

Sobre
la **memoria,**
el **archivo**
y **ninguno**
de los dos

27.11.21 a 26.02.22

Sobre la memoria, el archivo y ninguno de los dos

El archivo suele entenderse como un repositorio, es decir, como un lugar, un espacio arquitectónico que reúne y protege una serie de objetos, documentos y datos que son útiles para un sistema dominante y para la construcción de una historia oficial. Como lugar, el archivo se ha convertido en sinónimo de quietud y congelamiento, un espacio de contradicción y aprisionamiento para algo que está vivo: la memoria y la historia.

Los momentos de grandes sacudidas sociales y políticas, como este, en el que se derriban monumentos y queman iglesias, palacios de justicia, cines, teatros y otros, bien sea como actos de resistencia o como formas en las que gobiernos opresivos borran historias; permiten pensar y cuestionar eso que entendemos por la historia, la memoria

y por los lugares y formas en las que se construyen y preservan. El archivo oficial ha sido siempre una forma de instituir el poder y su discurso, de tomar control sobre la memoria y de construir escenarios específicos de nación, y distribución de territorios y sujetos. Es por eso que la configuración de archivos que escapan esa oficialidad es una forma de disputar ese poder y sacudir la manera en la que se ha constituido su narrativa.

Si el archivo se entiende y ha definido como algo que siempre tiene que ver con el origen, y que tiene una carga implícita de orden, mandato y poder, entonces remover archivos, desordenarlos, deslocalizarlos, transformarlos y crear nuevos, son formas de contar un nuevo origen, y de disputar ese orden y, por lo tanto, ese poder.

Narrar y contar historias—en plural y en común—que trascienden y sacuden los relatos hegemónicos, coloniales, patriarcales e institucionales—y los espacios en los que estos se encierran—permite retar las formas institucionalizadas de la memoria y de la historia.

Archivar, como verbo, como acción común y colectiva, es una forma de resistencia que se hace visible en la construcción de archivos autónomos, aquellos que han sido conformados y configurados desde el interés de una comunidad—o con el interés de contar su historia. Son

acervos de objetos, historias, materiales, sujetos, memes, documentos, películas y otros, que permiten diseminar los relatos de un nosotros y construyen una memoria común desde la que es posible llamar la atención sobre aquello que ha sido pasado por alto, olvidado, reducido, suprimido u omitido.

“Sobre la memoria, el archivo y ninguno de los dos” presenta el trabajo de personas que han desarrollado ese tipo de archivos, documentos, mapeos, “instituciones” y modelos para visibilizar y relatar las historias de colectividades (queer, afro, indígena, mujer, etc.), regiones y eventos. También presenta proyectos que cuestionan la forma misma del archivo, su veracidad y su relación con los supuestos de “hecho”, “dato” y “verdad”.

Los archivos presentados narran la historia de luchas políticas y sociales, así como de la construcción de su imaginario, simbolismo y ficción, como en el caso de *La sotana y la espada* de Gabriela Pinilla y los fragmentos de *Unidad y combate* del equipo Transhistoria; la creación de la mirada histórica contada desde el lugar oficial (patriarcal) por un lado, e imaginada desde lo femenino por el otro, en la obra de *Territorio oficial y Territorio venus* de Adriana Bustos; la experiencia y el rol de la mujer en el trabajo obrero en el caso de *Safety Blue* de Andrea Carrillo; las formas de violencia contra la

comunidad LGBTIQ+ en *Quemando mariposas* de Museo Q; la vida de tres barrios, sus orígenes y sus relatos en los archivos del Museo Popular de Siloé, Ojo al Sancocho y la obra de Gerson Vargas; la “imaginación radical afro” y su rol en la construcción cultural en el archivo del Colectivo Aguaturbia; y la herida por la que reímos a través de memes, en el caso del proyecto de Caín Press, Capitán Simbólico y Cereza 699.

En conjunto “Sobre la memoria, el archivo y ninguna de las dos” genera un museo de museos o un archivo de archivos que narran historias alternativas y no oficiales. Más que generar una contra-memoria, la exposición se pregunta por las formas en las que la memoria se produce; más que construir un contra-archivo, se trata de una pregunta por lo que constituye el archivo y su relación con la historia y la memoria. Los archivos aquí presentados no están anclados a un lugar o una forma sino que permiten disonancias, múltiples voces, contradicciones y malentendidos. Son archivos que no están cerrados a la conservación de un tiempo, y que si bien pueden relatar un pasado, son también la forma de un presente y la proyección a un futuro. Estos archivos no están quietos ni congelados, no están muertos, están vivos y siendo vividos.

Curaduría y textos:
Alejandra Sarria Molano

Safety Blue **Andrea Carrillo** **(Tijuana)**

Este proyecto es una serie de encuentros y un ejercicio de enunciación y conexión entre las historias pasadas y presentes de las mujeres y su relación con el trabajo y la opresión. El corazón del proyecto es un archivo histórico sobre las condiciones laborales de las trabajadoras en las maquiladoras del norte de México, particularmente en Tijuana y Ciudad Juárez. El archivo es un índice de documentos de los padres de la artista que está basado en una investigación que se llevó a cabo a principios de la década de 1980 desde una perspectiva antropológica y sociológica. A partir de esa investigación la artista realiza un proceso en el que conecta el archivo con su propia labor y ejercicio de producción.

(Tijuana, 1986) Es artista y diseñadora. Carrillo tiene una licenciatura en Diseño Gráfico de Art Center College of Design y una maestría en Arte, Diseño y Dominio Público de la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard. Entre sus más recientes exposiciones se encuentran “Roca, isla, glaciar” en el Museo Jumex y “Safety Blue” en Human Resources.

Museo popular de Siloé **(Cali)**

El Museo Popular de Siloé, fundado por David Gómez, retrata la memoria histórica del barrio Siloé en la ciudad de Cali. El museo es un espacio de construcción colectiva y comunitaria entre los habitantes del barrio que narran los relatos de este lugar a partir de los objetos e imágenes tanto de las personas que han vivido—y muerto—ahí, como de los sucesos alegres y violentos que allí han sucedido, y los diferentes momentos que han marcado la historia individual y colectiva de ese sector. Cada uno de los objetos en las paredes del museo narra una historia y una vida. En esta itinerancia del museo, presentamos una selección que recoge y trata de representar el espacio y el espíritu del espacio del museo en Cali.

Adriana Bustos **Territorio venus y territorio oficial** **(Buenos Aires)**

Estos dos grandes mapas (planisferios celestes) representan las constelaciones tal y como aparecían en el cielo, visto desde Jerusalém, el día 1, del mes 1, del año 1, de la era cristiana. Pero en este caso los nombres de las estrellas han

sido sustituidos por conceptos que sirven de guía para leer las imágenes dibujadas a su alrededor.

Uno de los mapas cita imágenes históricas que representan algunos de los actos de violencia real o simbólica que han estructurado nuestra historia desde el patriarcado.

Las imágenes del mapa opuesto muestran una historia narrada desde la parte femenina de la humanidad. Mujeres conocidas y desconocidas, así como referencias a prácticas y acontecimientos históricamente asociados a mujeres, que han sido invisibilizados, construyen otro mundo posible.

(Bahía Blanca, 1965) Es egresada de la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus exhibiciones recientes se destacan “Cosmopolis 2: Rethinking the human” en el Centro Pompidou de París, “La máquina de visión. Ejercicio 3: El retorno de lo reprimido” en Fundación Klemm y “Prosa del Observatorio”, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Andrea Carrillo, *Safety Blue*

Quemando mariposas Museo Q (Bogotá)

Este es un proyecto de largo aliento que se inició formalmente en el 2016. Tiene como punto de partida una frase del siglo XVII de Fray Pedro de León en la que argumenta que los sodomitas son como mariposas porque “las mariposas” tentadas por la atracción de la llama “vuelan adelante y atrás, cada vez acercándose más y más al fuego” hasta que finalmente se queman en su totalidad. Fray Pedro de León afirmaba que los sodomitas “que no se enmiendan, llevados por el pecado, acabarán por fin en el fuego como mariposas”. A partir de esta premisa, el proyecto propone acciones reivindicativas y piezas encaminadas a reflexionar sobre la violencia que las personas LGBTIQ más han resistido.

Adriana Bustos,
Territorio venus y territorio oficial

Museo Q es un museo anormal, sin muros y en constante tránsito. Es una iniciativa museológica de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, de carácter voluntario, con la misión de recuperar, comunicar y visibilizar las historias y las memorias de personas LGBTIQ y hacerlas parte del relato nacional.

Archivo audiovisual **Ojo al Sancocho** **(Bogotá)**

Ojo al Sancocho es un festival internacional de cine y video alternativo y comunitario que se ha convertido en una ventana de visibilización y reconocimiento de propuestas audiovisuales que narran historias locales, personajes reales, narrativas, estéticas, y diálogos de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. El festival y los diferentes espacios que han derivado de

éste, generan una relación distinta con la “industria cinematográfica” y promueven el trabajo de nuevos realizadores y productos audiovisuales que parten de Ciudad Bolívar, Colombia y América Latina. Para esta exposición, Ojo al Sancocho presenta una selección del archivo de productos audiovisuales que hacen parte de su historia, que ya cuenta con 14 ediciones del festival, además de los procesos de escuela, taller y experiencias. Semanalmente se presentará una programación de videos seleccionados por el equipo del festival.

Ojo al Sancocho surge en el 2008 a partir de un proceso de investigación y trabajo colectivo en territorios periféricos y nace de la necesidad de democratizar el acceso a bienes y servicios culturales a través de lo audiovisual como herramienta, y usando la metodología de cine comunitario. Actualmente es uno de los festivales pioneros y más importantes de cine alternativo y comunitario en América Latina.

Archivo Imaginación Radical Afro **Colectivo Agua Turbia** **(Bogotá)**

El proyecto de IRA genera una reflexión sobre la memoria, el registro histórico y la presencia de agentes culturales afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros en Bogotá y funciona como una estrategia para

contrarrestar su invisibilización estructural en el sector. El archivo busca documentar y hacer visible el impacto de estos artistas y agentes en las prácticas artísticas culturales de la ciudad a lo largo de la historia y en la actualidad.

Este colectivo es un grupo compuesto por artistas afrodescendientes residentes en Bogotá que desarrollan su práctica en diversas disciplinas y dimensiones del campo artístico. Aguaturbia busca abordar, desde el arte, problemas y asuntos relacionados con las construcciones de la raza en el contexto colombiano y al interior de la comunidad y el Movimiento Social Afrocolombiano. El colectivo está conformado por Ángel Perea, Liliana Angulo, Wilson Borja, Loretta Meneses, Joan Alexander Rosas, Paola Andrea Lucumi, Laura Arpilla y Natalia Mosquera.

Archivo Unión de Vivienda Popular **Gerson Vargas** **(Cali)**

En estos proyectos de dibujo el artista ha reconstruido la historia del nacimiento de la comuna 16 de Santiago de Cali, sector conformado originalmente por los barrios: Unión de Vivienda Popular, Mariano Ramos,

República de Israel y Antonio Nariño. A través de dibujos y carteles, Vargas da cuenta del movimiento ciudadano que a partir de la década de los sesenta luchó por la legalización de terrenos y el derecho a la vivienda. Las obras “Unión Popular” y “La Segunda Oleada” conforman un archivo dibujado que da cuenta de estos procesos sociales y políticos, y crea narraciones que parten de lo familiar y se extienden a lo colectivo.

(Cali, 1990) En su trabajo, centrado en el dibujo y la producción gráfica, ha construido estrategias de investigación desde las cuales trata temas de su contexto sociocultural y aborda aspectos relacionados con comunidad, territorio, memoria y la noción de lugar, en proyectos que expanden los límites del dibujo, para pensarlo como documento, instalación y archivo.

Riendo por la herida **Capitán Simbólico, Caín Press, Cereza699** **(Bogotá y Cali)**

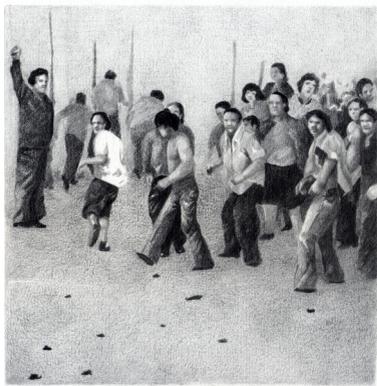
Este equipo temporal de trabajo ha creado un archivo de memes que busca dar cuenta de la historia política y social reciente de Colombia. Aquí se entiende el meme justamente como un documento, una manera de dar cuenta de un hecho histórico a partir no so-

lamente del humor, sino también de la respuesta colectiva a ese humor. Los memes son infinitos, por eso, además del compilado y selección inicial, el proyecto propone un proceso de laboratorio en el que el público puede intervenir, crear y subir sus propios memes para alimentar el archivo colectivo.

Su título “Riendo por la herida” hace alusión al constante malestar de estar en el mundo para una generación que en ocasiones siente que lo único que le queda es tratar de reír para no llorar.

Caín Press es una editorial independiente publicando desde el 2005. Capitán Simbólico es una distribuidora de memes con diploma en Relaciones Internacionales, abierta al público desde 2016. Cereza699 es una persona natural que creció viendo perubólica desde su ranchito en Cali en los años 90.

Desalojo forzado dejó heridos y una persona fallecida.

Gerson Vargas,
*Archivo Unión de
Vivienda Popular*

La sotana y la espada **Gabriela Pinilla** **(Bogotá)**

Con este proyecto, que es también un libro, Gabriela Pinilla parte de una serie de archivos y documentos para contar la historia de Camilo Torres, el sacerdote, sociólogo, profesor y guerrillero del Ejército de Liberación Nacional que fue una figura determinante para la historia del país, pero cuya vida no ha sido suficientemente narrada o intencionalmente tergiversada por la oficialidad. La historia y decisiones de Torres son claves para entender un momento de la historia en el que la juventud creyó que podría transformar el mundo y crear una sociedad más justa. La historia de este personaje, contada por la artista, es también una breve historia de Colombia entre 1920 y 1970.

(Bogotá, 1982) Estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Maestría en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Nacional. Entre sus exposiciones individuales están: “El ramo de olivo que no germinó”, “La venganza de la historia 3: barrio Policarpa Salvarrieta”, “Los búhos no son lo que parecen” e “Historia sencilla”. En su obra utiliza medios como pintura, dibujo, instalación, impresos y videos para pensar en hechos históricos específicos y localizar sus resonancias en el presente.

Equipo TRansHistTor(ia),
Unidad y combate

Fragmentos del archivo -Unidad y combate- Equipo TRansHistTor(ia) (Bogotá)

Con este proyecto el equipo TRansHistTor(ia) investigó sobre agenciamientos artísticos y políticos del Frente Cultural y los Trabajadores del Arte Revolucionario del partido político MOIR (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario). Las artes plásticas, el teatro, la literatura y la música jugaron un papel central en la agitación y la propaganda política del MOIR, y en la formación de las bases populares para la toma del poder por la vía democrática. A partir de la identificación de documentos fotográficos hallados en diferentes acervos privados y públicos, elabora-

ron y reprodujeron carteles, pancartas y dispositivos de comunicación, como una interpretación museográfica que permitiera comprender cómo esa colectividad, en un momento de gran agitación social, comprometió la producción artística y cultural como vehículos de imaginación y transformación políticas.

Desde 2008 el equipo TRansHistTor(ia) ha realizado investigaciones, curadurías y publicaciones que enlazan prácticas artísticas y cultura visual para considerar diversas formas de imaginación política. Sus proyectos se financian con becas, comisiones y el apoyo de las instituciones académicas a las que están vinculados. Usualmente conforman equipos de estudio, investigación y creación para el desarrollo de estos proyectos. María Sol Barón es profesora de planta del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Camilo Ordóñez Robayo es profesor de cátedra del mismo departamento y profesor de planta en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Viven en Bogotá.

espacioodeón

Dirección:

Tatiana Rais

Curaduría:

Alejandra Sarria

Producción:

Mariela Silva
Sebastián Cruz

Diseño:

Sebastián Piñeros

Mediación:

Alejandra Casanova

Montaje:

Mónica Díaz
Omar Santafé
Francisco Lozada

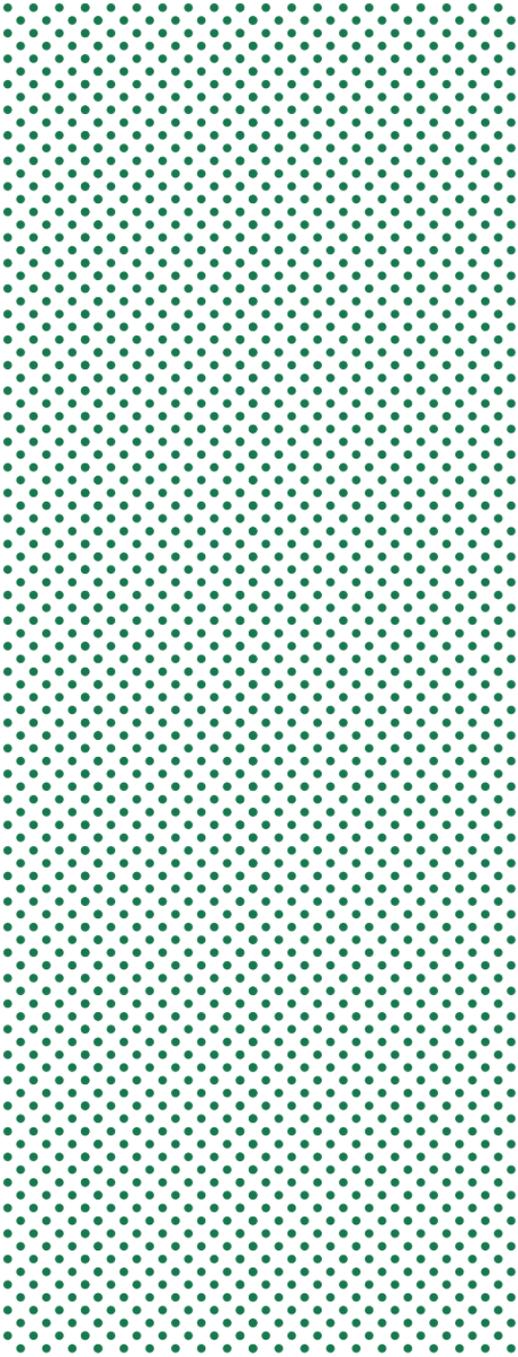
Comunicaciones:

Mariela Silva

Archivos:

Andrea Carrillo
Museo popular de Siloé
Adriana Bustos
Museo Q
Ojo al Sancocho
Colectivo Aguaturbia
Gerson Vargas
Capitán Simbólico,
Caín Press y Cereza699
Gabriela Pinilla
Equipo TRansHistor(ia)

espacioodeón

www.espacioodeon.com

Cra 5 # 12C -73 - Bogotá, Colombia

