

***Estéticas
anticoloniales,
memoria histórica, y
nuevas cartografías
curatoriales.***

SUR-SUR

Estéticas anticoloniales, memoria histórica, y nuevas cartografías curatoriales.

Seminario Presencial

Lugar: La Escocesa, Barcelona, España

Duración: 2 sesiones (2hrs / 2hr 30 minutos por sesión)

Primera Sesión: Martes 28 de Junio del 2022

Segunda Sesión: Miércoles 29 de Junio del 2022

Introducción:

El siglo XXI ha sido un espacio marcado por discontinuidades, fracturas, dislocamientos en los mapas epistémicos y las geopolíticas del saber. La disputa epistémica ha creado grietas en los marcos teóricos del totalitarismo occidentalocéntrico, en las cartografías curatoriales, y en las “genealogías” del pensamiento crítico contemporáneo.

Apuntaba la escritora afroamericana Saidiya Hartman que si la cultura del Sur Global ha sido un conjunto de hábitos y prácticas orgánicas resultado de los procesos organizativos e inventivos de resistencia, entendiendo la resistencia no solo bajo el relato excluyente de la desobediencia civil, sino en referencia a todo ese conjunto de prácticas que se han enmarcado como espacios de memoria histórica, ancestralidad, defensa y reproducción de los tejidos comunitarios, expresados a través de la oralidad, la estética, los imaginarios, las corpo-políticas, los patrones sonoros o la relación que tenemos con el territorio. ¿Qué lugar tiene el pensamiento del Sur y las estéticas anticoloniales en la contemporaneidad? ¿Cuál es su lugar frente a las nuevas disputas de imaginario, simbólicas, narrativas, o en la creación de nuevas formas de imaginación política dentro de los ecosistemas culturales y el arte contemporáneo?

Situando históricamente el museo como un dispositivo colonial de narración temporal, espacial y territorial en la modernidad, ¿Desde donde nos miramos como sujetos colectivos de construcción de prácticas artísticas? ¿Dónde reconciliamos las preguntas sobre identidad, memoria, con las geopolíticas de conocimiento?

Históricamente todo ecosistema cultural, ha sido un proyecto cartográfico, vinculado históricamente a modelos de ordenamiento territorial y administración espacial, que ha configurado criterios coloniales de jerarquización cultural, entre Nortes Globales y Sures Globales, entre “culturas nacionales”, y “regionalismos culturales”, entre la “contemporaneidad cultural” de las ciudades capitales, de los espacios metropolitanos y el folclore como narrativa de inferiorización cultural en los espacios no urbanos, rurales, periféricos, no metropolitanos y metropolitanos atravesados por marcadores de diferencia colonial.

Tal como lo como la provocación del curador nigeriano Olu Oguibe, en su tesis “Culture Game”, “Toda diferencia cultural es una diferencia colonial”, bajo ese régimen narrativo se han construido discursos curatoriales y objetos curatoriales, geografías que producen discursos curatoriales, y geografías que son curadas como objetos curatoriales.

¿Qué papel han desempeñado los museos, galerías, instituciones artísticas, instituciones de conservación, sistemas de bienalización en reproducir procedimientos violentos de traducción colonial dentro de sus concepciones de patrimonio, cultural visual, monumentalidad, regímenes de representación, ciudadanía, cultura pública, derecho a la ciudad, derechos lingüísticos, derechos territoriales, y memoria histórica?

Entendiendo la existencia del museo dentro de un sistema de interdependencias, que articula históricamente los proyectos de expansión territorial del colonialismo, los sistemas extractivos, la institucionalización de prácticas disciplinarias de legado colonial, la configuración de los Estados Nación, la patrimonialización de la memoria histórica, los dispositivos de narración colonial, la configuración espacial de la ciudad moderna, y, la

centralización de los ecosistemas culturales. Su papel como institución pública, privada, y del tercer sector, no solamente está en crear actos o gestos autoreferenciales, sobre contra visualidad, desmantelamiento de los regímenes de representación, mediación crítica, y acervo cultural. Está también en identificar el lugar, los tejidos y las interrelaciones que ocupa como espacio dentro de un ecosistema cultural. No solo como una representación estática del ecosistema cultural, sino como un espacio abierto de posibilidad para tensionar, dialogar con los antagonismos coloniales configurados históricamente en el ecosistema cultural.

Bajo esa premisa, ¿con qué propósito reclamamos la descolonización del museo? En qué sentido ese reclamo o esa descolonización del museo, conlleva una práctica redistributiva, reparadora, restaurativa, al margen de las narrativas de “vanguardia” que reducen la descolonización del museo a una tendencia dentro de la museología crítica y las narrativas del multiculturalismo liberal.

En un trayecto marítimo de Port de France, Martinica, a Cartagena Colombia la cineasta Sarah Maldoror había reflexionado sobre los puentes de sonido, los sistemas de interrelación temporal, cultural, los códigos estéticos, las gestualidades de desobediencia, las memorias ancestrales entre las metrópolis y la colonias, entre unas colonias con otras colonias, eso que Edouard Glissant llamo “poéticas de la relación” y que 50 años después el artista sudafricano Mohau Modisakeng ha desarrollado como “nociones de la resonancia” para pensar los diálogos SUR-SUR, los lenguaje entre los SURES.

Entendiendo el Sur como una comunidad abierta, como una red de genealogías, redes de interdependencia, archivos de la memoria histórica, sistemas de ancestralidad. El Sur no como un objeto curatorial, sino como un lugar enunciación, el sur no como una simple geografía, sino como una corpo-política, una geopolítica del conocimiento.

De cara a ese horizonte, que lugar ocupan las estéticas anticoloniales en la redefinición de nuestras geografías cognitivas e imaginarias, en la redefinición de las cartografías curatoriales, en la re historización de nuestros ecosistemas culturales?

Del espejo curatorial de Olu Oguibe a la posibilidad de lo tangible en Denisse Ferreira da Silva, de los puentes de sonido en la Bienal de Dakar, al rompimiento de los regímenes de representación colonial en Ousmane Sembene y Tina Campt, del archivo testimonial y el colonialismo afectivo en Grada Kilomba, al futurismo precolonial de Jota Mombaça.

De las afrotopias de Felwin Saar a las corpo-oralidades de Lukas Avendaño, de la escuela de Casablanca en Marruecos, a las pedagogías artísticas y curatoriales de ASIKO en Nigeria.. De la contravisulaidad en Mous Larabat en el norte de África a la ficción como teoría social en John Akomfra, de las Ecoversidades en Oaxaca, México al proyecto pedagógico/ curatorial de intervención de espacios públicos, “Escuela de los intrusos” en Palestina, de las afroreparaciones en el museo comunitario Muntú Bantu en Colombia, a los diasp(o)ralidades afroargentinas.

De la sonoridad poscolonial en Nakhane Toure en Johannesburgo a la disputa de imaginarios del cine amazónico brasileño. De la teorías del tercer espacio en Edward Soja a la construcción de “La Colonie” de Kader Attia, espacio cultural de justicia espacial, arquitectura y práctica decolonial en París, del proyecto intercomunitario de descolonización del diseño de Dana Abdullah, al semillero oral indígena de Divergencia Colectiva en Guatemala, de la fugitividad de Fred Moten a la anti monumentalidad del artista afrocubano Carlos Martiel, de los hilos descoloniales en la pintura Aymara a la subversión de los metarrelatos nacionales en la fotografía de Omar Victor Diop.

De los espacios de cultura viva comunitaria de “School of Mutants” en Senegal, al manual del antimuseo en la Bienal de Sharjah, de los inter movimientos entre la escuela de danza contemporánea del Congo y Kalalu danza en República Dominicana a las heterotopías del colectivo “Workers Miracle” del curador Bonaventure Soh Bejeng.

Entendiendo “la cartografía” no sólo como un mapa, o lugar de referencias, sino como un dispositivo activo para construir nuevos relatos, imaginaciones, re historizaciones y espacios para la representación, para la construcción de un nuevo sentido de globalidad, un nuevo sentido de territorialidad, espacialidad, temporalidad. Este seminario / laboratorio es una invitación a la construcción colectiva de una cartografía del Sur que permita trazar nuevas rutas, diálogos sobre estéticas anticoloniales, activación de ejercicios de memoria histórica, modelos disidentes de gestión y producción cultural, así como la imaginación de nuevos mapas curatoriales.

Objetivo:

El objetivo de este seminario es brindar herramientas teórico/prácticas para la realización de una cartografía de prácticas artísticas, prácticas curatoriales, modelos de gestión cultural, conservación, museología crítica, contravisualidad, mediación crítica y modelos experimentales de pedagogía en arte contemporáneo enmarcados desde el pensamiento del Sur, las epistemologías racializadas, las perspectivas anticoloniales, las luchas antirracistas y los estudios del Sur Global.

Construir un laboratorio transdisciplinario que sistematice correspondencias, diálogos, intercambios y cruces entre múltiples estéticas anticoloniales, prácticas curatoriales, genealogías antirracistas de producción de conocimiento, desde la experiencia del Sur Global.

Problematizar los regímenes de representación del museo como tecnología narrativa de los proyectos coloniales, a fin de reconceptualizar la noción de patrimonio, las políticas museográficas, los esquemas de exhibición, y modelos de gestión que nos permitan construir espacios de memoria, imaginación política, activadores de procesos reparativos y redistributivos con la comunidad para la comunidad. Espacios de memoria que rompen con la monumentalidad de las narrativas oficiales, las historias coloniales / imperiales, y permiten visibilizar otros relatos espaciales, otras geografías existenciales, cartografías emocionales donde el diálogo SUR-SUR y los ejercicios autocartográficos sean instrumentos dispositivos para la construcción de un archivo colectivo, archivos de la contramemoria.

Destinatarixs:

El Seminario XXI La descolonización del museo no es una metáfora: Estéticas anticoloniales, memoria histórica y nuevas cartografías curatoriales está orientado a profesionales, de grado y posgrado y no profesionales interesadxs principalmente en las áreas de arte y curaduría, humanidades y ciencias sociales, estudios culturales, gestión cultural, conservación y patrimonio, museografía, migraciones, estudios del Sur, pedagogía crítica. Personas aproximadas al campo antirracista, las disputas anticoloniales. Y en general a interesados en arte contemporáneo y prácticas curatoriales.

TEMARIO

01 LA ILUSIÓN DE LA CONTEMPORANEIDAD; UNIVERSALISMO ABSTRACTO, ARTE CONTEMPORÁNEO Y ECOSISTEMA CULTURAL.

02 EL MUSEO COMO DISPOSITIVO COLONIAL Y TECNOLOGÍA NARRATIVA; NECROPOLÍTICA Y MODELO CIVILIZATORIO

03 SURES GEOGRÁFICOS, SURES METAFÓRICOS, SURES CORPOLÍTICOS: ALITERACIONES Y LA IRUPCIÓN CARTOGRÁFICA DEL SUR GLOBAL.

04 LA DESCOLONIZACIÓN DEL PATRIMONIO; ESTADO NACIÓN, EXTRACTIVISMO Y DIAGRAMAS DE LA IDENTIDAD.

05 CONTRAVISUALIDADES, POLÍTICAS DE LA IMAGEN Y REGÍMENES DE REPRESENTACIÓN COLONIAL.

06 EL DERECHO A LO INTRADUCIBLE: MUSEOLOGÍA CRÍTICA, MEDIACIÓN Y LOS LÍMITES DE LA INTERCULTURALIDAD.

07 ECOLOGÍAS ANTICOLONIALES: MEMORIA HISTÓRICA, CULTURA VIVA COMUNITARIA Y UNIVERSOS REDISTRIBUTIVOS

LA DESCOLONIZACIÓN DEL MUSEO NO ES UNA METÁFORA
ESTÉTICAS ANTICOLONIALES, MEMORIA HISTÓRICA Y NUEVAS CARTOGRAFÍAS CURATORIALES

TEMARIO

08

GLOBALECTICAS; ESTÉTICAS ANTICOLONIALES, GIROS CURATORIALES Y TRANSMODERNIDADES.

09

LA DESCOLONIZACIÓN DEL ARCHIVO, Y LA ACTIVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA CONTRAMEMORIA.

10

ESTA NO ES UNA METÁFORA; ANTIRRACISMO, POLÍTICAS PÚBLICAS E IMAGINACIÓN DISIDENTE EN LOS ESPACIOS (INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES) DEL ECOSISTEMA ARTÍSTICO Y CULTURAL.

11

PEDAGOGÍAS ANTICOLONIALES, FUTUROS PERFORMATIVOS Y METODOLOGÍAS DE MEDIACIÓN CRÍTICA EN ARTE CONTEMPORÁNEO, DE LATINOAMÉRICA A ÁFRICA, DIASPORA Y TERCER ESPACIO. DE ASIKO A LAS ECOVERSIDADES (ESTUDIOS DE CASO)

12

HETEROTOPÍAS, FUGITIVIDAD E IMAGINACIÓN POLÍTICA; OBSERVATORIO COLABORATIVO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CURATORIALES.

LA DESCOLONIZACIÓN DEL MUSEO NO ES UNA METÁFORA
ESTÉTICAS ANTICOLONIALES, MEMORIA HISTÓRICA Y NUEVAS CARTOGRAFÍAS CURATORIALES

Bibliografía

Silva, Bisi, Àsikò: On the Future of Artistic and Curatorial Pedagogies in Africa

Asfour, Soukaina, La mediación cultural como punto de reencuentro, 2018

Archive, Términos intraducibles en las prácticas curatoriales, 2021

Hall, S. "The Spectacle of the 'Other'". En Representation: Cultural representations and signifying practices, 1997.

Lugones, M. "Hablando cara a cara /Speaking Face to Face: An exploration on Ethnocentric Racism", 1990.

Fanghari, Jessica . Donde se produce la memoria, Cine y políticas de la remembranza, 2010

Moten Fred, Los abajo comunes; Fugitividad y la experiencia negra, 2016

Anjjar, Mouna, Historias espaciales y curadurías colectivas, 2021

Maldonado, Helena. Eros Racializado, 2020

Devuélvannos el Oro. Cosmovisiones Perversas y Acciones Anticoloniales. Por Colectivo Ayllu, 2018

Smith, Tuhiwai. Descolonizando las metodologías, 2013

Yuyu, San, Centros, bordes, periferias, y constelaciones complejas,

2009 Gardner, Anthony. Bienales del Sur, en los bordes de lo global, 1996

South as Method? Biennials Past and Present, 2004

Post North? Documenta 11 and the Challenges of the "Global Exhibition"

Langue, Ivy, Transnational Curation: Countering Exclusionary Practices in the Art World, 2019

Muñiz, Ivan, Museos del disenso, 2017

Zarina Bhimji: Light, Time and Dislocation, 2017

Didem Yazici, Triennials In Asia Pacific: The Curatorial Shift In “The Asia Pacific

Triennial” Kolotylo, Ola, [Curatorial Activism: From Magicians of the Earth to Documenta 11](#).

Sissokho Cindy, CURATING THE CONTEMPORARY IN DECOLONIAL SPACES, 2019

Villegas Fabian, Cissokho Cindy, La descolonización del museo no es un performance ni una metáfora, 2020.

Abdullah, Danah. Decolonizando el diseño, 2019

Oguibe, Olu, El juego cultural, 2005

Enwezor, Okwui. Juicios Instantáneos, 2006

Arte africano contemporáneo desde 1980, 2009

Campt, Tina. La imagen importa; Archivo, fotografía y la diáspora africana en Europa, 2012

La mirada negra; Artistas negros cambiando como miramos, 2021

Escuchando las imágenes, 2017

Moten, Fred, In The Break: La estética de la tradición radical negra, 2003

Vida robada, 2018

Who touch me?, Correspondencia con Wu Tsang, 2016

Eve, Tuck, La descolonización no es una metáfora, 2013

Betasamosoke, Leanne, Extractivismo epistemico, 2015

Kilomba, Grada, Memorias de la plantación, 2014

Bonilla, Ana Marie Laurie, Some Theoretical and Empirical Aspects on the Decolonization of Western Collections, 2016

Saar, Felwin, Afrotopia, Atelier 2018

Sharpe Christina, In the wake, On Blackness and Being, 2016

Gilroy, Paul, Melancolía Poscolonial, 2016

Avtar Brah, Cartografías de la diáspora, 2018

Wecker Gloria, Inocencia blanca: Paradojas del colonialismo y la racialidad, 2016

ROCHA, Glauber, Estética de la miseria, 1982

Omise'eke Natasha Tinsley, "Black Atlantic, Queer Atlantic: queer imaginings of the middle passage" 2018

KIDANE Luam, Contentious art: disruption and decolonial aesthetics , 2009

Savoy Beenedict, Saar Felwin, La restitución del patrimonio cultural africano, 2019

Kompatsiaris, Panos, Curating Resistances: Ambivalences and Potentials of Contemporary Art Biennials, 2014

Golden, Thelma, What's white?, 2017

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Tarde o temprano encontraremos el tono. Ensayos y propuestas, crítica y conceptos curatoriales.