

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 este comentario o 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, estudiadas por el ejercicio creativo de artistas que se involucran con la realidad propia o de otras instancias.

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 2000 por Juan Manuel de la Rosa. La segunda aproximación titulada Antimuseos, cuestionan la herencia de la oficialidad con el Museo de Pobre & Trabajador, y el Museo de Historia Artificial de José Rosales.

En la categoría de Museos del Sitio incluye las investigaciones de la conacional Diana Barquero con sus estudios a los humedales y la erosión que provoca la práctica agrícola de las piñeras en la zona sur del país, en diálogo con otras experiencias mexicanas.

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 la labor llevada a cabo 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 de la visita

En mi reflexión deduzco que importa crear lazos mediando estas investigaciones, que estimulen a compartir frutos de las manifestaciones del acto

L'Hoxa
internacionART
"estado profundo del arte hoy"

MUSEO de POBRE
& TRABAJADOR
M
colectivo de arte

Sala 1 Museo Comunitario y Club de Lectura Sierra Hermosa. Museo del Pobre & Trabajador, Museo de Historia Artificial y Johanna M. Roa Mi Capilla Sixtina, en Sala 2 Antimuseos, entre otros.

artístico para descolonizar del arte, sentir el valor del suelo observando esta bio/cultura mesoamericana. Quizás mi percepción e 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.

Importa pensar en el museo como una obra en sí misma; entenderlo como una propuesta crítica al observar la cultura oficial y desde la planicie de la contracultura, o de un No Lugar de las teorías de Auge, con presencia en las redes y virtualidad. En esta perspectiva enlazar espacios de otros territorios culturales motiva a dialogar acerca del significado 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 se sobrevive cada día.

La naturaleza de la experiencia

Palpar nuestra sensibilidad, posturas, programas, saberes y el afecto para con aquellas pinturas, esculturas, objetos, gráfica, textiles, instalaciones, videos, instalaciones, documentaciones 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 agujón de la incertidumbre. Creo (esta es mi percepción de participante en la muestra) que lo importante es que de todo lo exhibido o dicho salga una red o encadenamiento, que se haga real el título de esta propuesta: "Trazos y Enlaces", y rehuir a ser agentes silenciosos pues se entiende asumir 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 se ubica en la llanura de lo privado: trabajar sin presupuestos, sin asistentes, sin equipos, sin transporte, solo se tiene un espacio dentro de la precariedad pero confiando en la voluntad de

hacer para visualizar y 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.

Además de Diana Barquero, la sala de Museos del Sitio dialoga con el Museo del Sitio de Cherán, en la región de Michoacán.

Sala Museos de Sitio expone a Diana Barquero, y la sala Otras Musealidades trabajo del Archivo de piedras robadas de Bea Millón, Roberto de la Rosa, Rosa Isela y el Observatorio Zacatecano de Minería; además de la labor llevada a cabo en Sonora por Miguel Fernández de Castro, Natalia Mendoza Rockwell y el Ejido el Bajo.

- **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 commentary or reflection. Insofar as they are critical activations, they are committed to going beyond the act of exhibiting, they imply getting lost among the twists and turns of theories resignified by social, economic, and political tensions, studied by the creative exercise of artists who get involved with their own reality or that of other instances in 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 Antimuseums, questions the legacy of officialdom with the Museum of the Poor & Worker, and the Museum *of Artificial History of José Rosales*.

- 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 agricultural practice of pineapples in the southern part of the country, in dialogue with other Mexican experiences.

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

-

What do I have left of the visit?

In my reflection, I deduce that it is important to create ties through these investigations, which stimulate the sharing of fruits of the manifestations of the artistic act to decolonize art, to feel the value of the soil by observing this Mesoamerican bio/culture.

Perhaps my perception and 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.

It is important to think of the museum as a work in itself; understand it as a critical proposal when observing the official culture and from the plain of the counterculture, or of a Non-Place of the theories of Auge, 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, where the insurmountable war that is survived every day is brewing.

The Nature of the Experience

To feel our sensitivity, postures, programs, knowledge and affection for those paintings, sculptures, objects, graphics, textiles, installations, videos, installations, documentations 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 (this is my perception as a participant in the exhibition) that the important thing is that a network or chain emerges from everything exhibited or said, that the title of this proposal becomes real: "Traces and Links", and to avoid being silent agents because it is understood to assume 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 is located on the plain of the private: working without budgets, without assistants, without equipment, without transportation, you only have a space within the precariousness but trusting in the will to do to visualize and promote art with social conscience, 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.