cultural and linguistic bilingualism of North America. "English only" is también español. No artist knows what the Americas of the future will be like, what we do know is that nothing in this world lasts forever, and that immortality will end up disappearing with the cosmos.

TROPICAL AREA (in conjunction with Killing Time)

"Tropical Area explores geography, the influence of climate over behavior, the exotic nature of tourism, the positive and negative impact of isolation, and the will to reach beyond borders. Tropical Area is a study by dynamic visual actors that are combining sexuality, geopolitics, mythology and beach culture into an evening of effervescence and brainy entertainment, a continuous visual and physical ponder in your spirit. The artists perform simultaneously as they assume characters that provoke the constant atmosphere of the tropics."

Text for the exhibition at Exit Art NY

KILLING TIME

An exhibition of Cuban artists from the 1980s to the present

5/12/07 - 7/28/07