

Simón Vega and his artifacts of survival: creations from the *third world*

POR / BY X
Josseline Pinto
Guatemala City, Guatemala

In the so-called *third world*, human life is permeated by a feeling of general emergency. Not only due to the fragility of social structures, but also due to the ongoing notion of rapidly “emerging” from adverse situations. Such a sense of emergency generates a particular type of ingenuity driven by necessity; a creative ingenuity that proposes functional solutions, and which is continually an engineer of survival. Therefore it can be assumed that creative processes from the *third world* can be an adopted posture and not an imposition resulting from the limited resources. It can be a way of dealing with identity so that precariousness is taken as a starting point for the creation of its own systems and local responses to existing problems. This engineering of survival can be seen in the presence of temporary food stands on sidewalks as well as street markets delineated by tablecloths, alternative systems of transportation, local stores covered with provisional advertising as well as in ephemeral architectures which has stemmed from navigating resistance and from necessity itself. For

En el llamado *tercer mundo* se vive con un sentimiento general de emergencia. No solo por la fragilidad de todas sus estructuras, sino también por la noción constante de estar “emergiendo” con gran rapidez de situaciones adversas. Esa emergencia se da a través de un cierto tipo de ingenio impulsado por la necesidad; un ingenio creativo que propone soluciones funcionales, pero que no deja de ser una ingeniería de supervivencia. Por eso, asumir los procesos creativos desde el *tercer mundo* puede ser una postura adoptada, más que una imposición condicionada por la limitación de los recursos; puede ser una forma de encarar la identidad que toma la propia precariedad como punto de partida para la creación de sistemas propios y respuestas locales a problemáticas existentes. Con esta ingeniería de la supervivencia pueden describirse puestos de comida provisionales en las banquetas de la calle, mercados ambulantes delimitados por manteles, sistemas de transporte alternativos, tiendas de barrio tapizadas de publicidad y arquitecturas provisionales que son producto de la resistencia y el ingenio, así como

How would you build a robot, a satellite or a computer using resources from the third world? In his series, Tropical Space Projects, Vega proposes deeper questions by constructing and designing machinery devised both by the NASA and the Soviet Space Program, using resources inspired by the environment of El Salvador.

¿Cómo se construiría un robot, un satélite, una computadora con los recursos del tercer mundo? Vega propone una pregunta más interesante en su serie Tropical Space Proyectos, al construir y diseñar maquinaria ideada por la NASA y el Programa Espacial Soviético, con recursos inspirados en el entorno marginal de El Salvador.

the artist Simón Vega (San Salvador, 1972), the *third world* is equally an identity of resistance and a mechanism of doing—although in rooted in the same conflict— and is characterized by the proposition of a never static, intense creative force.

también de la necesidad. Para el artista salvadoreño Simón Vega (San Salvador, 1972), el *tercer mundo* es también una identidad de resistencia y un mecanismo del hacer, que si bien se enuncia desde el conflicto, se caracteriza por proponer una intensa fuerza creativa que no es nunca estática.

Cuban artist and essayist Ernesto Oroza refers to a similar condition in his research project “Architecture of Necessity”, which outlines a concept that “besides enunciating an architecture that is sincere and corresponding to human needs, was clarified as a method to apportion and analyze the problem of necessity, its awareness at the social and individual level and the essential role of this awareness in

El artista y ensayista cubano Ernesto Oroza se refiere a una condición similar en su planteamiento de la “Arquitectura de la Necesidad”, un concepto que “además de enunciar una arquitectura sincera y correspondiente con las necesidades humanas, se aclaró como un método para desglosar y analizar la problemática de la necesidad, su conciencia a nivel social e individual y el rol esencial de esta conciencia en

Simón Vega. *Palm 3 World Station*, 2018
49,2 x 164 ft. Photography Heinz Köbernik, courtesy of the artist
15 x 50 mt. Fotografía Heinz Köbernik, cortesía del artista.

Simón Vega. *Palm 3 World Station*, 2018
49,2 x 164 ft. Photography Heinz Köbernik, courtesy of the artist
15 x 50 mt. Fotografía Heinz Köbernik, cortesía del artista.

the development of any productive phenomenon or self-sufficient management.”¹ This architecture of necessity specifically refers to the Cuban context during the “Special Period”, a crisis that forced Cubans to invent their own architectural typologies and structures to solve their shortcomings. The architecture of necessity, says Oroza, “opens the discussion about necessity, popular creativity and resistance.”²

In the same way, Simón Vega’s sculptural installations are inspired by his birth place, where precarious architecture also speak to a concept of temporality in the region, where the population is ready to pack their belongings and leave, while remaining forever rooted in their culture. What would the technology for such a provisional site be? How would you build a robot, a satellite or a computer using resources from the *third world*? In his series, *Tropical Space Projects*, Vega proposes deeper questions by constructing and designing machinery devised both by the NASA and the Soviet

el desenvolvimiento de cualquier fenómeno productivo o de gestión autosuficiente”¹. Esta arquitectura de la necesidad se refiere específicamente al contexto de Cuba durante el “Período Especial”, crisis que obligó a los cubanos a inventar tipologías de arquitectura propias y estructuras para solventar sus carencias. La arquitectura de la necesidad, dice Oroza, “abre la discusión sobre necesidad, creatividad popular y resistencia”².

De la misma manera, las estructuras de Simón Vega están inspiradas en su lugar de origen, cuyas arquitecturas precarias hablan también de un concepto de región provisional, donde la población está lista para empacar sus cosas y marcharse, pero por siempre enraizada a su cultura. ¿Cómo sería la tecnología desde un sitio provisional como este? ¿Cómo se construiría un robot, un satélite, una computadora con los recursos del *tercer mundo*? Vega propone un planteamiento más interesante en su serie *Tropical Space Proyectos*, al construir y diseñar maquinaria ideada por la

1. Oroza, E. (2006). Declaration of Necessity. For an Architecture of the Necessity. Architecture of the Necessity. From <http://architectureofnecessity.com/declaracion-de-necesidad/>

2. Weiss, J. Z. (2018). Belief in the Potential Object: Technological Disobedience in Cuba. WALKER ART. From <https://walkerart.org/magazine/ernesto-oroza-technological-disobedience-cuba>

1. Oroza, E. (2006). Declaración de Necesidad. Por una Arquitectura de la Necesidad y la Desobediencia. Arquitectura de la necesidad. Obtenido de <http://architectureofnecessity.com/declaracion-de-necesidad/>

2. Weiss, J. Z. (2018). Belief in the Potential Object: Technological Disobedience in Cuba. WALKER ART. Obtenido de <https://walkerart.org/magazine/ernesto-oroza-technological-disobedience-cuba>

Space Program, using resources inspired by the precarious environment of El Salvador. The relationship of both contexts is explored through references to the “Space Race” and thus to the Cold War— linked to Central America as both governments had financed civil wars in the region and instigated political and military interventions causing democratic destabilization. The above resulted in thousands of people disappearing, military dictatorships, and in inevitable displacement and poverty. Thus, Vega’s space machines become a symbol of this predicament, and an ideal reference, using humor and parody to highlight the difference of resources, aesthetics and dreams between a *first world* eager for more power and a *third world* impelled to survive. The most effective evocation for Vega is the ironic contrast between advanced technology and improvisation, between history and present, precariousness, development and subsistence. So, how do these polarizations, which operate in a set of hegemonic situations, work together?

For the 2018 Coachella Music Festival in Indio, California, Vega produced his most ambitious project to date: *Palm 3 World Station*, a smaller-scale replica of the Mir Space Station, which was built in modules by the USSR between 1986 and 1996. Vega’s installation measured on land 15 meters high and 50 meters long on land and was assembled into

NASA y el Programa Espacial Soviético, con recursos inspirados en el entorno marginal de El Salvador. La relación de ambos contextos se da a través de la alusión a la “Carrera Espacial” y por ende a la Guerra Fría, que está vinculada a Centroamérica, ya que ambos gobiernos tuvieron intervenciones políticas y militares que generaron procesos de desestabilización democrática y financiaron las guerras civiles en la región centroamericana. Los efectos de esos conflictos son miles de desaparecidos, dictaduras militares, y por supuesto desplazamientos y pobreza. Las máquinas espaciales son entonces un símbolo de la propia causa y el perfecto elemento para referirse, desde el humor y la parodia, al choque de recursos, estéticas y sueños entre un *primer mundo* deseoso de más poder y un *tercer mundo* impelido a sobrevivir. La evocación más efectiva para Vega es el llamado irónico al contraste entre tecnología avanzada y de improvisación, entre historia y presente, precariedad, desarrollo y subsistencia. ¿Pero cómo funcionan juntas estas polarizaciones que aun en conjunto entablan situaciones hegemónicas?

Para el Festival Musical Coachella 2018 en Indio, California, Vega produjo su proyecto más ambicioso: *Palm 3 World Station*, una réplica a escala menor de la Estación Espacial Mir construida en módulos por la URSS entre 1986 y 1996. La instalación de Vega medía en tierra 15 metros de altura y 50 metros de largo y fue ensamblada en 30 módulos

Simón Vega. *Palm 3 World Station*, 2018
49,2 x 164 ft. Photography Heinz Köbernik, courtesy of the artist
15 x 50 mt. Fotografía Heinz Köbernik, cortesía del artista.

Simón Vega. *Palm 3 World Station*, 2018
49,2 x 164 ft. Photography Heinz Köbernik, courtesy of the artist
15 x 50 mt. Fotografía Heinz Köbernik, cortesía del artista.

30 modules based on the original 7. It was built with wooden structures lined with found materials, corroded blades, tablecloth panels, plastic, wooden boxes, plants, hammocks, scrap metal, and everything that would shape the environment of a settlement, a scrap yard, a colony, or a market of this so-called *third world*. In addition, the sculpture appeared to be inhabited throughout its structure with superimposed signs advertising food stalls, shops, informal businesses, and illuminated windows created the appearance of turned-on televisions inside, as if it were a living colony. *Palm 3 World Station* is a historical reference

The most effective evocation for Vega is the ironic contrast between advanced technology and improvisation, between history and present, precariousness, development and subsistence.

reconstructed in the present that questions the future, an imagined utopia from a dystopian reality. It is a fictitious reinterpretation of one of the most ambitious space engineering projects simulating a context of precarious existing resources mixed with a bustling capacity for ingenuity.

Precariousness not only refers to scarcity or lack of resources; it also refers to what is uncertain and risky, such as the future. In this context, Simón Vega works with precariousness from an assumed political position, and reflects on its presence within the landscape. He does this to create a parody of an "emerging" *third world* and take ownership of the implications of establishing a practice and naming oneself as being from, a precarious context of survival ■

Simón Vega. *Palm 3 World Station*, 2018
49,2 x 164 ft. Photography Heinz Köbernik, courtesy of the artist
15 x 50 mt. Fotografía Heinz Köbernik, cortesía del artista.

basados en los 7 originales. Fue construida con estructuras de madera forradas con materiales encontrados, láminas corroídas, paneles de manteles, plástico, cajas de madera, plantas, hamacas, chatarra, y todo lo que conformaría el entorno de un asentamiento, una chatarrera, una colonia, o un mercado de este llamado *tercer mundo*. Además, la escultura simulaba estar habitada y a lo largo de toda su estructura, letreros sobrepuestos anunciaban puestos de comida, tiendas, pupuserías, negocios informales, y ventanas iluminadas creaban la apariencia de televisores encendidos en el interior, como si se tratase de una colonia viva. *Palm 3*

La evocación más efectiva para Vega es el llamado irónico al contraste entre tecnología avanzada y de improvisación, entre historia y presente, precariedad, desarrollo y subsistencia.

World Station es una referencia histórica reconstruida en el presente que se pregunta por el futuro, una utopía imaginada desde la realidad distópica. Es la reinterpretación ficticia de uno de los proyectos más ambiciosos de la ingeniería espacial simulando un contexto en el que los recursos existentes son precarios, pero la capacidad de ingenio desbordante.

La precariedad no solo se refiere a la escasez o la falta de recursos, se refiere también a aquello que es incierto y arriesgado, como el futuro. Así Simón Vega trabaja sobre esta precariedad desde una postura política asumida y reflexiona sobre el paisaje y las condiciones de su contexto, para potenciar una parodia de la exotización del *tercer mundo* y de las implicaciones de los impactos que supone el instaurar una práctica y nombrarse desde un contexto precario de sobrevivencia ■