

Escaparate. Memoria, movilización e imaginación política

Equipo TransHisTor(ia) / Representante legal: María Sol Barón Pino

3.1. Descripción

“Escaparate. Memoria, movilización e imaginación política” es un proyecto que busca generar un espacio para la investigación, producción y circulación de prácticas artísticas desarrolladas en medios escultóricos e instalativos que articulan investigación visual y dispositivos museográficos realizados colaborativamente; emplazados al interior de una vitrina situada en el espacio público de la ciudad para intervenir el sentido usual de este tipo de dispositivos y activar la memoria de algunas movilizaciones y luchas sociales en Colombia durante el último siglo.

Las vitrinas ocupan un lugar liminal entre lo público y lo privado y constituyen un dispositivo de seducción donde se despliegan diversas mercancías y se estimula su consumo. Históricamente la vitrina ha mediado la relación entre el escenario privado del comercio, el uso público del espacio transitable y prácticas de exposición propias del mercado, pero también del arte. Las mediaciones discursivas frente al objeto y la imagen propiciadas por una vitrina nos convocan a generar un ciclo de tres exposiciones resueltas en un mismo lugar que dispuesto al espacio público confrontará la gramática convencional de las exposiciones artísticas.

Asumiremos el área de la vitrina del Espacio El Dorado sobre la carrera 5a como sala de exposición, y el umbral frente a la vitrina -en el espacio público- como un lugar de recepción permanente que permitirá el encuentro espontáneo de públicos y transeúntes de la ciudad que atraviesan el barrio la Macarena. Este lugar nos permitirá proponer una programación expositiva con autonomía durante un horario amplio y de cara al espacio de la ciudad.

El proyecto implicará tres momentos: primero, un espacio de investigación colaborativa, dos, producción y montaje, y tres, circulación y mediación a través de encuentros con los artistas y agentes participantes y del registro en un proyecto editorial.

Este proyecto se sustenta en investigaciones donde participarán 3 artistas de trayectoria, con quienes realizaremos una convocatoria cerrada para escoger artistas emergentes menores de 30 años que se integrarán a los tres momentos del proyecto: investigación, producción y montaje, y por último exposición y mediación. Esta metodología permitirá un escenario de profesionalización a través de un trabajo investigativo y creativo de carácter colectivo y colaborativo.

La etapa de investigación permitirá señalar y dimensionar la imaginación política estimulada por algunos momentos y flujos –a identificar- de la resistencia y movilización social del último siglo en Colombia (en particular, se propone considerar tres tipos de movilizaciones y luchas: clase obrera y campesina, feminista y de la comunidad LGTBI y comunidades étnicas y racializadas) como una forma de visualizar realidades y formas de organización social en relación con la crisis social de Colombia y que dio origen a los paros y manifestaciones sociales de 2019 y 2021.

Esperamos levantar fuentes documentales y visuales para construir un archivo sobre estas memorias convulsivas poco revisitadas, y activar estas colecciones en el contexto de los paros nacionales de los últimos tres años, por medio de propuestas instalativas desarrolladas creativamente con la participación de artistas de trayectoria y emergentes para conformar un grupo de estudio para la investigación, producción y circulación. Estas colecciones en torno a acciones, manifestaciones y protestas sociales serán dispuestas y exhibidas desde un ejercicio interpretativo mediado por la museografía, donde la creación cobra un carácter “in situ” y a diferencia de lo que sucede en un escaparate, que promueve la adquisición de mercancías, se presente una producción simbólica y de agitación discursiva. Cada exposición tendrá un carácter de exhibición alegórica y efímera bajo una interpretación libre y creativa de los autores que participarán en su creación.

Nos interesa iniciar este proyecto con la programación de este primer ciclo a través del apoyo del IDARTES, y buscar su continuidad con otras formas de financiación a convocar en el futuro.

3.2 Objetivos y objetivos específicos del proyecto (por qué y para qué se va a realizar):

- Ofrecer un espacio de investigación y circulación en Bogotá con la capacidad de programar prácticas instalativas y escultóricas que estimulen el pensamiento crítico sobre la cultura material y visual, el arte y la imaginación política, como un pretexto para activar el reencuentro presencial de agentes del campo artístico y cultural dispuestos a una socialización que fortalezca la esfera pública minada tras dos años de pandemia.
- Conformar un equipo de trabajo que permita impulsar la creación colectiva, la investigación en estudios visuales y la creación artística en torno a la memoria y la construcción de archivos visuales que impulsen y fortalezcan las prácticas instalativas y escultóricas “in situ”, entendidas como confrontación crítica a las dinámicas de aislamiento.
- Iniciar el proyecto “Escaparate” con un ciclo sobre “memoria, movilización e imaginación política” a partir de la coyuntura política y social manifiesta en Colombia recientemente. Conformado por tres exposiciones comprendidas como “dispositivos museográficos” derivados de creación colaborativa entre artistas, tres con trayectoria mediana, tres emergentes, y un equipo de investigación y producción.
- Estimular la producción de tres exposiciones desarrolladas en medios instalativos, escultóricos y gráficos, emplazadas al interior del espacio de una vitrina dispuesta al espacio público, que implicarán previamente un proceso de investigación-creación, una programación de mediación educativa, y un registro editorial.

3.3. Estrategias y acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos (cómo se va a hacer y orden de las actividades por etapas del proceso):

1. Confirmación de la invitación a tres artistas con mediana trayectoria.
2. Junto con estos tres artistas, y de manera consensuada, seleccionaremos a tres artistas emergentes para conformar los equipos de trabajo.
3. Para cada exposición realizaremos las siguientes acciones:
 - a. Construcción de un plan de estudio sobre movilización social y cultura visual en Colombia.
 - b. Conformación colectiva del archivo visual.
 - c. Taller de creación colectiva y museografía.
 - d. Montaje de exposición.
 - e. Realización de encuentros con los públicos para la exposición.
 - f. Producción de textos y selección de imágenes a incluir en el proyecto editorial.
4. Edición e impresión del proyecto editorial.

3.4. Propuesta de socialización de los resultados del proyecto entre los ciudadanos y públicos a los que está dirigido:

Realizaremos tres encuentros con los artistas de cada exposición y nosotros como curadores, para conversar con el público sobre los procesos de investigación, producción y resultados de cada exposición. Esperamos convocar estudiantes, profesores, artistas, curadores, críticos de arte y público general para estos encuentros. El formato a usar será el de conversatorio, con moderación por invitación, y se ofrecerá un refrigerio.

Desarrollaremos una publicación sobre los procesos de investigación-creación y resultados instalativos y museográficos exhibidos en el ciclo de tres exposiciones.

3.5. Resultado final esperado:

Tres exposiciones y una publicación autoeditada.

3.6. Espacio donde se realizará el proyecto:

Vitrina del Espacio El Dorado (barrio La Macarena, Bogotá)

3.7. Cómo se integra el proyecto con el entorno del lugar en donde se desarrolla la propuesta:

Nuestro trabajo en los últimos diez años se ha caracterizado por indagar en las dimensiones políticas de la cultura visual y su relación con las prácticas artísticas. Los proyectos curatoriales y editoriales que hemos adelantado han incluido recurrentemente la conformación de archivos y propuestas museográficas que procuran señalar coyunturas sociales y prácticas visuales. Tras la finalización del 45 Salón Nacional de artistas en 2019, donde participamos con la curaduría "Contrainformación. El revés de la trama", identificamos la necesidad de establecer espacios de exposición para el desarrollo de proyectos de creación colaborativos, que se articularán con el espacio público y la construcción de esfera pública como plataformas de encuentro y discusión de diferentes actores del campo del arte y la sociedad civil. Aquel fue el lugar de origen del proyecto

“Escaparate”. Aunque la pandemia en 2020 frustró la gestión de tal iniciativa, esta crisis nos permitió fortalecer los objetivos de este proyecto y comprender su pertinencia, pues los efectos del aislamiento social diezmaron las interacciones directas entre agentes del campo artístico, redujeron los espacios materiales de exposición, encuentro y conversación, y minimizaron la regularidad de prácticas artísticas sustentadas en materialidades ante el despunte de la imagen digital y proyectos creativos de sustrato virtual.

Sin desestimar los aportes de la cultura digital y las plataformas virtuales en medio de la emergencia sanitaria mundial, consideramos que la existencia de espacios físicos activos pero adaptados a las necesidades de bioseguridad actual, son determinantes para recobrar los encuentros que permitan el diálogo espontáneo y el fortalecimiento de comunidades que generen prácticas artísticas y culturales con un alto grado de contextualización social.

Encontramos las condiciones discursivas y espaciales ideales para esta propuesta en el dispositivo moderno de “la vitrina”: un lugar que permitirá un ejercicio de exposición presencial en un ambiente bioseguro con actividades de mediación como un programa público, una investigación visual y producción de exposiciones colaborativa dirigida a la participación de artistas con trayectoria mediana y emergentes afectados por el freno de actividades culturales y artísticas durante casi dos años, y un producto editorial que articule la investigación y el registro de la exposición.

4. Plan de comunicaciones y divulgación:

- Carteles impresos para cada exposición (con fechas y lugar de exposición). Circularán en Universidades de la ciudad con programas de Artes Visuales y Plásticas, y en espacios de arte y cultura (museos, espacios independientes, bibliotecas) de La Macarena, Teusaquillo, Chapinero y centro de Bogotá.
- Volantes digitales para circular en redes sociales y por emailing dirigido a agentes del campo artístico y comunidades académicas, así como por los canales que ofrezca IDARTES.

5. Reseña de la agrupación:

Equipo TRansHisTor(ia) –Integrado por María Sol Barón y Camilo Ordóñez Robayo– es un colectivo independiente dedicado a desarrollar investigaciones, curadurías y publicaciones que enlazan las prácticas artísticas y la cultura visual para considerar diversas formas de imaginación política y problemas relativos a la economía. Usualmente conformamos equipos de estudio, investigación y creación para el desarrollo de estos proyectos.

TRansHisTor(ia) ha realizado las curadurías *Múltiples y Originales. Arte y cultura Visual en Colombia, años 70*, financiada por la Pontificia Universidad Javeriana (2010-2011); *Rojo y más Rojo. Taller 4 Rojo*, IV Premio de Curaduría Histórica de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, presentada en Bogotá, Medellín y Cali (2012-2014); *La revolución no será televisada y Con Wilson... dos décadas vulnerables, locales y visuales* sobre la trayectoria del artista colombiano Wilson Díaz (2014) Beca de Exposiciones, IDARTES 2014 y cofinanciación de la Pontificia Universidad Javeriana, *Sal Vigua* comisionada por el programa Prisma de la Cámara de Comercio de Bogotá (2015), *La nariz del diablo* para el Espacio Odeón en Bogotá (2017), *Unidad y Combate. Clemencia Lucena y los trabajadores del arte revolucionario* financiada por la Pontificia Universidad Javeriana y el apoyo de Piedra Tijera Papel, Bogotá (2019), *Contrainformación. El revés de la trama*, comisionada por el Ministerio de Cultura para el 45 SNA, en la Galería Santa Fe y otros espacios de Bogotá (2019), *Wilson Díaz. Gusto y conflicto, motivos para coleccionar*, en el Museo

La Tertulia, Cali (2021-2022) y *Barrios del mundo, ¡Uníos!*, comisionada por Plural Nodo Cultural Bogotá (2022).

Sus publicaciones incluyen artículos, capítulos y ponencias derivadas de estos proyectos, y los libros *Con Wilson. Anotaciones, artistadas e incidentes* (Ministerio de Cultura, 2014), *Rojo y más Rojo. Taller 4 Rojo; producción gráfica y acción directa* (Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2015), junto a Gabriela Pinilla *Movimiento hacia la izquierda* (Ministerio de Cultura, 2016) y *De la vía armada a la vía láctea. Monos e historietas de Joe Broderick* (Idartes, 2018), *Múltiples y originales. Arte y cultura visual en Colombia, años 70* (Editorial Javeriana, 2019) y *Barrios del mundo: ¡Uníos!* (Plural Nodo Cultural, 2021).