

CONCEPTUALISMO GLOBAL:

PUNTOS DE ORIGEN 1950-1980

GLOBAL CONCEPTUALISM:

POINTS OF ORIGIN, 1950-1980

QUEENS MUSEUM OF ART. QUEENS, NUEVA YORK, 28 DE ABRIL - 29 DE AGOSTO, 1999

RASHEED ARAEEN

Me dirijo a usted para llamar su atención sobre la exposición arriba indicada, cuyo propósito afirma ser el siguiente:

El conceptualismo global estudia esos momentos clave en los que artistas de diversos lugares del mundo comienzan a crear arte conceptual como medio para cuestionar la hegemonía de los objetos sobre las ideas en el mundo del arte, criticar la institucionalización de éste tanto en los museos como en las economías modernas, y encontrar una nueva función para el arte y los artistas en el seno de la sociedad, mediante su compromiso en la protesta social y política.

En una carta que la Directora de Exposiciones Jane Farver me escribió en 1994, decía lo siguiente:

“Buscamos artistas que hayan sido ignorados o excluidos de la corriente mayoritaria en el conceptualismo, así como obras que integren los discursos artístico y político y surjan de profundas convicciones éticas. Nuestro propósito es acercarnos al arte basado en las ideas en el contexto de las culturas que generan esas ideas... Una cuidada selección de obras producidas entre mediados de la década de 1950 y finales de la década de 1970...”

A la vista de lo ocurrido en esta exposición, en la que unos han sido incluidos y otros excluidos, es evidente que su pretendido carácter global ha resultado ser falso y tampoco ha cumplido los fines anunciados. Lo cierto es que supone un engaño al público, pues se transmite la impre-

I'm writing to draw your attention to the above exhibition which makes the following claim:

Global Conceptualism examines key moments when artists in various locales around the world began to create conceptual art as a means to question the hegemony of objects over ideas in art, criticize the way art is institutionalized both in museums and in modern economies, and find a new role for art and the artist in society by involving art in social and political protest.

In a letter to me in 1994, the Director of Exhibitions Jane Farver wrote to me:

‘We are seeking artists who have been ignored or excluded by mainstream accounts of conceptualism, and looking for works which integrated artistic and political discourse and which stemmed from intense ethical convictions. Our intention is to look at idea-based art in the context of cultures that generated the ideas... A revised appraisal of works produced from the mid-1950s to the late 1970s...’

In the light of the actual exhibition, regarding who is included and excluded from it, it is clear that the claim of the global has turned out to be nothing but a bogus one. Neither has it fulfilled its declared intention. It's in fact now deceiving the public by giving an impression that it's 'revising' the history of Conceptual Art by including in it artists from Latin

Rasheed Araeen. *Fire!*, 1975. . Cortesía / Courtesy Kala Press, Londres. Foto / Photo: Elena Bonzanigo

sión de que se está “revisando” la historia del arte conceptual para incluir en esta categoría a artistas procedentes de Iberoamérica, Europa del Este, África y Asia (con independencia de si merecen o no ser tratados como artistas conceptuales, a excepción de los artistas japoneses de la década de 1950 y de algunos artistas coreanos que sí son dignos de tal reconocimiento), y dejará tras de sí este

America, Eastern Europe, and some artists from Africa and Asia (irrespective of whether they deserve to be treated as conceptual artists or not, with the exception of Japanese artists of the 50's and some Korean artists who rightly deserve to be recognised in this respect), and it's going to get away with this deception because of the general ignorance in the

engaño habida cuenta de la ignorancia generalizada que existe en Occidente con respecto a los hechos que las instituciones deciden silenciar.

El fracaso de la antecitada exposición tiene su origen en la suposición de que los artistas ignorados o excluidos de la corriente mayoritaria lo han sido por el hecho de pertenecer a países de Iberoamérica, y que en el caso de Europa del Este y América del Norte no habría tal problema. Esta percepción se corresponde con la tendencia que en el momento presente predomina en las instituciones artísticas occidentales, en virtud de la cual se invita a artistas extranjeros “particularmente cuando su obra alude a sus propias culturas” a participar en estas supuestas exposiciones globales, mientras que se ignora sistemáticamente a artistas de raza no blanca que han desempeñado un papel capital en las vanguardias posbélicas y en el arte conceptual de Occidente.

Ofrezco a continuación una cronología de la historia silenciada del arte de vanguardia y conceptual en el Reino Unido, para que puedan ustedes juzgar por sí mismos.

LA HISTORIA SILENCIADA DEL ARTE DE VANGUARDIA Y CONCEPTUAL EN EL REINO UNIDO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

- 1955- Iqbal Geoffrey afirma haber realizado un cuadro con cebollas y manzanas auténticas. Lahore, Paquistán.
- 1956- Iqbal Geoffrey declara que un árbol vivo es una escultura suya. Lahore, Paquistán.
- 1958- John Latham (nacido en Rodesia del Sur, hoy Zimbabwe) comienza una serie de trabajos en Londres con libros quemados y pegados sobre el lienzo.
- 1959- Rasheed Araeen recoge en la calle un aro de metal retorcido, se lo lleva a casa y lo coloca sobre un lienzo, declarando que se trata de una escultura. Poco después, quema dos ruedas de bicicleta en un montón de basura (anticipándose a la quema masiva de neumáticos que realizó el pueblo de Paquistán en 1968 como acto de protesta contra la dictadura militar de Ayub Jan), que al quemarse se con-

West about the actual facts that have been institutionally suppressed.

The failure of the above exhibition is based on an assumption that it's the conceptual artists from Africa and Asia, and to some extent from Latin America, who have been ignored or excluded from mainstream accounts; and that as far as Western Europe/North America is concerned there couldn't be such a problem. This perception fits into and conforms to a general tendency among the Western art institutions today, by which artists from abroad are invited – particularly when their works allude to their own cultures – to take part in their so-called global exhibitions, while non-white artists who have been a historically important part of the postwar avantgardism and conceptual art in the West are continually ignored.

I enclose here a chronology of suppressed history of avantgardism and conceptualism in Britain, so that you can make your own judgement.

A SUPPRESSED HISTORY OF AVANTGARDISM AND CONCEPTUAL ART IN POSTWAR BRITAIN

- 1955- Iqbal Geoffrey claims to have made a painting by the use of actual onions and apples, Lahore, Pakistan.
- 1956- Iqbal Geoffrey declares a live tree as his sculpture, Lahore, Pakistan.
- 1958- John Latham (born in South Rhodesia, now Zimbabwe) begins a series of works in London by burning books and sticking them on canvas.
- 1959- Rasheed Araeen picks up a twisted metal hoop from the street, takes it to his home and by putting it on a table declares it a sculpture. A week later, he burns two bicycle tyres on a burning rubbish heap (anticipating mass burning of tyres by people in the cities of Pakistan in 1968, as part of the protest demonstrations against the military dictatorship of Ayub Khan), which when burnt become four twisted metal hoops. The work is repeated and documented in 1975 in London.

virtieron en aros de metal retorcidos. La obra fue repetida y documentada en Londres, en 1975.

- Gustav Metzger (nacido en Alemania, en el seno de una familia judía ortodoxa obligada a huir del país durante la persecución nazi) publica su Primer Manifiesto de Arte Autodestructivo en Londres.

1960 - Iqbal Geoffrey llega a Londres y produce una serie de pinturas casi negras: en una de ellas (Letter to my Girlfriend), garabatea con pequeños caracteres *urdu* la palabra *Neelo* (una actriz entonces famosa en Paquistán), incomprensible para el público europeo.

- David Medalla (nacido en Filipinas) llega a Londres.

1961- Gustav Metzger (miembro fundador del *Comité de los Cien* –escisión de CND– que organiza manifestaciones callejeras y sentadas contra la Bomba Nuclear) proclama ante una audiencia congregada en South Bank, Londres, su concepto del Arte Autodestructivo, rociando ácido sobre grandes lienzos tensados que posteriormente se queman y desintegran.

1962- Rasheed Araeen, aún en Karachi, crea una serie de dibujos minimalistas, a base de líneas trazadas con rotulador mediante un movimiento curvilíneo y vertical de la mano; esta obra seminal se transformaría más tarde en sus estructuras minimalistas.

1963- David Medalla crea su primera escultura con espuma en París.

1964- David Medalla regresa a Londres y construye una serie de esculturas de espuma llamadas máquinas de burbujas, seguidas por máquinas de arena y máquinas de barro.

1964- John Latham comienza sus ceremonias en la Skoob Tower, donde se queman ritualmente esculturas creadas con libros.

1964- Rashid Araeen llega a Londres.

1965- David Medalla publica su *MMMMMMM... Manifesto*, donde propone una serie de esculturas conceptuales y vivas (en su mayoría irrealizables) que respiran, transpiran, tosen, ríen, bostezan, sonríen,

- Gustav Metzger (born in Germany, son of an Orthodox Jewish family, forced to leave Germany due to Nazi persecution) issues his First Manifesto of Auto-Destructive Art in London.

1960- Iqbal Geoffrey arrives in London, and produces a series of almost blank paintings: in one painting (Letter to my Girlfriend) he scribbles in small Urdu letters the word 'Neelo' (then a famous actress in Pakistan), which is incomprehensible to European audience.

- David Medalla (born in the Philippines) arrives in London.

1961- Gustav Metzger (a founding member of the 'Committee of Hundred' – an offshoot of CND – which organise street demonstrations and sit-ups against the Nuclear Bomb) demonstrates, in front of a gathered audience at the South Bank, London, his concept of Auto-Destructive Art by spraying acid on a large stretched canvas which consequently burns and disintegrates.

1962- Rasheed Araeen, while in Karachi, makes a series of 'minimalist' drawings comprising felt-pen lines produced by the vertical curvilinear movement of the hand; a seminal work which is later transformed into his minimalist structures.

1963- David Medalla makes his first foam sculpture in Paris.

1964- David Medalla returns to London, and constructs a series of foam sculptures called bubble machines, followed by sand machines and mud machines.

1964- John Latham begins his Skoob Tower ceremonies, in which sculptures made of books are ritually burnt.

1964- Rasheed Araeen arrives in London.

1965- David Medalla issues his *MMMMMMM... Manifesto*, in which he proposes a series of conceptual and live (but mostly unrealisable) sculptures that 'breathe, perspire, cough, laugh, yawn, smirk, wink, pant, dance, walk, crawl...'

- Rasheed Araeen conceives a series of minimalist sculptures, comprising symmetrically arranged steel girders, before the Minimalist movement takes shape

hacen guiños, jadean, bailan, caminan, reptan...

- Rasheed Araeen concibe una serie de esculturas minimalistas, entre las que figuran vigas de acero dispuestas simétricamente, antes de que el movimiento minimalista tome forma y sea reconocido en Estados Unidos. En 1966 realiza una serie de trabajos basados en celosías (grúas) empleadas en la construcción.

- Li Yuan Chia (China) se instala en Inglaterra tras un breve período en Italia.

1966- David Medalla propone la idea de Pueblo Despegable, presentado en forma de collage fotográfico.

- Gustav Metzger organiza *Destruction In Art Symposium (DIAS)*, con la participación de Wolf Vostell, Ivor Davies, Hermann Nitsch, Yoko Ono y John Latham. Como resultado de la performance de Nitsch, Metzger es arrestado y declarado culpable (junto con John Sharkey), además de condenado a pagar una multa.

1967 - Lia Yuan Chia comienza a producir obras manipulables con objetos imantados (tales como círculos, triángulos, etc., pintados o acompañados de fotografías), que pueden moverse para crear diferentes formas.

- John Latham, como reacción al rechazo oficial ante su insistencia en la importancia del factor tiempo en el arte, mastica y reutiliza un ejemplar de la obra *Art and Culture*, de Greenburg, lo que motiva su expulsión de la St. Martin's School of Art, donde daba clases desde 1965.

- David Medalla, junto con Paul Keeler y muchos de sus amigos músicos y poetas, inicia la *Exploding Galaxy*, "una confluencia cinética de exploradores multimedia", actuando en lugares públicos de Londres, Gran Bretaña y el continente. (David Medalla y algunos miembros de la *Exploding Galaxy* son detenidos por pasear impropriadamente vestidos por Kings Road, Londres).

1968- Rasheed Araeen envía una propuesta al Institute of Contemporary Art (ICA) que subvierte la idea del minimalismo como estructuras fijas colocadas en la galería por el artista como declaración final. La

and is recognised in the US; followed in 1966 by a series of works based on the lattice structures (cranes) used in constructions.

- Li Yuan Chia (born in China) comes to live and work in England, after a brief period in Italy.

1966- David Medalla proposes the idea of a Peelable Village, presented in the form of a photo collage.

- Gustav Metzger organises 'Destruction In Art Symposium (DIAS)' in which Wolf Vostell, Ivor Davies, Hermann Nitsch, Yoko Ono and John Latham take part. As a result of Nitsch's performance, Metzger is arrested and charged (with John Sharkey) and is fined £100.

1967- Li Yuan Chia begins to make manipulatable works, in which magnetized objects – such as circles, triangles, etc., either painted or with photos – can be moved around to make different configurations.

- John Latham, as a reaction to official disapproval of his stressing the importance of time in art, chews and distils the library copy of Greenburg's *Art and Culture*, which led to his being dismissed from St. Martin's School of Art where he began teaching in 1965.

- David Medalla, together with Paul Keeler and many of his poet and musician friends, initiates the *Exploding Galaxy* – 'a kinetic confluence of transmedia explorers' – and they all together perform in public places in London, Britain and the Continent. (David Medalla and some members of the *Exploding Galaxy* are arrested for wearing unusual clothes in King's Road, London).

1968- Rasheed Araeen sends a proposal to the Institute of Contemporary Art (ICA) for a work which would subvert the idea of minimalism as fixed structures placed in the gallery space by the artist as a final statement. The work initially comprises a minimalist sculpture, comprising 100 structural cubes (18 x 18 in each) arranged by the artist in 10 x 10 configuration and placed on the floor, and then this work is continually dismantled and formed into different

- obra consta inicialmente de una escultura minimalista integrada por 100 cubos estructurales (45 x 45 cm) dispuestos por el artista en hileras de 10 x 10 y colocados en el suelo, para que el público desman-tele la obra a su antojo y cree diferentes estructuras mientras dure la exposición.
- 1969- David Medalla propone el lanzamiento de la Gran Muralla China alrededor de la luna, en forma de collage fotográfico.
- 1969- Li Yan Chia realiza su segunda exposición en la Lisson Gallery, que incluye objetos móviles y manipulables entre los que figura una instalación formada por un columpio y hojas de otoño esparcidas por el suelo.
- 1969- Rasheed Araeen concibe una serie de discos acuáticos flotantes, que comprende discos del mismo tamaño en medidas simétricas (4 x 4), con la intención de lanzarlos a los ríos para que finalmente lleguen a los mares y se dispersen por todo el planeta.
- 1970- 23 de febrero: Rasheed Araeen lanza en compañía de algunos amigos los primeros discos flotantes (Chakras) en los muelles de Santa Catalina (Londres) y sigue atentamente su avance diario durante dos semanas; en junio de ese mismo año cuelga cuatro estructuras cúbicas de un árbol frente a la estación de Euston; en septiembre lanza 16 discos de poliestireno del mismo tamaño al río Sena, en París.
- 1971 - Rasheed Araeen concibe una obra que integra grandes discos acuáticos con seres humanos de pie sobre ellos que flotan por los océanos del mundo.
- 1972- David Medalla y John Dugger exponen en la Sigi Krauss Gallery una serpiente pitón viva; más tarde participan en la Documenta 5 de Kassel. De regreso a Londres crean el *Artist Liberation Front*, que trabaja activamente en defensa de los trabajadores británicos y del mundo entero; asimismo, realizan una exposición conjunta en el ICA en protesta contra la declaración de la Ley Marcial en Filipinas por parte del presidente Marcos.
- 1973- Rasheed Araeen ejecuta *For Oluwale* (concebida en 1971) durante una exposición organizada en la structures by the audience every day of the period of the exhibition.
- 1969- David Medalla proposes sending of The Great Wall of China around the Moon, presented in the form of a photo-collage.
- 1969- Li Yuan Chia holds his second exhibition at the Lisson Gallery, comprising moveable and manipulatable objects, including an installation comprising a swing and autumn leaves on the floor.
- 1969- Rasheed Araeen conceives a series of floating waterdiscs, comprising same-size circular discs of symmetrical numbers (4 x 4), to be released in rivers with the idea that they will eventually end up in the sea and will disperse all around the world.
- 1970- February 23: Rasheed Araeen performs, with some friends, the first floating of waterdiscs (Chakras) at St. Katherine's Docks, London, and documents their movement every day for two weeks; in June, he also hangs 4 cube structures from a tree in front of Euston Station; and in September, he releases 16 polystyrene equal-size waterdiscs into the River Seine, Paris.
- 1971- Rasheed Araeen conceives a work comprising large waterdiscs, with human beings standing on them and floating on water in the oceans of the world.
- 1972- David Medalla and John Dugger show at Sigi Krauss Gallery, in which a live python is used; and they participate together in Documenta 5, Kassel. On return to London they form the Artist Liberation Front, which campaigns in support of workers in Britain and abroad; and they also jointly put on an exhibition at the ICA in protest against Marcos' declaration of Marshal Law in the Philippines.
- 1973- Rasheed Araeen executes *For Oluwale* (conceived, 1971) during an exhibition at the Swiss Cottage Library, comprising a 4 x 4 ft display board which is changed every week for four weeks. The material displayed comprises a newspaper clipping about the death of Oluwale, a Nigerian, who died as a result of police brutality, a newsletter of the 'Black Panther

Swiss Cottage Library. Esta obra consta de un panel de 120 x 120 cm que cambia todas las semanas durante cuatro semanas. El material exhibido en el panel incluye: un recorte de periódico sobre la muerte de Oluwale, un nigeriano que murió a consecuencia de la brutalidad policial; un boletín informativo de los Panteras Negras londinenses, donde se muestra la represión policial contra la comunidad negra en general; propaganda sobre la manifestación contra la visita a Inglaterra del dictador fascista portugués, etc., etc.

1974- David Medalla es cofundador de *Artists for Democracy*, una extensa organización dedicada a ofrecer apoyo material y cultural a los movimientos de liberación del mundo entero.

- Rasheed Araeen concibe una obra que consta de 16 juegos de 16 discos acuáticos, pintados por un lado de rojo y con la inscripción "Abajo el imperialismo cultural" por el otro lado; los discos se lanzarán a los mares y océanos simultáneamente desde 16 países diferentes (en su mayoría de África, Asia e Iberoamérica) el mismo día y a la misma hora de tal modo que sólo se vean los lados rojos flotando sobre el agua.

1975- *Artists for Democracy* se traslada a un squat de Whitfield Street, en Londres.

- Rasheed Araeen se une a *Artists for Democracy* y crea una obra especial para su festival *Victory in Vietnam*: un collage fotográfico con una especie de pintura que alude a la bandera estadounidense (y a los cuadros de banderas de Johns) sobre otra bandera vietnamita cuya estrella incluye una fotografía del Vietcong victorioso marchando sobre Saigón; a continuación se prende fuego a la bandera superior, que al quemarse revela lentamente la bandera vietnamita, que está debajo. El proceso de creación de la "bandera" estadounidense, su quema y cómo va revelando poco a poco lo que intentaba suprimir, se documenta en una secuencia de 16 fotografías en blanco y negro.

- Rasheed Araeen lanza (con ayuda del poeta Mah-

Movement' in London, showing police violence against black people in general, publicity material about the public demo against the official visit to England of Portugal's fascist dictator, etc. etc.

1974- David Medalla co-founds 'Artist for Democracy', a broad organisation dedicated to 'giving material and cultural support to liberation movements worldwide'.

- Rasheed Araeen conceives a work comprising 16 sets of 16 waterdiscs, painted on one side red and the other with the words 'Down with Cultural Imperialism', to be released into the seas or oceans simultaneously from 16 different countries (mostly from Africa, Asia and Latin America) at the same time and on the same day in such a way that only the red sides are seen floating on the water.

1975- 'Artist for Democracy' moves into a squat in Whitfield Street, London.

- Rasheed Araeen joins 'Artists for Democracy' and make a special work for its 'Victory in Vietnam' festival: a photcollage produced by placing a sort of painting alluding to the American 'flag' (referencing Johns flag paintings) over a painted Vietnamese flag whose star includes a photo of victorious Vietcong entering Siagon; the top 'flag' is then set fire, slowly burning to reveal the emerging Vietnamese 'flag' underneath. The whole process of making American 'flag' painting, the burning and revealing what it tried to suppress, is documented in a sequence of 16 b&w photos.

- Rasheed Araeen begins writing 'Preliminary Notes for a BLACK MANIFESTO', a conceptual art work in which the readers are invited to participate. The final version is completed at the end of 1976.

1977- The premises of 'Artist for Democracy' are closed down.

Its final activities include Rasheed Araeen's 'Paki Bastard' performance and David Medalla's participation work 'Eskimo Carver.'

1978- Rasheed Araeen launches (with the help of poet Mahmood Jamal) the art magazine *Black Phoenix*, in

mood Jamal) la revista de arte *Black Phoenix*, donde publica su *Manifiesto Negro*, texto que formula y propone una nueva concepción del arte internacional más allá de la dominación de Europa y Estados Unidos y del monopolio de su discurso y su historiografía, que excluye a todos los artistas que no sean blancos y europeos, aun cuando vivan y trabajen en las metrópolis occidentales; (*Manifiesto Negro* se publica también en *Studio International*); *Black Phoenix* cierra después de sacar 3 números.

- 1982- Rasheed Araeen lanza *Third Text* como resurrección y continuación de *Black Phoenix*, un trabajo de arte conceptual en el que invita a participar a todos aquellos interesados en el debate sobre el discurso artístico que va más allá del modernismo eurocéntrico, a la vista del proceso histórico de descolonización del mundo y como parte de éste.
- 1989- Rasheed Araeen desafía la visión establecida de la historia del arte en Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial en su muestra *The Other Story*, que se expone en la Hayward Gallery de Londres entre noviembre de 1989 y febrero de 1990 y muestra la contribución de los artistas afroasiáticos a la corriente mayoritaria. La exposición es denostada por la mayoría de los críticos de arte (blancos), y sus revelaciones siguen siendo ignoradas por los comisarios y los historiadores del arte.
- 1999- Rasheed Araeen compila una cronología de la historia silenciada del arte de vanguardia y conceptual en Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial.

NOTA: Incluimos en esta cronología a John Latham, aunque hoy es un miembro reconocido de la vanguardia británica, porque aún no goza del debido reconocimiento. Gustav Metzger ha sido ignorado hasta muy recientemente, y todavía espera el momento de entrar en la historia oficial. Ambos artistas han sido excluidos, junto con todos los demás mencionados en esta cronología, de la muestra *Conceptualismo Global: Puntos de origen. 1950-1980*, Queens Museum of Art, Nueva York.

which he publishes'... Black Manifesto' which formulates and proposes a new concept of international art beyond the (still) prevailing European-North American domination and monopoly of its discourse and historiography from which those who are not white-European artists are excluded even when they live and work within the Western metropolis; ('...Black Manifesto' is also published in *Studio International*), *Black Phoenix* is shelved after 3 issues.

- 1982- Rasheed Araeen begins researching the history of the work of African and Asian artists in Britain in order to challenge the official history of art in postwar Britain from which these artists were, and continue to be, excluded.
- 1987- Rasheed Araeen launches *Third Text*, as the second resurrection and continuity of *Black Phoenix*, a conceptual art work in which he invites all those who are interested in a debate or art discourse which goes beyond the Eurocentricity of modernism to participate in it, in view of and part of the historical process of the decolonisation of the world.
- 1989- Rasheed Araeen challenges the established view of history of art in postwar Britain by the 'The Other Story' exhibition at the Hayward Gallery, London, Nov. 1989-Feb. 1990, which shows the contribution of Afro-Asian artist to the mainstream developments. The exhibition is denounced and dismissed by most (white) art critics, and its revelations continue to be ignored by art curators and historians.
- 1999- Rasheed Araeen compiles a chronology of the suppressed history of avantgardism and conceptual art in postwar Britain.

NOTE: We include here John Latham, although he is now recognised as part of the British avantgarde, because he has not received the wide recognition he deserves. Gustav Metzger has been ignored until only recently, but he still have to enter the official history. Both of these artists have been excluded, along with the rest in the chronology, from 'Global Conceptualism: Points of origin, 1950-1980' at the Queens Museum of Art, N.Y.