

PASTO

FRANCISCO CASAS SILVA

Francisco Casas Silva

b. 1959, SANTIAGO DE CHILE

Estudió Literatura en la Universidad ARCIS entre 1984 y 1987, y realizó una maestría en Literatura y Psicoanálisis en la Universidad de Chile en 1988. Escritor y artista visual, ha publicado los libros *Sodoma Mía*, Editorial Cuarto Propio, 1991; la novela *Yo, yegua*, Editorial Seix Barral, 2004; *Romance de la Inmaculada Llanura*, Editorial Cuarto Propio, 2008 y *Romance del Arcano sin Nombre*, Editorial Chancacazo, 2009.

En 1987 junto al escritor Pedro Lemebel (1952 - 2015) fundó el colectivo de arte Yeguas del Apocalipsis, desarrollando una extensa obra performática utilizando el travestismo, la fotografía, el video y la instalación como soportes combativos.

Mediante la reivindicación y visibilización de las sexualidades disidentes, y apelando en muchos casos a la estética travesti, las "Yeguas" cuestionaron el contexto político y social de los últimos años de la dictadura cívico-militar y los primeros años de la denominada "transición a la democracia". Acompañaron la lucha de agrupaciones de derechos humanos y tomaron parte en el naciente movimiento por los derechos homosexuales en Chile.

Sin su compañero Pedro, Francisco Casas continuó enarbolando las banderas de la memoria, la sexualidad y los derechos humanos en más de un centenar de acciones públicas.

Como artista, escritor y conferencista, ha sido invitado a diversas universidades en América y Europa. Entre ellas destacan la Universidad de New York, Universidad Autónoma de México, el Centro Wilfredo Lam de la Habana, el Instituto Latinoamericano de Cultura (ILA) de Roma. Ha ganado premios y distinciones, así mismo, ha desarrollado trabajo docente en Chile y el extranjero.

--

Francisco Casas Silva studied Literature at ARCIS University from 1984 to 1987 and pursued a master's degree in Literature and Psychoanalysis at the University of Chile in 1988.

As both a writer and visual artist, he has authored several books, including "Sodoma Mía," published by Cuarto Propio Editorial in 1991; the novel "Yo, yegua," published by Seix Barral Editorial in 2004; "Romance de la Inmaculada Llanura," published by Cuarto Propio Editorial in 2008, and "Romance del Arcano sin Nombre," published by Chancacazo Editorial in 2009.

In 1987, in collaboration with writer Pedro Lemebel (1952 - 2015), he co-founded the art collective "Yeguas del Apocalipsis," creating a substantial body of work primarily focused on performance art. Their joint artistic endeavors encompassed cross-dressing, photography, video, and installations as potent mediums of expression.

Between 1988 and 1993, the duo embarked on a series of ephemeral artistic-political interventions, spanning various cities across Chile. These interventions unfolded beyond the confines of the established cultural and artistic sphere, finding resonance in alternative spaces and public domains.

Through their advocacy for and spotlighting of marginalized sexual identities, often adopting a transvestite aesthetic, the "Yeguas" confronted the political and societal backdrop of the final stages of the civil-military dictatorship and the early stages of the "transition to democracy." Their actions aligned them with human rights organizations and positioned them as participants in the burgeoning LGBTQ+ rights movement in Chile.

In his individual artistic trajectory, Francisco Casas continued to champion themes of memory, sexuality, and human rights through a diverse array of over a hundred public performances. As an artist, writer, and speaker, he has been invited to various universities in the Americas and Europe, including New York University, Universidad Autónoma de México, the Wilfredo Lam Center in Havana, and the Latin American Institute of Culture (ILA) in Rome. He has garnered distinctions and accolades while also contributing to educational endeavors both in Chile and internationally.

PASTO

La Piedad de Ucayali, 2023
Exposición individual en PASTO Galería
En colaboración con Julio Urbina
Curaduría: Rodrigo Barcos

*"Bajo la sombra de la anécdota histórica
como fantasma inmundito
correrá por suerte el agua de las fundaciones legítimas"*
Oscar Masotta

Desde el momento que nacemos, hasta el último aliento, cargamos y convivimos con nuestro propio cadáver: un cuerpo en movimiento que con el tiempo deviene inexorablemente en fósil.

El trabajo que desde hace décadas viene desarrollando Francisco Casas a través de acciones, fotografías y videos, se vinculan con algunas de las preguntas que propició la filosofía moderna y especialmente hacen mella en las preocupaciones que Spinoza volcó en su tratado de Ética: ¿cuáles son los límites del cuerpo? ¿dónde radica su potencia?

Un posible acercamiento a estas preguntas a través de la obra de Casas la podemos encontrar en los modos en los que el goce se inscribe en el cuerpo, revelando la intersección entre lo físico y lo conceptual, entre lo carnal y lo trascendental.

La piedad de ucayali reúne un conjunto de obras que surgen a partir de un viaje realizado por Francisco Casas y Julio Urbina a través de un barco carguero que navegó por el río Ucayali en la selva amazónica peruana. Lejos de documentar bajo una mirada exótica o esencialista a un territorio o sus habitantes, esta exposición propone una fuga a cualquier aprehensión categórica abogando por una desterritorialización de las costumbres coloniales. Las imágenes que nos ofrece Casas emergen desde el barro del fondo del río como reliquias del lecho fluvial y están cargadas de erotismo, evocando una iconografía profana que parodia la devoción católica al culto occidental, y en algunos casos citando, o mejor dicho, travistiendo con humor y provocación referencias canónicas a la historia del arte.

Entre viaje, ritual y mito, bajo una atmósfera sonora envolvente que es característica del momento de apareamiento de algunos insectos, esta exhibición logra integrar una bitácora erótica sin dejar de lado la dimensión política característica de Francisco Casas, trayendo al frente otras formas de habitar el entorno natural que se distancia de la óptica violenta de la cultura modernizadora occidental.

Rodrigo Barcos

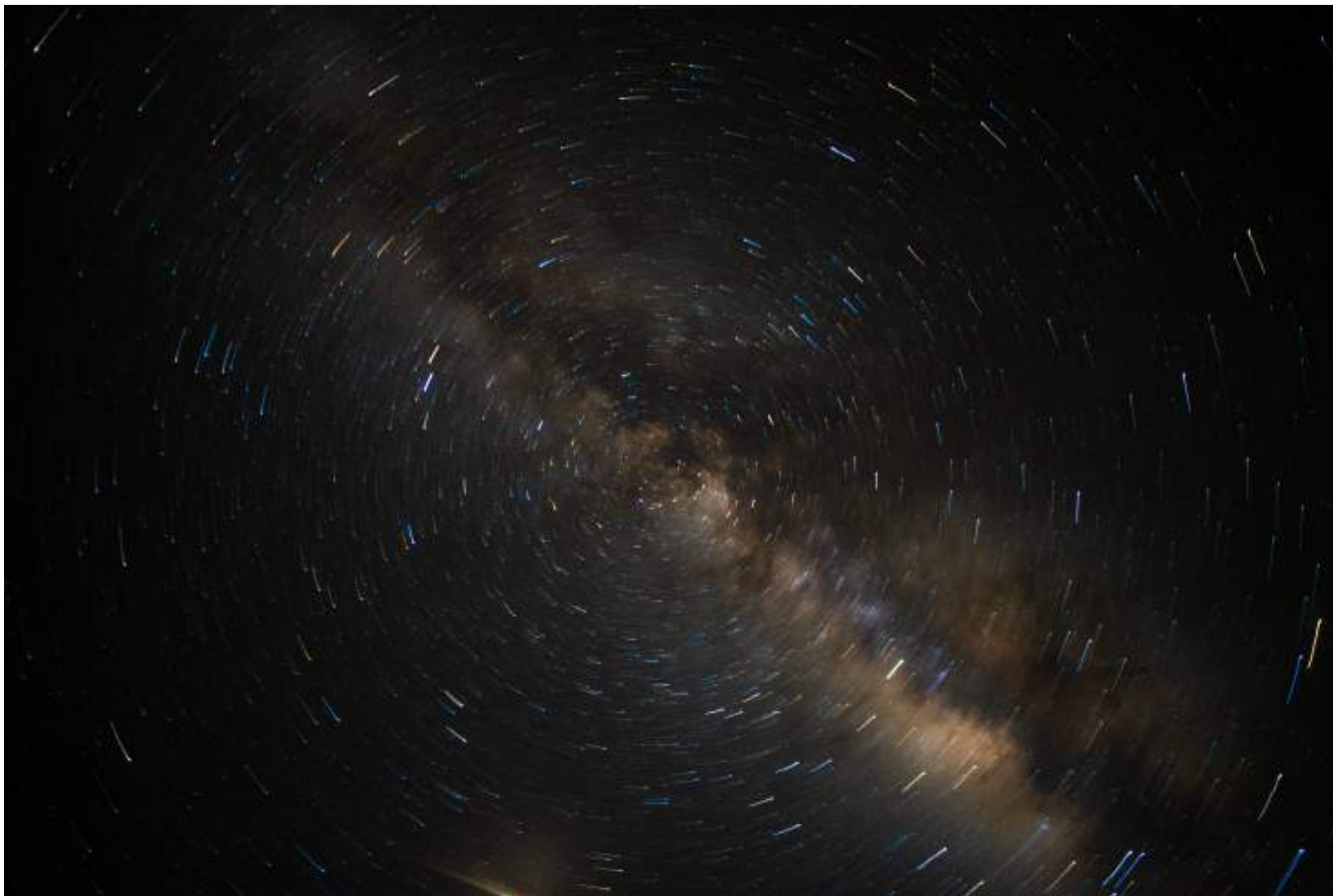
Sin título, de la serie La Piedad de Ucayali, 2021 / Foto grabado laser sobre acrílico / 2 acrílicos yuxtapuestos 100 x 150 cm. c/u

Sin título, de la serie La Piedad de Ucayali, 2023 / Fine art print Canson Platine Fibre Rag 310 grs / 80 x 120 cm

Sin título, de la serie La Piedad de Ucayali, 2023 / Fine art print Canson Platine Fibre Rag 310 grs / 67 x 100 cm

Sin título, de la serie La Piedad de Ucayali, 2023 / Fine art print Canson Platine Fibre Rag 310 grs / 67 x 100 cm

Sin título, de la serie La Piedad de Ucayali, 2023 / Fine art print Canson Platine Fibre Rag 310 grs / 67 x 100 cm

Sin título, de la serie La Piedad de Ucayali, 2023 / Fine art print Canson Platine Fibre Rag 310 grs / 67 x 100 cm

Sin título, de la serie La Piedad de Ucayali, 2023 / Fine art print Canson Platine Fibre Rag 310 grs / 67 x 100 cm

El Rodete de Evita, 2023
Performance arteBA junto a PASTO Galería
En colaboración con Rodrigo Rodríguez
Texto: Leandro Martínez Depetri

Pancho Casas es una leyenda, en la escena local y en varios de los centros artísticos de Sudamérica donde residió. Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires son de Pancho, quien las ganó transitando sus calles una y mil veces con esa mirada intimidante y su aire del más allá.

¿Qué artista joven no conoce a las Yeguas del Apocalipsis? Pancho vive, pero es historia. El arte contemporáneo, mejor dicho el sistema que lo define, tiene un afán desesperado por historizar, por convertir a la materia latente y desbordante en una fotografía en blanco y negro, enmarcada entre las reliquias de otros tiempos que pueblan las paredes de los museos. Así cuelgan las Yeguas hoy en las salas dedicadas a los cánones del arte latinoamericano, entre modernos trasnochados y jóvenes con aspiraciones de más.

Las Yeguas eran famosas por desatar su furia contra estas instituciones y sus acólitos, por irrumpir en la universidad, por lanzar su mordaz carcajada contra los recibidores de premios y por hacer una estética propia del hecho de no estar nunca invitadas. Esto fue en los '80, en los '90, en los comienzos del fin de la historia mientras caían el muro de Berlín y la Unión Soviética y los yuppies de Occidente celebraban el entierro de la lucha de clases con champagne y cocaína. Este tiempo fue un período umbral también en Sudamérica, el fin de la Guerra Fría y la caída de sus títeres dictatoriales. A pesar del escenario global, había en este rincón del mundo un espacio para soñar otra cosa con la renovada democracia, para rasguñar las piedras, montarse en el Apocalipsis y arrasar con todo muro cómplice. ¿Y hoy?

¿Qué hace Pancho hoy después de tanto deambular? Toma la plataforma que queda para expresar la voz cuando la sociedad civil se reduce al mercado. Habla el lenguaje que entendemos y sigue la calle que desemboca en la feria, enmarcando su acción en un stand curado de performance. Su presencia, sin embargo, es aurática porque carga en el cuerpo ese talento irreproducible de plegar el tiempo desde la imagen mítica, de hacer coincidir en un instante los puntos más diversos de la historia que vuelven, no como farsa, sino como daga. Así como hizo aparecer al adelantado Don Pedro de Valdivia en 1988 y grabó en nuestras retinas la manifestación dual, impúdica y mariconada de este fantasma, hoy encarna la figura mesiánica de Evita en tiempos en los que se eligen fascistas en las urnas, se asesinan candidatos presidenciales y se reprimen las protestas sociales en todo nuestro continente tuerto. Incide en el instante preciso del derrumbe y apuesta a transformar el ethos alicaído de todo artista consagrado.

Evita viene de la muerte en un show de travestismo que se inscribe en la mejor tradición de nuestras locas literarias y neobarrosas, Copi y Perlongher. Sin embargo, el discurso que parte de su boca nada tiene de esa prosa lírica y abigarrada. Evita habla en la voz de Pancho con la claridad de un relámpago en la noche. Todo es lo que es. La posesión de Pancho por la madre del pueblo lo transporta al horizonte de la literalidad absoluta. La performance lo lleva de su departamento en el centro a la calle de Palermo donde la policía secreta de Pinochet hizo volar por los aires al segundo de Salvador Allende, el General Prats, y su esposa en 1974. Ahí, donde se esparcieron sus restos en un radio de cincuenta metros, Evita Casas deja una ofrenda de flores; un gesto simple y claro que marca a la ciudad como cementerio y revive la imagen de sus muertos. Se traslada, luego, al predio de la feria, con su largo vestido vaticano -muestra de piedad, luto y diplomacia- y se sienta bajo los escombros de la historia a describir la verdad de un olvido que se encuentra en Wikipedia. Demanda, sin pena ni pudor, las disculpas de Chile por la traición en la Guerra de Malvinas.

Es una exigencia de Estado, pero Pancho es una institución y no pide permisos. Quien quiera oír, que oiga.

El rodete de Evita, 2023

*Fine art Print Canson Platine Fibre Rag 310grs
110 x 147 cm*

En colaboración con Rodrigo Rodriguez

El rodete de Evita, 2023

*Fine art Print Canson Platine Fibre Rag 310grs
110 x 147 cm*

En colaboración con Rodrigo Rodriguez

Refundación de la Universidad de Chile;
Centauro homosexual y mestizo Francisco Casas, 1988
Impresión digital sobre papel fotográfico
4 fotografías - 60 x 40 cm
Edición 1/5 + PA
Crédito fotográfico: Ulises Nilo

Las Yeguas del Apocalipsis realizan Refundación de la Universidad de Chile en 1988, todavía bajo la dictadura. La acción consiste en el ingreso de Lemebel y Casas, desnudos sobre una yegua, en el recinto del saber moderno por excelencia, que es la universidad, para reclamar el ingreso a ella de minorías (sexuales, étnicas, de clase) que permanecen excluidas de la comunidad universitaria, evidenciando la condición colonial del saber.

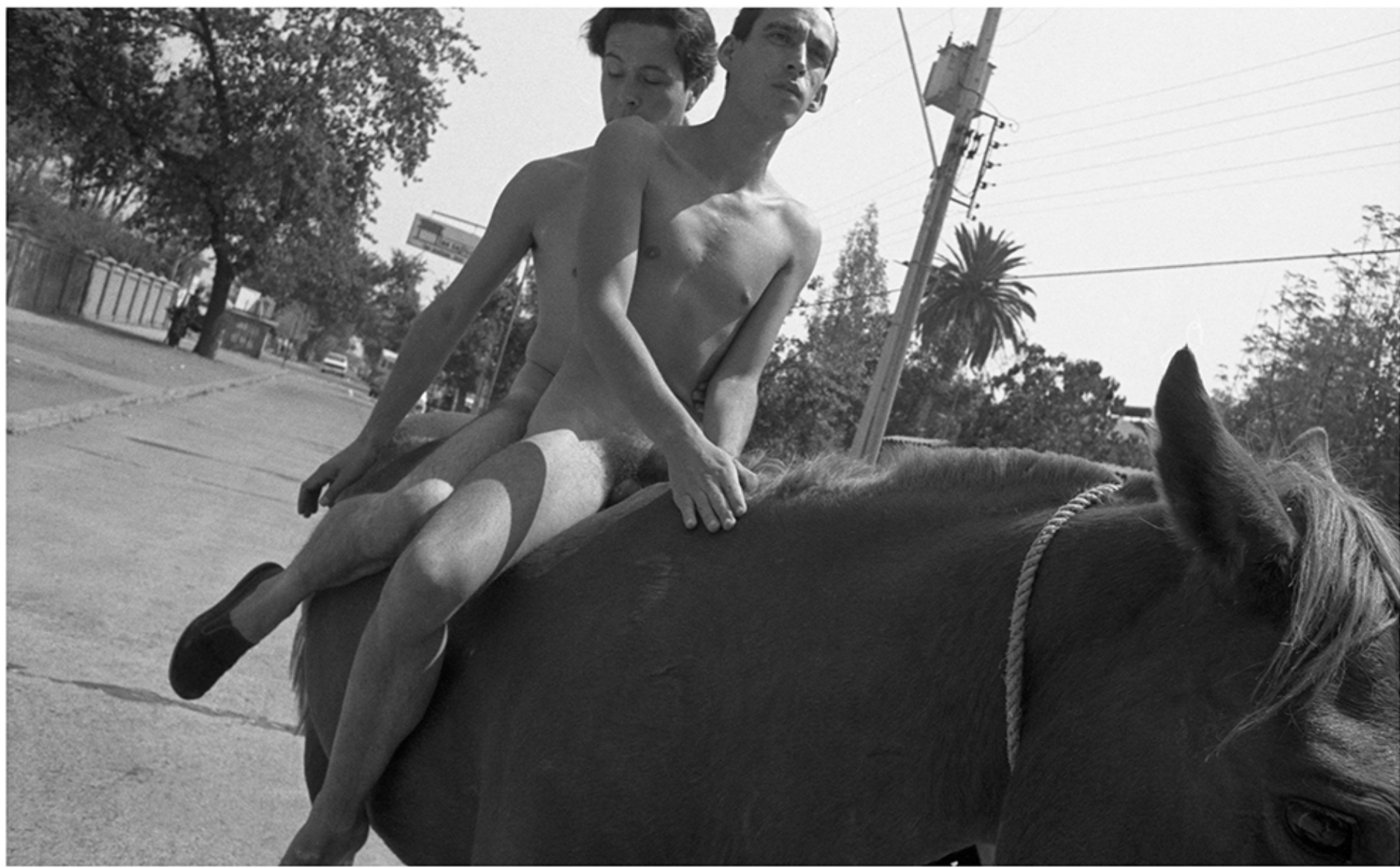
La cuestión de la entrada alude aquí a la acción fundacional mediante la cual el conquistador español Pedro de Valdivia decretó Santiago capital de la Capitanía de Chile. Se trata, por lo tanto, de una apropiación burlesca de la figura viril de la caballería, en el sentido de la cofradía de caballeros, pero también de la gesta de combate dirigida a la colonización militar. Casas y Lemebel reiteran y subvierten el gesto caudillesco del conquistador a partir de la figuración exhibicionista de un deseo desedipizado y anal que pone en escena la montura, en el doble sentido militar y sexual del término.

Es sugerente el cruce entre imaginario colonial y contexto dictatorial que aquí aparece y que permite superponer dos momentos que se quieren "fundacionales" (colonia/dictadura) y, por lo tanto, tocan forzosamente el problema de la "identidad nacional".

En efecto, es posible pensar que frente al blanqueamiento y borramiento de la historia propuesto por el discurso público de la dictadura desde sus primeros años, esta primera irrupción de Las Yeguas contesta con una imagen loca de la condición mestiza. En un devenir equino o mutante, casi aunadas con el animal como un "centauro homosexual", ostentando un erotismo público y anónimo, Las Yeguas hacen aparecer una agencia que extravía la forma humana, al desafiar, desarmar y deformar tanto el mito de una otredad latinoamericana encarnada en una corporalidad nativa subyugada, como la concepción humanista y moderna de sujeto político como entidad separada, unificada y soberana de sí, que la hegemonía dictatorial ratifica en su obsesión modernizadora.

La asociación entre la figura del militar y el doble cuerpo desnudo en un contexto dictatorial resulta perturbadora también en otro sentido. Como señala Agamben a propósito del filme Saló, de Pasolini, la escena de "hombres vestidos que observan cuerpos desnudos [...] evoca irresistiblemente el ritual sadomasoquista del poder". Y aunque la acción de Las Yeguas no es exterior a las propias relaciones de opresión que critica y, tal vez, en ese punto, no dejen de participar de una cierta erotización del poder, al mismo tiempo proponen una contraimagen: invierten la relación observador-observado y citan el cuerpo militar a partir no de uno, sino de dos cuerpos que montan la yegua peligrosamente desarmados, desnudos, incitando a la dispersión del deseo homosexual.

A partir de una desnudez que burla la autoridad militar y la heterosexualidad normada, Las Yeguas invierten o pervierten sus estrategias (sustituyendo violencia por deseo) y redirigen sus objetivos (hacia una disputa del espacio académico, que a la vez hace visible la conexión tabuizada de dimensiones que necesitan aparecer cortadas: la práctica educativa necesita excluir la práctica sexual de modo que cuando la sexualidad entra en la universidad, entra como saber reglado, como discurso normalizado, pero no entra como flujo deseante y desorganizador, al menos no de manera visible o decible). La acción de Lemebel y Casas despoja a la autoridad opresiva de su halo intocable y ejecuta, así, una forma burlesca de desnudar la opresión.

Performances e instalaciones (selección) / Main performances and installations

- 1990, Las dos Fridas. Fotografía, performance e instalación, Galería Bucci, Santiago Chile.
- 1989, "La conquista de América", Performance, instalación en el local de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
- 1988, "A media asta", Performance, feria del libro, Parque Forestal, Santiago.
- 1989, "Homenaje a Federico García Lorca", Foto performativa, puesta en escena para la instalación de las yeguas del Apocalipsis "Lo que el SIDA se llevó", Instituto Chileno-Francés de Cultura, Santiago.
- 1989 "Refundación Universidad de Chile", cabalgata desnudos sobre la yegua "Parecía" en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile.
- 1991, "Homenaje a Sebastián Acevedo", de la serie "Tu dolor dice: minado", performance, video, instalación, en la escuela de periodismo, Universidad de Concepción. Concepción.
- 1992 "Perdón y Olvido", de la serie "Tu dolor dice: minado", performance, instalación, en la escuela de periodismo Universidad de Chile, Santiago.
- 1989 "Casa Particular", Performance registrada por la videasta Gloria Camiruaga, antiguo prostíbulo de travestis de la calle San Camilo, Santiago.
- 1990, "Estrellada", Performance, instalación, en el frontis del Museo de Bellas Artes, Santiago.
- 1999, Video, Performance, Instalación, "El Gran Gatsby", Centro de la Imagen, México DF.
- 1999-2000 Siete Artistas Chilenos radicados en México, Invitado de honor, Universidad de Guadalajara, Casa Vallarta.
- 2010, Rosa, performance, Roma Italia.
- 2023, El rodete de Evita. arteBA, Buenos Aires, Argentina

Exposiciones Conferencias y coloquios (selección) / Main group exhibitions and colloquiums

- 1995 Universidad de Berkeley San Francisco California, USA.
- 1995 Universidad de New York, N.Y. E E. U.U. -1996 The Graduate Center, CUNY. New York, N.Y.
- 1997 Bienal de arte de la Habana "El individuo y su memoria", Centro Wilfredo Lam, Habana Cuba.
- 1999 Universidad Autónoma Del Estado de Hidalgo, México.
- 1999 Invitado especial Primer Festival Inter-universitario de vídeo, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- 2003 Invitado al congreso de "Sexualidades, género y cultura" un diálogo Norte-Sur sobre transformaciones culturales democráticas y post-dictatoriales en Argentina, Chile y Uruguay. Organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard y la Universidad de Santiago. Universidad de Santiago, Chile.
- 2003 Moderador de la mesa "El Movimiento Homosexual de Chile" en el seminario Utopía(s) 1970-2003, organizado por la Universidad ARCIS.
- 2005 Conferencia Universidad de San Felipe "Segundo congreso de literatura y poéticas identitarias desde la alteridad".
- 2007 Presentación del Libro "Filtraciones" entrevistas a artistas visuales chilenos. Federico Galende Publicaciones Universidad ARCIS.
- 2008 Conferencia inaugural del XII festival de Performance de Ciudad de México, México "Performagia", organizado por la Universidad nacional autónoma de México y el Museo El Chopo.
- 2009 Invitado por el Instituto Iberoamericano de Cultura IIA, para realizar una conferencia y performance en el programa "Señales Rojas" Italia, Roma.

FRANCISCO CASAS

b. 1959, Santiago de Chile

- 2011 Invitado por el museo de Bellas Artes de México a la Primera Bienal de Arte Mexicano, América latina: arte y confrontación, curada por Gerardo Mosquera.
- 2011 Conferencia "Arte y política en el Chile de hoy", Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de investigación sobre América Latina y el Caribe.
- 2012 "Perder la Forma Humana" muestra de arte latinoamericano, tres instalaciones retrospectivas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, museo MALL, Lima y Museo del Inmigrante, Buenos Aires, Argentina.
- 2012 Residencia de artista en Perú, Río Tambopata otorgada por la Galería de Arte D21, Santiago Chile
- Exhibición galería D21 "Fragmentos románticos de la amazonia peruana", Colección museo MALL, Lima.
- 2019 Exhibición en el Centro Cultural Matadero Madrid en el pabellón peruano de Arco, Perú país invitado.
- 2020 Colección Ministerio de Cultura, Chile, mediante el concurso de adquisición de obras.
- 2021 Exhibición La Virreina de Barcelona, Centro de la Imagen.
- 2013- 2014 Beca del fondo de creación artística chilena, Fondo Nacional del Libro y la Lectura.
- 2014 "Las otras patrias", texto diamela elit, performance en colaboración con el artista peruano Blas Isasi, Playa La Chira, Lima Perú.
- 2014 Intervención Feria Art Lima, performance "Donde más duele" Lima, Perú.
- 2014 Instalación "Donde más duele", galería Gonzalez&Gonzalez,
- 2021 Adquisición foto performance "Dónde más duele", Colección Malba. Fundación Constantini, Buenos Aires Argentina.
- 2015 Performance Instalación "los cabros boxeadores", Casas&Irrace3, mural. Afiche de 8 metros X 3 metros; Callao Monumental, Lima Perú.
- 2016, Performance " Sacrificio ritual a La Dama de Cao, Huaca del Brujo, Trujillo, Lima Perú.
- 2017 Exposición: "La Dama de Cao", Galería Patricia Ready, Santiago de Chile.
- 2017 Conferencia, "La proliferación de géneros", CENART, Centro Nacional de las Artes México.
- 2017 Performance, Centro de extensión de la Universidad de Talca, Chile, Tributo a Lemebel, "La Manuela del Lugar sin Límites"
- 2018 Participación en la exposición Ameriques:Exposition d' archives, Performance Art au Chile, en LE LIEU Centre of Art Actual Quebec Canada.
- 2019 Participación en la exposición, The Edge of Things: Dissident Art Under Repressive Regimes is organized by the Eli and Edythe Broad Art Museum at Michigan State University and curated by Carla Acevedo-Yates
- 2019 Residencia de artista en Iquitos, amazonía peruana, performance, junto al artista Julio Urbina Rey "Las metáforas quebradas de Yakuruna y otras amazonías".
- 2019 Retrospectiva Yeguas del Apocalipsis, Fundación Proa, Buenos Aires, Argentina.
- 2019 Exhibición, instalación "Las metáforas quebradas de Yakuruna y otras amazonías, Fundación Proa 21.
- 2019 Performance "Invocando a Yacuruna", Jardín Fundación Proa 21 con Julio Urbina. Buenos Aires, Argentina.
- 2020 Exhibición video arte documental Yeguas del Apocalipsis, Centro Cultural Kirchner, Proyecto Ballena, Buenos Aires Argentina.
- 2022 Exposición individual Bye, Bang! Lima Galería Fisura, Lima Perú.
- 2023 La piedad de Ucayali. PASTO Galería. Buenos Aires, Argentina
- 2023 Malena Canta el tango. Galeria D21. Santiago de Chile

Obras audiovisuales (selección) / Audiovisual works

- 1991: Rodo. Video Arte, duración 8 min. Primer premio festival de vídeo arte de la ciudad de Santiago Chile.
1992: Homenaje a Sebastián Acevedo. Video Arte, duración 30 min. Santiago, Chile.
1993: Tu Dolor Dice Minado. Video Arte, duración 30 min. Santiago, Chile.
1995: N.N. Video Performance instalación duración 1hr Santiago Chile.
1995: Sueño Mojado. Video Arte, duración 5 min. Selección oficial festival de Cine y Video arte Chileno-Francés, Santiago, Chile.
1997: Actos de Memoria. Documental, duración 48min. Santiago Chile
Selección oficial bienal de videoarte, Museo de Arte Contemporáneo, 1997.
Selección oficial IV festival internacional Cine y Video, Valdivia, Chile, 1997.
Selección oficial del festival de Cine y Video MIX, México D.F., 1998. Selección oficial del Festival de Cine Latino de Nueva York, USA, 1998.
1998-1999: Ex profeso. Documental, duración 60 min, México D.F.
1999: El Gran Gatsby. Performance-Video-Instalación Centro de La Imagen, México D.F.
2003: La Memoria Herida. Documental de 1 hr. 12 min, realizado con la Beca FONDART del gobierno de Chile. Selección festival de cine de Valdivia, Chile,
2003 Selección festival de cine de Valparaíso, Chile 2003 Selección festival de cine de Chicago, USA, 2000, Selección festival de cine de la Habana, Cuba, 2004.
2005: María Maluenda. Documental de 40 min realizado con la Beca Fondo de Fomento Audiovisual del gobierno de Chile.
2008: The Woman Passenger, guión de largometraje sobre la poeta chilena Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.
2012: El arrebato. Guión de cortometraje presentado en el Short Film Corner del Festival de Cannes

Referencias críticas en torno a su obra / Critics

- "Marcar Diferencias, Cruzar Fronteras" Jean Franco Editorial Cuarto Propio 1996, Santiago de Chile.
"El Individuo y su Memoria" Catálogo Bienal de Arte de La Habana, Cuba 1997, Habana, Cuba.
"Residuos y Metáforas" Nelly Richard Editorial Cuarto Propio 1998, Santiago de Chile.
"Corpus Delecti" (Performance Art Of The Americas) Coco Fusco Editorial Routledge Press 1999, London Gran Bretaña.
"Copiar el Edén, Arte reciente en Chile" Editado por Gerardo Mosquera Ed, Puro Chile, 2006.
"Signos Vitales, escritos sobre literatura, arte y política. La plenitud de la apariencia" Diamela Eltit. Ediciones Universidad Diego Portales.
"Filtraciones II", entrevistas a artistas visuales chilenos. Federico Galende Publicaciones Universidad ARCIS 2009.
Nelly Richard, "Abismos temporales" Ediciones Metales Pesados, Santiago Chile. 2018.

PASTO

CHACABUCO 866 - BUENOS AIRES

T. +54 911 5930 1979

@pastogaleria - pastogaleria.com.ar