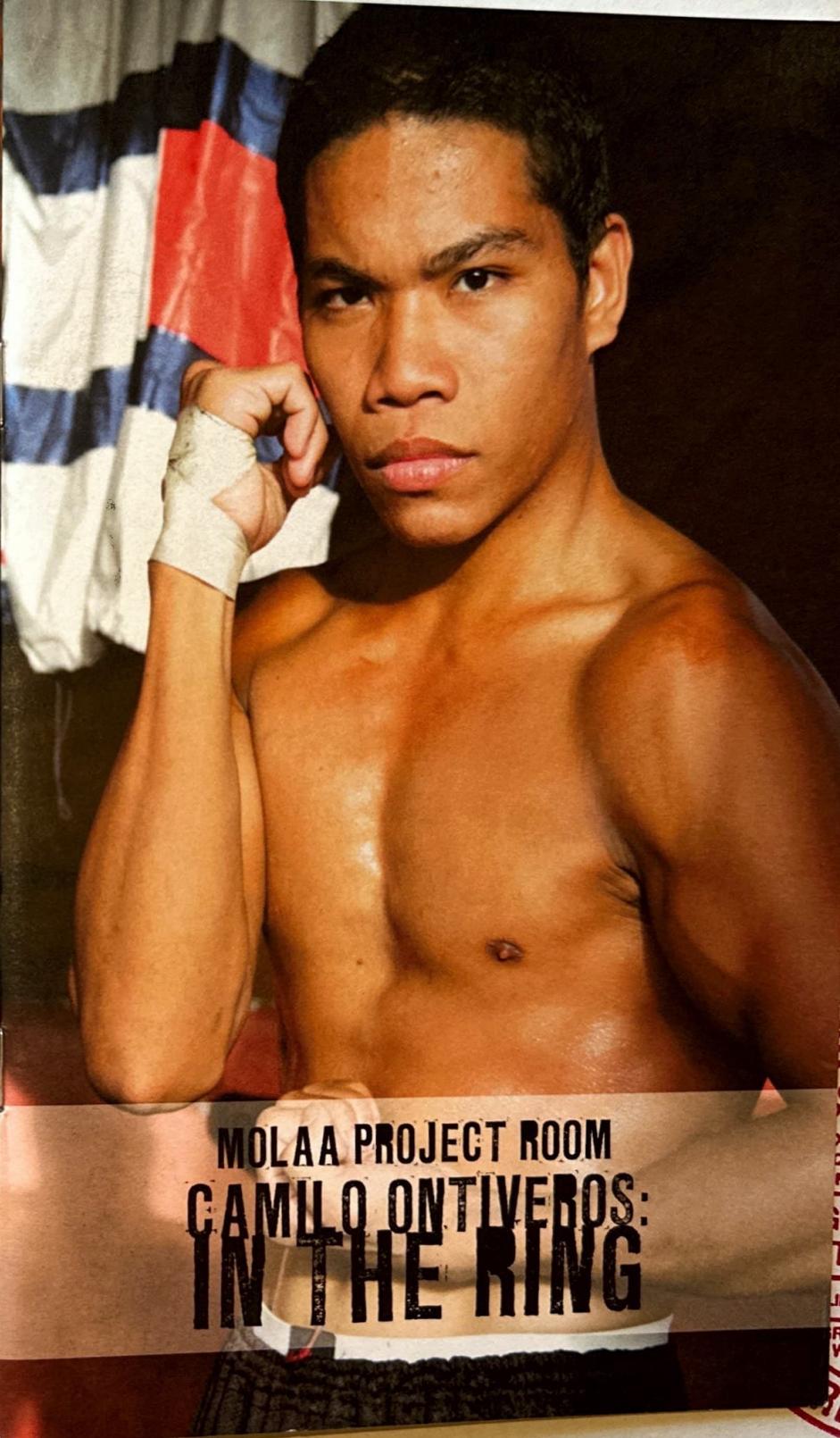

molaa
MUSEUM OF LATIN AMERICAN ART

MOLAA PROJECT ROOM
CAMILO ONTIVEROS:
IN THE RING

MOLAA PROJECT ROOM
CAMILO ONTIVEROS:
IN THE RING
OCTOBER 11, 2012 - FEBRUARY 17, 2013

COVER:

Portrait I in Manila Gym / Retrato I en gimnasio de Manila, 2010
Digital photograph, 9x6 in.

molaa ■■
MUSEUM OF LATIN AMERICAN ART

FOREWORD

The Project Room exhibition series at the Museum of Latin American Art (MOLAA) is devoted to giving visibility to the work of emerging artists by presenting cutting-edge projects specifically created for our exhibition space. Since Camilo Ontiveros lives in Los Angeles, his Project Room exhibition also functions as a platform for the artistic community in our immediate region.

Camilo Ontiveros: In the Ring is an exhibition that covers a broad variety of topics that have never been addressed by MOLAA; these include the world of boxing and the little known historical relationship between the Philippines and Mexico. We hope that through this exhibition, visitors will discover new links and stories that unite these two countries that appear, on the surface, to be so distant from one another.

This exhibition came together through the efforts of a talented team. First and foremost, I would like to thank the artist Camilo Ontiveros for his dedication and patience in developing this exhibition. I want to thank Idurre Alonso, curator of this exhibition, for introducing us to the work of Ontiveros through this significant project. We would also like to thank Martin Weiss for his informative essay on the history of boxing published in this catalogue and acknowledge Steve Vladimiroff for the design of this publication.

Finally, we are indebted to our generous sponsors: Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Robert Gumbiner Foundation, the Arts Council for Long Beach and the City of Long Beach.

Stuart A. Ashman
President and C.E.O.

PRÓLOGO

La serie de exposiciones del Project Room del Museum of Latin American Art (MOLAA) están dedicadas a dar visibilidad a la obra de artistas emergentes con proyectos innovadores que son específicamente realizados para nuestro espacio expositivo. El artista mexicano Camilo Ontiveros quien vive en Los Angeles, añade a la serie Project Room una función más convirtiéndose en una plataforma para la comunidad artística de nuestro entorno más cercano.

Camilo Ontiveros: En el ring es una exposición que abarca una variedad de aspectos que no han sido nunca abordados en nuestro museo tales como el mundo del boxeo y la relación histórica y poco conocida entre Filipinas y México. Esperamos que a través de la muestra los visitantes descubran nuevas conexiones e historias que unen dos países que parecen ser tan distantes.

Nos gustaría agradecer primero y principalmente al artista Camilo Ontiveros por su dedicación y paciencia para realizar esta muestra que finalmente pudimos llevar a cabo en MOLAA. Doy las gracias a Idurre Alonso, curadora de esta exposición, por habernos presentado la obra de Ontiveros a través de un proyecto tan significativo como este. Quisiéramos agradecer también a Martin Weiss por su informativo ensayo sobre la historia del boxeo publicado en este catálogo así como a Steve Vladimiroff por el diseño de esta publicación.

Finalmente estamos en deuda con nuestros patrocinadores: Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Robert Gumbiner Foundation, the Arts Council for Long Beach y the City of Long Beach.

Stuart A. Ashman
Presidente y C.E.O.

CAMILO ONTIVEROS: IN THE RING

by Idurre Alonso, MOLAA Curator

Camilo Ontiveros is a conceptual artist whose work has always reflected his interest in sociopolitical themes, especially those relevant to his own life, such as issues inherent to the city of Los Angeles: immigration, power relations, underground economies, recycling and the value of the objects in a consumerist society. His work often involves the intervention of found objects as well as installations, whose conceptual nature is revealed through research and challenging proposals that are practically utopian. These works are presented with documentation, videos and photographs, and expose the scarcities, tensions and inequalities within a power system.

Restrained (from the *Deportables* series) / *Sujeta* (de la serie *Deportables*), 2008
Running washing machine, metal anchors and rope, 42 x 48 x 52 in.

The series *Deportables*, 2009-2011, is part of Ontiveros' most well-known works, in which the artist makes reference to the objects that have been discarded in the United States and are transported to Mexico where they are sold again. The sales of these used goods generate a type of economy that brings forth the differences and inequalities between both countries. Objects such as washing machines and mattresses are presented tied up in the same way they are transported in pickup trucks from Los Angeles to Mexico. In some cases, the artist utilizes the same underground economy maintained by illegal immigrants who repair broken washing machines for him. In the exhibition *I Want Your Washing Machine*, 2009, Ontiveros presented washing machines chromed with car paint, transforming them from discarded objects to objects of supposed "luxury."

In his most recent projects, through the process of documenting his investigations, documents and videos have become the central, aesthetic and conceptual elements of his work. In *Free Entry*, 2011, Ontiveros used the letter received from the Orange County Museum of Art in a vinyl text on the wall, in which his proposal for the Biennial was rejected since he required the Museum to give free admission to everyone that had the appearance of being an immigrant, in a clear reference to Arizona's SB 1070 law. In their letter, the Museum rejected such a practice as being discriminatory.

On the other hand, in *Pedón*, 2012, Ontiveros combined diverse documents and a video along with an empty pedestal. The project consisted in bringing a cubic meter of soil from Mexico, known as a 'pedón' in geological terms. Even though this was part of an artwork being requested by museums through an institutional loan request, U.S. Customs did not allow the entrance of soil into the United States, since it is considered a living material. Hence, Ontiveros exposed the difficulties of material trafficking from Mexico to the United States, simultaneously suggesting a possible extrapolation of the concept to human immigration.

Pedón, 2012
Photo documentation of *Pedón*'s extraction

For MOLAA's exhibition *Camilo Ontiveros: In the Ring*, the artist once again proposes a broad investigation including videos, projections and photographs of Filipino and Mexican boxers. The blazing career of the Filipino boxer Manny Pacquiao in the last decade and his epic fights against Mexican boxers such as Erik "el terrible" Morales, Juan Manuel Márquez and Marco Antonio Barrera, have resulted in great interest by the mass media for matches between fighters from both countries. These matches have generated a relationship between the Mexican and Filipino public as well. In fact, the relationship between both countries is not new and is far from being a mere historical coincidence. They have a connection that spans more than two centuries that is significant in the cultural development of both

Mexico and the Philippines, albeit one that is unknown by the majority of the inhabitants of both countries.

In 1521 Ferdinand Magellan arrived in the Philippines and proclaimed the island as part of the Spanish empire, but it was not until 1565 with the arrival in Mexico of Miguel López de Legazpi, that the first colonies were established. From that moment until 1821, the Philippines, due to their geographical distance from Spain and proximity to the American continent, were ruled by the Viceroy of New Spain in Mexico, which generated an important commercial and cultural relationship between both countries. The maritime route that Andrés de Urdaneta founded between the Philippines and Mexico turned into the main entry point for Asian products headed to America and Spain. Several ships sailed every year from Manila, known as the Naos of China, which transported merchandise to Acapulco. From there it went on to Mexico City then Veracruz and on to Europe. From 1565 to 1815, the Naos of China followed the same route, taking goods to Mexico, such as mangos and coconut palm trees, items that are now associated with Latin American culture, but which were unknown until then. The importance of the Naos of China for Mexico and the Philippines goes beyond the trade of silk, ivory or coconuts. Tagalog, for example, has more than a thousand words in Náhuatl, including words such as *tianguis* or *palenque*, as well as thousands of words with Spanish roots. In addition, many of the inhabitants of the Mexican coast of Guerrero and Oaxaca have Filipino origins, showing how the exportation of goods also brought about the immigration of people and a cultural exchange that is evident in other arenas such as cuisine and religion.

Due to Spanish dominance, the Spanish-American War and the Treaty of Paris signed in 1898 between Spain and the United States, the Philippines came under U.S. domination and did not achieve independence until 1946; yet again, another coincidence that brings both countries closer, a complex relationship of domination by the United States.

In this exhibition, as in the rest of his works, Ontiveros provokes the viewer to look beyond. The central focus of the exhibition is a boxing ring from which we are confronted with a wall in which Filipino and Mexican boxers train or fight each other. To the side, a projection with a mirror makes the viewer a participant in a training session in Mindanao. Camilo Ontiveros shows us that two centuries after the last ship sailed the Manila-Acapulco route, Mexico and the Philippines have found each other again, through a third country (the United States) that generates the relationship between them by staging million dollar boxing matches that create significant economic profit. In *Camilo Ontiveros: In the Ring*, the artist focuses on the intersection of two cultures but far from mystifying the encounter, he proposes the possibility of repeating the colonial relationship of the past.

CAMILO ONTIVEROS: EN EL RING

por Idurre Alonso, Curadora de MOLAA

Camilo Ontiveros es una artista conceptual cuya obra siempre ha mostrado un interés por temas sociales y políticos, especialmente problemáticas cercanas a su entorno contextual, cuestiones inherentes a una ciudad como Los Ángeles tales como la inmigración, las relaciones de poder, las prácticas de economía sumergidas, el reciclaje y el valor de los objetos dentro de una sociedad consumista. Su obra se materializa a través de objetos encontrados intervenidos así como instalaciones en las cuales el carácter conceptual se manifiesta con investigaciones y propuestas de retos prácticamente utópicos. Este tipo de piezas se presentan a través de documentación, videos y fotografías y ponen en evidencia las deficiencias, tensiones y desigualdades de un sistema de poder.

La serie *Deportables*, 2009-2011, pertenece a sus obras más conocidas con las que el artista hace referencia a los objetos, que siendo descartados en los EEUU, son transportados a México en donde se re-venden generando un tipo de economía que pone en relieve las diferencias y desigualdades entre ambos países. Objetos tales como lavadoras y colchones son presentados amarrados de la misma forma en que son transportados desde Los Ángeles a México en camionetas pick-up. En algunos casos el artista utiliza esa misma economía sumergida sostenida por inmigrantes ilegales que reparan para él las lavadoras estropeadas. En la exposición *I Want Your Washing Machine*, 2009, Ontiveros presentó las lavadoras cromadas con pintura de coche transformadas de esta forma de objetos de deshecho a objetos de aparente "lujo".

Sin embargo, en sus últimos proyectos, la documentación de sus investigaciones se ha convertido en el eje central estético y conceptual de su obra a través del uso de documentos y videos. En *Free Entry*, 2011, Ontiveros utilizó la correspondencia recibida por el Orange County Museum of Art en un texto en vinilo sobre la pared en la que se le negaba la posibilidad de llevar a cabo en la bienal una pieza en la cual el museo tendría que haber dejado entrar gratuitamente a todas aquellas personas con apariencia de ser inmigrantes, en clara referencia a la ley de Arizona SB 1070. En su carta el museo decía no poder aceptar tal práctica por ser discriminatoria. Por otro lado con *Pedón*, 2012, Ontiveros combinó diversos documentos y un video junto con un pedestal vacío. El proyecto consistía en traer de México un metro cúbico de tierra, denominado pedón en términos geológicos. Aun siendo parte de una obra de arte e incluso con la participación de dos museos y un proceso de préstamo institucional en marcha, la aduana de los EEUU no permitió la entrada de la tierra por tratarse de un objeto con materia viva. De

I want your Washing Machine / Quiero su lavadora, 2009

Installation image of exhibition at Steve Turner Contemporary, Los Angeles

esta manera Ontiveros ponía de relieve las dificultades del tráfico de materiales de México a los EEUU sugiriendo al mismo tiempo una posible extrapolación del concepto a la inmigración de personas.

Para la exposición que se presenta ahora en MOLAA Camilo Ontiveros: *En el ring* el artista vuelve a proponer un amplio trabajo de investigación que incluye videos, proyecciones y fotografías tanto de boxeadores filipinos como mexicanos. La fulgurante carrera del boxeador filipino Manny Pacquiao en la última década y sus épicas peleas contra boxeadores mexicanos como Erik "el terrible" Morales, Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera han dado comienzo a un interés mediático por el encuentro en el ring de boxeadores de ambos países, generando al mismo tiempo una relación entre el público de México y Filipinas. Pero en realidad la relación entre ambos países no es nueva y lejos de ser una mera coincidencia histórica puntual se trató de un vínculo de más de dos siglos con una significante importancia en el desarrollo cultural de México y Filipinas y que sin embargo es ignorada por la mayoría de los habitantes de ambos países.

En 1521 Fernando de Magallanes llegó a Filipinas y proclamó la isla como parte del imperio español pero no será hasta 1565 con la llegada desde México de Miguel López de Legazpi que se den los primeros asentamientos colonizadores. Desde ese momento y hasta 1821 Filipinas, debido a su lejanía con respecto a España y su proximidad con el continente americano, fue gobernada por el virreinato de Nueva España en México generando una importante relación comercial y cultural entre ambos países. La ruta marítima que Andrés de Urdaneta fundó entre Filipinas y México se convirtió en la principal entrada de los productos asiáticos en América y España. Anualmente desde Manila zarpaban varios galeones, conocidos como la Nao de la China, transportando mercancías que llegaban al puerto de Acapulco y que de allí viajaban a la capital de México y a Veracruz para zarpar después rumbo a Europa. Desde 1565 y hasta 1815 la Nao de la China realizó esta ruta llevando productos desconocidos hasta ahora en México y que actualmente se suelen asociar con la cultura latinoamericana como los mangos o las palmeras de coco. Pero la impronta que la Nao de la China dejó en México y Filipinas va más allá de sedas, marfiles y cocos; el tagalo, por ejemplo, contiene más de mil palabras en náhuatl incluyendo vocablos como *tianguis* o *palenque*, así como miles de palabras con raíces en español, y muchos habitantes en toda la costa mexicana de Guerrero y Oaxaca tienen orígenes filipinos, por lo tanto la exportación de productos vino acompañada también de inmigraciones de personas y al mismo tiempo de un intercambio cultural que resulta evidente en muchas otras esferas como la cocina o la religión. Tras el dominio español y debido a la guerra hispano-estadounidense y el Tratado de París firmado en 1898 entre España y los EEUU, Filipinas pasó a estar bajo el control de los EEUU y no consiguió su independencia hasta 1946. De nuevo otra coincidencia que acerca a ambos países, una complicada relación de dominio con los EEUU.

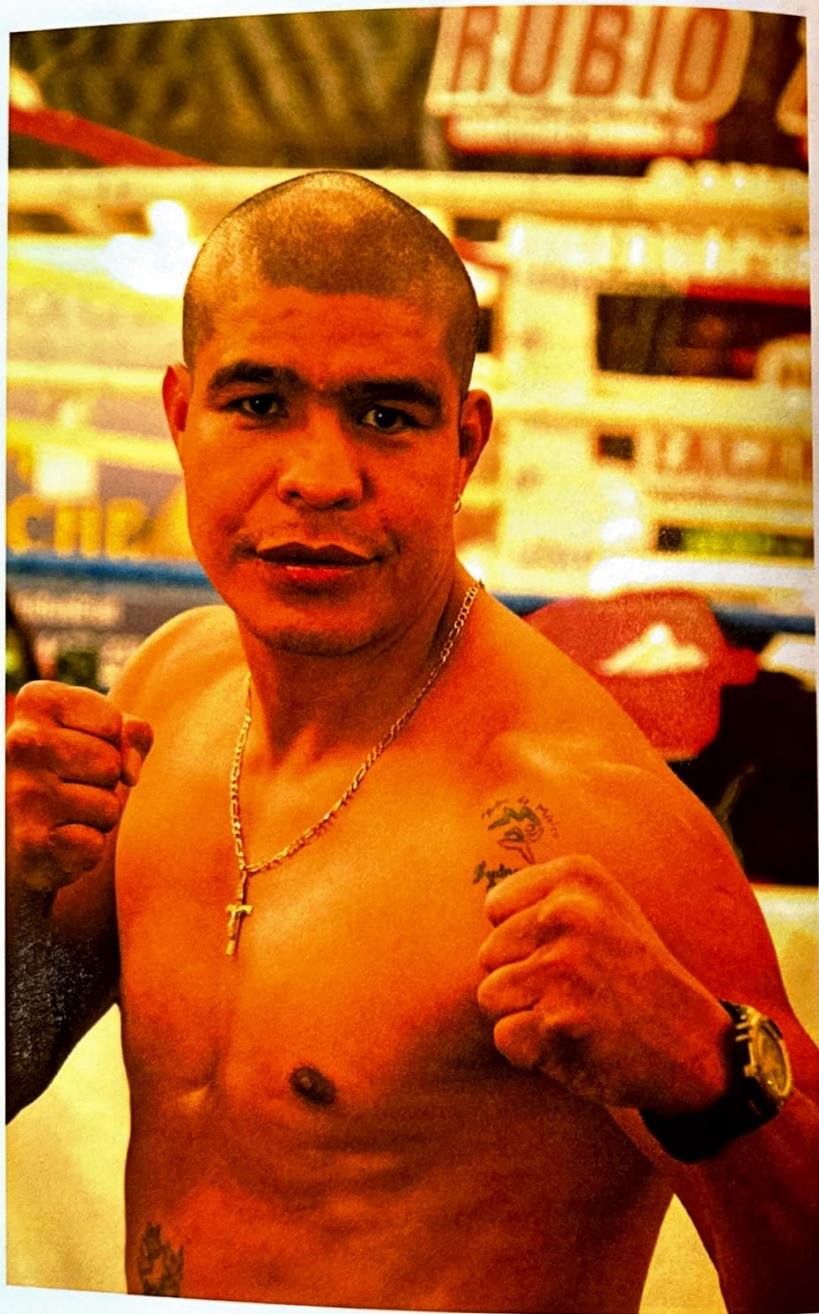
Como en el resto de su producción, en esta exposición Ontiveros provoca al espectador empujándole a ver más allá; el eje central de la muestra es una ring de boxeo desde el cual uno se enfrenta a una pared en donde boxeadores filipinos y mexicanos entran o pelean entre sí. A un lado una proyección con un espejo nos hace partícipes de un entrenamiento en Mindanao. Camilo Ontiveros nos demuestra, que dos siglos después de que el último galeón realizase la ruta Manila-Acapulco, México y Filipinas se han vuelto a encontrar, y es una vez más a través de un tercer país que genera la relación entre los dos países con evidentes ganancias económicas para si a lo largo de millonarias peleas. *Camilo Ontiveros: En el ring* es una inmersión en el cruce de estas dos culturas en la actualidad, pero lejos de mitificar el encuentro plantea la posibilidad de una repetición de las relaciones coloniales del pasado.

Donnie Nietes, 2010
Digital photograph, 60 x 40 in.

Jesús "el Negrito" Silvestre, 2010
Digital photograph

Zertuche, 2012
Digital photograph, 9x6 in.

26

Prepa 13, 2012
Digital photograph, 6x9 in.

27

Shadow Boxing-Digos, 2009
Video, 5:04 min.

Cartelera Tepic, 2009
Digital photograph

Empate / Tie, 2010
Digital photograph

Street Fight / Pelea callejera, 2012
Digital photograph

MOLAA PROJECT ROOM CAMILO ONTIVEROS: IN THE RING

Camilo Ontiveros: In the Ring, is curated by Idurre Alonso and sponsored by The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Additional support of the Project Room series is provided by the Robert Gumbiner Foundation, the Arts Council for Long Beach and the City of Long Beach.

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

Catalogue Design: Steve Vladimiroff

Translations: Idurre Alonso and Selene Preciado

Printed in Brea CA, by Dual Graphics, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording and any other information storage and retrieval system, or otherwise without written permission from the Museum of Latin American Art.

©2012 Museum of Latin American Art
628 Alamitos Avenue
Long Beach, CA 90802
www.molaa.org

BACK COVER:
Street Fight / Pelea callejera, 2012
Digital photograph, 9x6 in.