

**RODRIGO
VALENZUELA
VIDEO WORKS**

University Art Museum
University at Albany

January 25 - April 2, 2022

Rodrigo Valenzuela

El Sísifo, 2015

Video, 11:02; color, sound

Courtesy of the artist

Prole, 2015

Video, 08:47; color, sound

Courtesy of the artist

Throughout his body of work, multidisciplinary artist Rodrigo Valenzuela gives visibility to unseen labor. A former day laborer in landscaping, construction, and other sectors, Valenzuela frequently draws an analogy between soccer goalkeepers and his former job on an overnight cleaning crew in office buildings: both goalies and the cleaners are invisible until something goes wrong—the opposing team scores; a trash can is left unemptied. In the two videos on view here, *El Sísifo* and *Prole*, sports continue to provide a backdrop for investigating issues of race, labor, solidarity, and workers' agency.

Indoor soccer leagues were a place of comradery and belonging for Valenzuela and other working migrant youth (and also for artist Ronny Quevedo, whose exhibition *offside* is concurrently on view). Additionally, the leagues became sites for consciousness-raising and collective thinking. These experiences inform the video *Prole*, in which Valenzuela has gathered several immigrant workers together to engage in two unscripted activities: indoor soccer and a discussion of worker unionization. One of the prominent voices in *Prole's* discussion, Nacho, is skeptical of unions; he prides himself on his individual labor, declaring that he “works like an American.” His experience having lived in communist Cuba is different than that of the other members of the group, who have migrated from other countries.

As for Valenzuela's own background, he is the son of a Chilean labor organizer, and the video's title “prole” means “offspring” in Spanish. It is also the Latin root of “proletariat,” or “the working class”, and in Chile can be used both in a derogatory manner by the privileged against the working class and as proud affirmation of class identity when spoken by a worker.

In *El Sísifo* (2015), three voices speak about their Sisyphean commitment to their work while a split screen shows a man drawing diagrams on a chalkboard on the left and a crew cleaning a stadium post-game on the right. The first voice is that of Bear Bryant (b. Arkansas, United States, 1913-1983), legendary 25-year head coach of the University of Alabama's football team, giving a motivational speech to new players. The last voice is National Football League player and two-time Super Bowl champion Ray Lewis (b. Florida, United States, 1975), delivering a pep talk

on effort and brotherhood to the players at his alma mater, the University of Miami. Between Bryant and Lewis, one of the cleaners tell his story of migrating to the United States for work, declaring that he is not ashamed of his labor and is willing to work hard at whatever he has to do.

The video slightly misleads the viewer. While listening to Bryant and Lewis's voiceovers, we might assume the man on the left is drawing football plays on the chalkboard. In fact, he is drawing the strategies that he and his crew use to clean the stadium, a plan that involves teamwork and choreography analogous to game play.

Both videos offer a validation of the unseen labor behind the spectacles of sports and capitalism. With their intersection between personal voices and the politics of labor, capitalism, and collective action, they invite critical reflection on how labor is regarded in U.S. society and the effect that status has on real lives.

—Robert R. Shane, PhD, Curatorial Consultant

A lo largo de su obra, el artista multidisciplinario Rodrigo Valenzuela da visibilidad al trabajo invisible. Valenzuela, que trabajó en paisajismo, construcción y otros sectores, frecuentemente establece una analogía entre arqueros de fútbol y su antiguo trabajo como miembro de un equipo de limpieza en edificios de oficinas: tanto los arqueros como los limpiadores son invisibles hasta que algo sale mal: el rival anota un gol; un basurero se deja lleno. En los dos videos expuestos aquí, *El Sísifo* y *Prole*, los deportes siguen brindando un contexto para investigar cuestiones de raza, trabajo, solidaridad y poder de los trabajadores.

Las ligas de fútbol sala fueron un lugar de camaradería y pertenencia para Valenzuela y otros jóvenes trabajadores migrantes (y también para el artista Ronny Quevedo, cuya exposición *offside* está expuesta simultáneamente). Además, las ligas se convierten en lugares de sensibilización y pensamiento colectivo. El video *Prole* se inspira en estas experiencias, en las cuales Valenzuela ha reunido varios obreros inmigrantes para participar en dos actividades improvisadas: fútbol sala y una conversación sobre el sindicalismo. Nacho, una de las voces destacadas en la conversación de *Prole*, se muestra escéptico sobre los sindicatos; se enorgullece de su trabajo individual, diciendo que él “trabaja como un estadounidense”. Su experiencia, al haber vivido en la Cuba comunista, es distinta a la de los otros miembros del grupo que migraron de otros países.

En cuanto al origen de Valenzuela, es el hijo de un sindicalista chileno, y “prole”, el título del video, también significa “conjunto de hijos” en español. Además es la raíz latina de “proletario”, es decir, “la clase obrera”, y en Chile es utilizado tanto de manera despectiva por los privilegiados contra la clase obrera, como una afirmación orgullosa de identidad de clase cuando lo pronuncia un trabajador.

En *El Sísifo* (2015), tres voces hablan sobre su compromiso, como el de Sísifo, a su trabajo, mientras que una pantalla dividida muestra un hombre dibujando esquemas sobre una pizarra a la izquierda y un equipo limpiando un estadio después de un partido a la derecha. La primera voz es la de Bear Bryant (nacido en Arkansas, EE.UU., 1913-1983), que fue por veinticinco años el legendario entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Alabama, dando un discurso motivador a unos nuevos jugadores. La última voz es la del jugador de la liga nacional de fútbol americano y dos veces

ganador del Super Bowl Ray Lewis (nacido en la Florida, EE.UU., 1975) dando una charla sobre el trabajo duro y la hermandad de los jugadores de su alma mater, la Universidad de Miami. Entre Bryant y Lewis, uno de los limpiadores cuenta su historia de emigrar a los Estados Unidos por trabajo, declarando que no se avergüenza de su trabajo y que está dispuesto a trabajar duro en cualquier cosa que tenga que hacer.

El video resulta algo engañoso para el espectador. Mientras escuchamos a Bryan y Lewis narrar, se supone que el hombre a la izquierda está dibujando una jugada de fútbol americano sobre la pizarra. En realidad, está dibujando las estrategias que él y su equipo utilizan para limpiar el estadio, un plan que implica trabajar en equipo y una coreografía parecida a un juego.

Ambos videos validan el trabajo invisible detrás de los espectáculos deportivos y el capitalismo. Con su intersección entre las voces íntimas y las políticas del trabajo, el capitalismo y la acción colectiva, los videos invitan a reflexiones críticas sobre cómo se estima la labor en la sociedad estadounidense y el efecto que ese estatus tiene sobre vidas reales.

—Robert R. Shane, PhD, Curatorial Consultant

—Translation by Néstor Pastor

About the Artist

Born in 1982 in Santiago, Chile. Lives and works in Los Angeles, California.

Selected solo exhibitions include Galería Patricia Ready, Santiago, Chile (2020); *Stature* at Asya Geisberg Gallery in New York, New York (2020); *Journeyman* at Klowden Mann in Culver City, California (2020); *Screen Series: Rodrigo Valenzuela* at the New Museum in New York, New York (2019); *Lay of the Land: Rodrigo Valenzuela* at Santa Cruz Museum of Art & History in California (2018); *American-type* at Orange County Museum of Art in Santa Ana, California (2018); and *Labor Standards* at Portland Art Museum in Portland, Oregon (2018).

Selected group exhibitions include *The Warmth of Other Suns: Stories of Global Displacement* at Phillips Collection (in partnership with the New Museum in New York) in Washington, D.C. (2019); *Monarchs: Brown and Native Contemporary Artists in the Path of the Butterfly* at the Museum of Contemporary Art North Miami, Florida (2018); and *Where Do We Stand?* at The Drawing Center in New York, New York (2017).

Valenzuela is recipient of a Guggenheim Fellowship Award (2021), Smithsonian Artist Research Fellowship (2021), Joan Mitchell Painters & Sculptors Grant (2017), Open Sessions Artist at The Drawing Center (2016-2017), and an Art Matters Foundation Grant (2016).

Valenzuela received an M.F.A. from the University of Washington in Seattle, Washington in 2012, a B.A. from The Evergreen State College in Olympia, Washington in 2010, and a B.F.A. from the University of Chile in Santiago, Chile in 2004.

Support for the University Art Museum exhibitions and programs is provided by The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, the Office of the President, Office of the Provost, The University at Albany Foundation, the University Auxiliary Services at Albany, the Robin Kanson Lewis '70 Exhibition Endowment Fund, and the Jack and Gertrude Horan Memorial Endowment Fund for Student Outreach.