

KERMADEC

NUEVE ARTISTAS EXPLORAN EL PACÍFICO SUR
E IVA MAORI HENUA E MATA'I TA'I A ITE VAIKAVA NUI

THE
PEW
ENVIRONMENT GROUP

El océano que nos une

La cultura rapa nui ha estado íntimamente ligada a su ancestral tradición de pueblo navegante; una historia compartida con buena parte de los pueblos que hoy constituyen la Polinesia. Pueblos hermanos, el maorí y el rapa nui, se dan cita hoy en nuestra isla para compartir en un gran abrazo de intercambio de tradiciones, arte y una única celebración del mar que los une.

En Rapa Nui, buscamos profundizar este vínculo. Experiencias como esta, la llegada a nuestra isla de la exposición Kermadec junto a un grupo de sus autores, presentan la oportunidad única para que nuestro pueblo, nuestros estudiantes, nuestros artistas y nuestra comunidad en general intercambien miradas y conozcan distintas manifestaciones del arte de esa región.

Pero por sobre todas las cosas, esta es una oportunidad para mostrar a estos visitantes neozelandeses la riqueza de nuestra cultura, de nuestra ancestral tradición rapa nui, del orgullo que sentimos por nuestro mar y su cuidado. Es una oportunidad de ser embajadores en nuestra propia tierra. Es tiempo de mostrar lo mejor de lo nuestro.

—Luz del Carmen Zasso Paoa
Alcaldesa
Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua

He vaikava ena e haka pirinei i tatou

Te rapa nui e ma'u roa i roto i te mahatu i to ona haka ara tere vaikava. Te mana'u nei e ma'u ro a takoa e te mau maohi o te motu ta'a to'a o te porinetia. He taina maohi o te porinetia, te maori a rarua ko te rapa nui. Ka piri nei i rapa nui, mo ha'i hai here maohi, mo ha uu i te koa nui nui ki te vaikava nei e haka piri nei i tatou ta'a to'a.

I nei i rapa nui, e kimi ro'a i te hohonu o te mana'u nei. Te haka tike'a nei o Kermadec ara rua ko to ona nuna'a maohi, He rave'a puai e tahi mo te ta tou nga poki o te hare hapi, Mo te tatou maohi henua o koa nua o koa koro e te ta'a to'a tangata o te motu nei, Mo ui e mo mata'i ta'i i te anga o te maohi porinetia.

E tako'a mo tatou, He rave'a tako'a nei mo haka tike'a ki te tatou taina maori i te tatou puai e i te tatou mana nei e hapa'oena i te vaikava nui nui nei o rapa nui.

—Luz del Carmen Zasso Paoa
Tavana o Rapa nui

John Pule on Raoul Island 2011
Bruce Foster

Full fathom five 2011
Jason O'Hara

Una celebración compartida

Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra. Menos de la mitad del 1% de esa extensión azul está protegida.

La exposición Kermadec difunde la travesía de nueve artistas por una de las últimas zonas naturales del vasto océano que aún quedan en el planeta, un área que Pew Environment Group y sus asociados están tratando de proteger. La obra de los creadores arroja luz sobre las características extraordinarias y especiales que definen a la región de Kermadec.

Ubicadas entre la Isla Norte y el Reino de Tonga, las islas Kermadec ocupan el vértice suroccidental del triángulo polinésico, la base del cual se completa con Rapa Nui en el sudeste. Esta conexión, que se extiende por más de 6.500 kilómetros, se refleja en un idioma y una cultura compartida por los antiguos viajeros polinésicos que surcaron el Océano Pacífico.

Tanto Kermadec como Rapa Nui son excepcionales no solo por su patrimonio cultural, sino también por la particular vida marina y hábitats que las rodean. Ambas alojan una biodiversidad extraordinaria compuesta por ballenas, tortugas, tiburones, aves marinas y peces,

además de características geológicas fascinantes como volcanes submarinos, ventanas hidrotermales y una fosa oceánica profunda, muchas de las cuales aún no han sido exploradas.

Al trasladar esta exposición hasta el otro lado del triángulo polinésico, esperamos abrir un diálogo que logre dar a conocer la riqueza y diversidad del Pacífico Sur entre los artistas, la comunidad, los estudiantes, los educadores, los científicos y las autoridades.

Para aquellos de nosotros cuyas islas se encuentran contenidas por el Océano Pacífico, la exposición Kermadec es una oportunidad de mirar con nuevos ojos el espacio oceánico que nos rodea y el tejido histórico, cultural y natural que nos conecta, tanto entre nosotros como con el futuro bienestar del océano que compartimos.

—Bronwen Golder
Directora de la Iniciativa Kermadec,
Legado Global para los Océanos, Pew Environment Group

—Ernesto Escobar
Director de la Iniciativa Provincia de Isla de Pascua,
Legado Global para los Océanos, Pew Environment Group

E he piri, e he here, e he koa ta'a to'a

Ata nui nui te vaikava nei o te ao ki te henua (71%). Iti iti rahi te roa i hapa'o ai i roto o te vaikava nui nui tetu nei (1%).

Te haka tike'a nei o Kermadec Te tumu he haka tike'a i te haere o te e iva maohi henua a roto i te vaikava maohi toe nei o te ao, e he kona o te Pew Environment Group e ko ia ko te nuna'a hauu i te anga. I roto i te anga nei ka haka a'ra nei i te mana'u o runga i te me'e hope'a o te tau i roto i te vaikava nei o Kermadec.

A Kermedek he pini e tahi o te taimana o te porinetia i runga o tonga, e i rapa nui e haka piri nei. E te roa nei e 6500 ki rapa nui mo noho e mo haka topa i te mana'u o runga i te tatou arero e he haka ara o te maohi tere vaikava O te porinetia.

A Kermadec e a rapa nui kona hope'a o te puai maohi e takoa he kona hau ha'a rahi i roto i te vaikava. Ararua motu nei e ai ro a te ta'oraha te mango e te ika e ko ia ko te manu rere e takoa e ai ro a te maunga e te vai piha'a mai roto i te ava ava i roto i te parera e takoa te hohonu ina kai tike'a ana.

I te ma'u hanga nei i te anga nei a roto ite taimana porinetia, te hanga he mataki i te vaha e tahi mo kami kamiare i te mana'u e mo mata'i ta'i i te hau ha'a o te tatou vaikava nei.

Mo te nuna'a maohi o te motu o te ao, te anga era o Kemadec he rave'a puai e tahi mo mataki o te mana'u hohonu o runga i te ui hanga he hapa'o i te moana nui o te ao nei o tatou.

MAURURU.

—Bronwen Golder
Directora de la Iniciativa Kermadec, Legado Global para los Océanos, Pew Environment Group

—Ernesto Escobar
Director de la Iniciativa Provincia de Isla de Pascua,
Legado Global para los Océanos, Pew Environment Group

Tafa Tafa, Ornate (fakamanaia), Falu Kehe (otherwhere) 2012
John Pule
óleo, esmalte, tinta, barniz y poliuretano sobre bastidor
1500 x 1500mm

What I will find there 2011
John Pule y Gregory O'Brien
grabado en relieve
255 x 345mm
impreso en Cicada Press

Rangitahua 2011
Robin White y Ruha Fifita
tinturas y papel hecho a mano
4560 x 5340mm

De las islas Kermadec a Rapa Nui

Visitamos islas, atravesamos océanos. Como seres humanos, lo que nos da sentido de espacio y pertenencia suele ser la tierra firme; los océanos son la distancia que tenemos que cruzar para llegar a otros lugares, o representan aquello que está fuera de nuestro alcance. No obstante, para muchas culturas indígenas del Pacífico, el océano ha sido siempre una parte fundamental de su identidad colectiva e individual. El artista John Pule, oriundo de Niue, describe sus pinturas como un registro de su propia vida y, a la vez, una evocación del océano; dos cosas que para él son básicamente lo mismo.

Tal como lo descubrieron los nueve artistas que constituyen esta exposición, la isla Raoul—en la región oceánica conocida como islas Kermadec, a 1.000 kilómetros al norte de Nueva Zelandia— fue la ubicación ideal para indagar en la relación entre seres humanos y océano, y para comenzar a contemplar el sobrecogedor y vital poderío del ambiente oceánico. Como alguna vez escribió Pablo Neruda: el Océano Pacífico es “el más ancho camino del planeta”. Entre la tierra con forma de

Mai te motu ko Kermadec mo Rapa nui

Ko haere'a a te motu ta'a to'a.

A roto i te vaikava pe he te tangata o te Ao. E irunga o te o one hio hio te va'e ana haere. He nuinui ena o te vaikava, te roa mo tu'u ki te roa motu, te ati e pangaha'a o te roa.

Mo te tangata o te ta'a to'a motu, te vaikava he me'e puai o raua. Te maohi henua ko John Pule o Niue. Ta'a 'peni paru he hoho'a o to ona ora ra'a, He hanga o ona ki te vaikava.

Te nga mana'u nei pe tu huru a. E pehe tikea hanga era e tu nga e iva maohi henua.

O roto i tu (haka tike'a tao'a o te motu Raoul. E i roto o te vaikava era o te motu ko Kermadec, e hoe tau tini (1000kl) roa a runga o Nueva Zelandia. E i ra roa i haka topa te mana'u o runga o te tangata ararua ko te vaikava. E he ha'a mata he tike'a, e he nga ro'a i te pu ai e ite nehe nehe o te moana nui. i papa'i ro (Pablo neruda) Te moana nui he ara hope'a o te a'ano i te Ao.

Todas las imágenes de la travesía a Kermadec, 2011 son de Jason O'Hara, excepto: arriba izquierda: miembro de la tripulación con sextante, HMNZS Otago y abajo derecha: John Pule en el puente, travesía a Kermadec de Bruce Foster

Seariders #1-9 2012
John Reynolds
marcador de óleo, acrílico y agua lluvia sobre tela
350 x 270mm

albatros del poeta y las islas de Nueva Zelandia (que en la mitología maorí se asemejan a un pez, una canoa y un ancla), el Océano Pacífico es una realidad compartida por los habitantes de sus costas orientales y occidentales, así como por los pueblos indígenas que han habitado durante siglos sus dispersas islas.

En mayo de 2011, los artistas que participaron en el proyecto “Kermadec” se hicieron a la mar desde el noreste de Nueva Zelandia y recalaron en la isla Raoul, antes de continuar al norte, hacia Tonga. El principal desafío que enfrentaron era crear obras que transmitieran la sensación de fascinación, misterio y exuberancia, no solo de la isla Raoul, sino del océano circundante. Durante cuatro días en el mar, Phil Dadson grabó sonidos e imágenes con su cámara de video. El resultado, *Pax*, intercala tomas del arrecife y de la isla con evocaciones de un mar incansable y agitado. Jason O’Hara fotografió extensiones similares del océano desde la cubierta del patrullero HMNZS Otago.

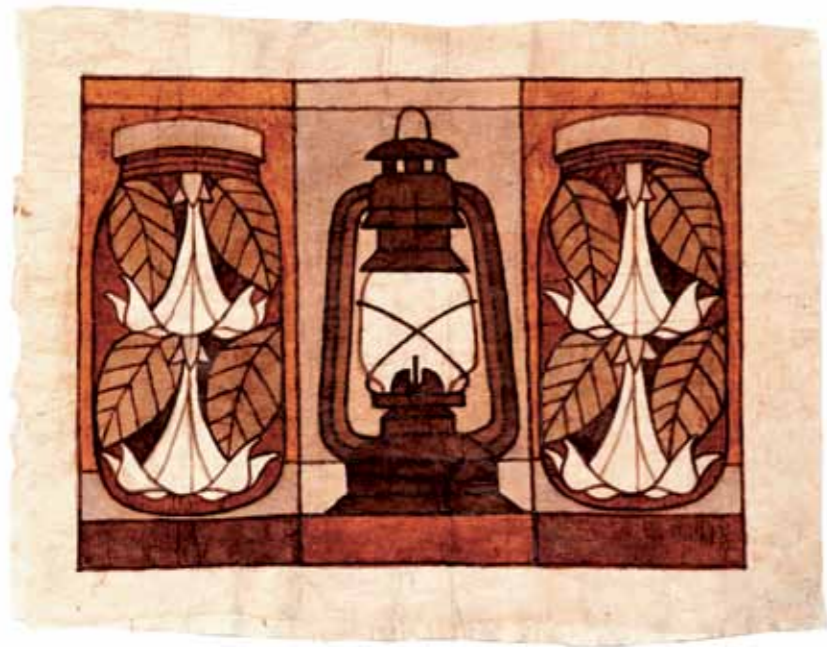
I runga i te Ao pe he manu rere (albatros) E ko i’a ko te nga motu era o Nueva Zelandia. E i roto o te a’amu tuai o te maori E tu’u ro a pehe ika o he vaka o he aka. Te moana nui e piriro’a ki te tangata ta’a to’a o te Ao. E ki te maohi nenua o te ta’a to’a motu.

I vai tu’u potu o te (2011) E iva maohi henua i oho ai mai runga o Nueva Zelandia ki motu Raoul e he noho e ki oti he u’i e haka ma’o ki Tonga. He noho ananake he mana’u pehe te huru e te hanga riva riva mo haka tike’a i te tau e i te pu ai e i to ona Hau ha’a. E mai runga o te motu ki roto i to ona vaikava nui nui. E ha mahana i roto i te vaikava a Phil Dadson i ha’a putu ai i te hoo’a ko ia ko te pongeha, *Pax*, E mo ui he tekea mai ko te papa ko ia ko te vave e pari pari roa. Jason O’Hara he to’o hoho’a o te vaikava mai runga o te pahi ko HMNZS Otago.

E haka piri te rau huru o te me’e tuai ki te me’e api o te maohi o Tonga. Te anga a Robin White e he haka ite pe nei e no atu. a Kermadec o Nueva Zelandia e tako’a e ai roa te here maohi tupuna ki Tonga.

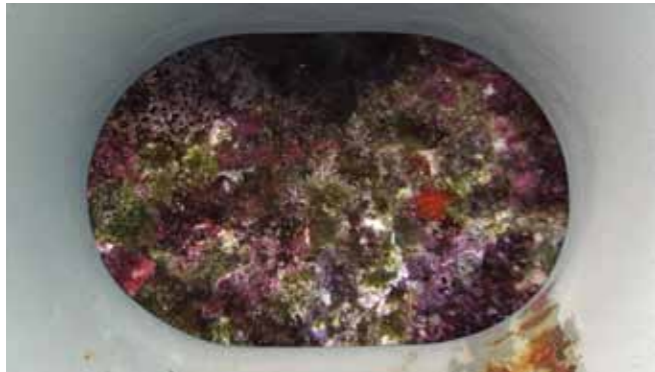
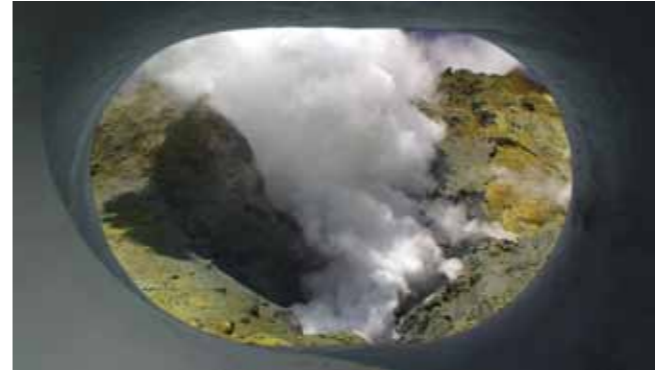
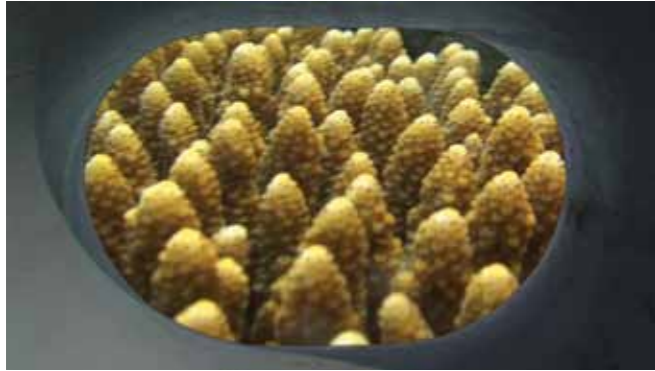
Invasive Species 2011
Bruce Foster

Denham Bay Takeaways 2011
Robin White
tinturas y papel hecho a mano
izquierda: 465 x 600mm, medio: 1010 x 560mm, derecha: 410 x 410mm

Fiona Hall, maohi o Adelaida, E ko noho 'a e ko ui'a i te o'one o te tangata i runga o te Ao. E ite kupenga o te pahi, e ite tinga'i ika. Te hanga a Bruce Foster o runga i te mana'u o te tangata e o runga i te rauhuru o te me'e. I runga o te hoho'a a John Pule o runga o te motu era ko Raoul e he tangata noho era i ira e koa no a. Elizabeth Thomson ta a ana anga e me'e papa'a mo haka tau e mo haka uira i ta ana anga. e a roto i te (microscopio) a na u'i.

Te anga a John Pule i paru i homai ai te rahi ra'a o te hoho'a he rau huru o te aringa varua o te Ao. E ko kau a e te tiare e te arero, e te raupa roroa, miro roroa. E tu'u roa a pehe huru o te manu ora o roto i te vai. *Raoul Island Wild Whale Survey*. E ta'oraha o te motu Raoul i tapa'o ai. Gregory O'Brien he himene mote taoraha ena e vari ena a te raua kona a muri o te henua era o Tonga. *Seariders* (terevaikava) A John Reynolds ta ana anga he paru i te hoho'a o te puoko o tu nag iva maohi era i roto i te moana nui (seariders).

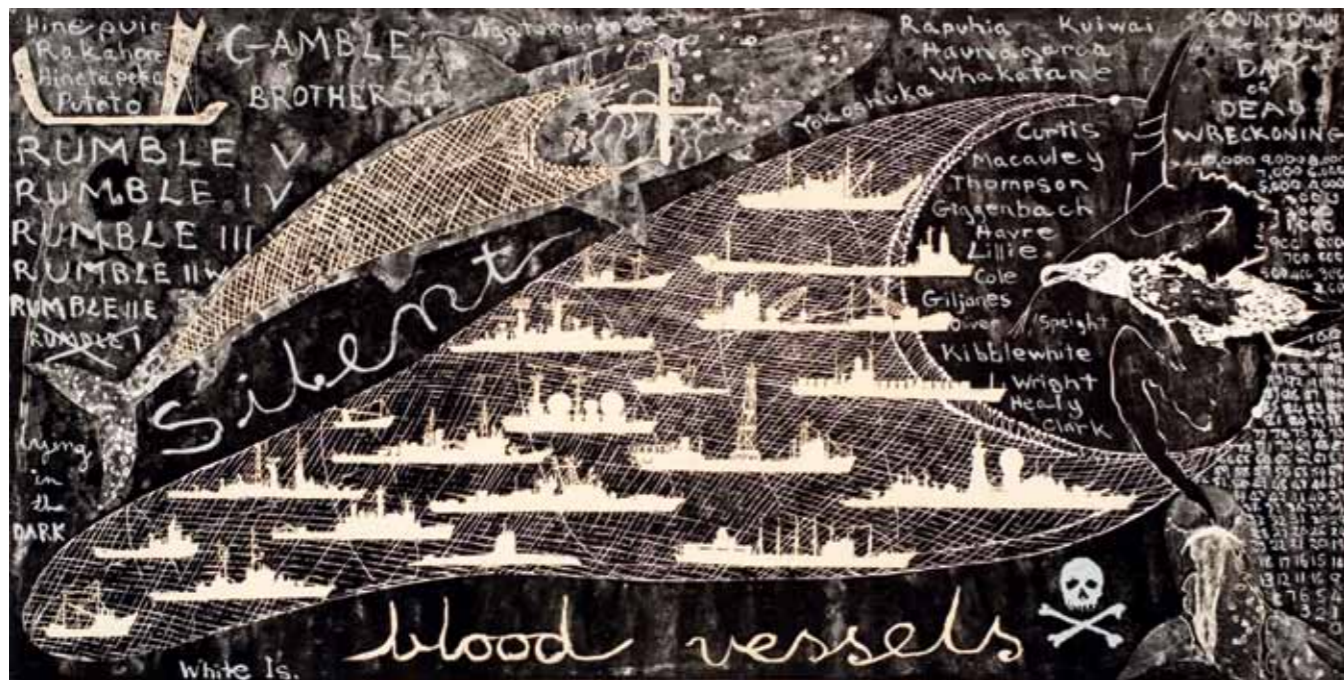

He ingoa va a'i e te muto'i vaikava haere irunga o te raua pahi. Te rahi ra'a o te me'e o te hoho'a o te puai o te anga nei ka haka tikea ena mo tatou ki te mana'u o te tangata mo runga i te tatou Ao nei. O runga i to tatou vaikava nui nei. Ko ia ko to ona hau ha'a nei mo te ao e mo tatou.

Pablo Neruda: I papa'iro mo Rapa nui. (pahe hare me'e ta'e angi angi) I te kona era o te vi'e haka unu u ki ta ana poki i runga o t e maea o te atua tupuna (makemake) o ira i roto i te haka tike'a nei ka u'i ena tatou i te mana'u tuai e i te mana'u api, i te moe varua, i te angi angi e i te ta'e angi.

A Rapa nui titika e noho ena ki motu era ko Raoul pe tu huru a te vaikava era Kermadek. Kona riva riva nei mo noho o tatou mo a'amu o runga i te here o tangata ara rua ko te vaikava. E mo hapa'o te tatou mau.

—Gregory O'Brien

Lying in the dark 2011
Fiona Hall
grabado y serigrafía
500 x 1000mm

Uniendo elementos y técnicas visuales de la cultura tradicional de Tonga con ideas y procesos del arte contemporáneo, la obra de Robin White pone de manifiesto un hecho fundamental: si bien las islas Kermadec son territorio de Nueva Zelanda, están vinculadas de muchas maneras con las islas de Tonga, ubicadas directamente hacia el norte. Fiona Hall, artista de Adelaida, se sintió particularmente impactada por los temas ambientales que planteó el viaje –de ahí las siniestras formas de los barcos en *Lying in the Dark* y las redes pesqueras que amenazan a albatros y peces. El trabajo de Bruce Foster también ahondó en la tirante relación entre humanidad y entorno natural, aunque en su fotografía de John Pule en la isla Raoul, naturaleza y humanidad logran un estado provisional de armonía. Aparte de crear escarapelas de zinc pintadas a mano, Elizabeth Thomson aplica tecnologías digitales y un laborioso proceso que utiliza mostacillas de vidrio para crear obras que resplandecen con las maravillas del mundo natural, tal como se ven con un microscopio o telescopio.

Sailing to Raoul 2012
John Pule y Gregory O'Brien
grabado en relieve
215 x 170mm

Raoul Island Whale Survey 2012
Gregory O'Brien
acrílico sobre madera, 300mm de diámetro

Right: Residencia en la tierra / Raoul Island Whale Survey 2011
Gregory O'Brien
acrílico sobre tela, 910 x 710mm

A Poem for the Kermadecs 2011
Gregory O'Brien
acrílico sobre tela, 450 x 530mm

Sunday Island 2011
Elizabeth Thomson
bronce, zinc, pigmento al óleo,
laca, vidrio artesanal, acrílico
sobre disco de madera
75-150mm de diámetro

Los cuadros de John Pule, como los poemas que escribió durante la travesía, están plagados de presencias fantasmales e imágenes oníricas; el mundo que evoca está lleno de flores y estambres, lenguas, ramas alargadas y hojas con formas aladas. De igual manera y a tono con las formas que toma la vida submarina y sobre el agua, *Raoul Island Whale Survey* de Gregory O'Brien, es un canto a la población de cetáceos que cada año migra desde los sitios de reproducción cerca de Tonga hacia el Océano Antártico. *Seariders* de John Reynolds, retrata las cabezas de los nueve artistas de "Kermadec" inundadas con el vertiginoso y vital azul del Pacífico. ("Searider" es el nombre que la Real Marina de Nueva Zelanda le da a un civil que viaja en una embarcación naval).

Con un abanico sorprendente de materiales y aproximaciones artísticas, las obras de esta exposición invitan al espectador a replantearse el mundo en que vivimos, con su vasto espacio oceánico, sus bellas y extrañas plantas, su historia natural y humana y los muchos mitos e historias que nos circundan. Tal como los

Crossing Series #1 2011
Jason O'Hara

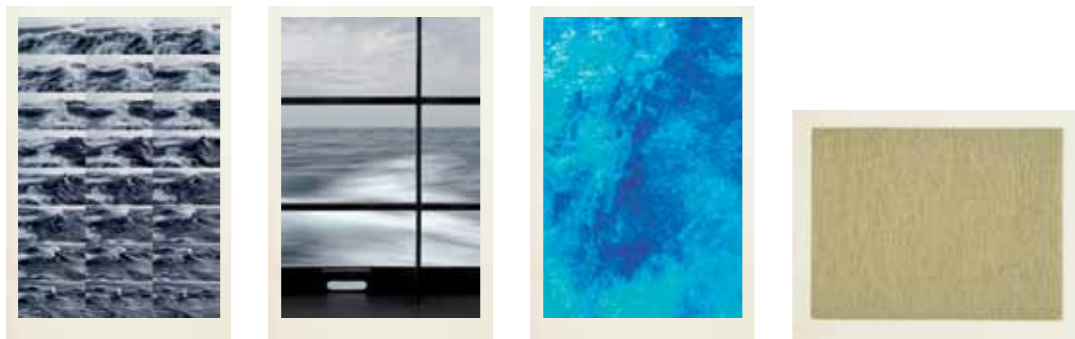
científicos nos ayudan a comprender cómo funciona la naturaleza, el arte puede ofrecer nuevas percepciones y entendimientos. El arte es capaz de atrapar las energías y emociones que habitan los lugares y de la gente que vive o transita por ahí.

Pablo Neruda describió a Rapa Nui como “taller de lo desconocido” donde “la mujer amamanta su nueva criatura sobre las mismas gradas que pisaron sus dioses”. En ese mismo sentido, esta exposición insinúa el pasado y el presente, lo mítico en concordia con lo real, lo desconocido junto con lo conocido. Puesto que Rapa Nui se ubica más o menos a la misma latitud que la isla Raoul y tiene mucho en común con la región de Kermadec, es un lugar apropiado para continuar conversando sobre la conexión entre humanidad y océano y la responsabilidad que nos cabe al respecto.

—Gregory O'Brien

Oneraki 2012
Robin White
tinturas y papel hecho a mano
2000 x 2600mm

Voyage to the Kermadecs 2011
 (arriba) Bruce Foster, Jason O'Hara, Elizabeth Thomson, John Reynolds
 (abajo) Gregory O'Brien, Fiona Hall, Phil Dadson, John Pule, Robin White
 grabados e impresiones digitales

La Planète Sauvage # 4: Lavinia 2009
 Elizabeth Thomson
 acrílico, resina epóxica transparente, esferas de vidrio,
 laca sobre disco de madera convexo
 750mmmm de diámetro

PHIL DADSON (Napier, Nueva Zelandia, 1946): artista sonoro y de nuevos medios cuya obra abarca videos, imaginería digital, instalaciones y performances.

BRUCE FOSTER (Whanganui, Nueva Zelandia, 1948): fotógrafo residente en Wellington que actualmente se dedica a las imágenes en movimiento.

FIONA HALL (Sidney, Australia, 1953): una de las artistas australianas contemporáneas más reconocidas a nivel internacional.

GREGORY O'BRIEN (Matamata, Nueva Zelandia, 1961): poeta, ensayista, pintor, antólogo y conservador residente en Wellington.

JASON O'HARA (Palmerston Norte, Nueva Zelandia, 1968): se desempeña en una amplia variedad de disciplinas, entre ellas fotografía, pintura, escultura y nuevos medios.

JOHN PUHIATAU PULE (Niue, 1962): ha representado a Nueva Zelandia y el Pacífico en numerosas exposiciones y acontecimientos artísticos en todo el mundo. También ha publicado dos novelas y recopilaciones de poemas.

JOHN REYNOLDS (Auckland, Nueva Zelandia, 1956): ha expuesto sus pinturas e instalaciones tanto en Nueva Zelandia como en el extranjero.

ELIZABETH THOMSON (Auckland, Nueva Zelandia, 1955): escultora y artista de instalaciones residente en Wellington; su obra tiene fuertes nexos con la biología, la física y otras áreas de la ciencia.

DAME ROBIN WHITE (Te Puke, Nueva Zelandia, 1946): una de las artistas visuales más destacadas de Nueva Zelandia. De ascendencia pakeha y maorí, White vivió durante 17 años en la isla de Tarawa, República de Kiribati, antes de regresar a Nueva Zelandia en 1999.

Exposición a cargo de Chris Cane y Gregory O'Brien.

Diseño de la publicación: Spencer Levine.

Editores de la publicación: Bronwen Golder y Gregory O'Brien.

Traducción al español: Irene Alvear.

Traducción al rapa nui: Simón Pakarati.

La propiedad intelectual de las obras pertenece a cada artista.

Publicado por Pew Environment Group, junio de 2012.

Más información: www.thekermadecs.org

PHIL DADSON (Napier, Nueva Zelandia, 1946): Te anga he a'aru e he hapa'o pongeha mo haka tike'a a roto i te haka tere tere hoho'a.

BRUCE FOSTER (Whanganui, Nueva Zelandia, 1948): Te anga he to'o hoho'a o Wellington e i angarina he to'o hoho'a o te me'e makenu.

FIONA HALL (Sidney, Australia, 1953): Te anga he maohi henua haka tike'a i te puai api o to ona kona ko Australia.

GREGORY O'BRIEN (Matamata, Nueva Zelandia, 1961): Te anga he papa'i mana'u, He paru peni, e he hapa'o i te mana'u e i te me'e tuai, e to ona kona noho i Wellington.

JASON O'HARA (Palmerston Norte, Nueva Zelandia, 1968): Te anga he rau huru o te rave'a e tako'a he hoho'a e he paru e he tarai.

JOHN PUHIATAU PULE (Niue, 1962): Te anga he ma'u a runga i te aringa o te maori e he haka tike'a i ta ana anga i roto i te porinetia o runga i te pauro me'e o makenu o te ao.

JOHN REYNOLDS (Auckland, Nueva Zelandia, 1956): Te anga he paru peni e ko haka tike'a a i ta ana anga i Nueva Zelandia e i te henua papa'a ta'a to'a.

ELIZABETH THOMSON (Auckland, Nueva Zelandia, 1955): Te anga he tarai rau huru me'e, e te puai o ta ana anga e oho ena a runga i te nako o te orara'a.

DAME ROBIN WHITE (Te Puke, Nueva Zelandia, 1946): Te anga he maohi haka tike'a anga mae'ha puai o Nueva Zelandia, to ona toto o pakeha e he maori, 17 matahiti i noho ai i te motu ko Tarawa o Kiribati, e i te matahiti 1999 i hoki ai ki Nueva Zelandia.