

Formato para la presentación de propuesta

Beca de programación en artes plásticas y visuales Red Galería Santa Fe

Categoría - Programación continua

Programa Distrital de Estímulos 2022

Instituto Distrital de las Artes —Idartes

1. Nombre del participante

La Vulcanizadora

2. Nombre de la propuesta

La Casa Grande

3. Propuesta: en máximo dos mil (2000) palabras que contenga lo siguiente:

3.1 Descripción del proyecto:

La Casa Grande es un proyecto de programación que aborda las transformaciones de nuestra manera de entender la noción de habitar el planeta tierra después de la carrera aeroespacial y la llegada del hombre a la luna, analizando eventos que ocurrieron en Bogotá y Colombia posteriores a la “liberación y circulación” de esa imagen fotográfica de nuestra casa común: el planeta Tierra. Esta imagen estuvo acompañada de muchas polémicas y revueltas que acontecieron paralelamente a este evento; guerras e invasiones, desplazamientos y migraciones, proyectos extractivos y reinstauración de políticas, imperiales, coloniales y de muerte en territorios rurales y urbanos. Guerras como Vietnam y la guerra contra las drogas, que cargaban e impulsaban de manera abierta su racismo, machismo y problemas de clase que se han transferido desde entonces hacia el presente. Ni las mujeres ni los negros eran aptos para ir a la Luna, mucho menos los pobres. Los países subsidiarios como Colombia tenían una participación suscrita a sus acuerdos, a sus políticas y a la lucha anti-comunista de la Guerra Fría. En este océano delirante, el registro de estos eventos nos deja viajar en espiral por nuestra propia memoria y nuestras propias esperanzas de **tejer un futuro en La Casa Grande.**

En 1966 Stewart Brand escritor norteamericano, se encontraba en la terraza de su casa en San Francisco, en un viaje de LSD. Durante ese viaje Brand se convenció de que ver una imagen de toda la Tierra cambiaría

nuestra forma de pensar sobre el planeta y sobre nosotros mismos.

En ese mismo año en octubre, **los astronautas norteamericanos visitaban Bogotá** como parte de un tour global promocionando la carrera aeroespacial. Fueron recibidos como héroes en la ciudad y los mandatarios colombianos, (presidente y alcalde).

Los eventos en Bogotá; su llegada, y el desfile, fueron registrados por el **canal Teletigre**. Teletigre fue un canal de televisión de carácter privado y opositor del Frente Nacional que operó durante más o menos cinco años, este canal fue expropiado por el gobierno de Misael Pastrana. Estos son la fuente de investigación, creación y trabajo para este proyecto de programación continua.

NO ES UN TEMA DEL PASADO SINO DEL FUTURO.

El proyecto ha sido planteado en dos etapas:

- 1. investigación/creación**
- 2. distribución/exhibición.**

Durante la **etapa de investigación/creación** se realizó un rastreo minucioso por fondos de archivo documental en Estados Unidos y en Bogotá, prestando principal atención al archivo audiovisual del noticiero Teletigre. El resultado de esta recopilación permitió que hiciéramos un análisis visual, la selección y adquisición de materiales de archivo audiovisual en formatos de 16mm y video, que componen los distintos resultados y actividades de este proyecto de programación continua.

La etapa de distribución/exhibición, como parte de la programación continua de la Galería Santa Fe, contempla la apertura de este proyecto al público a través de una exposición temporal de instalación multipantalla en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá, un programa de conversaciones expandidas (segunda edición), un libro/obra que compila los materiales y el proceso de todo el proyecto, un concierto de música experimental (lectura performática) y un encuentro con seis invitadas especialistas.

3.2 Objetivo general y objetivos específicos del proyecto.

Objetivo General

- Explorar desde el campo de las practicas artísticas y las fronteras de la imagen cinematográfica, la noción de la casa grande, la carrera aeroespacial desde el archivo audiovisual y radiofónico de este periodo en Bogotá, y sobre Colombia, proporcionando una lectura del drama ecológico de nuestra Casa Grande desde un enfoque transgeneracional e interseccional de estos eventos por medio de las distintas fases y objetos de la programación.

Objetivos Específicos

- Aportar a un proceso de reconstrucción de la memoria y de las narrativas sobre los eventos sucedidos en Bogotá durante este periodo de avances y transformaciones globales y sus incidencias en el territorio local.
- Generar un espacio de conversación y debate en torno a los temas que han sido transversales al

curso del proyecto La Casa Grande; Imagen, Extractivismo, Migración, Territorio y Extraterritorialidades que permitan aportar a una audiencia conocimiento sobre estas problemáticas y ver cómo son tratadas en otros contextos y escenarios de las artes, el cine y la cultura.

- Explorar, a través del montaje artístico expositivo y cinematográfico la dimensión estética y discursiva del archivo audiovisual de Teletigre y de las demás fuentes como *Periscope*, *NASA*, *Pathé*, creando una experiencia inmersiva.
- Expandir las conexiones entre arte, activismo ecología y territorialidades desde enfoques interseccionales.

3.3 Estrategias y acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos.

1. Conversaciones Expandidas II. Segunda Edición.

Proponemos un ciclo de conversaciones expandidas alrededor de las distintas preguntas que nos ha interesado abordar durante el desarrollo de este proyecto. Este ciclo estará abierto al público en general. Los temas, las fechas y las invitadas previstos son las siguientes:

1. La Imagen de la Tierra: El planeta como un Archivo Cine Museo.

La imagen completa del planeta nos ha acompañado desde que comenzó a circular por los medios. Pero aún hay un espacio para indagar sobre la posición desde la que vemos esta imagen. Cuando los astronautas observan la tierra desde el espacio, el destino de la humanidad se pone en cuestión, pero su perspectiva es la del privilegio del hombre blanco, cuando nosotros miramos la representación en una fotografía, desde la tierra, nuestra experiencia es diferente ¿qué la hace tan diferente? ¿Desde que altura vemos nosotros la tierra y nuestros territorios?

Fecha tentativa: **27 de septiembre 2022**

Invitadas:

Amanda de la Garza (México)

Susana de Sousa Dias (Portugal)

2. Extractivismos - Extra-activismos, guerras y Luchas por el territorio y la memoria.

Esta conversación abrirá preguntas sobre las tensiones que hay entre brutalización de los territorios, desde la explotación minera, pasando por la agricultura extensiva, la contaminación y defensa de los ríos, hasta el extractivismo cultural, la guerra urbana, y la defensa por nuevas políticas para la legalización. El derecho a habitar la tierra y la manera en que se puede habitar. ¿Inspiró el LSD el activismo de Brand?, ¿Cuál es la encrucijada entre las luchas rurales y lo urbano?, ¿Cómo se retratan en los cines menores?

Fecha tentativa: **28 de septiembre 2022**

Invitadas:

Raquel Morais (Portugal)

Alejandro Lanz (Temblores)

3. Tierra como Prisión y futuro de la Casa Grande

Esta conversación despliega y analiza la idea de la tierra como un espacio del cual huir y la del espacio exterior como un espacio para colonizar; estas dos se ponen en tensión con la experiencia de que la tierra es nuestra casa común. ¿Es posible remendar y reparar nuestra casa grande? ¿Cuál es el destino de este gran escenario de luchas? ¿Cual es el destino de este planeta en un mar de vacío?

Fecha tentativa: **29 de septiembre 2022**

Invitadas:

Tania Pérez-Bustos (Colombia)

Valentina Giraldo Sánchez (Colombia)

Perfiles de las invitadas

- **Tania Pérez-Bustos (Colombia):** Investigadora feminista que trabaja sobre tecnologías y diálogos de saberes. Actualmente enfoco mis intereses de pesquisa en los haceres textiles artesanales como tecnologías de conocimiento y de cuidado. Soy co-fundadora de Artesanal Tecnológica y mi casa académica es la Escuela de Estudios de Género, en la Universidad Nacional de Colombia. Me interesa el trabajo transdisciplinar para desde allí explorar metodologías que posibiliten investigaciones y pedagogías transformadoras.
- **Valentina Giraldo Sánchez (Colombia):** Estudia cine en la Universidad Nacional de Colombia. Escribe crítica cinematográfica en diferentes medios de difusión masiva, es parte de la escuela editorial y revista Ex-libris en Colombia y desde hace dos años participa en la red nacional de estudiantes de cine Estucine. Asimismo, trabaja en el equipo de dirección del festival Equinoccio y en la red de periodismo De Pasillo con un enfoque feminista. Fue seleccionada para la 15ª edición de Talent Press Buenos Aires y en Berlinale Talent Press 2021. Enfoca su trabajo investigativo en estudios visuales, historia, género y memoria. Es tarotista.
- **Amanda de la Garza Mata (México):** Directora General de Artes Visuales y Directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC-UNAM). Licenciada en Sociología, con una especialidad y Maestría en Antropología de la Cultura y pasante de la Maestría en Historia del Arte-Estudios Curatoriales (UNAM). Desde el ámbito institucional su práctica se ha enfocado en la videoinstalación, la curaduría histórica y las exposiciones de archivo. Ha curado exposiciones de reconocidos artistas como Isaac Julien, Jose Dávila, Jonas Mekas, entre otros. Fue curadora, junto con Cecilia Delgado Masse, de la exposición Lecturas de un territorio fracturado, primera revisión de la Colección de Arte Contemporáneo del Museo Amparo.
- **Raquel Morais (UK - Portugal):** Estudió literatura en la Facultad de Artes de la Universidad de Lisboa y cine en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Trabajó con el productor Paulo Branco, en el departamento de cine del MoMA y en la cabina de proyección de la Cinemateca Portuguesa. Fue miembro del departamento de cine del Instituto de Arte Contemporáneo (ICA,

Londres). Actualmente, colabora con publicaciones especializadas como crítico de cine y forma parte del equipo de programación del Essay Film Festival, en Londres. Es estudiante de doctorado en Birkbeck, con un proyecto dedicado a la interdisciplinariedad del cine de António Reis y Margarida Cordeiro.

- **Susana de Sousa Dias (Portugal):** nació en Lisboa en 1962. Es Doctora en Bellas Artes (Artes Audiovisuales), Maestra en Estética y Filosofía del Arte, Licenciada en Pintura y Licenciada en Cine. Estudió música en el Conservatorio Nacional. Entre sus obras se encuentran “Natureza Morta – Visages d’une dictature”; (2005, Premio Atalanta, Premio al Mérito, TaiwanIDF), “48” (2009, Grand Prix Cinéma du Réel, Premio FIPRESCI, entre otros), Still Life | Stilleben (instalación, 2010) y “Luz Oscura” (2017). Fordlandia Malaise (2019) es su película más reciente, sus obras se han mostrado en festivales de cine y exposiciones de arte internacionales (Berlinale, Viennale, Visions du Réel, Sarajevo IFF, Torino FF, PhotoEspaña, Documenta, etc.). En 2012 recibió un homenaje de Cinéma du Réel y fue artista invitada en el Robert Flaherty Film Seminar, Nueva York. Ese mismo año formó un colectivo que dirigió el Doclisboa, Festival Internacional de Cine durante dos ediciones consecutivas (2012-2013). Es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa.
- **Alejandro Lanz (Colombia):** Abogado de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la organización Temblores Ong. Desde su experiencia laboral ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil defendiendo los derechos humanos de las personas LGBTI, trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, usuarios de droga, personas víctimas del perfilamiento policial y personas privadas de la libertad; durante su trayectoria ha construido litigios estratégicos comunitarios para defender los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales y habitantes de calle en Colombia. También ha coordinado varios informes de derechos humanos de personas LGBTI, habitantes de calle y trabajadoras sexuales y ha construido metodologías participativas y creativas de formación a formadores para el cambio social.

Nota:

- Se tendrán en cuenta todos los requerimientos logísticos relacionados con las restricciones causadas por la pandemia COVID-19 para la fecha prevista. Las invitadas que no residen en Bogotá viajarán de manera presencial a Colombia desde su país de residencia siempre y cuando los requerimientos de COVID-19 lo permitan.
- Las Conversaciones Expandidas I (primera edición) se realizaron con gran éxito y afluencia en el año 2020 bajo el título: “Relaciones de Aspecto. Re-encuadrar y volver a filmar”. Un evento de La Vulcanizadora en asocio con el Centro de Memoria Paz y Reconciliación.

2. Exposición en Sala E. Cinemateca de Bogotá.

La Totalidad es una instalación inmersiva multipantalla con medios múltiples que recupera y rearticula archivos, impresiones fotográficas y textos de la Carrera Aeroespacial y del Archivo de Teletigre en un montaje creativo. Por medio de proyecciones en una escultura modular, activa en el espacio de montaje las imágenes de las **visitas a Bogotá de los astronautas en 1966 y en 1969, contextualizando estos archivos en un presente crítico** que los observa desde un enfoque en donde advierte la colonialidad del poder que transita en ellos. Inspirados en el trabajo de artistas como Diana Thater, Susana de Sousa Dias, John Akomfrah, Hito Steyerl, y The Otolith Group, La Vulcanizadora crea esta instalación multicanal para la Sala E de la Cinemateca de Bogotá.

Las actividades contempladas:

- **Elaboración del guion curatorial y museográfico** para la exposición temporal de la obra.
- **Montaje, apertura e inauguración de exposición.**

3. Taller de Futurología del Archivo.

El taller consta de 4 sesiones prácticas para trabajar con imágenes globales en un contexto cinemático local. El taller se enfocará en procesos de los participantes y en proponer metodologías para abordar estas imágenes del futuro.

Cantidad de participantes. 12

Inscripción previa mediante llamado público.

4. Publicación libro/obra.

Con la investigación visual y las memorias del proyecto se elaborará una publicación a manera de libro/obra, que reúna además de materiales de archivo una edición creativa con las discusiones y los procesos de investigación/creación que fueron tránsito para llegar a este proyecto, así como las intenciones conceptuales, creativas y disciplinarias que fueron abordadas durante todo el proceso, incluyendo los textos/memorias.

5. Memoria de Conversaciones Expandidas.

De los encuentros se llevará un registro a manera de cuaderno y un registro videográfico que nos permite posteriormente transcribir las conversaciones y traducirlas. Las Conversaciones Expandidas producen posteriormente una revista que se distribuye de manera gratuita a las redes comunitarias que están asociadas a La Vulcanizadora y que por razones de transporte y conectividad a internet no pueden asistir presencialmente. Es así como la conversación se expande más allá del lugar y la fecha en que se produce.

6. Concierto. Lectura-Performance titulada

Presentación más comprensiva y extendida de las películas y el material utilizado en la instalación. Comentadas y musicalizadas en vivo. La presentación tiene una duración de 50 minutos.

3.4 Propuesta de socialización de los resultados del proyecto.

Como propuesta de socialización se contemplan las siguientes:

- 2 visitas guiadas y comentadas en la sala de exposición (Sala E) por La Vulcanizadora.
- Lanzamiento de libro/obra
- Conversatorio/ encuentros “Conversaciones expandidas vol.2 Arte, Futuro y Archivo”.
- Concierto lectura/performance

- Taller “Futurología del archivo”. Sesión de presentación de resultados.
- Lanzamiento virtual de la revista conversaciones expandidas.

3.5 Resultado final esperado.

Como resultado de todo el proyecto y en efecto de esta segunda etapa propuesta para la beca de Programación continua Red Galería Santa Fe planteamos:

- Exposición temporal de la Instalación en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá, en el periodo del mes de septiembre de 2022.
- Producción de la publicación libro/obra que reunirá los todos los componentes del proyecto, del cual un porcentaje será distribuido de manera gratuita entre el público interesado y en fondos documentales y bibliográficos relevantes a nivel nacional e internacional.
- Realización de las Conversaciones Expandidas II- Bogotá. Sea de manera presencial, virtual o híbrida (de acuerdo con las restricciones de COVID-19). Compuesto por 3 sesiones y una de resultados. Cada una de 3 horas.
- Revista memoria de las conversaciones expandidas que será distribuida a nivel nacional e internacional.

3.6 Espacio donde se realizará el proyecto:

- Sala E de la Cinemateca de Bogotá
- Centro de Memoria Paz y Reconciliación - Bogotá.
- Espacio virtual a través de los canales de comunicación y difusión de La Vulcanizadora

3.7 Indique cómo se integra su proyecto con el entorno del lugar en donde se desarrolla la propuesta.

La propuesta reúne archivo cinematográfico y un trabajo relacionado con prácticas artísticas contemporáneas vinculadas con el cine. El archivo audiovisual reconstruye la memoria de la ciudad de Bogotá y presenta una mirada singular sobre el rol de Latinoamérica en la carrera aeroespacial. Intramuros, la Cinemateca, que nació en el edificio del planetario de Bogotá (ahora un edificio independiente) es un punto de encuentro para muchos jóvenes ubicado en el centro de Bogotá, corazón de la ciudad.

La Sala E de La Cinemateca de Bogotá es un espacio idóneo para presentar la instalación por sus condiciones técnicas y su infraestructura y adaptabilidad. Agregamos a ello, que no lejos de donde está ubicada la Cinemateca, se registraron los eventos de los astronautas: el Hotel Tequendama, el desfile por la calles y carreras principales de Bogotá.

El Centro de Memoria Paz y Reconciliación también ha sido nuestro aliado en la primera versión de Conversaciones Expandidas. Además de ser un Museo es una red de solidaridad y apoyo importante para la ciudad, de modo que amplía la resonancia de los temas que aborda la Casa Grande; siendo un garante de conversaciones que llegan a un público más amplio que el del arte contemporáneo, tal como se describe en su página “El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es un instrumento que promueve una cultura de paz

y respeto por los derechos humanos a partir de la memoria y la verdad histórica, que contribuye a la reconciliación y la profundización de la democracia. Dispone de escenarios, herramientas y capacidades dentro del CMPR y en el territorio de la ciudad-región, a favor de las víctimas y sus organizaciones, los colectivos y la ciudadanía para las expresiones a favor de la memoria, la paz y la reconciliación, con enfoques participativos, pluralistas, poblacionales y diferenciales.” Estas características son vitales para crear el circuito de audiencia proyectado por la Casa Grande. Incluso permite que todas las propuestas de divulgación y publicaciones lleguen a estas redes.

4. Plan de comunicaciones y divulgación

Desde el Idartes se apoyará con la divulgación de piezas aprobadas, teniendo en cuenta el tráfico de programación de las redes sociales de la Galería Santa Fe y del Idartes.

La propuesta de divulgación de **La Casa Grande**, incluye dos componentes/canales:

- Componente digital/ web

La Vulcanizadora cuenta con un perfil en las redes sociales Instagram y Facebook. Las piezas gráficas diseñadas para la difusión de los eventos y del proyecto en general serán compartidas con las cuentas de difusión y promoción de la Cinemateca de Bogotá, la Red Galería Santa Fe, el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y el Instituto Distrital de las Artes IDARTES.

La Vulcanizadora cuenta con una página web en donde se registra la información detallada de los proyectos realizados, esta será usada para la divulgación de **La Casa Grande**.

Algunos enlaces ejemplo de las cuentas en redes sociales que serán utilizadas para la difusión:

La Vulcanizadora

<https://www.instagram.com/lavulcanizadora/>

<https://www.facebook.com/lavulcanizadora>

Centro de Memoria Paz y Reconciliación

<https://www.facebook.com/CMPReconciliacion>

<https://www.instagram.com/centromemoriabogota/>

Página web:

www.lavulcanizadora.com

- Componente físico

Para este componente se producirá: Un pendón para fachada (Cinemateca de Bogotá), afiches de la instalación multipantalla, afiches de las conversaciones expandidas, folletos informativos de cada sesión,

stickers, empapelado. Así mismo incluimos el libro resultado del proyecto como parte de este componente de divulgación en físico, que es documento de consulta y divulgación del proyecto hacia el futuro y hacia otras geografías.

5. Reseña de la agrupación.

La Vulcanizadora.

Con domicilio en Bogotá, fundado en el 2017 por María Rojas Arias junto con Andrés Jurado. Somos un laboratorio de producción y creación de proyectos experimentales que vinculan artes visuales, cine y teatro expandido.

Hemos realizado proyectos habitados por una intensa exploración de la noción de archivo y contra-archivo vinculados a procesos de memoria histórica, a narrativas sobre la revolución, la resistencia, la ciencia ficción, la colonización, la política y las otredades radicales. Nuestras prácticas se actualizan a través de un intenso diálogo sustentado en el oficio del artista y la experimentación cinemática con formatos analógicos e híbridos.

La Vulcanizadora ha dirigido y producido distintos proyectos entre los que se encuentran las exposiciones **Abrir monte: relación de aspecto** (Galería Santa Fe, 2021), **Pisos térmicos** (Conversaciones curatoriales, Bogotá 2017), **Siempre hemos estado aquí, ¿no?** (Conversaciones curatoriales, Bogotá 2017), **Una revolución que aún no ha sido** (Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2019). La performance **No hay monte sin sol** (Cinemateca de Bogotá, 2021) y el libro **Planos, monte y montaje** (Editado por Cajón de Sastre y La Vulcanizadora. 2021), entre otros.

Link para más información: www.lavulcanizadora.com