

habitar la crisis

primer ciclo de *mañana*

Artistas participantes

abigail Campos Leal, Carmenza Banguera, Daniel Jiménez,
Federico Pérez Villoro, Gabriella Torres-Ferrer, Miriam Hillawi
Abraham, Nicole Maloof y Salón Tollota

Las casualidades y las coincidencias son indicios que me confirman estar en el lugar correcto de todos los demás lugares y momentos donde podría estar. Señales que me ayudan a trazar un camino despojado de la mayoría de certezas, en el que *habitar la crisis*, es también vivir entre la intuición y la inercia.

En la historia de Occidente, la negación del cuerpo llevó a que la intuición fuera un concepto percibido con desconfianza. Una negación que justificó todo tipo de barbaries, como la quema de brujas en la Edad Media donde se mataron mujeres que acreditaban en la latencia de cosas que aún no tenían imagen, que aún no tenían sonido¹. Suely Rolnik señala que la intuición es un saber reactivo que está dado a partir del desciframiento que nuestro cuerpo hace al conectar con el ambiente, permitiéndonos sentir lo que está sucediendo y a la vez pre-sentir lo que está por venir.

La negación del cuerpo en este esquema racional del saber ha sido una tragedia histórica y también una epistémica, pero sobre todo una tragedia política. Al revisar la filosofía moderna y el pensamiento del iluminismo, Denise Ferreira Da Silva propone gestos simples como invertir el *pienso - luego existo* de Rene Descartes por un *existo - luego pienso*. Así, subraya que el pensar y el saber están lejos de ser universales, ya que nuestros cuerpos no existen de la misma manera en tanto están condicionados por el género, la raza, la historia, la condición social, la geografía, etc.

habitar la crisis es entonces una exposición trazada por un cuerpo indivisible e interconectado al paisaje, la política, el tiempo, la ancestralidad, la tecnología, la educación; al pasado y al futuro. En este espacio, las obras se fugan del paradigma binario y habitan la crisis. En este desplazamiento, el arte ocupa un lugar por fuera de ese diálogo opuesto, más allá del pensamiento crítico que sofisticó lo criticado, donde tradicionalmente encarna el rol del enemigo y a su vez el del mejor aliado.²

De esta manera, el afecto constituye un saber que determina la relación que establecen las obras, pero sobre todo aquellas relaciones que se crean al interior del espacio, haciendo de la curaduría una conversación *a posteriori*. Así en *habitar la crisis*, los laboratorios, talleres y residencias atraviesan la potencialidad de un cuerpo que se expande a lo colectivo, donde pensar deriva del espacio y el tiempo en que estamos juntos. Este momento efímero del encuentro es entonces la condición fugitiva del saber, que nos obliga a estar conectados con el ambiente, viviendo sin certezas, atentos a las casualidades, las coincidencias y los demás momentos de intuición. La crisis finalmente se escapa de las exposiciones y de las obras de arte, convirtiéndose opaca frente al consumo de las instituciones y la producción cultural. Éstas, al intentar generar espacios para la reflexión, terminan siempre por trasladar, traducir, consumir y sofisticar.

Henry Palacio

Agradecimientos Xpeciales a todxs lxs artistas y estudiantes al equipo de Espacio Odeón, a Tatiana Rais, y en especial a Susana Oliveros.

mañana

¹ Conferencia 'Las arañas, los Guaraníes y algunos europeos', Otros apuntes para descolonizar el inconsciente. Suely Rolnik. 2023

² Esta es una de las conclusiones a las que llegan Fred Moten y Estefano Harney en su libro *Los Subcomunales*, 2013, cuando proponen al cimarronaje como una forma de desarrollar sistemas por fuera de ese diálogo que también resulta binario.

abigail Campos Leal (BRA)

abigail campos leal, se mueve entre el arte y la filosofía para crear poéticas que nos permitan tanto destruir el mundo tal y como lo conocemos, como imaginar formas radicalmente diferentes de habitar el infinito. Maestra en Filosofía por la UFRJ, doctora en Filosofía por la PUC-SP y profesora de la Especialización en Ciencias Humanas y Pensamiento Decolonial de la PUC-SP. Ha publicado “escuireseando: ontografías poéticas”(2020) y “ex/orbitâncias: os caminhos da deserção de gênero” (2021).

Es fundadora y organizadora del Slam Marginália. Ha presentado sus performance en Museu Casa das Rosas (SP), Solar dos Abacaxis (RJ), Museu do Amanhã (RJ), Museu da Imagem e do Som (Ceará), Centro Cultural São Paulo. Ha participado en exposiciones colectivas en el Museu da Diversidade (SP), Itaú Cultural (SP), Centro Cultural São Paulo y Museu Casa das Rosas. Fue residente en Pivô Pesquisa 2023. Ha escrito textos críticos para Foam Magazine, Prémio Pipa y para 35 Bienal de São Paulo Coreografias do Impossível. Es comisaria jefe de la edición de este año de Reading My World (2024, Ámsterdam).

Laboratorio *Gigantica: La ruina sobre nuestros pies*

La ruina sobre nuestros pies es un intento de hacer que algo suceda a partir de poéticas especulativas: intuiciones hechas desde experiencias de autobiografía rutinaria, estudios en ficción especulativa y sistemas de misterio y estética radical negra.

De esta manera abigail Campos Leal propone la construcción de un laboratorio experimental de nuestras complejidades, un lugar en el cual durante cuatro días se reunirá un grupo para trabajar el tema. Así, a través de dinámicas experimentales basadas en la intimidad radical y el deseo de abolición con el cuerpo, los sentidos, el corazón y el infinito, se idearán estrategias para escuchar y resolver la crisis, caminando en su terreno pero como una forma de tomar impulso para volar con la fuerza y la expansión que nos enseñan los grandes cambios. La socialización del laboratorio contará con un encuentro público en el que se compartirá una performance colectiva basada en los encuentros. Esta funcionará como momento de celebración, una forma de repetir con intención la expansión de nuestras órbitas convalecientes. Una vez culminado el taller, el registro, grabaciones y material audiovisual de Gigantica: la ruina sobre nuestros pies, será incluido como parte de la exposición *habitar la crisis*

Registro de performance: tento desenhar secretamente o mapa do nosso lugar
Museu da Imagem e do Som do Ceará, 2022
Foto: archivo de la artista

Carmenza Banguera(COL)

Maestra en artes plásticas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, sus obras han participado en escenarios como 45 Salón Nacional de Artistas y en exposiciones independientes en países como Emiratos Árabes, Argentina, Estados Unidos, Ecuador y Colombia, actualmente reside en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

La artista tiene como núcleo de investigación la identidad afrocolombiana y afro-latina, específicamente abordadas desde conceptos indeliberables como el cliché, etnia, raza, racismo y algunos tabúes como el resentimiento, la paranoia y la victimización, fenómenos de índole social e históricos; para esto se basa en la observación del contexto y el comportamiento contemporáneo de este, abstrayendo así la forma en que se asume a la identidad, evidenciado cómo el reconocimiento étnico-social trasgrede la barrera de lo meramente cultural.

Los medios formales que la artista utiliza son múltiples, aunque su producción en los últimos años se ha caracterizado por la utilización de técnicas como la escultura, el dibujo, instalación y el ready-made entre otros.

cortesía de la artista

Etnimercantilismo #1

Esta cabeza de una mujer afro contiene en su interior una máquina de algodón de azúcar que es funcional. El algodón de azúcar se produce paulatinamente, emulando un pelo afro. Esta relación nos remite a la ancestral labor del cortero en el Valle del Cauca-un afro comestible, un afro consumible.

cortesía del artista

Peak depression

Peak Depression reflexiona acerca del trade-off entre los últimos avances de la industria tech (IA, IoT y Big Data) y su impacto en la era de la post-computación en la nube. La instalación presenta luces en forma de las compañías FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) que iluminan plantas con luz morada, al estilo de un invernadero inteligente. Estas lámparas, inspiradas en los letreros de las empresas y hechas de acrílico, se prenden y apagan en tiempo real según los cambios en las acciones de estas compañías. Utilizando servicios de AWS, técnicas de web scraping y programación IoT, Peak Depression invita a reflexionar sobre la relación entre el progreso tecnológico y la explotación de recursos naturales.

Daniel Jiménez (COL)

La práctica artística de Daniel Jiménez se enfoca en la exploración de la intersección entre la tecnología contemporánea y los temas socioculturales, mediante la resignificación o hibridación de objetos, imágenes y tecnologías de la cultura global con iconos, símbolos, sistemas artesanales y representaciones endémicas. A través de su obra, busca develar las tensiones híbridas o paradójicas de fenómenos o conceptos pertenecientes al contexto actual, tales como la migración, lo colonial versus lo decolonial, la ficción en frente a la realidad, lo nativo versus lo foráneo, y la relación entre el humano y la máquina.

A lo largo de sus ocho años de carrera artística, ha logrado mostrar sus proyectos tanto en el ámbito nacional como internacional a través de exposiciones individuales y colectivas en ciudades clave alrededor del mundo, como Bogotá, Barcelona, Guadalajara, entre otras. Así pues, su carrera profesional ha sido reconocida con varios premios y becas, como el Premio Arte Joven Colsanitas, el Premio Uniandinos a las Artes y la Beca de Creación de Jóvenes Artistas, consolidando su aporte al arte contemporáneo. Su obra reside en colecciones como la colección Colsanitas, la colección Ramo y la colección J.P Morgan.

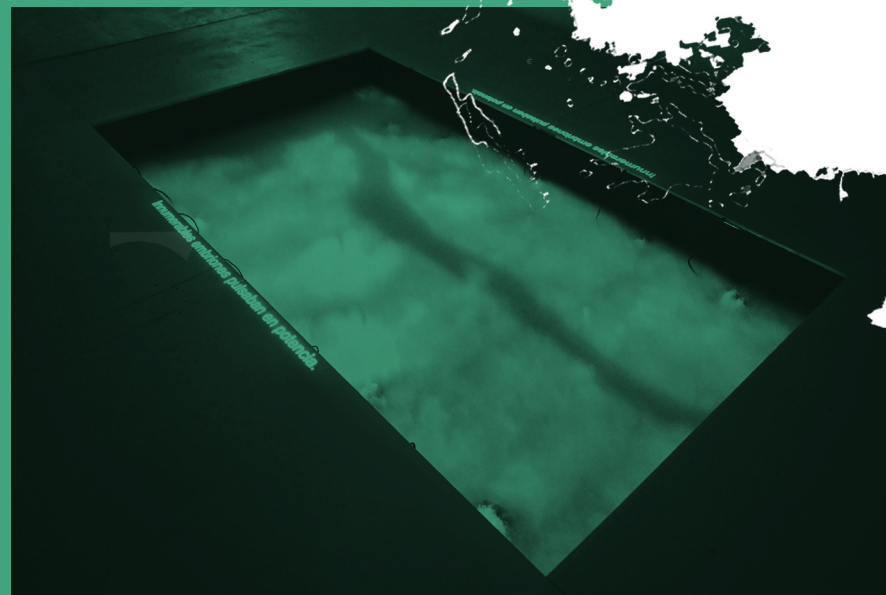
Federico Pérez Villoro (MEX)

Federico Pérez Villoro es artista e investigador, vive y trabaja en la Ciudad de México. A través de instalaciones, ensayos, software y videos, explora las formas en que se ejerce el poder a través de tecnologías computacionales. Sus proyectos recientes abordan la historia de industrialización de ríos y otros cuerpos de agua y la imposición de operatividad técnica sobre ecosistemas vivos.

Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente y publicado por ADOCS, DELUS, The Seving Library, Printed Matter, Source Type, C Magazine, Gato Negro Ediciones, diSONARE y The Gradient del Walker Art Center. Sus investigaciones han aparecido en medios periodísticos como Quinto Elemento Lab, The New York Times, Aristegui Noticias, entre otros. Ha sido docente en Rhode Island School of Design y California College of the Arts y dado conferencias en universidades como New York University (NYU), ETH Zurich, Rutgers University, CalArts, The New School, UNAM, Escuela de Artes Jalisco y Hongik University. En el 2023 recibió la Beca de Patrocinios por parte de Fundación Jumex Arte Contemporáneo y fue acreedor de la beca C/Change por parte del Goethe-Institut y Grey Area en San Francisco. Ese mismo año fue residente en Pivô Pesquisa en São Paulo, Brasil. En el 2019 fundó Materia Abierta, una escuela de verano sobre teoría, arte y tecnología en la Ciudad de México que ha sido desarrollada con el apoyo del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Museo Tamayo, Casa del Lago UNAM, KADIST, entre otras organizaciones. En el 2013 recibió un MFA de Rhode Island School of Design.

La máquina

Esta videoinstalación consiste en un recorrido a lo largo del río Tietê, desde su nacimiento en el municipio de Salesópolis hasta su desembocadura en el Paraná. La pieza desorienta la visión para invertir los principios de industrialización del curso del río, un cuerpo de agua que ha sufrido violentos procesos de rectificación de sus meandros. Una voz en off, acompañada de una pieza sonora diseñada por la geógrafa y compositora brasileña Luisa Lemgruber, narra la historia de una máquina que extravía su función conforme crece demasiado. Escrito a manera de fábula, el texto adquiere la perspectiva de un ecosistema de arañas que viven en los nacimientos del río Tietê y cuya presencia es considerada por las comunidades locales como un bioindicador de la pureza del agua. El video está proyectado sobre una capa de vapor generada por un sistema humidificador de gran escala. El líquido disperso en el ambiente desestabiliza la distinción material de los ríos como fenómenos separados de manifestaciones hídricas más sutiles. El agua se redistribuye y nos recuerda que la respiración es un reclamo de salud pública cada vez más urgente en ciudades industriales como San Pablo o Bogotá.

cortesía del artista

Gabriella Torres-Ferrer (PR)

Gabriella Torres-Ferrer es un artista interdisciplinar e investigador cuyo trabajo considera la futurabilidad, las dinámicas de poder, los medios de intercambio y producción en nuestra sociedad global interconectada. Su práctica transmedia integra nuevos medios, instalación, video, intervenciones basadas en la web, entre otras experimentaciones.

El trabajo de Torres-Ferrer ha sido destacado en el Museo Whitney de Arte Americano (Nueva York), El Museo del Barrio (Nueva York), el Museo de Arte Hessel en CCS Bard (Annandale-on-Hudson), el Museo de la Trabajo (Hamburgo) y el Museo Nacional de la República Democrática del Congo (Kinshasa). Su trabajo también ha sido exhibido en The Wrong New Digital Art Biennale; la 15ª Bienal de Artes Mediales (Santiago); The Shed (Nueva York); SAVVY Contemporary (Berlín); Galería A.I.R. (Nueva York); max goelitz (Múnich); CURRO (Guadalajara); y Embajada (San Juan). En 2020, Torres-Ferrer recibió un premio de artista invitado de CERN (Ginebra) y se inscribió en la beca internacional de residencia artística de Akademie Schloss Solitude.

notas sobre el poder

'Notas sobre el poder (Colombia, 2024)' explora las realidades materiales, históricas y sociales detrás de los productos y tecnologías que moldean nuestras vidas actuales. La instalación proyecta datos en tiempo real sobre tecnologías descentralizadas, acciones de contratistas militares y datos globales relacionados a objetos icónicos del consumo local. La guanabana y el tabaco de marca "Piel Roja", dispuestos sobre un espejo reflejan y al mismo tiempo interpelan. Así este bodegón abre preguntas sobre la historia de los productos, la explotación económica y la forma en la que la colonización, se perpetúa en la sociedad colombiana bajo el sistema de castas hoy expresado en la consolidación de estratos socio económicos.

Miriam Hillawi Abraham (ETP)

Es una diseñadora multidisciplinaria de Addis Abeba, Etiopía. Con experiencia en arquitectura, trabaja con medios digitales y diseño espacial para interrogar temas de futurismo equitativo e interseccionalidad. Tiene una Maestría en Diseño de Interacción de la Facultad de Artes de California y una Licenciatura en Arquitectura de la Escuela de Arte de Glasgow. Ha trabajado como instructora de código de juegos en el programa juvenil de Bay Area Video Coalition durante más de tres años y ahora es investigadora de Mellon para el proyecto multidisciplinario Digital Now del Centro Canadiense de Arquitectura. El trabajo de Abraham ha sido presentado en la 18ª Exposición Internacional de Arquitectura de La Biennale di Venezia como parte del Proyecto Especial “Invitados del Futuro”, así como en la exposición “/imagine: A Journey into The New Virtual” en el Museo MAK de Artes Aplicadas, la 2ª Trienal de Arquitectura de Sharjah y la 14ª Bienal de Shanghai, “Cosmos Cinema.”

The Repository of Digital Cosmologies

Dibujando constelaciones entre cosmologías precoloniales y órdenes espaciales arraigados en el Sahel africano, *The Repository of Digital Cosmologies* reimagina la cosmología como una práctica multidimensional de cartografía encarnada y tecnoculturas emergentes. Las cosmologías en el contexto de este trabajo, son dispositivos que median entre lo terrestre (cuerpo) y lo celeste, así como indicadores de cosmotecnía situada. Desarrollado originalmente como un proyecto de investigación individual para la beca “The Digital Now: Architecture and Intersecality” del Centro Canadiense de Arquitectura, el trabajo enmarca cada arquitectura cosmológica dentro de una “esfera celestial” que contiene un cosmograma que se correlaciona con un sistema estelar. En la antigüedad, las esferas celestes consideraban un territorio o lugar como singular y como el centro del universo, existiendo al mismo tiempo sin saberlo junto a otro.

Estos son mundos dentro de mundos, que se rozan, se cruzan y se remodelan con el tiempo. Ofrecen una señal para dismantelar y dispersar la visión del mundo cada vez más homogeneizada de nuestro presente y futuro digital.

cortesía de la artista

cortesía de la artista

Nicole Maloof (KOR)

Nacida en Corea y criada en Massachusetts, Maloof obtuvo una Licenciatura en Pintura y una Licenciatura en Química de la Universidad de Boston. Después de graduarse, Maloof trabajó en investigación de química orgánica en la Universidad de Harvard, enseñó en Corea durante dos años con una beca de enseñanza Fulbright y luego se mudó a Nueva York, donde obtuvo su Maestría en Artes Visuales de la Universidad de Columbia. Maloof actualmente vive y trabaja en Nueva York y ha enseñado en Williams College y Sarah Lawrence College. Ha expuesto su trabajo en the International Print Center New York, the New York Foundation for the Arts, the Boston Center for the Arts y Crush Curatorial, entre otros, y ha sido reseñada en The New York Times, Hyperallergic y Artnet.com.

What color is a banana?

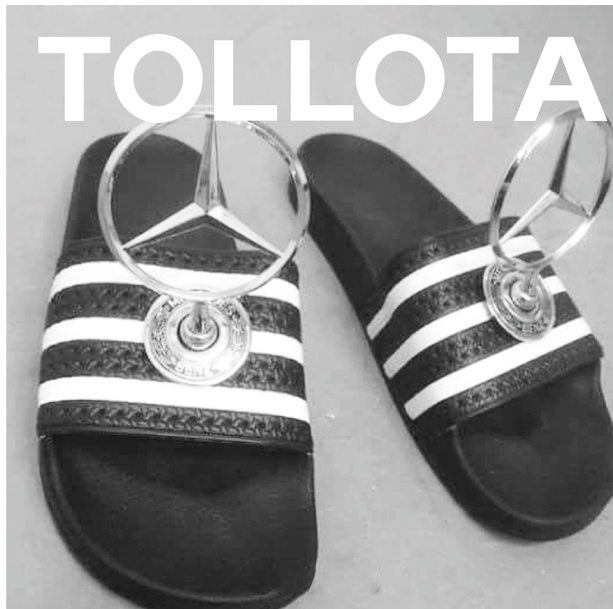
¿De qué color es un banano? Pide al espectador que reconsidere su relación con la vista y, a su vez, que reconsidere su comprensión más amplia del mundo, todo a través de la lente de un banano.

El video comienza preguntando: “¿De qué color es un banano?” El narrador comienza explorando cuestiones relacionadas con la ciencia de la percepción, la constancia del color y el test de Stroop, que conecta la vista con el conocimiento. Estas preguntas iniciales se transforman lentamente en una investigación de la cultura y los problemas sociales sistémicos, poniendo patas arriba la familiaridad de los bananos.

Salón Tollota (COL)

Salón Tollota es un para-salón interuniversitario, un espacio para que estudiantes de diferentes universidades “estrellen” sus primeros proyectos. El 7° Salón Tollota toma forma de residencia, así durante mes y medio meses 38 estudiantes de distintas universidades de Colombia “habitaran la crisis”, dialogando, produciendo, apropiando y generando intercambios entre ellos mismos y los proyectos expuestos en el primer ciclo de Mañana.

Salón Tollota es un proyecto gestionado desde el año 2013 por Paulo Licona.

cortesía del artista

Estos son los participantes del Salón Tollota Vol. 7

Angel Vega
Antonia Manchego
Dana Ximena Sáchica
Daniel Camilo Osorio
David Munoz
Elissa López
Emmy Téllez
Frantsua
Isabel Córdoba
Jerónimo Larrota
Johan Gómez
Johan Sebastián Rodríguez
John Manolo Mondragón
Juan José Aguirre
Juanita Villamil
Julián Castro
Julián Quiroga
Karen Hemández
Laura Daniela Becerra
Laura González

Laura Martínez
Laura Sofía Upegui
Leonardo Vargas
Luisa Fernanda Durán
Margarita Rodríguez
Mariana Moreno
María Camila Rodríguez
María Fernanda Cuervo
María Paula Pedraza
Mateo Cortés
Natalia Calderón
Noah Rueda
Paola González
Paula Guevara
Rodrigo Alí Arriaga
Sara Pinto
Sofía Porras
Violeta Anahí Pulecio
Yennina Robles

TOLLOTA

Coordinación: Tatiana Rais Ratner
Curaduría: Henry Palacio
Diseño: Catalina Moreno
Montaje: Omar Santafe, Ángel Santafe,
Harryson Santafe y Mónica Díaz
Producción: Santiago Rodríguez Novoa
y Juliana Suarez
Practicante: Gabriela Iregui

espacioodeón

www.espacioodeon.com
Cra 5 # 12C - 73 Bogotá, Colombia

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

