

Isabella Solar Villaseca

Memory Marketplace

"*Rhythm Is a dancer*", lød det berømte 90'er hit af eurodance-gruppen Snap! Rytmen danner også grundstenen i Isabella Solar Villasecas kunstneriske praksis. Hvad enten det gælder hendes film eller skulpturelle værker, trækker Villaseca på sin chilenske afstamning og svenske opvækst i Stockholms forstæder. Her var det at samles og danse i lokalmiljøets forsamlingshuse og gymnastiksale en fejring af den fælles kultur og det fædreland, som de havde tabt til fascismen i Sydamerika. Rytmen såvel som dansen – og musikken lige dele festlighed og melankoli – fungerer som tilbagevendende katalysatorer for historiefortællingen i Villasecas serie af nye værker skabt særligt til O – Overgaden.

Udstillingen *Memory Marketplace* er Villasecas første store institutionelle soloudstilling og præsenterer en serie nye værker, der inkluderer en ny film, et stort gymnastiksal-lignende gulv med tegninger af folkedansens trin, en række merchandise fan T-shirts samt arkitektoniske elementer som stadiontribunen og den præsidentielle balkon. Sammen undersøger værkerne den dragende tiltrækningskraft, der bor i folkemusikken og protestsangens rytmer; en popmusik, som påkalder sig en særlig form for kropslig kollektivitet og fællesskab. Men samtidig har de populære, folkelige rytmer op gennem historien, også vist sig som et virkningsfuldt redskab, der kan bruges i alt fra populistiske politiske kampagner til mediernes fængslende marketing.

Villasecas udstillingstitel *Memory Marketplace* er lånt fra den chilenske kulturteoretiker Nelly Richard. I sin bog *Eruptions of Memory* diskuterer Richard blandt andet spørgsmålet om erindringens æstetiske, politiske og etiske potentiale og kraft. Forfatteren undersøger, hvordan den fælles kulturarv, eksempelvis Chiles sange, rytmer og fortællinger, på sprængfarlig vis er blevet kapret, fra traditionel folkekultur til fascisme eller finansielle interesser – spørgsmål Villasecas udstilling tangerer.

Et centralt værk er Villasecas 26 minutter lange film *Beware of the Giant*, der lyser i en strøm af pixelerede videooptagelser fra en stor reklamelignende LED-skærm. Billederne, som kunstneren har gravet frem fra gamle TV-udsendelser og Youtube, spænder fra det chilenske militærkup af General Augusto Pinochet i 1973 over pompøse stadionforsamlinger, opvisninger af den chilenske nationaldans Cueca til nuværende protestbevægelser i Chile, der som et ekko af tidligere tiders modstand gentager kampråbet: "El pueblo unido jamás será vencido" (det forenede folk vil aldrig blive besejret). Filmen er akkompagneret af et soundtrack med chilenske protesthymner, hvis stærke antiimperialistiske budskaber kommer til udtryk i bl.a. Victor Jaras sang "El derecho de vivir en paz" og Quilapayúns "El pueblo unido jamás

será vencido". Begge er centrale melodier i musikgenren kaldet "Nueva Canción Chilena" (den nye chilenske sang), som knytter sig til 1970'ernes socialistiske protestbevægelse i Chile.

For Villaseca blev barndommens gymnastiksale associeret med et stærkt fællesskab – et særligt sted for den nationale længsel og kampånd. I O – Overgadens søjlesal ud mod kanalen har Villaseca skabt en parafrase over et sådant "fælles" rum i installationen *I Came Here to Dance and for You to Dance with Me*, (2022). I stedet for de klassiske optegnede sportslinjer (badminton, håndbold, basketball) udgør de påførte linjer forskellige Latinamerikanske dansetrin fra danse som Cueca, Cardita og El Gato – danse, der populært omtales som "Bailes de Tierra" (jordens danse). Trinmarkeringerne peger på rytmen og dansen som en personlig måde at levendegøre en fælles historie, med alle dens rytmiske regler og fortællinger. Samtidig er dansene vidnesbyrd på en kulturpolitisk modstand og en kropsligt indlejret og insisterende stampen.

Sammen med vinylgulvet findes det todelte værk *Something Big of a Dream*, bestående af en stor 1:1-smedejernsstøbt balkon og et stort fotobanner. Som arkitektonisk motiv repræsenterer balkonen en ophøjet position, hvorfra præsidenter og regeringsledere verden over har ladet sig hylde af folket. Banneret er et billede af den unge, militante socialist Antonio Aguirre Vásquez, som var en del af Salvador Allendes personlige vagtstyrker (GAP). Billedet er taget d. 11. september 1973 på dagen for Pinochets orkestrerede militærkup. Klædt i civiltøj stod Vásquez på et af præsidentpaladsets balkoner og forberedte et ensomt våbenforsvar. Under kuppet blev Vásquez hårdt såret og senere blev han kidnappet af Juntaen. Herefter forsvandt han og blev aldrig set igen. Samme forsvindingsskæbne led tusindvis af andre chilenerne under Pinochets diktatur.

I en sidste værkinstallation, præsenteret i form af en serie musikfan-T-shirts, har Villaseca skabt en personlig tidslinje over 50 års protestbevægelser i Sydamerika. På T-shirtene ses billeder og små biografier af chilenske folkehelte som Victor Jara, Violeta Parra og Margot Loyola, men også eksempelvis The Chicago Boys, som var en flok unge chilenske mænd, der i 1960'erne blev sendt til Chicago for at studere økonomi, finansieret af et af USAs udvekslingsprogrammer. Amerikanernes subversive interesse var, at de skulle vende tilbage for at implementerede neoliberal økonomi på det sydamerikanske kontinent.

Farverig og forførende udfordrer Villasecas værker på hver sin måde den hårfine balance mellem rytmens tryllebindende, næsten propagandistiske effekt – tænk på enhver reklame, TikTok eller dansehit – og en personlig søgen efter oprigtighed og solidaritet i det chilenske, rytmiske landskab. Mellem disse poler peger Villaseca på de dybe sprækker af social konflikt og strukturel, økonomisk vold, der fortsat eksisterer i Chile i dag trods dét, at landets diktatur for længst er borte.

Udstillingen er støttet af:

LEMWIGH-MÜLLER FONDEN

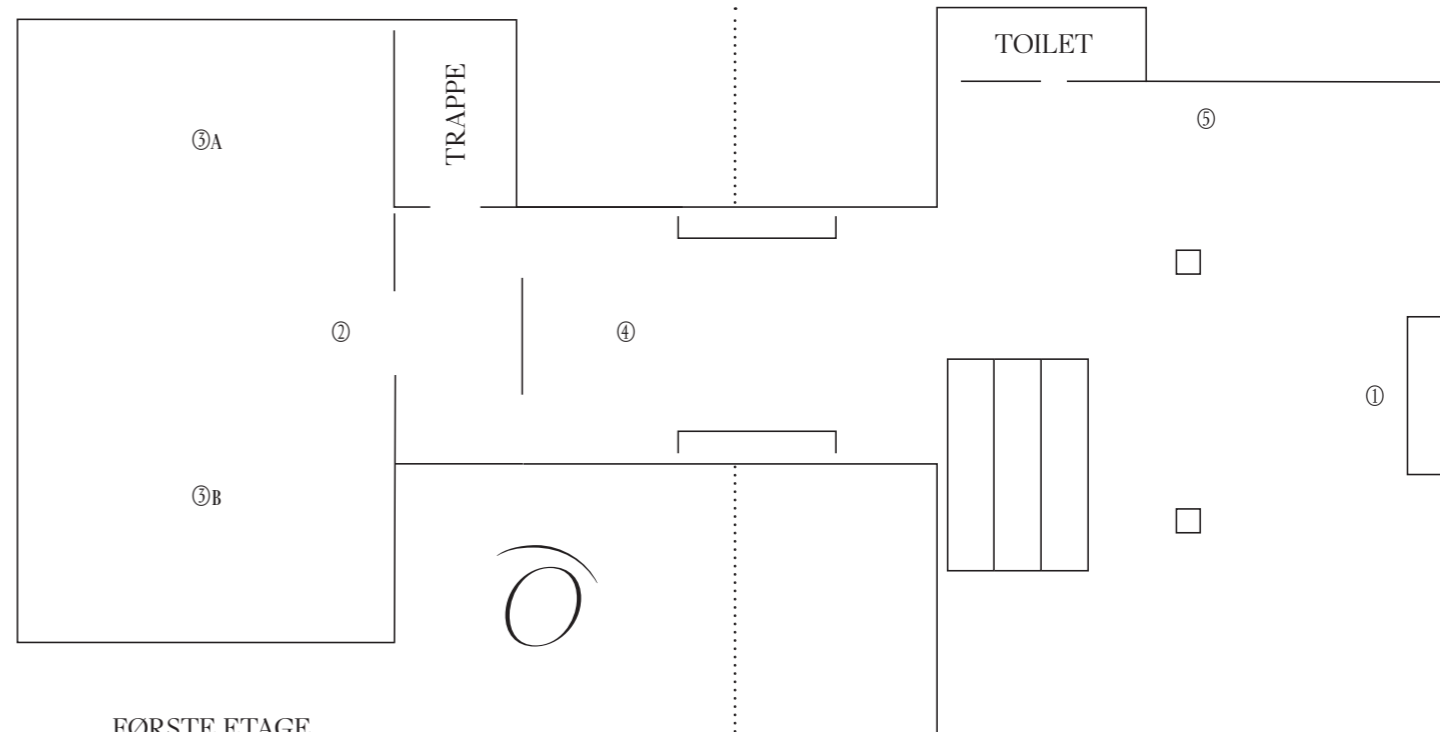
Minister Erna Hamilton's Grant

AAGE OG JOHANNE
LOUIS-HANSENS FOND

Den Hielmstjerne-Rosencroneke Stiftelse

19. november 2022 – 29. januar 2023

FØRSTE ETAGE

① *Beware of the Giant*, 2022

Video, arkivmateriale, HD,
26:30 min.

② *I Came Here to Dance and for
You to Dance with Me*, 2022

Stedsspecifik installation,
linoleum, gulvtape
1300 × 800 cm.

③ *Something Big of a Dream*, 2022

2-delt installation,
banner 190 × 220 cm, balkon
i smedjærn, metal

④ *Pop-up Infomercial*, 2022

Installation, 18 T-shirts, gardin,
variable størrelser

⑤ *Great Yearnings*, 2022

Installation, 11 ready made
lommelørklæder, nåle

Isabella Solar Villaseca (f. 1992, SE) bor og arbejder i København og er uddannet fra Bergen Kunstakademi (2017) og Det Kongelige Danske Kunstakademi (2021). I 2021 var hun en af modtagerne af Poul Erik Bech Fondens kunstpris. Udstillingen *Memory Marketplace* er kulminationen på Villasecas deltagelse i O – Overgadens 1-årige samarbejdsforløb INTRO.

INTRO-programmet er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden. Udstillingen er yderligere støttet af Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond og Den Hielmstjerne-Rosencroneke Stiftelse.

O - OVERGADEN

Isabella Solar Villaseca

Memory Marketplace

“Rhythm Is a Dancer”, the 90s hit by Eurodance band Snap! stated. Rhythm is also the backbone of Isabella Solar Villaseca’s artistic practice. Whether in her films or sculptural pieces, the work is grounded in her Chilean descent and Swedish upbringing in diasporic communities on the outskirts of Stockholm. Here, families gathered in local community centers and gymnasiums, singing and dancing to evoke the Patria lost to fascism in South America. And rhythm as well as dance—with their simultaneously festive and melancholic notes—act as recurring catalysts for the storytelling in Villaseca’s series of new works created especially for O—Overgaden.

For the exhibition *Memory Marketplace*, her first major institutional show, Villaseca presents a new 26-minute-long film; a large gymnasium-like floor with outlines referring to folk dance steps; a series of statement T-shirts like those worn by music fans; and sculptural elements resembling emblematic architectural features, such as the stadium tribune and the presidential balcony. Together, the works scrutinize the luring, emotional catch of the Chilean protest song and folkloric beat; a type of popular music that tends to summon a certain kind of genuine bodily collectivity and kinship, but which also has a history of being used as a manipulative tool in populist political campaigning and the media’s captivating marketing.

Villaseca’s exhibition title *Memory Marketplace* is taken from a text by the Chilean cultural theorist Nelly Richard. As part of her book *Eruptions of Memory*, Richard discusses the aesthetic, political, and ethical potential—and power—of memory. She addresses the volatility of cultural ownership of, among other things, Chile’s songs, rhythms, and folktales, and how they have been hijacked from traditional culture by fascism and financial interests—all questions also touched upon in the exhibition.

A central work is Villaseca’s feature film *Beware of the Giant*, which glows in a stream of pixelated video footage from a large advertisement-like LED screen. The images, which the artist has borrowed from old television broadcasts and YouTube, span the Chilean military coup by General Augusto Pinochet in 1973, pompous stadium gatherings, displays of the Chilean national dance Cueca, and current protest movements in Chile that, as an echo of past resistance, repeat the chant: “El pueblo unido jamás será vencido” (The people, united, will never be defeated). The film is accompanied by a soundtrack of Chilean protest anthems, the strong anti-imperialist messages of which are expressed in, for example, Victor Jara’s song “El derecho de vivir en paz” and Quilapayún’s “El pueblo unido jamás será vencido”. Both are important tunes shaping the music genre

called “Nueva Canción Chilena” (Chilean New Song) which is linked to the 1970s socialist protest movement in Chile.

For Villaseca, the gymnasiums of her childhood summoned a strong collectivity, creating a space for national longing and continuous socialist fight. In the columned hall facing the canal at O—Overgaden, Villaseca has paraphrased this space in her installation *I Came Here to Dance and for You to Dance with Me*. On a dark blue vinyl floor, the mandatory court lines (for basketball, badminton, handball, and so on) have been replaced with marked lines for various Latin American dance steps, from dances such as Cueca, Cardita, and El Gato, which are popularly referred to as Bailes de tierra (dances of the earth). The markings of the steps point to rhythm and dance as a personal way of materializing and upholding a shared memory, with all its rhythmic rules and narratives. The dance steps also bear testimony to a cultural political resistance, a physical way of continuously “putting ones foot down”.

Adjacent to the vinyl floor is the two-part piece *Something Big of a Dream*, consisting of a life size cast-iron balcony and a large photo banner. As an architectural motif, the balcony represents an elevated position from which presidents and leaders from around the world have been hailed. The banner portrays the young, militant socialist Antonio Aguirre Vásquez, who was part of former Chilean president Salvador Allende’s personal guard (GAP). The photo was taken on September 11, 1973—the day of Pinochet’s military coup. Dressed in civilian clothes, Vásquez stood on the balcony of the presidential palace, La Monedas, and prepared a lone gun defense. During the coup, Vásquez was badly wounded. Later kidnapped by the Junta, he disappeared and was never seen again—a fate that thousands of Chileans met under Pinochet’s regime.

In a final work, presented in the form of a series of fan T-shirts, Villaseca has created a personal timeline of 50 years of protest movements in Chile. On the T-shirts are pictures and small biographies of Chilean folk heroes such as Victor Jara, Violeta Parra, and Margot Loyola, but also, for example, The Chicago Boys, a group of young Chilean men who, funded by a US exchange program, were sent to Chicago in the 1980s to study economics with the supposed purpose of them returning to Chile to implement neoliberal economics.

Colorful and seductive, the film and the surrounding installations challenge the knife-edge balance between, on the one hand, spellbinding, propaganda-like “tools” rooted in rhythm—think of any advertisement, TikTok, or dance hit—and the personal search for sincerity and solidarity in the South American musical landscape. Between these poles, Villaseca’s works unveil deep rifts of social conflict and structural, economic violence that have not ceased to exist despite Chile’s dictatorship being long gone.

Exhibition supported by:

LEMVIGH-MÜLLER FONDEN

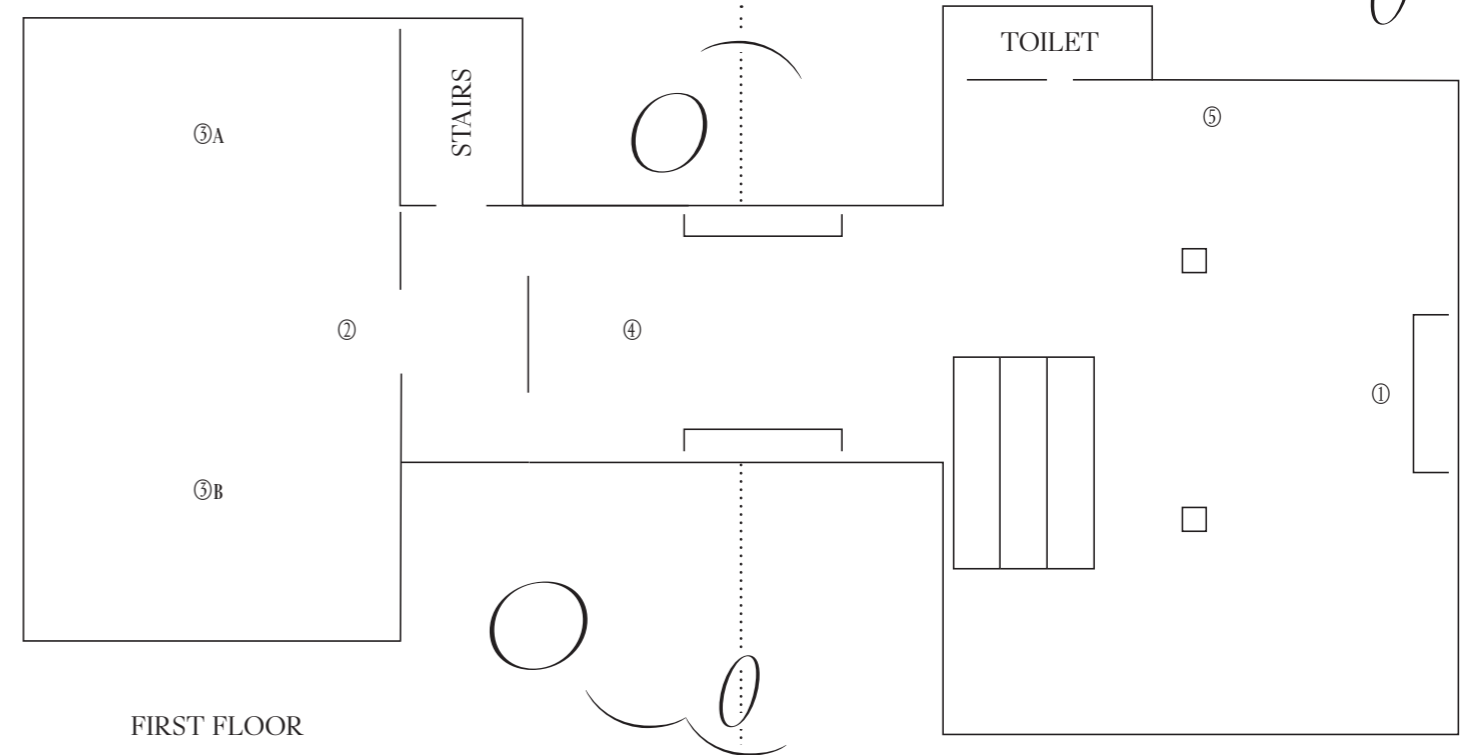
Minister Erna Hamilton’s Grant

Den Hielmstjerne-Rosencroneke Stiftelse

O—OVERGADEN

19 November 2022 – 29 January 2023

FIRST FLOOR

① *Beware of the Giant*, 2022
Video, found footage, HD,
26:30 min.

② *I Came Here to Dance and
for You to Dance with Me*, 2022
Site specific installation,
linoleum, flooring tape
1500 × 800 cm.

③ *Something Big of a Dream*, 2022
2-part installation,
banner 190 × 220 cm,
cast iron and metal

④ *Pop-up Infomercial*, 2022
Installation, 18 printed T-shirts,
curtain, variable dimensions

⑤ *Great Yearnings*, 2022
Installation, 11 ready made hand-
kerchiefs, needles

Isabella Solar Villaseca (b. 1992, SE) lives and works in Copenhagen. She has a BFA from Bergen Academy of Art and Design (2017) and an MFA from the Royal Danish Art Academy (2021). In 2021 she was the recipient of the Poul Erik Bech Foundation’s art prize. Villaseca’s exhibition *Memory Marketplace* is the culmination of her participation in O—Overgaden’s 1-year postgraduate program, INTRO.

The INTRO program is funded by Aage and Johanne Louis-Hansen’s Foundation. The exhibition has received further support from Danish Arts Foundation, Nordic Culture Fund, and Hielmstjerne-Rosencroneke Foundation.