

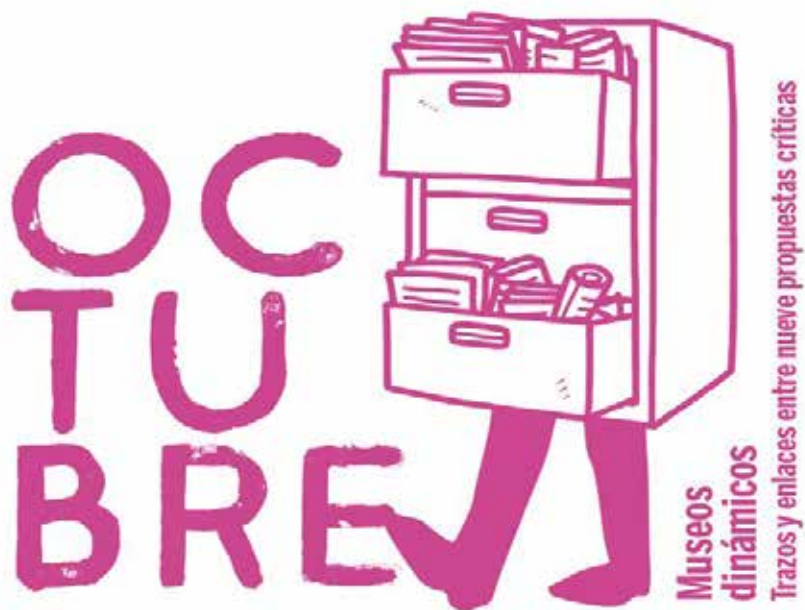
L'Hoxa

internacionART

"estado profundo del arte hoy"

TEORÉTICA:
Museos Dinámicos
Dynamic Museums

Foto de la cubierta: Juan Manuel de la Rosa, Sin título. Escultura-libro de viaje, 2006. Caja con escultura de madera y hoja de oro, libro desplegable en papel hecho a mano intervenido con acuarela.

L' Hoxa
internaciónART
"estado profundo del arte hoy"

TEORÉTICA:
Museos Dinámicos
Dynamic Museums

Museos Dinámicos: Encadenamientos Críticos

Teorética exhibe a partir del pasado 19 de octubre 2023 “Museos Dinámicos: Trazos y Enlaces entre nueve propuestas críticas”, curada por la mexicana Natalia de la Rosa, acercamiento que activa esta reflexión.

En tanto son activaciones críticas apuestan a ir más allá del acto de exponer, implican perderse entre los vericuetos de las teorías resignificadas por las tensiones sociales, económicas, políticas, focalizadas en el ejercicio creativo de artistas que se involucran con la realidad propia u otras instancias de la región.

Museos dinámicos

La muestra se estructura en cuatro salas, cada una con su propia dinámica y comprensión del fenómeno creativo: Museos Comunitarios, categorización que atañe a las experiencias del Museo Comunitario y Club de Lectura Sierra Hermosa (Zacatecas, México), fundado en el año 2000 por Juan Manuel de la Rosa. La segunda aproximación titulada Antimuseos, cuestionan la herencia de la oficialidad con el Museo de Pobre & Trabajador de Rolando Castellón y Luis Fernando Quirós; además el Museo de Historia Artificial de José Rosales.

En la categoría de Museos del Sitio incluye las investigaciones de la connacional Diana Barquero con sus estudios a los humedales y la erosión que provocan las piñeras en la zona sur del país, en diálogo con otras experiencias mexicanas del Museo de Cherán, con el colectivo Cherani de la región michoacana.

Nuevas Musealidades analiza el trabajo del Archivo de piedras robadas de Bea Millón, Roberto de la Rosa, Rosa Isela y el Observatorio Zacatecano de Minería; además de las experiencias en Sonora por Miguel Fernández de Castro, Natalia Mendoza Rockwell y el Ejido el Bajío; con las reflexiones teóricas y artísticas de Yohanna M. Roa.

¿Qué me queda?

Deduzco que importa crear lazos mediando estas prácticas, que estimulen a compartir frutos de las manifestaciones del acto artístico para descolonizar del arte, sentir el valor del suelo observando los carismas de esta bio/cultura mesoamericana.

Quizás mi involucramiento me lleva a intentar esclarecer los valores, nexos y procesos para producir y/o exponer, documentar, archivar arte contemporáneo en un medio o sociedad tan cambiante y de ajustados presupuestos.

Pensar en el museo como una obra en sí misma; como una propuesta crítica al observar la cultura oficial y desde la llanura de la contracultura, o de un No Lugar de las teorías de Marc Augé, con presencia en las redes y virtualidad.

En esta perspectiva enlazar espacios de otros territorios culturales motiva a dialogar acerca del significado del objeto del arte, del artefacto portador: debatir sobre las maneras actuales de coleccionar ante las fluctuaciones del sentido de conservar, proteger, de las metodologías para ver el arte de estos tiempos como una oportunidad y, como se dijo, desde la periferia más absoluta, ahí donde se cuece la infranqueable guerra a la cual sobrevivir cada día.

Naturaleza de la experiencia

Palpar nuestra sensibilidad, posturas, programas, saberes que, en tanto arte, fruto de la investigación y de vivir las métricas del tiempo, se comportan como armas de doble filo: nos enseñan, deleitan o cuestionan, pero a la vez, clavan el aguijón de la incertidumbre.

Creo (y esta es mi percepción de participante en la exhibición) que lo importante de lo exhibido es crear una red o encadenamiento, que se haga real el título de esta propuesta: "Trazos y Enlaces", y rehuir a ser agentes silenciosos asumiendo una postura complaciente con los sistemas criticados.

El borde entre la oficialidad y la marginalidad implica tan solo un paso, un museo de la periferia o antimuseo como lo denomina la curadora implica trabajar sin presupuestos, sin asistentes, sin equipos, sin transporte, solo se tiene un espacio dentro de la precariedad, pero confiando en potenciar el arte con conciencia social, capaz de repercutir en las problemáticas.

Se trata de superar barreras mentales, que las inventamos debido a veces a la pereza, a la falta de oportunidades, a la trabazón burocrática, pero si estamos dispuestos a la disruptiva de esas limitantes, se puede alcanzar la existencia y persistencia de estos u otros museos o No museos.

Inauguración el 19 de octubre 2023 con las palabras de la curadora Natalia de la Rosa, acompañada por Paula Piedra directoras de Teorética u escucha el artista Giacomo Coghi

Dynamic Museums: Critical Linkages

From October 19, 2023, Teorética exhibits “Dynamic Museums: Traces and Links between Nine Critical Proposals”, curated by the Mexican Natalia de la Rosa, an approach that activates this reflection.

Insofar as they are critical activations, they bet on going beyond the act of exhibiting, they imply getting lost among the twists and turns of theories resignified by social, economic, and political tensions, focused on the creative exercise of artists who get involved with their own reality or other instances of the region.

Dynamic Museums

The exhibition is structured in four rooms, each with its own dynamics and understanding of the creative phenomenon: Community Museums, a categorization that concerns the experiences of the Sierra Hermosa Community Museum and Reading Club (Zacatecas, Mexico), founded in 2000 by Juan Manuel de la Rosa.

The second approach, entitled Antimuseos, questions the legacy of officialdom with the Museum of the Poor & Worker by Rolando Castellón and Luis Fernando Quirós; as well as the José Rosales Museum of Artificial History.

In the category of Site Museums, it includes the research of the compatriot Diana Barquero with her studies of the wetlands and the erosion caused by the pineapple plantations in the southern part of the country, in dialogue with other Mexican experiences of the Museum of Cherán, with the Cherani collective of the Michoacan region.

New Museums analyzes the work of the Archive of Stolen Stones of Bea Millón, Roberto de la Rosa, Rosa Isela and the Zacatecan Mining Observatory; in addition to the experiences in Sonora by Miguel Fernández de Castro, Natalia Mendoza Rockwell and the Ejido el Bajío; with the theoretical and artistic reflections of Y ohanna M. Roa.

What do I have left?

I deduce that it is important to create ties through these practices, which stimulate the sharing of fruits of the manifestations of the

artistic act in order to decolonize art, to feel the value of the soil by observing the charisms of this Mesoamerican bio/culture.

Perhaps my involvement leads me to try to clarify the values, links and processes to produce and/or exhibit, document, archive contemporary art in such a changing medium or society with tight budgets.

Think of the museum as a work in itself; as a critical proposal when observing the official culture and from the plain of the counterculture, or of a Non-Place of Marc Augé's theories, with presence in the networks and virtuality.

In this perspective, linking spaces of other cultural territories motivates us to dialogue about the meaning of the art object, of the bearer artifact: to debate about the current ways of collecting in the face of the fluctuations of the sense of conserving, protecting, of the methodologies to see the art of these times as an opportunity and, as said, from the most absolute periphery, there where the insurmountable war is brewing to survive every day.

Nature of the experience

To feel our sensitivity, postures, programs, knowledge that, as art, the result of research and living the metrics of time, behave like double-edged swords: they teach, delight or question us, but at the same time, they nail the sting of uncertainty.

I believe (and this is my perception as a participant in the exhibition) that the important thing about what is exhibited is to create a network or chain, that the title of this proposal becomes real: "Traces and Links", and to avoid being silent agents by assuming a complacent stance with the criticized systems.

The border between officialdom and marginality implies only one step, a museum of the periphery or anti-museum as the curator calls it implies working without budgets, without assistants, without equipment, without transport, you only have a space within precariousness, but trusting in promoting art with social awareness, capable of having an impact on problems.

It is about overcoming mental barriers, which we invent sometimes due to laziness, lack of opportunities, bureaucratic obstacles, but if we are willing to disrupt these limitations, the existence and persistence of these or other museums or non-museums can be achieved.

“Dynamic Museums: Traces and Links”

By Peter Foley

The exhibition “Dynamic Museums: Traces and Links” at Teoretica strongly lives up to its name, forging connections between marginalized artists while linking their work to broader social issues through our perceptions about what a museum is or should be. As the title suggests, the art on display operates as a double-edged sword - unsettling viewers while expanding awareness. The uncertainty provoked is an insight in itself. The Arts as a double-edged sword: they teach, delight and question us, but can also sting us with uncertainty. “Traces and Links” avoids silent complicity with laissez-faire bureaucratic systems by assuming a questioning posture.

The line between officialdom and marginality is gossamer thin. This “museum of the periphery” or “anti-museum,” as the curator terms it, means operating sans budgets, staff, gear or transport—just a precarious space. But it has faith in fomenting socially aware art that impacts issues.

It’s about breaking mental barriers, which we erect owing to laziness, scarce opportunities and bureaucratic hurdles. But by disrupting these limits, the existence and persistence of these counter-culture museums can thrive. The art here overturns assumptions, interlinks experiences, and reforms perspectives. It navigates uncertainty not as an end, but a beginning. For once certainty dissolves, fresh possibilities emerge. By tracing society’s threads and fringes, the anti-museum stays true to its creed: art and periphery speak to one another. Through its traces we weave new links.

pf

“Museos Dinámicos: Trazos y Enlaces

Por Peter Foley

La exposición “Museos dinámicos: huellas y vínculos” en Teoretica hace honor a su nombre, forjando conexiones entre artistas marginados al tiempo que vincula su trabajo con problemas sociales más amplios a través de nuestras percepciones sobre lo que es o debería ser un museo. Como sugiere el título, el arte en exhibición funciona como un arma de doble filo: inquietar a los espectadores al tiempo que expande la conciencia. La incertidumbre provocada es una intuición en sí misma. Las Artes como arma de doble filo: nos enseñan, nos deleitan y nos interpelan, pero también pueden picarnos con la incertidumbre. “Traces and Links” evita la complicidad silenciosa con los sistemas burocráticos del *laissez-faire* asumiendo una postura cuestionadora.

La línea entre la oficialidad y la marginalidad es muy delgada. Este “museo de la periferia” o “anti-museo”, como lo denomina la curadora, significa operar sin presupuestos, personal, equipo o transporte, solo un espacio precario. Pero tiene fe en fomentar el arte con conciencia social que impacta en los problemas.

Se trata de romper las barreras mentales, que erigimos debido a la pereza, las escasas oportunidades y las trabas burocráticas. Pero al trastocar estos límites, la existencia y persistencia de estos museos contraculturales puede prosperar. El arte aquí anula suposiciones, entrelaza experiencias y reforma perspectivas. Navega por la incertidumbre no como un fin, sino como un comienzo. Porque una vez que la certeza se disuelve, surgen nuevas posibilidades. Al trazar los hilos y los márgenes de la sociedad, el antimuseo se mantiene fiel a su credo: el arte y la periferia se hablan. A través de sus huellas tejemos nuevos vínculos.

Sala 1 Museos Comunitarios
Room 1 Community Museums

Josué Mejía, El Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa. XX años, 2020. Lápices de color sobre papel.

*Juan Manuel de la Rosa
y Gabriela Gamez, Sin
título, 2019
Textil de lana y cochinilla
en color rojo y blanco.
Juan Manuel de la Rosa
y Gabriela Gamez, Sin
título, 2019
Textil de lana y cochinilla
en color rojo.
Yuri Ríos, Sin título, 2023
Morrales de lana teñida.
Irak Morales en colabo-
ración con el taller textil
de Sierra Hermosa (Blan-
ca Pinales, Manuela Eli-
gio, Mónica Botello, Mary
Vásquez, Vielca Arellano,
Minerva Ramírez), Sin
título, 2018
Poncho del desierto.*

Mesa de Archivo- Haikús, Libro de Artista. papel hecho a mano y grabados de Juan Manuel de la Rosa,; José Emilio Pacheco, aproximaciones; estampa de José Luis Reséndiz,; impresión tipográfica en el; impresión tipográfica de Juan Pacoe, 1986.

Invitación, Exposición individual de Juan Manuel de la Rosa, Galería Kalisteia, ca. 1980.

Juan Manuel de la Rosa. Libro de apuntes de técnicas de papel, teñido y pintura, 1978- en adelante.

Folleto explicativo para la intervención artística de Juan Manuel de la Rosa en el Hospital de Fresnillo, Zacatecas, 2004.

Correspondencia entre Darío Jaramillo Agudelo y Juan Manuel de la Rosa, 1998.

Cesión de proyecto de capilla del arquitecto Carlos Mijares a la comunidad de Sierra Hermosa, Zacatecas, 2012.

Juan Manuel de la Rosa, ex-libris en papel hecho a mano y grabado, s/f.

Wendy Cabrera Rubio, *Muchos Méxicos, muchas cocinas*, 2023 Escultura desmontable (20 piezas).

Wendy Cabrera Rubio, *Las pastorelas en Sierra Hermosa. fanzine, 20.* Fanzine. Realizado en colaboración con Manuel Delgado Plazola, Valé Montoya y Charlotte Glez.

Sala 2 Antimuseos
Room 2 Anti-museums

*José Rosales. Museo de Historia Artificial, 2022
Figuras de plástico, resina epoxy, acrílico y jaulas de pájaro.*

Rolando Castellón, Hoja suelta, 1994
Dibujo. Tierra, objetos sobre papel milimétrico.
Dimensiones: 49,5 x 36,5 x 0 cm
Cortesía de la Colección Virginia Pérez-Ratton

Yohanna M Roa, *Mi Capilla Sixtina*, 2021
*Libro de historia del arte desmantelado, intervenido con acuarela,
grabados en linóleo bordados y encajes.*

Adriana Salazar, Museo Animista de Texcoco, 2015-2018, México

El Museo Animista del Lago de Texcoco (MALT) nació en Septiembre de 2015 como una investigación artística propuesta por Adriana Salazar. Siendo animista, este museo busca poner en acción múltiples entrelazamientos, intersecciones y borraduras entre lo vivo y lo inanimado, entre naturaleza y cultura, situados en el contexto del actual lago de Texcoco del Valle de México. Este territorio ha sido históricamente aprehendido como una "naturaleza" que existe separada de la cultura para ser dispuesta, delimitada, domesticada, transformada en artefacto y símbolo de dominación sobre una geografía particular. Para esto, el MALT se ha soportado sobre la diversa materialidad depositada en el curso de las décadas posteriores a 1971 en la superficie de este lecho lacustre. El MALT ha tomado forma tras haber reunido una colección de materiales diversos, encontrados sobre el suelo de esta cuenca entre Octubre de 2015 y abril de 2017, en el curso de una serie de exploraciones realizadas en sus terrenos. Su colección ha crecido hasta contener cerca de 500 piezas de diversas materialidades: muestras de roca; fragmentos de materiales de construcción de viviendas desalojadas y emplazadas sobre el margen suroriental de los terrenos lacustres; ruinas de edificios desplomados durante el terremoto de 1985; escombros de proyectos infraestructurales fallidos; documentos gubernamentales; mapas; vegetación; muestras de suelo.

Ricardo Ávila, Rolando Castellón, Luis Fernando Quirós, Museo del Pobre y Trabajador, 2019. Registro fotográfico del entorno del primer montaje realizado en Ipís de Goicoechea (San José, Costa Rica).

Rolando Castellón, Peter Foley, Melissa Siberell, Luis Fernando Quirós, L´Hoxa "InternationART Estado profundo del arte hoy, 2023.. Revista digital.

Museo del Pobre y Trabajador es un colectivo de arte que hace las veces de museo comunitario. En algunas ocasiones se comporta como un museo físico y realiza muestras en espacios privados y/o públicos como museos provinciales, universidades o instituciones culturales que ceden sus salas. Pero también es un proyecto virtual que propicia acercamientos y reflexión acerca de los valores y las condiciones de la contracultura (pretendiendo ser un "no lugar" acuñando el concepto del antropólogo francés Marc Augé).

Desde el 2010 este colectivo de arte produjo la revista en línea "La Fatal" y "La Fatalísima". Durante la pandemia surgió la idea de publicar L´Hoxa "InternationART Estado profundo del arte hoy", en forma de hoja suelta fotocopiada además de su versión digital.

En el 2023, L´Hoxa pasó a ser una revista que se publica sin fecha fija, abordando temas de distinto origen, pero todas versan sobre el colapso y degrado de la ciudad, sobre fondos culturales e históricos, reflexiones del arte contemporáneo e incluso para conocer la obra de artistas nacionales e internacionales que se acerquen a estos abordajes actuales.

Sala 3 Museos del Sitio

Room 3 On-site Museums

El Museo de Sitio de Cherán, Michoacán como el Colectivo Cherani se fundan como un movimiento artístico y de memoria que acompañó el levantamiento de la comunidad purépecha en 2011 contra las amenazas violentas planteadas por la tala ilegal y el crimen organizado que operaba en la zona. El alzamiento en la comunidad es simbolizada en el decomiso y la quema de los camiones de los talamontes, desde donde comenzó el proceso de autogobierno y autonomía que daría paso a la administración de recursos públicos a partir de los consensos del Consejo Mayor y los barrios del pueblo. Presentamos los trabajos de Bethel Cucué, Giovanni Fabián Guerrero, Alain Silva Guardian en diálogo con Diana Barquero para enfatizar los acercamientos artísticos que presentan reflexiones sobre las repercusiones de la explotación sobre el territorio, casos como el aguacate en México o la piña en Costa Rica.

Bethel Cucué, Úkua, 2023

3 estructuras realizadas con panales de avispa bailados en el corpus de Cherán keri; una máscara-autorretrato realizada con panales de avispa bailados en el corpus de Cherán keri.

Un conjunto de 48 piezas de papel elaborados con panales de avispa bailados en el corpus de Cherán keri y partes de los mismos.

Técnica mixta: panales de avispa, agua, sellador, hilo.

*Giovanni Fabian Guerrero,
Pakuakarakua, 2023,
Ocote, ceniza de pino con
grasa, acuarela y tinta
sobre papel.*

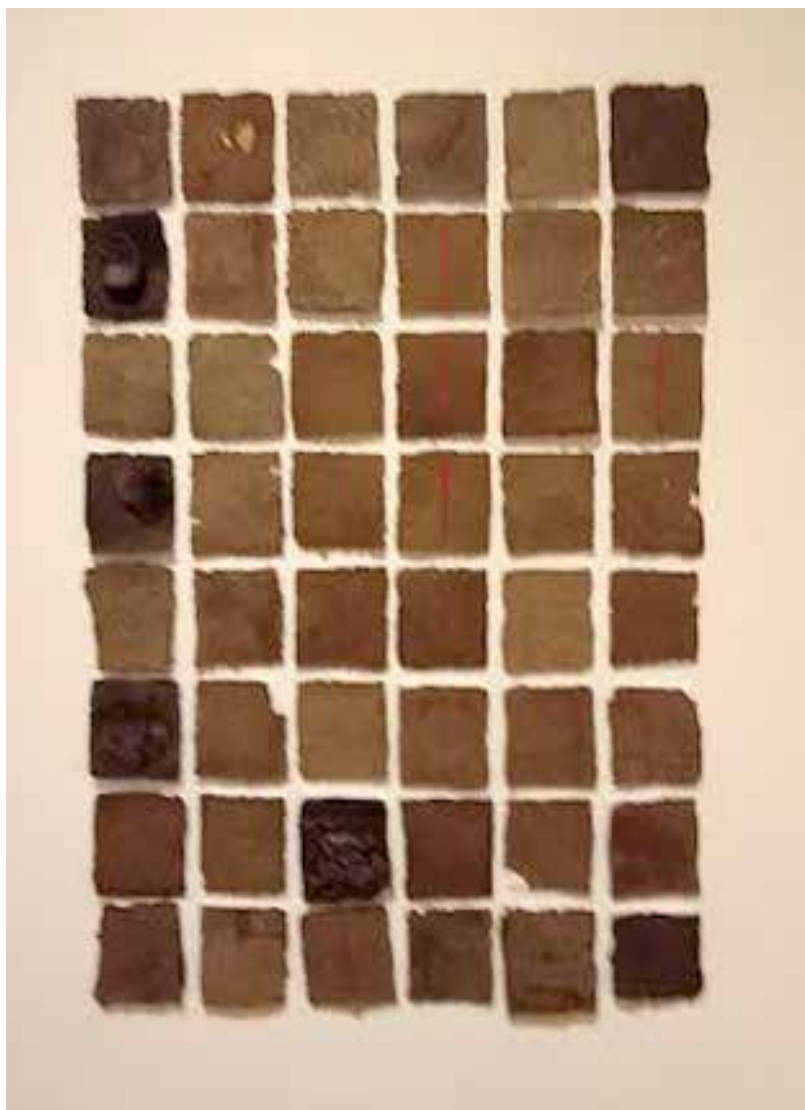

Diana Barquero, Sin título, del proyecto De bichos y bestias en la conquista de los suelos, 2022. Video en dos canales. Duración: 11'26

Mezcla de audio realizada en conjunto con Camilo Ángeles

Diana Barquero, Sin título, del proyecto De bichos y bestias en la conquista de los suelos, 2022. Losas de yeso.. Cortesía de la Colección del Pi Art(e) Festival JMHA

Diana Barquero. ST. 2022- Vodeps u lozas de uesto.

*Alain Silva Guardian, Xicutani (piel)...vienen del bosque, 2021.
Impresión en xilografía, linóleo sobre tela.*

Sala 4 Otras Musealidades
Room 4 Other Museums

*Bea Millón, Archivo de piedras robadas, proyecto colaborativo, 2018-2021
Zacatecas, México*

*Miguel Fernández de Castro en colaboración con Natalia Mendoza y Ejido el Bajío, The Absolute Restoration of All Things, 2022
Video a color HD, sonido, 1 canal*

Artistas y colectivos:

Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa, Zacatecas (MEX) (Juan Manuel de la Rosa, Gabriela Gamez, Francisco Lara, Yuri Ríos, Wendy Cabrera Rubio, John Birtle, Josué Mejía e Irak Morales); Museo de Sitio, Cherán (MEX) (Alain Silva Guardian, Bethel Cucué, Giovanni Fabian Guerrero); Museo Animista del Lago de Texcoco (MEX) (Adriana Salazar Vélez (COL/MEX)); Museo del Pobre y Trabajador (CRI) (Ricardo Ávila, Rolando Castellón Alegría, Luis Fernando Quirós); Archivo de piedras robadas (MEX)(Bea Millón (ESP/MEX)), Roberto de la Rosa, Rosa Isela y el Observatorio Zacatecano de Minería); Miguel Fernández de Castro en colaboración con Natalia Mendoza Rockwell y el Ejido el Bajío (MEX); Yohanna M. Roa (COL/EEUU); Diana Barquero Pérez (CRI); José Rosales (CRI).

N.30 / Octubre 2023

Editores:

Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua

Peter Foley / Estados Unidos

Melissa Panages / Estados Unidos

O. Ttum / Costa Rica

Diseño Gráfico LFQ

Fotos cortesía de la curadora.

TEOR/ética
arte + pensamiento

CENTRO DE ESTUDIO
Y DOCUMENTACIÓN

MUSEOS DINÁMICOS

TRAZOS Y ENLACES ENTRE NUEVE
PROPUESTAS CRÍTICAS

Del 19 de octubre al 2 de marzo, 2024

Inauguración: Jueves 19 de octubre, 2023 / 17:00

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR

colectivo de arte