

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

**Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble
Coordinación Nacional de Artes Visuales / Laboratorio Arte Alameda**

***Escucha profunda: poéticas hacia el mundo al revés*
Ciclo de charlas**

Introducción

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Laboratorio Arte Alameda (LAA) y la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV), presentan *Escucha profunda: poéticas hacia el mundo al revés*, una serie de diálogos públicos virtuales que explorará metodologías del cuidado a través de un quehacer artístico. Con el propósito de establecer prácticas relacionales desde una ontología indígena se busca una materialidad del cuidado que parta desde una conciencia situada desde el territorio y sus habitantes y orientada hacia la reciprocidad, la mutualidad, y la solidaridad.

Estas conversaciones, cuyo propósito es apuntar al diálogo y a una escucha activa, conforman el programa público de la exposición temporal *Escucha profunda: prácticas hacia el mundo al revés* {Yutsil, María Sosa, Naomi Rincón Gallardo y Fernando Palma Rodríguez}, y cuentan con la curaduría y coordinación de Sara Garzón, curadora y escritora colombiana especializada en arte latinoamericano.

“Escucha profunda” es un término tomado de Candice Hopkins, curadora, escritora e investigadora independiente canadiense de Carcross / Tagish First Nation, pueblo originario autónomo que comparte territorio con Canadá, quien nos invita a “sintonizarnos para captar frecuencias más profundas, sentir lo que reverbera y oír lo que suena al margen” como una manera de comenzar a establecer nuevas metodologías para generar y compartir saberes y preguntas.

Según esta provocación, entendemos la escucha como un acto de cuidado, sostenimiento, y reparación. Proponemos entonces (des)aprender a escuchar desde un sentido colectivo de la vulnerabilidad que nos permita indagar sobre nuevos modelos del cuidado y la representación más allá de aquellos que han sido encasillados por el museo. Especialmente el museo, como la institución que históricamente ha sostenido ideales de la cultura y del conocimiento occidental y el cual, hasta ahora, no solo ha hecho hegemónico el pensamiento y la sensibilidad moderna-colonial, sino que ha universalizado formas de saber y entender nuestra relación en el mundo privilegiando la separación entre sujeto y objeto, cultura y naturaleza.

Se trata de una invitación para *indigenizar* el museo. Esto quiere decir re-conocer el mundo y ancestralidad indígena, descentralizar la mirada humana (occidental), y relacionarnos con la territorialidad como una inteligencia multi-especies de modo que nos permita generar

modalidades del conocimiento basadas en una poética de la coexistencia. Para ello, partimos de la pregunta: ¿cómo reimaginar el museo para generar espacios para la reparación y la mutualidad?

Ejes temáticos:

Introducción: Repensar la institución desde la escucha activa

La introducción aborda críticas institucionales a la desigualdad de las plataformas habituales del arte. “Escucha profunda” explora maneras de comenzar a establecer nuevas metodologías institucionales para generar y compartir saberes y preguntas, y así replantear a la institución cultural y a este museo –el Laboratorio Arte Alameda– como un lugar de mutualidad, diverso y representativo de la necesidad de atender las demandas históricas por dar espacio y hacer visible la multiplicidad de mundos “al revés” que conviven dentro del concepto reductivo y excluyente de nación homogénea mexicana.

1. El cuerpo: reconquistando un territorio de mutualidad

Conscientes de que el espacio físico y virtual del Laboratorio de Arte Alameda, desde donde nos pronunciamos, está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, centro de la antigua capital Azteca, Tenochtitlán, este primer eje se articula en la conmemoración de los *500 años de Resistencia Indígena*. En este contexto, se pretende interrogar al museo a través de su relación con la historia de México y propone entenderlo como un catalizador de *contra-narrativas*.

Sin erigir nuevos héroes o generar pleitesía a la guerra, esta sección pregunta: ¿cómo aspiramos a una sociedad de interdependencia basada en un sentido de la memoria que sea colectiva e inclusiva? ¿Cómo aprender de la lucha por la protección del territorio de las comunidades originarias, quienes no solo han sobrevivido sino florecido ante la opresión, el extractivismo y la violencia, con redes alterglobalizantes de solidaridad que nos regresen nuevamente a la Tierra?

Por ello se extendió una invitación al historiador Federico Navarrete quien, a través de su trabajo, ha propuesto considerar una contra-historia o historia alterna de la conquista. Junto a él, las y los artistas Naomi Rincón Gallardo, Yutsil y Lukas Avendaño propician epistemologías feministas y *kuir* basadas en el cuerpo como un territorio de la memoria que nos conducen a problematizar la ideología del blanco mestizo, así como el legado heteropatriarcal y heteronormativo a través del cual se recuenta la historia.

2. Arte, tecnología y tiempo ancestral, un paradigma no occidental

El segundo eje temático constituye una oportunidad para investigar la intersección entre conocimiento ancestral, tecnologías indígenas y nuevos paradigmas del tiempo. Este eje comienza con una presentación por el sociólogo Rolando Vázquez, quien hablará de una crítica al tiempo lineal (moderno) permitiéndonos entender otras formas de generar y distribuir el

conocimiento necesario para apreciar e incluso construir otros paradigmas de la representación. Para complementar esta reflexión, se invitará al cineasta y ensayista tseltal, Delmar Méndez, y la historiadora del arte, Natalia Arcos, con el fin de discutir una visualidad zapatista que tiene como punto de partida regímenes visuales que departen de la labranza de la tierra y la colectividad.

El artista nahua Fernando Palma presentará su obra robótica, con la que exploraremos otras formas de relacionarnos con lo tecnológico más allá de un instrumento bajo una lógica occidental. Por último, la charla con la artista chilena Nicole L'Huillier, en colaboración con la poeta mapuche María Teresa Lagos, presentará su proyecto de escucha interespecie hacia otra sensibilidad más allá del ocularcentrismo.

3. ¿Indigenizar o des-indigenizar el museo?

Como el título explicita, este tercer eje se centra alrededor de la pregunta: ¿debemos *indigenizar* o *des-indigenizar* el museo? Esta provocación nos permite acercarnos a la importancia de desarticular la mirada etnográfica y colonizante que ha sometido a las comunidades originarias y a los cuerpos racializados a ser objetos de investigación. Para esto iniciamos con la invitación de la curadora purépecha Patricia Marroquín de no “descolonizar el museo” pero de *indigenizarlo*. De hecho, es de esta distinción que propone Marroquín que surge la iniciativa para repensar el museo.

De la mano de los creadores invitados en esta sección, navegaremos el significado de una curaduría orientada al pensamiento y la sensibilidad indígenas. El artista mapuche Francisco Huichaqueo hablará sobre su intervención *Wenu Pelon-Portal de luz* en el Museo Arqueológico de Santiago/MAVI, donde el artista emplea la curaduría como una forma de sanar una herida colonial. Los gestores *Ángel Pahuamba* y *Rosy Huaroco* narrarán sus prácticas curatoriales desde el contexto de Cherán. La curadora e investigadora Ariadna Solís presenta su trabajo en museología para descolonizar en el contexto mexicano. Igualmente, la curadora guaraní, Sandra Benites, también abordará su trayectoria y proyectos para el Museo de Arte Moderno de São Paulo, en Brasil, mientras que la artista mexicana María Sosa conversará sobre sus estrategias para acertar la voluntad del objeto y la renovación y recuperación de otras epistemologías más allá de la mirada antropológica que plagas las colecciones de arte mesoamericano y precolombino.

Conclusión

Partiendo de la necesidad de revisar y avanzar hacia prácticas museológicas con perspectivas decoloniales, *Escucha profunda* se enmarca dentro de las líneas transversales que el INBAL promueve en torno a la igualdad, diversidad e inclusión que hoy por hoy priman como valores institucionales fundamentales. Este proyecto busca no solo este abordaje con hondura, sino que, desde una mirada artística, se propone otorgar un espacio sólido de reflexión crítica y memoria con relación a las narrativas y discursos hegemónicos que durante siglos han conservado su herencia en prácticamente todos los niveles y ámbitos del México contemporáneo, perpetuando así innumerables prácticas basadas en un pensamiento colonial estructural y excluyente.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

De este modo, esta serie de charlas que se difundirán en línea a través de las plataformas digitales del INBAL, su Red de Museos y el LAA, se realizarán todos los miércoles desde el 24 de noviembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, en tanto que la muestra *Escucha Profunda: Prácticas hacia el mundo al revés*, estará abierta al público de forma presencial desde el 16 de octubre, hasta el 13 de febrero de 2022.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Programación

Todas las charlas se realizarán los miércoles a las 19 h, excepto donde se indica.

24 de noviembre

Bienvenida e introducción al programa por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

*En el marco de la
Noche de Museos
virtual de noviembre

Charla *Repensar la institución desde la escucha activa*

Participan:

Sara Garzón, curadora y escritora

Lucía Sanromán, directora de Laboratorio Arte Alameda (moderación)

Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo

Eje 1: *El cuerpo: reconquistando un territorio de mutualidad*

1 de diciembre

Notas hacia epistemologías descolonizadas, feministas y queer/cuir

Diálogo entre Naomi Rincón Gallardo, artista visual y Sara Garzón, curadora

8 de diciembre

El problema de lo mestizo, otras formas de plantear identidades

Visita de estudio con Yutsil, artista visual y Helena Chávez MacGregor

19 de enero 2022

(Contra)historias de la conquista

Conferencia a cargo de Federico Navarrete, escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Eje 2: Arte, tecnología y tiempo ancestral, un paradigma no occidental

26 de enero

El final de la contemporaneidad. Hacia otro paradigma del tiempo y de la historia

*En el marco de la
Noche de Museos
virtual de enero

Conferencia a cargo de Rolando Vázquez, sociólogo
Modera: Sara Garzón

2 de febrero

Tecnologías indígenas-para replantar y renombrar la tierra

Diálogo entre Fernando Palma, artista visual y Lucía Sanromán

DOMINGO
13 de febrero

Performance a cargo de Lukas Avendaño, artista y antropólogo muxe

16 de febrero

Mesa redonda

Cine y visualidad en un tiempo chiapaneco

Imparte: Delmar Méndez, documentalista, ensayista y académico tseltal

Sensibilidad y radicalidad zapatista

Imparte: Natalia Arcos, teórica y curadora de arte

Modera: Sarah Corona Berkin, investigadora y profesora o Carolina Coppel

23 de febrero

Presentación: *Mapunauta y La escucha hacia otra sensibilidad más allá del ocularcentrismo*

*En el marco de la
Noche de Museos
virtual de febrero

Imparten:

Nicole L'Huillier, artista transdisciplinaria

María Teresa Panchillo, poeta y activista mapuche

Modera: Sara Garzón

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Eje 3: ¿Indigenizar o des-Indigenizar el Museo?

2 de marzo

Mesa redonda
Indigenización del museo: casos de estudio

Participan:

Francisco Huichaqueo, artista visual y cineasta mapuche

Ángel Pahuamba, artista visual

Rosi Huaroco, gestora cultural purhépecha

Modera: Daniel Garza Usabiaga, curador

9 de marzo

La voluntad del objeto y la renovación y recuperación de otras epistemologías

Visita de estudio con María Sosa, artista visual

16 de marzo

Mesa redonda

Procesos de pedagogías y museologías indigenizadas

Participan: Ariadna Solís, politóloga e investigadora independiente y

Sarah Corona Berkin, investigadora y profesora

Modera: **Catalina Lozano u Octavio Murillo**

23 de marzo
18:00 horas

Conferencia de Sandra Benites, educadora y curadora guaraní Nhandewa

Modera: Sara Garzón

*Contará con traducción simultánea del portugués al español

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

30 de marzo

Charla entre Patricia Marroquín Norby, curadora de acendencia purépecha, y Sara Garzón

*En el marco de la Noche de Museos virtual de marzo

*Contará con traducción simultánea del inglés al español

