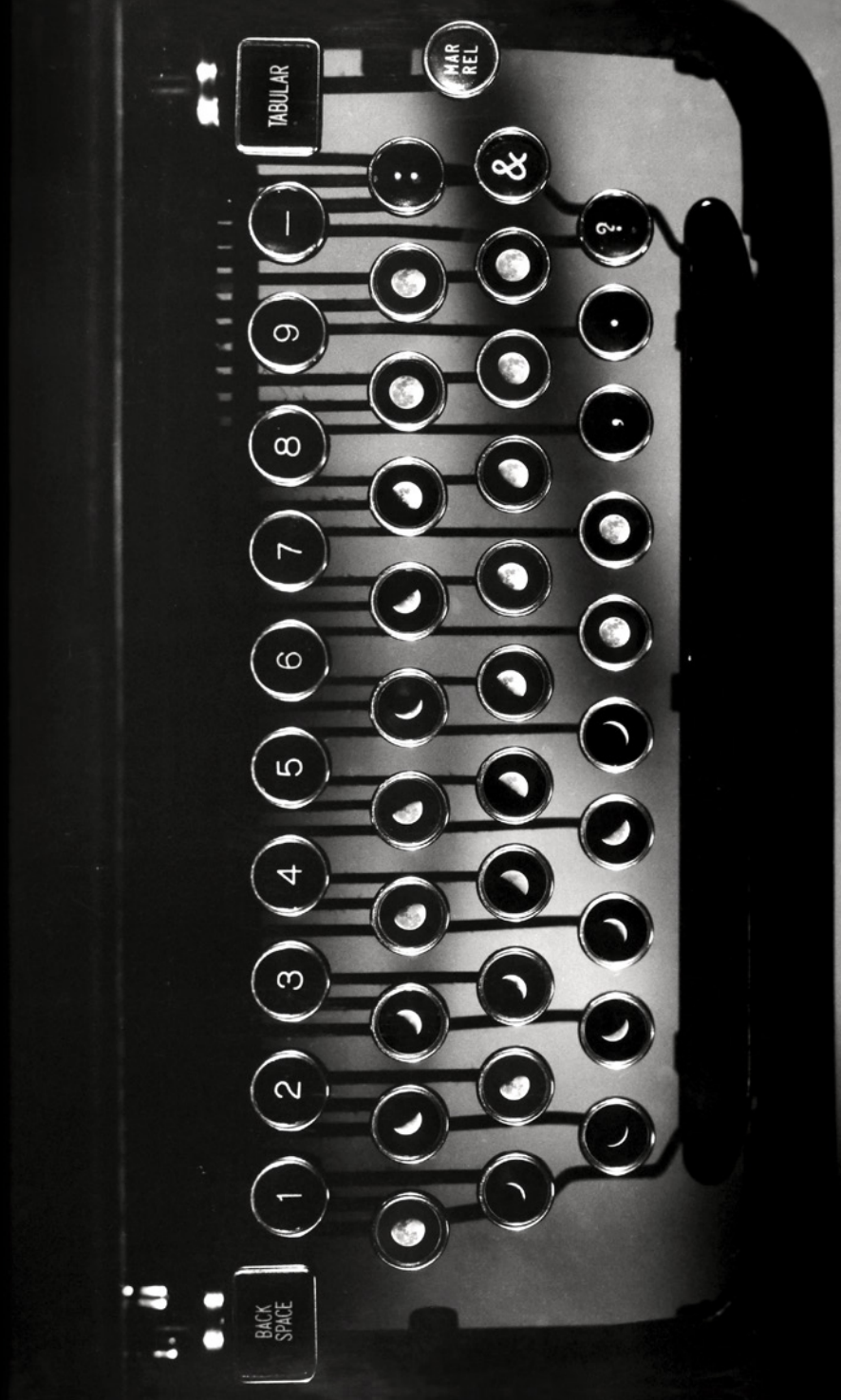

CENTRO

DE LA IMAGEN

007

Leandro Katz is acknowledged as one of the outstanding representatives of Latin American conceptual practice, and he has developed long-term projects that reconstruct and question decisive moments in the history of the region—projects that further maintain associations with literature, anthropology and history.

After launching a research project about archaeological digs performed by Frederick Catherwood and John Lloyd Stephens in Mexico and Central America in the late nineteenth century, Katz gradually established a rapport with Mayan culture that led him to examine this civilization's understanding of the universe and hieroglyphic writing system. This was the inspiration for *From A to Z: Journey to the Moon*, an exhibition that, making use of the photographic image and experimental video, features a projection of the lunar alphabet, representing the satellite's various phases.

We would like to thank Henrique Faria Gallery and Alexandra Schoolman, the curator of this show, for their generous and enthusiastic involvement in this project commemorating the fiftieth anniversary of the first human landing on the Moon.*

Considerado como uno de los artistas más representativos de la práctica conceptual en América Latina, Leandro Katz ha desarrollado proyectos de largo aliento que reconstruyen y cuestionan momentos determinados del pasado latinoamericano, guardando relación con la literatura, la antropología y la historia.

Luego de haber realizado un proyecto de investigación sobre las exploraciones arqueológicas emprendidas en México y Centroamérica por Frederick Catherwood y John Lloyd Stephens a fines del siglo XIX, Katz estableció una cercanía con la cultura maya que lo llevó a indagar sobre sus conocimientos alrededor del universo y su escritura jeroglífica. Así, surgió la muestra *De la A a la Z: Viaje a la Luna*, que a través de la imagen fotográfica y del video experimental proyecta un alfabeto lunar para reproducir las distintas fases del satélite.

Queremos agradecer a la Galería Henrique Faria y a Alexandra Schoolman, curadora de esta exposición, su interés y entusiasmo para llevar a cabo este proyecto, en ocasión del 50 aniversario del primer alunizaje.

Elena Navarro
Directora del Centro de la Imagen

DE LA A A LA Z: VIAJE A LA LUNA LEANDRO KATZ

JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto

Secretaría de Cultura

Natalia Toledo

Subsecretaria de Diversidad Cultural

Edgar San Juan

Subsecretario de Desarrollo Cultural

Omar Monroy

Titular de la Unidad

de Administración y Finanzas

Antonio Martínez

Enlace de Comunicación Social y Vocero

CENTRO DE LA IMAGEN

Elena Navarro

Directora

DE LA A A LA Z: VIAJE A LA LUNA

Leandro Katz

Alexandra Schoolman

Curadora

© 2019, Secretaría de Cultura /

Centro de la Imagen

Centro de la Imagen

Plaza de la Ciudadela 2

Centro Histórico, Cuauhtémoc

06040 Ciudad de México, México

Tel. + 52 4155 0850

centrodelaimagen.cultura.gob.mx

Facebook: centrodelaimagen.mx

Instagram: @cimagen

Twitter: @cimagen

HENRIQUE FARIA FINE ART

CUADERNILLO 007 | Coordinación editorial Alejandra Pérez Zamudio Diseño Edgar A. Reyes *Traducción Richard Moszka Cuidado de producción Pablo Zepeda Martínez.

CENTRO DE LA IMAGEN

007

On July 20, 1969, the first humans touched down upon the surface of the Moon, rendering physically knowable an entity that has fascinated, mystified and fundamentally affected humanity from its very beginnings. From determining the oceans' tides and natural cycles across the plant and animal kingdoms, to inspiring questions and investigations into the creation of our universe, the Moon's silent, constant presence in life on Earth has, just as much as the Sun, both established life on Earth as we know it and sustained a motivation to better understand it. As the fields of science and art have evolved over time and strived to explain and explore the phenomena of life, they have informed one another, forming a symbiosis in which data can be transformed into human experience and creative achievements can yield scientific ones.

In the work of Leandro Katz (Buenos Aires, 1938), we encounter this hybridity of human and nature in the artist's treatment of the Moon. As a poet and visual artist interested in the passing of time and its representation in nature, Katz came to find these preoccupations projected onto the face of the Moon. During the time he spent living in Guatemala and Mexico, the artist became very interested in Mayan culture and visited archaeological sites where he saw prime examples of their hieroglyphic writing and their edifices designed and erected in deference to celestial forces. Just as the ancient peoples of Mexico looked to the night sky, as they watched, noted and interpreted the movements of the Moon, so too has this activity been performed by every human, before or since. When Katz first started filming the Moon, as seen in the works *12 Moons [and 365 Sunsets]* (1976), *Moon Notes* (1980) and *The Judas Window* (1982) on display in this exhibition, he considered them his first political films, noting, "I wanted the audience to hold hands while watching them, searching for a sense of a real community gathered to reflect."¹ These films, both meditative and experimental, feature the Moon as their sole protagonist and evoke a captivating calm that turns the gallery space into a makeshift observatory or planetarium. To create these films, Katz used a variety of cinematographic techniques, including varying film speeds, time lapses, as well as the use of filters and tones to manipulate color. In *The Judas Window*, all of these methods are combined to create dreamlike sequences in which the circumference of a full purple-hued moon becomes amorphous due to passing clouds, four crescents hover against an inky black ground and a gibbous moon races towards dawn across the frame. While the footage of the Moon borders on the abstract, each film is subdivided into sections that begin with enigmatic captions, verses from seemingly unknown poems, which, by portraying the Moon within a more literary context, cast a surreal light upon its otherwise indifferent surface. The juxtaposition of the dis-

tinct spheres of language and the astral is a reminder that the Moon is not only natural matter, but also a construct of human imagination and creativity.

With the insertion of poetry onto the page of the night sky in his films, Leandro Katz's invention of a lunar alphabet, a Spanish alphabet denoted by twenty-seven lunar moments during a full cycle, can be seen as an inevitable progression towards the fusion of these two realms. The photographs *Lunar Alphabet I* (1977-1978) and later, the *Lunar Typewriter* (1978), by fully replacing Roman letters, laid the foundations and served as points of departure for exploring the frontiers of writing. As Katz refers to his poetry, "I was striving for a visual, more universal language. I was working with the idea of text as a glyph, and this further increased my interest in the hieroglyph [especially the Mayan hieroglyph], secret writings, ancient languages and the invention of language."² Katz was also well versed in the texts of linguist Ferdinand de Saussure—who posited that "language does not reflect reality, but rather constructs it [...and that language can be used] to say what isn't in the world, as well as what is"³—and in the writings of then current post-Structuralist language theorists, such as Roland Barthes and Jacques Derrida, who promoted the open interpretation of signs and the "play" or "freelplay" with signifiers, or attributed meanings, respectively.⁴ The use of the Moon became Leandro Katz's way to overcome earthly ties—to personal identity, to pre-association, to pre-established linguistic structure—all while still exercising poetic freedom. The works *Argent [Silver]*, (1980) and *Aves nocturnas [Night Birds]*, (1981), written in his lunar text, cannot be tied to one single meaning, but rather lend themselves to impartial and infinite readings. By setting the Moon within this new context, Katz unleashes its further potential as a verbal device as he both constructs new realities and experiments with existing ones.

The exhibition *From A to Z: Journey to the Moon* demonstrates Leandro Katz's exercises in his search for the communal and universal in his utilization of the Moon to connect people across time, space and language. From the ancient Mayan observatories of Chichén Itzá and Uxmal to the modern observatories of apartment balconies and telephoto lenses, from Spanish to English, from enlisting structures of communication to breaking them, the works seen on display in this exhibition make room for all the possibilities and relationships in between. With the advent of spaceflight in 1961, with Soviet cosmonaut Yuri Gagarin's successful mission aboard the Vostok 1, and its zenith with the United States' 1969 first lunar landing, these events not only blew open our perspective of our only natural satellite, but also of our home planet and our sense of life on Earth. Harnessing the then newly experienced awareness of our place within the cosmos, the elevated glimpses of "The Big Picture", Leandro Katz's works affirm the natural bonds that unite us and encourage us to keep looking up at the Moon, each time with fresh eyes.

¹ Leandro Katz quoted in *El rastro de la gaviota*, Berta Sichel, ed., Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 2017, p. 50.

² Leandro Katz/Bérénice Reynaud, "A Circular Interview" in *El rastro de la gaviota*, Berta Sichel, ed., Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 2017, p. 130-131.

³ Daniel Chandler. *Semiotics: The Basics*. London: Routledge, 2002, p. 25.

⁴ Daniel Chandler, *op. cit.*, p. 79.

El 20 de julio de 1969 aterrizaron los primeros humanos en la superficie de la Luna, volviendo físicamente reconocible a una entidad que ha fascinado, desconcertado e influido de manera fundamental a la humanidad desde sus orígenes. Desde determinar las mareas de los océanos y los ciclos naturales a través de los reinos vegetal y animal, hasta propiciar preguntas e investigaciones sobre la creación del universo, la presencia silenciosa y constante de la Luna en nuestra existencia ha constituido, tanto como la del Sol, la vida en la Tierra tal como la conocemos, y ha mantenido el interés de comprenderla mejor. A medida que los ámbitos de la ciencia y el arte han evolucionado y se han esforzado por explicar y explorar los fenómenos de la vida, también se han complementado el uno al otro, creando una simbiosis en la que la información puede transformarse en experiencia humana y los logros creativos pueden dar lugar a otros científicos.

En la obra de Leandro Katz (Buenos Aires, 1938) encontramos esta hibridación de lo humano y lo natural en el tratamiento de la Luna por parte del artista. Como poeta y creador visual interesado en el paso del tiempo y su representación en la naturaleza, Katz descubrió estas inquietudes proyectadas en la faz de la Luna. Cuando vivió en Guatemala y México, se sintió atraído por la cultura maya. Visitó sitios arqueológicos donde vio ejemplos destacados de su escritura jeroglífica y sus edificios diseñados y erigidos en honor a las fuerzas divinas. Así como los antiguos pueblos de México miraban el cielo nocturno, mientras observaban, anotaban e interpretaban los movimientos de la Luna, del mismo modo, antes o después, cada ser humano ha realizado la misma actividad. Cuando Katz comenzó a filmar la Luna, como puede observarse en *12 Moons [and 365 Sunsets]* [12 lunas y 365 atardeceres], (1976), *Moon Notes [Notas lunares]*, (1980) y *The Judas Window [La ventana de Judas]*, (1982), las consideró sus primeras películas políticas: "Quería que el público se tomara de las manos al verlas, buscando una sensación de comunidad reunida para reflexionar".¹ Estos filmes, mediativos y experimentales, presentan la Luna como única protagonista, evocando una tranquilidad fascinante que convierte al espacio de la galería en un observatorio o planetario improvisado. Para crear estas películas, Katz utilizó diversas técnicas cinematográficas que incluyen tiempos de filmación variables y lapsos de tiempo, así como el uso de filtros y tonos para manipular el color. En *The Judas Window*, todos estos métodos se combinan para crear secuencias oníricas en las que la circunferencia de una luna llena color púrpura se vuelve amorfa debido al paso de las nubes, cuatro semilunas se ciernen sobre un fondo negro y una luna creciente se dirige hacia el amanecer cruzando el recuadro. Mientras que las imágenes lunares delimitan con lo abstracto, cada película se subdivide en secciones que comienzan con textos enigmáticos, versos de poemas aparentemente desconocidos que al retratar la Luna en un contexto más literario, arrojan una luz surrealista sobre su superficie por demás indiferente. La yuxtaposición de las distintas esferas, la celeste y la del lenguaje, nos hacen recordar

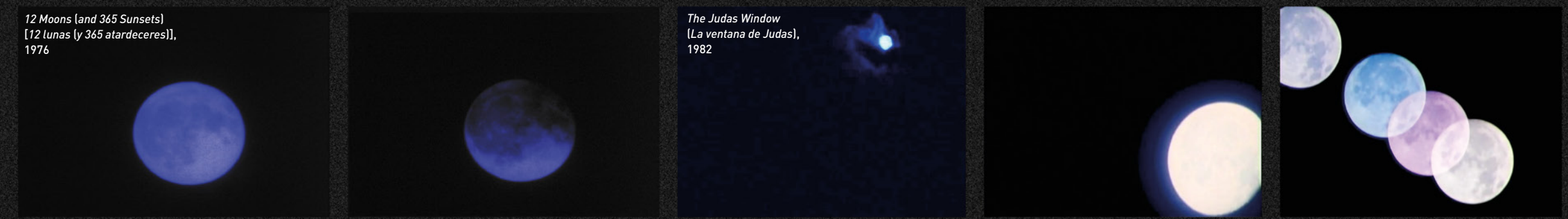
que la Luna no es sólo materia natural, sino también una construcción de la imaginación y la creatividad humanas.

Con la integración de la poesía en la página del cielo nocturno de estas películas, la invención de Leandro Katz de un alfabeto lunar, en español, identificado por veintisiete momentos de un ciclo lunar, puede verse como una inevitable progresión hacia la fusión de estos dos ámbitos. Las fotografías *Lunar Alphabet I [Alfabeto lunar I]*, (1977-1978) y *Lunar Typewriter [Máquina de escribir lunar]*, (1978), mediante la sustitución total de las letras romanas, sentaron las bases y sirvieron de punto de partida para explorar las fronteras de la escritura. Como apunta Katz sobre su poesía, "luchaba por lograr un lenguaje más universal. Trabajaba con la idea del texto como un glifo, y esto incrementó aún más el interés en los jeroglíficos [especialmente los jeroglíficos maya], las escrituras secretas, los lenguajes antiguos y la invención del lenguaje".² Katz además conocía muy bien los textos del lingüista Ferdinand de Saussure, quien postulaba que "el lenguaje no refleja la realidad, sino que la construye [...] que el lenguaje puede ser usado] para decir lo que no está en el mundo, así como lo que sí lo está," y en los escritos de los teóricos del lenguaje postestructuralista de la época, como Roland Barthes y Jacques Derrida, quienes promovieron la interpretación abierta de los signos y el "juego" o "juego libre" con los significantes o significados atribuidos, respectivamente.³ El uso de la Luna se volvió para Leandro Katz la manera de superar los lazos terrenales —de la identidad personal, la pre-asociación, la estructura lingüística preestablecida—, todo ello sin dejar de ejercer la libertad poética. Las obras *Argent [Plata]*, (1980) y *Aves nocturnas* (1981), escritas en su texto lunar no pueden ser atadas a un solo significado, sino que se prestan a lecturas imparciales e infinitas. Al situar a la Luna en este nuevo contexto, Katz desencadena su potencial como dispositivo verbal, al tiempo que construye nuevas realidades y experimenta con las existentes.

La exposición *De la A a la Z: Viaje a la Luna* presenta los ejercicios de Leandro Katz en su búsqueda de lo comunitario y lo universal, en el uso de la Luna para conectar a la gente a través del tiempo, del espacio y del lenguaje. Desde los antiguos observatorios mayas de Chichén Itzá y Uxmal hasta los modernos observatorios en las terrazas de apartamentos y las lentes telefoto; desde el español al inglés; desde emplear estructuras de comunicación hasta romperlas, las obras exhibidas en esta muestra dan cabida a todas las posibilidades y relaciones entre estos. Con la llegada de los viajes espaciales en 1961, la exitosa misión del cosmonauta soviético Yuri Gagarin abordo del Vostok 1 y el momento cumbre que representó el primer alunizaje de Estados Unidos en 1969, estos sucesos no sólo ampliaron la perspectiva de nuestro único satélite natural, sino también de nuestro planeta y el sentido de vivir en la Tierra. Aprovechando esta conciencia recién experimentada del lugar que ocupamos en el cosmos [los atisbos de "El panorama general"], las obras de Leandro Katz confirman los lazos naturales que nos unen y nos animan a seguir observando la Luna, cada vez con ojos nuevos.

² Leandro Katz-Bérénice Reynaud, "Una entrevista circular" en *El rastro de la gaviota*, ed., Berta Sichel, Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 2017, p. 21.

³ Véase Daniel Chandler. *Semiotics: The Basics*. London: Routledge, 2002, p. 79.2002, p. 79.

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

DE LA A LA Z: VIAJE A LA LUNA **LEANDRO KATZ**

JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto

Secretaria de Cultura

Natalia Toledo

Subsecretaria de Diversidad Cultural

Edgar San Juan

Subsecretario de Desarrollo Cultural

Omar Monroy

**Titular de la Unidad
de Administración y Finanzas**

Antonio Martínez

Enlace de Comunicación Social y Vocero

CENTRO DE LA IMAGEN

Elena Navarro

Directora

DE LA A LA Z: VIAJE A LA LUNA

Leandro Katz

Alexandra Schoolman

Curadora

© 2019, Secretaría de Cultura /
Centro de la Imagen

Centro de la Imagen

Plaza de la Ciudadela 2

Centro Histórico, Cuauhtémoc

06040 Ciudad de México, México

Tel. + 52 4155 0850

centrodelaimagen.cultura.gob.mx

centrodelaimagen.mx

[@cimagen](https://www.instagram.com/cimagen)

[@cimagen](https://twitter.com/cimagen)

HENRIQUE FARIA FINE ART

