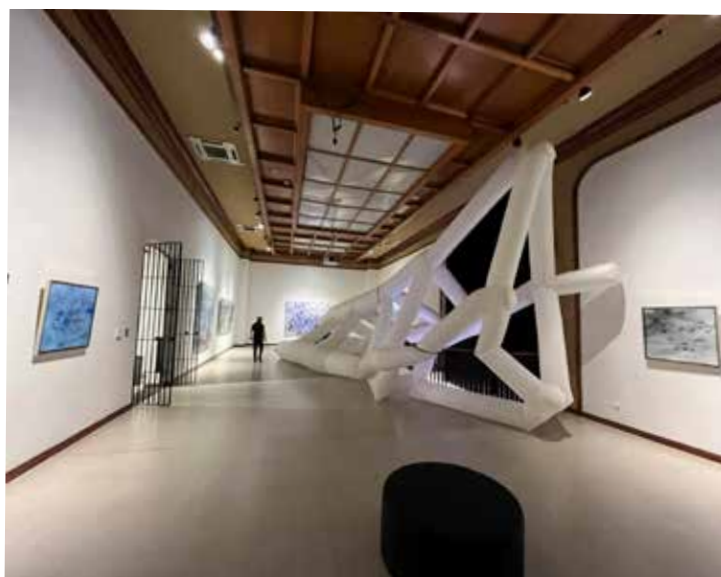

Manuel Zumbado: Habitar el borde *Inhabiting the border*

L'Hoxa
internacionART
"estado profundo del arte hoy"

MUSEO DE POBRE
& TRABAJADOR
M
colectivo de arte

Al observar la obra de Manuel Zumbado en retrospectiva (y la de algunos de algunos de sus contemporáneos: Pedro Arrieta, José Miguel Rojas, Sila Chanto, Emilia Villegas, Joaquín Rodríguez del Paso, entre otros), acude a nuestra percepción el sujeto de estudio que era una fiera, perro rabioso presto a clavar colmillos y descarnar con afiladas garras nuestra existencia.

Simboliza -en la reflexión que me provoca el vacío-, la incertidumbre que instiga, arremete, es el sisma que remueve la estructura social para encender la escaramuza cotidiana; en el cuadrilátero de la vida donde se dan duros golpes y en ocasiones nos toca caer tendidos en el pavimento y con el último aliento mirar de reojo al adversario.

Lo exhibido en Galería Nacional, noviembre 2023, no está exento de similar vicisitud: Habitar el borde conlleva una atmósfera escalada por aquella estructura dispuesta a nivel de piso, además la sensación de vacuidad que provoca la sala y aquella luz estroboscópica que nos rastrea, ubica en las dimensiones de un horizonte apabullador, en lo alto, ancho y profundidad, un espacio psicométrico, territorialidad irreal quizás, al cual, si no lo sabemos afrontar, nos absorbe la nada. Se trata de una extensión vertiginosa, no sobre el mundo, sino del abismo que el ser humano lleva en sí mismo. (Poética de las profundidades. Glissant. 2018).

When looking back at Manuel Zumbado's work (and that of some of his contemporaries: Pedro Arrieta, José Miguel Rojas, Sila Chanto, Emilia Villegas, Joaquín Rodríguez del Paso, among others), the subject of study comes to our perception that he was a wild beast, a rabid dog ready to sink fangs and deflesh our existence with sharp claws.

It symbolizes, in the reflection that the emptiness provokes in me, the uncertainty that instigates, it attacks, it is the seismic that shakes the social structure to ignite the daily skirmish; In the ring of life where hard blows are given and sometimes we have to fall lying on the pavement and with our last breath look sideways at the adversary.

What was exhibited at the National Gallery, November 2023, is not exempt from similar vicissitudes: Inhabiting the border entails an atmosphere climbed by that structure arranged at floor level, in addition to the sensation of emptiness caused by the room and that strobe light that tracks us, places us in the dimensions of an overwhelming horizon, in height, width and depth, psychometric space, perhaps an unreal territoriality, which, if we don't know how to face it, we are absorbed by nothingness. It is a vertiginous extension, not over the world, but over the abyss that the human being carries within himself. (Poetics of the Depths. Glissant. 2018).

Para algunos artistas, el cuadro, la instalación, el video, la fotografía, el grabado, el archivo o la documentación, son campos de batalla y el proceso implica disminuir al enemigo (el mercado, el poder, la corrupción, la droga, la migración, la violencia, la incomprensible política que provoca tanta destrucción), verdugo que a veces llevamos dentro de nosotros mismos, y el tiempo de producción creativa se vuelve contienda para enfrentar esas cargas o tácticas de instigación del eterno poder.

Zumbado traza un monstruo que posee un ojo único que todo lo ve, rota 360 grados rastreándonos, acechante como la luz vigía. Quizás simbolice al David contemporáneo con sus cinco piedras (estructuras militares y tecnología bélica) con que amenaza al nuevo filisteo disminuido, con rostro de neonato desvalido ante lo intolerante.

Tiende estructuras que proyecta hacia los límites del no saber, comportándose como el eterno migrante trazando en sendas promisorias donde abrigar la luz. Una espacialidad en la cual gravitar y que él lo proyecta en la gran pantalla de la sala principal de este museo provocando vértigo al espectador.

Me recuerda la torre que edificó en La Aduana para el Festival Internacionales de las Artes, 2012, sobre lo alto del constructo dispuso otra enorme pantalla para proyectar un video, metáfora o símbolo del "Big brother", el ojo, que de inmediato nos hizo pensar en Georges Orwell y su novela 1984, narrativa profetizadora acerca de estos tiempos de tan agudas contingencias en lo político, social, ético, cultural, medio ambiental.

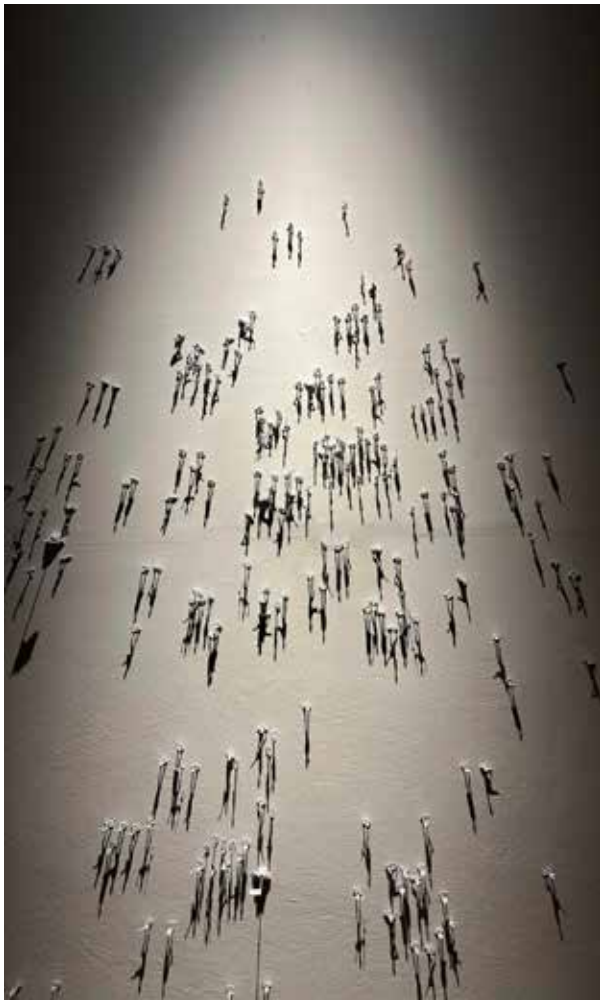
For some artists, paintings, installations, videos, photographs, engravings, archives or documentations are battlefields and the process involves diminishing the enemy (the market, power, corruption, drugs, migration, violence, the incomprehensible politics that causes so much destruction), the executioner that we sometimes carry within ourselves. And the time of creative production becomes a contest to face those charges or tactics of instigation of eternal power.

Buzzed traces a monster that possesses a single, all-seeing eye, rotates 360 degrees tracking us, lurking like the watchlight. Perhaps it symbolizes the contemporary David with his five stones (military structures and war technology) with which he threatens the new diminished Philistine, with the face of a newborn helpless in the face of the intolerant.

He tends structures that he projects towards the limits of not knowing, behaving like the eternal migrant tracing promising paths where he can shelter the light. A spatiality in which to gravitate and that he projects on the big screen of the main hall of this museum, causing vertigo in the spectator.

It reminds me of the tower he built in La Aduana for the International Festival of the Arts, 2012, on top of the building he set up another huge screen to project a video, metaphor or symbol of "Big Brother", the eye, which immediately made us think of Georges Orwell and his novel 1984, a prophetic narrative about these times of such acute contingencies in the political, social, ethical, cultural, environmental.

Extensas llanuras donde caminan los migrantes ante el horror al barranco, y me lleva a referenciar aquella pintura de Alberto Moreno con que ganó la Bienal de Pintura L&S en los ochenta, caminando hacia un horizonte vacío, porque lo lleno está contaminado, corrupto por el germen de la paradoja, y que solo ve billetes verdes pasando veloces entre el triperero tecnológico del comercio mundial, pero que nos evita, pues al poder sólo le interesa quien se comporte como consumidor.

Extensive plains where migrants walk in the face of the horror of the ravine, and it leads me to refer to that painting by Alberto Moreno with which he won the L&S Painting Biennial in the eighties, walking towards an empty horizon, because the full is contaminated, corrupted by the germ of paradox, and that only sees greenbacks passing quickly among the technological triperero of world trade, but it avoids us, because power is only interested in those who behave like consumers.

Hoy no podemos hablar del tímido y humilde hijo de Isaí ante la fiereza del gigantón filisteo que ya no existe, hoy todo es al revés, el gigantón yace derrotado en el pavimento de la sala.

Today we cannot speak of the timid and humble son of Jesse in the face of the fierceness of the Philistine giant who no longer exists, today everything is the other way around, the giant lies defeated on the floor of the room.

En esta nueva perspectiva de Zumbado en la Galería Nacional, el enemigo es el vacío, abismo al cual dirigir nuestros pasos, es el borde del mundo que tienta a tener una experiencia fronteriza, a habitar ese vacío es, como dije, la bestia que alojamos en nosotros mismos, marca o estigma que adoptamos al empezar a dar nuestros primeros pasos en la vida.

In this new perspective of Zumbado in la Galería Nacional, the enemy is emptiness, an abyss to which we direct our steps, it is the edge of the world that tempts us to have a frontier experience, to inhabit it, but without realizing that this emptiness is, as I said, the beast that we lodge in ourselves, a mark or stigma that we adopt when we begin to take our first steps in life

Manuel Zumbado. *Habitar el Borde.*
Galería Nacional. Noviembre 2023. Fotos cortesía del artista