

Materia Abierta

Teoría, Arte y Tecnología

Descripción general

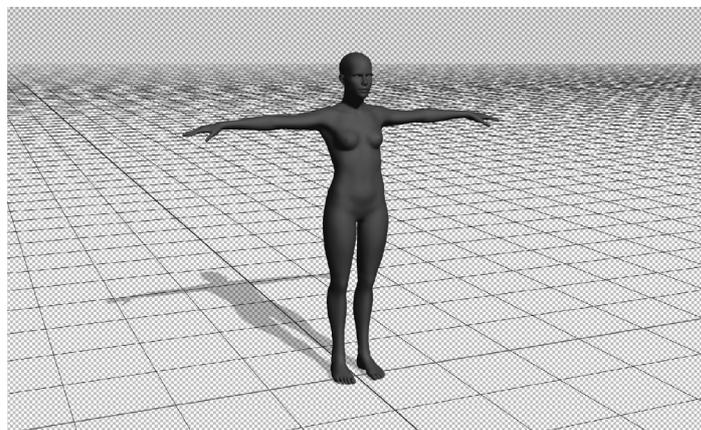
Materia Abierta es un programa independiente de verano sobre teoría, arte y tecnología establecido en la Ciudad de México. Se enfoca en el estudio de los impactos sociales, políticos y filosóficos de los medios digitales desde una perspectiva global y local. Concebido como un espacio para reflexionar sobre la ética del presente y el futuro, el programa busca abordar la influencia de los poderes dominantes en la producción cultural y favorecer formas de conocimiento marginales. Materia Abierta es también un prototipo flexible de sí mismo, una plataforma cambiante para investigar y articular métodos de aprendizaje más allá de las limitaciones de las estructuras educativas tradicionales.

Verano 2019

La primera edición de Materia Abierta, *Novo Pan Klub*, se llevará a cabo del 5 al 26 de agosto de 2019. Es curada por Natalia Zuluaga y será desarrollada en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT), la Cátedra Max Aub en arte y tecnología, y Cultura UNAM. Las actividades tendrán lugar en la Casa Universitaria del Libro (CASUL).

Docentes

Yásnaya Elena Aguilar Gil
Ramon Amaro
Vaginal Davis
Macarena Gómez-Barris
Gean Moreno
Reza Negarestani
Ernesto Oroza
Susana Vargas Cervantes

Novo Pan Klub

Novo Pan Klub reunirá a personas de diferentes campos artísticos y teóricos para considerar una crisis contemporánea de la imaginación. El programa reanimará el Pan Klub del artista argentino Xul Solar, un “club universal” que inició en 1939 en Buenos Aires y que fue concebido como una “sesión espiritista colectiva”, una reunión de mentes e ideas lúdicas. El Pan Klub surgió como parte de la amplia gama de actividades intelectuales de Solar, las cuales estaban conducidas por un patrón codificado de reconfiguración, revisión y ruptura. Las pinturas, lenguajes, juegos y futuros utópicos de Solar representan su búsqueda continua de la frontera de la realidad. Es el espíritu de esta búsqueda y no descifrar sus visiones lo que interesa al *Novo Pan Klub*. En el transcurso de tres semanas, el programa servirá como un espacio epistémico y político desde el cual podrán surgir nuevas herramientas para la generación de significados. Las sesiones de esta edición estarán conducidas por docentes que contribuyen en diversos campos teóricos y prácticos, incluyendo estudios de raza negra, cosmovisiones indígenas, prácticas queer y feministas, computación crítica y filosófica, diseño y justicia ambiental.

Este llamado a despertar la imaginación colectiva del Pan Klub llega en un momento en que inclusive las capacidades predictivas y generativas

de las imágenes y los discursos parecen obstaculizar las salidas de los regímenes contemporáneos de opresión. Además, mientras el poder actual de la computación permite la construcción y distribución de innumerables simulaciones que resultan convenientes para percibir el mundo, estos programas y sistemas solo responden a sus propias lógicas de diseño y entrenamiento. Asimismo, el circuito de retroalimentación cada vez más estrecho entre los medios, el conocimiento, la experiencia vivida y el ambiente no es una preocupación pertinente exclusivamente para la actualidad. El futuro está atrapado en un interminable intercambio financiero con el presente: un bucle que garantiza que la desigualdad, detención y violencia promulgada en cuerpos racializados y marginados, permanecerá. Al considerar los problemas representacionales, estructurales y técnicos planteados por la precariedad económica, las emergencias climáticas, la injusticia racial y el dominio algorítmico, por nombrar algunos, *Novo Pan Klub* busca conjurar de manera colectiva lenguajes e imaginarios insurreccionales e inclusive, quizás, emancipatorios. La demanda de nuevos paradigmas es particularmente importante en México, en donde ha comenzado una importante transición política y donde los flujos de poder no son fácilmente extraíbles de la corrupción y el crimen organizado. Con estos panoramas

en mente, quienes participen en *Novo Pan Klub* considerarán con qué conocimientos y redes debe colaborar el arte y la tecnología para forzar la apertura de nuevos futuros-presentes. El programa pretende construir, no solo servir como, un puente entre el mundo que tenemos enfrente y aquellos que aún no son visibles y permanecen ocultos, aún por emerger.

Programa

Materia Abierta es un programa intensivo que toma lugar en la Ciudad de México cada verano. Cada edición aborda temas y formatos distintos y se organiza con diferentes personas y alianzas institucionales. Durante el curso del programa, aproximadamente veinticinco participantes trabajan con un grupo de tutoras y tutores nacionales e internacionales. Las actividades incluyen conferencias y discusiones públicas, seminarios de lectura, talleres técnicos, sesiones de crítica y eventos satélite como visitas de estudio, visitas de campo, proyecciones de películas y conciertos en la ciudad y sus alrededores.

Además del diálogo y la especulación instigada durante las actividades grupales, se fomenta el trabajo individual. Materia Abierta busca contribuir con el desarrollo de trabajo estético y poético, pero también de propuestas técnicas y estratégicas que respondan a problemáticas específicas. El programa promueve el desarrollo de proyectos artísticos que no ofrezcan sólo gestos simbólicos, sino también capacidades operativas.

Participantes

Materia Abierta invita a aplicar a artistas, autores e investigadoras de cualquier parte del mundo con prácticas críticas y no convencionales. Se seleccionará a quienes demuestren

interés y experiencia en campos de estudio relacionados con el arte contemporáneo y la teoría crítica, incluyendo, pero no limitados, a las artes visuales, filosofía, estudios curatoriales, medios digitales, diseño, arquitectura, cine y escritura creativa. Aunque no es un requisito tener un grado académico previo, el programa puede ser de interés para estudiantes y personas egresadas de programas de maestría y posgrado en estos y otros campos relacionados. Materia Abierta da prioridad de participación a solicitantes que se identifiquen como parte de un grupo o grupos desfavorecidos dentro de las artes, incluyendo mujeres, personas indígenas, personas de ascendencia africana, personas de la comunidad LGBTQ+ y personas con discapacidad, entre otras.

Costo

Materia Abierta es un proyecto sin fines de lucro. Conforme se consiguen apoyos económicos externos, el costo de participación por persona disminuye. El monto actual es de \$1,500 dólares, lo cual cubre todas las actividades pero no incluye el hospedaje, transporte y otros gastos personales. El programa ofrece becas para candidatas y candidatos de México y apoyo para personas destacadas con bajos recursos económicos.

Aplicación

El periodo de aplicación va del 22 de abril al 15 de junio de 2019. Se deberá enviar un PDF (de máximo 10MB) a info@materiaabierta.com con el asunto "aplicación 2019". El documento debe incluir los siguientes materiales:

1. Curriculum Vitae o semblanza
2. Carta de interés
3. Ejemplos de trabajo
4. Copia de identificación

Los ejemplos de trabajo deben ser recientes y demostrar relevancia con los temas que se tratarán durante el programa 2019. Estos pueden incluir imágenes, textos y ligas a páginas web, videos y obras sonoras.

Equipo

Federico Pérez Villoro
Fundador y director

Natalia Zuluaga
Curadora de la edición 2019

Cinthy García Leyva
Coordinadora de planeación

Eva Posas
Coordinadora del programa local

Eduardo Makoszay
Coordinador de logística

Ana Rivera
Coordinadora de participación

David Reinfurt / O-R-G
Diseñador Gráfico

Somewhere on the road to finding political traction I realized:

That art is inextricably implicated with the extractive and excluding logic of capitalism.

That there is no left and no right; they are all manifestations of political ideologies which replicate the systems that uphold white supremacy and colonial dispossession.

That socialism may not be possible, but it is perfected in illusion by “share” economies, “woke” politics, and the short term-rewards of self-promotion.

That the structure of contemporary incarceration in the U.S. replicates itself as the dominant form of sanctioned violence and bodily control—perversely naturalizing the social asymmetry of power.

That shifting poles of political thought—shifting because they are not synthetic truths everywhere and for everyone—produce nostalgic delusions of change forcing us into ineffective political centers that paralyze and limit.

These proteinaceous webs of power, violence, bodies, race, and money that define our contemporary moment are blinding in their complexity and paralyzing in their effects. Their reach is not limited to the prison or the border, nor can it be reduced to the gnarled relations between state and citizen or—in our soon-to-be-realized post-nation-state condition—between the corporate state and laborer. Instead, this putrid order is not only linked to but constitutive of, and perpetuated

by, the structuring logic of many institutions, among them the library, school, hospital, asylum, church, zoo, and, most notably for the field of art, the museum.

The intricate rehearsing, mapping, and diagnosing of this complex transinstitutional landscape is dizzying. Even more vertiginous, however, is attempting to imagine what could be said or done to disentangle, unhinge, and dismantle this adaptive system of oppression. Though the age-old concern with art’s role or ability to intervene in these matters echoes still, its formulation is bogged down with an emphasis on capacities and solution finding; predetermining the failure of criticality to restructure and thereby proving the system’s ability to self-discipline. As you can see the zero sum checks its mate at every turn.

Images, and specifically film, animation, VR, AR and gaming technologies, supply us with the imaginary necessary to remember the beginning of the world and to envision the end of it with such Michael Bay bombast that we struggle to imagine them happening in any other way. Criticality and theory have had a similar effect on diagnosing and predicting the implications of neoliberal shifts and new world orders with their dispossession of bodies and lands in tow. So, if watching the news, seeing art, going to the movies, going to the bank, walking the streets, surviving precarity have the familiar feeling of watching a car crash in slow motion: it’s because the limits of our imagination have met the limits of theoretical propositions.

This is not only a content production problem, but a structural and a technical one. The current power of computation allows for the construction and distribution of innumerable simulations that become convenient

Yásnaya Elena Aguilar Gil forma parte del Colectivo Mixe (COLMIX), un colectivo de jóvenes mixes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mixe. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas y cursó la Maestría en Lingüística en la UNAM. Yásnaya se ha involucrado en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, traducción literaria y desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en mixe y otras lenguas indígenas. Asimismo, se ha involucrado en proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición y en proteger su uso en espacios virtuales.

Ramon Amaro es profesor en el Departamento de Culturas Visuales de Goldsmiths, University of London, así como en el Center for Research Architecture. Anteriormente, fue investigador en cultura digital en Het Nieuwe Instituut, en Rotterdam, y tutor visitante en teoría de los medios en la Royal Academy of Art, en los Países Bajos. Ramon completó su doctorado en filosofía en Goldsmiths, una maestría en investigación sociológica en University of Essex y una licenciatura en ingeniería mecánica en University of Michigan, Ann Arbor. Ha trabajado como editor asistente de la revista *Big Data & Society*, SAGE, como ingeniero de diseño para General Motors y como gerente de programas de American Society of Mechanical Engineers (ASME). Sus intereses de investigación incluyen *machine learning*, diseño e ingeniería, ontología negra y filosofías del ser.

Vaginal Davis es conocida internacionalmente como artista visual y de performance. Es una de las creadoras del movimiento homo-core punk y un ícono de la música queer. Davis ganó notoriedad por primera vez a finales de la década de 1970, principalmente como la líder de varias bandas de arte-punk, incluidas las Afro Sisters, inspiradas por Angela Davis, y como editora de zines. Un antagonista cultural y provocadora erótica, Davis es una crítica del sistema del arte y de la tendencia cultural que éste refleja. Es una representante clave de la estética conocida como terrorismo drag. Ha dado conferencias y enseñado en numerosas escuelas alrededor del mundo y su trabajo ha sido mostrado en espacios como el New Museum (Nueva York); Documenta 14 (Kassel); The Stedelijk Museum (Amsterdam); The Getty Center y Museum of Contemporary Art (Los Ángeles); Tate Modern (Londres) y Yerba Buena Center for the Arts, (San Francisco), entre muchos otros. Durante los últimos años, ha sido anfitriona del evento cinematográfico Rising Stars, Falling Stars en el Arsenal Institut für Film und Videokunst, en Berlín.

Macarena Gómez-Barris es autora de *Where Memory Dwells: Culture and State Violence in Chile* (UC Press, 2010), *The Extractive Zone: Social Ecologies and Decolonial Perspectives* (Duke University Press, 2017) y *Beyond the Pink Tide: Artistic and Political Undercurrents in the Americas* (UC Press, 2018). Es coeditora, con Herman Gray, de *Towards A Sociology of a Trace* (University of Minnesota Press, 2010) y con Licia Fiol-Matta de *Las Américas Quarterly*, una edición especial de *American Quarterly* (otoño de 2014). Su nuevo proyecto de libro es *At the Sea's Edge: On Coloniality and the Oceanic*. Sus ensayos han aparecido en *Antipode*, *Social Text*, *GLQ* y *Journal of Cinema and Media Studies*,

entre muchas otras publicaciones. Ha sido profesora visitante en New York University, becaria Fulbright y profesora visitante en FLACSO-Quito. Macarena escribe sobre la praxis decolonial, el espacio y la memoria y las perspectivas sumergidas. Es la fundadora y directora de Global South Center y presidenta del Departamento de Ciencias Sociales y Estudios Culturales en Pratt Institute.

Gean Moreno es el director James S. and John L. Knight del Art + Research Center del Institute of Contemporary Art en Miami, donde supervisa las operaciones e iniciativas digitales, desarrolla plataformas pedagógicas y discursivas y comisiona publicaciones y proyectos de investigación a largo plazo. También es parte del equipo curatorial de ICA Miami y recientemente ha curado exposiciones dedicadas al trabajo de Terry Adkins, Larry Bell y Ettore Sottsass. Moreno fue asesor de la Whitney Biennial de 2017 y de Creative Time Summit de 2018. Es miembro de los consejos asesores de numerosas fundaciones y publicaciones. En 2008, fundó [NAME] Publications, una editorial dedicada a la teoría del arte a través de la cual ha trabajado con numerosas instituciones internacionales, como Kunsthalle Zurich y Contemporary Arts Museum Houston. En 2018 fundó, junto con Natalia Zuluaga, la revista Dispatches bajo la editorial [NAME] Publications. Regularmente contribuye con textos a varias publicaciones, entre las más recientes se encuentran *e-flux journal*, *Kaleidoscope* y *Art in America*. Ha dado conferencias en numerosas instituciones, entre ellas New York University, Tyler School of Art, Goldsmiths, University of Florida y Umeå Academy of Fine Arts. También ha sido profesor adjunto en Florida International University y Florida Atlantic University. En el verano de 2019, Verso y [NAME] Publications publicarán una antología editada por

Moreno bajo el título *In the Mind, But Not From There: Real Abstraction and Contemporary Art*.

Reza Negarestani es filósofo. Ha dado conferencias y enseñado en numerosas escuelas e institutos internacionales. Su proyecto actual se centra en filosofías renovadas del racionalismo, sus procedimientos y sus demandas de formas especiales en la conducta humana. Es autor de *Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials* (re.press, 2008). Su último libro, *Intelligence and Spirit* (Urbanomic / Sequence Press, 2018), se centra en la filosofía de la inteligencia en la intersección entre la filosofía de la mente, el idealismo alemán, las ciencias cognitivas y la ciencia computacional teórica. Actualmente dirige el programa de filosofía crítica en New Centre for Research and Practice.

Ernesto Oroza es un artista, diseñador y escritor que reside en South Florida. Graduado del Instituto Superior de Diseño de La Habana y luego profesor en La Habana y en París, su práctica está orientada a resaltar y comprender críticamente las interacciones persona-objeto y el papel que tienen los compromisos colectivos con la cultura material en la formación de la comunidad. Es autor de varios libros sobre la creatividad popular expresada en objetos y herramientas y en el entorno urbano, lo que él teoriza como “desobediencia tecnológica” y “arquitectura de la necesidad”, respectivamente. La práctica creativa de Oroza se basa en la investigación comunitaria y desarrolla métodos de investigación, así como canales de difusión, que siguen las prácticas vernáculas y lógicas económicas de sus objetos-sujeto. Oroza ha recibido becas de la Guggenheim Foundation, HARPO Foundation y la Pernod Ricard Fellowship de Villa Vassiliev, entre otras. Sus exposiciones

y presentaciones recientes incluyen *Museo Popular Concreto* en la Galería Fredric Snitzer (Miami), *The Transparent Object* en Mmuseumm (Nueva York), *Signos 36* en #00Bial en La Habana (Cuba) y *Efficiency (after Papanek)* en American Museum of the Cuban Diaspora (Miami).

Susana Vargas Cervantes es doctora en Historia del Arte y Estudios de la Comunicación por la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Realizó un posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Junto con Will Straw y Graciela Martínez Zalce coeditó el libro bilingüe *Apprehending the Criminal: Media and Society in North America* (McGill-UNAM, 2011). Es autora de los libros *Mujercitos* (Editorial RM, 2014) y *The Little Old Lady Killer: The Sensationalized Crimes of Mexico's First Female Serial Killer* (NYU Press, 2019). Su investigación ha sido acreedora de los premios Michael Smith Research Award y Arts Insight Award, entre otros. Su trabajo se ha incluido en publicaciones especializadas en arte y cultura como *Newspaper Jan Mot*, *La Tempestad*, *Horizontal*, *Terremoto*, *Arquine*, *Elephant*, *I-D Think Pieces*, *Vice*, *Petunia* y en publicaciones académicas como *Transgender Studies Quarterly* y *Crime Media, Culture*. Como curadora ha participado en la exhibición *In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni*, Museo Jumex (2015) y *Stan Firm Inna Ingran: Black Diaspora in London, 1960–70s*, Tate Britain (2016). Es directora del proyecto Mesas de Diálogo: subjetivación sur-norte. Durante el periodo 2019–2020 es acreedora de la beca Fulbright-García Robles para la universidad de Columbia, en Nueva York.

Natalia Zuluaga es curadora y está establecida en Miami. Desde el 2014 es la codirectora de [NAME] Publications, una editorial y oficina cultural sin fines de lucro que desarrolla y apoya proyectos editoriales y programas públicos sobre arte, diseño y teoría transdisciplinaria. Recientemente fundó el diario digital *Dispatches*, donde es coeditora. Anteriormente fungió como la Directora Artística de ArtCenter/South Florida (Miami) donde estuvo a cargo de múltiples exhibiciones, programas de residencia e iniciativas pedagógicas. Sus proyectos y exhibiciones recientes incluyen *SupraCitizenship*; *Future of Demonstration* (Viena, Austria); *A.S.T: Intertidal*; *Art in Public Life* (en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Ciudad de Miami Beach); *The Recalibrated Institution* (coorganizada con Victoria Ivanova y Armen Avanesian); *Parallax Drift: The Program for Applied Artistic Research*; *AN IMAGE* (co-curada con Domingo Castillo). Zuluaga ha sido profesora invitada en Pacific Northwest College of Art (Portland) y Florida International University (Miami). Ha impartido conferencias en diversas instituciones, incluyendo The New Museum (Nueva York), Kadist Foundation (París), Pérez Art Museum (Miami) y Es Baluard (Palma, España), entre otras. En el 2015 recibió un MA de Center for Curatorial Studies, Bard College. Junto con Domingo Castillo y Patricia M. Hernández es cofundadora del colectivo de investigación Public Display of Professionalism (P.D.P.).