

programa internacional de teleresidencias artístico-imaginativas
2024

Escuela Libre

자유 학교

Práctica performática colectiva propuesta por Topi Rojano. Registro fotográfico de Luis Álvarez
토피 로하노(Topi Rojano)가 제안한 집단 퍼포먼스 실천. 사진 기록: 루이스 알바레스(Luis Álvarez).
Collective performance proposed by Topi Rojano. Photographic documentation by Luis Álvarez.

Desde hace poco más de un año, en la ciudad de Aguascalientes, México, hemos estado llevando a cabo una serie de ejercicios y prácticas que involucran nuestra corporeidad y que eventualmente han involucrado en menor o mayor medida para cada quien también nuestros activismos.

Con la finalidad de enunciar estas prácticas y compartirlas entre nosotras y nosotros y también con las demás personas de la comunidad local, nos hemos atrevido a denominarlas "Performance imaginativo".

Dicho nombre parte de reconocer en el ejercicio imaginario una condición utópica y también de identificar en dicha condición una pulsión que asumimos es transformadora. Esa pulsión es la misma que hemos observado en nosotras y nosotros cuando llevamos a cabo prácticas o ejercicios performáticos.

Asumimos que la práctica artística y particularmente la performática tiene la capacidad de modificar nuestras vidas y la de las personas que nos rodean desde un lugar que no es el de la moral o el del humanismo moderno. Creemos que los aprendizajes y saberes que se producen cuando llevamos a cabo o provocamos situaciones que involucran nuestros cuerpos, tienen la cualidad de modificar trascendentalmente nuestra existencia pues no solo nos permiten ver o hacer visibles circunstancias de nuestra vida (aspectos que buscamos señalar, criticar o cuestionar) sino que además nos permiten poner en circulación afectos y sentires, disponiendo parte de nosotras, nosotros y nuestras vidas a las demás personas.

Cuando esto pasa hemos observado en lo inmediato y a mediano plazo que esa puesta en marcha que implica la práctica performática imaginativa tiene repercusiones sociales, políticas entre nuestra comunidad, de tal manera que actualmente lo implementamos como una estrategia para

producir saberes que nos son significativos y relevantes pero sobre los cuales además asumimos conciencia histórica, geopolítica y ética.

Identificamos entre nuestras prácticas características particulares que en su conjunto nos permiten encontrar puntos de confluencia y en consecuencia nos da la posibilidad de hablar de un tipo de práctica performática particular en nuestra localidad.

Somos conscientes de las condiciones políticas y culturales actuales dentro de las cuales ésta - nuestra - práctica (el performance imaginativo) discurre, pues resulta sustancial identificar como la situación política actual atraviesa a los sujetos del circuito local y les ha orillado, incentivado y motivado a modificar sus procesos de producción y a tener una comprensión distinta de su quehacer, lo que nos permite pensar que en el contexto local comienza a ponerse en circulación y a desarrollarse un cambio de paradigma, una forma distinta en la que las personas artistas locales se ven a sí mismas y por lo tanto una forma diferente de preproducir sus piezas, producirlas y postproducirlas.

Finalmente, aunque asumimos que el proceso de producción performática sigue y siempre está sucediendo (lo que constituye parte de la noción de performance imaginativo), el presente trabajo expone las estrategias de autogestión y los esfuerzos por construir y llevar a cabo ejercicios emancipatorios vinculados estrechamente con las pedagogías libertarias, el anarquismo y el performance como vía para corporizar, encarnar e incorporar nuestros aprendizajes.

Es en este último sentido que se llevan a cabo las dinámicas al interior de la Escuela Libre, como espacio de encuentro y disposición de saberes y conocimiento y así se gesta

el papel determinante que han tenido las formas de organización económica colectivizada basadas en el intercambio y la cooperación voluntaria junto a la configuración de La Morgue [galería]. Estas dinámicas además se sostienen en la búsqueda por reconocer lo significativo de nuestras propias prácticas y en empoderar a quienes participan directamente en ellas, con la finalidad de encontrar vías de combate, subversión y desestabilización del capitalismo y la noción de un arte tradicional y conservador fomentado desde las lógicas del espectáculo y el discurso estatal que promueve la producción cultural en medida de que esta suponga la construcción de nuevos negocios y el crecimiento de las mal llamadas industrias culturales.

Sostenemos en este trabajo y a partir de estos ejemplos y experiencias, que nuestras prácticas, las que vinculamos con el Performance Imaginativo, están combatiendo y desarticulando las formas tradicionales, conservadoras y opresivas que se han instalado a lo largo de los años en las instituciones de educación y cultura de Aguascalientes, México, y que, desde el neoliberalismo y el paternalismo, promueven en la localidad una única forma de hacer arte, cultura y sobre todo una única forma de pensar y vivir centrada en la maquila de objetos para el mercado.

1년이 조금 넘는 기간 동안, 멕시코 아과스칼리엔테스 시에서 우리는 우리의 신체성을 포함하는 일련의 연습과 실천을 진행해 왔으며, 이는 각자의 상황에 따라 어느 정도 우리의 활동가 정신도 포함하게 되었습니다.

이러한 실천을 명확히 표현하고, 우리끼리 뿐만 아니라 지역 사회의 다른 사람들과 공유하기 위해, 우리는 이를 "상상 퍼포먼스"라고 부르기로 감히 결정했습니다.

이 이름은 상상적 행위에서 유토피아적 조건을 인식하는 것에서 비롯되며, 그 조건에서 우리가 변혁적이라고 가정하는 충동을 식별하는 데서 출발합니다. 이 충동은 우리가 퍼포먼스적 실천이나 연습을 수행할 때 우리 자신에게서 관찰할 것과 동일합니다.

우리는 예술 실천, 특히 퍼포먼스 실천이 우리의 삶과 우리 주변 사람들의 삶을 도덕적이거나 근대적 인본주의와는 다른 자리에서 변화시킬 수 있는 힘을 가지고 있다고 믿습니다. 우리의 신체를 포함한 상황을 유발하거나 수행할 때 생기는 학습과 지식은 단순히 우리가 삶의 일부를 보고 가시화할 수 있게 할 뿐만 아니라, 우리의 감정과 느낌을 순환시켜 우리 자신과 우리의 삶의 일부를 다른 사람들과 나눌 수 있는 특성을 지니고 있다고 믿습니다.

이러한 일이 일어날 때, 우리는 상상 퍼포먼스 실천이 지역 사회 내에서 사회적, 정치적 파급 효과를 가지고 있다는 것을 즉각적이고 중기적으로 관찰해 왔습니다. 이로 인해 우리는 이를 우리의 삶에서 중요한 의미를 가지는 지식을 생산하는 전략으로 구현하고 있으며, 또한 이에 대해 역사적, 지정학적, 윤리적 의식을 가지고 있습니다.

우리는 우리의 실천 사이에서 특정한 특성을 확인했고, 이 특성들은 서로의 교차점을 찾을 수 있게 해주며, 결과적으로 우리의 지역 사회에서 독특한 퍼포먼스 실천에 대해 이야기할 수 있는 가능성을 제공합니다.

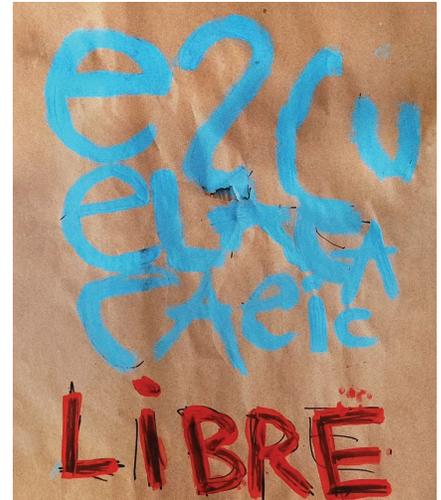
우리는 이 - 우리의 - 실천(상상 퍼포먼스)이 이루어지고 있는 현재의 정치적, 문화적 조건을 인식하고 있습니다. 현재의 정치적 상황이 지역 사회 내 주체들에게 어떻게 영향을 미치고, 그들이 자신의 생산 과정을 변화시키고 작업에 대한 다른 이해를 가지도록 촉구하고 장려하며 동기를 부여했는지 확인하는 것은 필수적입니다. 이것은 지역 사회에서 패러다임의 변화가 시작되고 있으며,

지역 예술가들이 자신을 보는 방식이 달라지고, 따라서 그들의 작품을 기획하고, 제작하고, 후속 처리하는 방식 또한 달라지고 있다는 생각을 가능하게 합니다.

마지막으로, 우리는 퍼포먼스 생산 과정이 계속되고 항상 일어나고 있다고 가정합니다(이는 상상 퍼포먼스 개념의 일부입니다). 이 작업은 자치적 전략과 해방적인 운동을 수행하려는 노력, 그리고 자유주의적 교육학, 무정부주의와 퍼포먼스를 신체화하고 학습을 구현하는 수단으로 연결된 노력을 설명합니다.

이 마지막 측면에서, Escuela Libre (자유 학교) 내부에서의 역동성이 발생하며, 지식과 학문을 나누는 공간으로 자리 잡습니다. 이로 인해 La Morgue[갤러리]의 구성과 함께 자발적인 협력과 교환에 기반한 집단 경제 조직 형태가 결정적인 역할을 하게 되었습니다. 이러한 역동성은 또한 우리 자신의 실천을 인식하고, 이에 직접 참여하는 사람들을 권한 부여하며, 자본주의와 전통적, 보수적 예술의 개념을 싸우고 전복하며 불안정하게 만드는 방법을 찾으려는 노력으로 뒷받침됩니다. 이 전통적, 보수적 예술은 공연과 국가 담론이 새로운 비즈니스와 이른바 문화 산업의 성장을 위한 작품을 만들 것을 장려하는 논리에서 촉진됩니다.

우리는 이 작업을 통해, 그리고 이 예시와 경험을 바탕으로, 우리가 상상 퍼포먼스와 연관된 실천이, 멕시코 아과스칼리엔테스의 교육 및 문화 기관에 오랜 기간 동안 자리 잡은 전통적이고 보수적이며 억압적인 형태를 해체하고 있다는 것을 주장합니다. 이러한 기관들은 신자유주의와 가부장주의에 의해 촉진되었으며, 지역 사회에서 하나의 예술, 하나의 문화, 그리고 특히 시장을 위한 상품 생산에 중점을 둔 하나의 사고방식과 삶의 방식을 장려하고 있습니다.

<https://lamorguegaleria.com>
@lamorguegaleria

l a m o r g u e
[g a l e r í a]

For a little over a year, in the city of Aguascalientes, Mexico, we have been carrying out a series of exercises and practices involving our corporeality, which have also, to varying degrees, involved our activism.

In order to articulate these practices and share them among ourselves, as well as with the broader local community, we have dared to call them "Imaginative Performance."

This name stems from recognizing in the act of imagination a utopian condition, and identifying within that condition a drive that we assume is transformative. This drive is the same one we have observed in ourselves when we engage in performative practices or exercises.

We believe that artistic practice, and particularly performative practice, has the power to transform our lives and the lives of those around us, from a place beyond morality or modern humanism. We believe that the knowledge and learning produced when we engage in or provoke situations that involve our bodies have the power to profoundly alter our existence, not only allowing us to see or make visible aspects of our lives (aspects we aim to highlight, critique, or question), but also enabling us to circulate emotions and feelings, offering parts of ourselves and our lives to others.

When this happens, we have observed, both in the short and medium term, that the imaginative performative practice set in motion has social and political repercussions within our community. As such, we are now implementing it as a strategy to produce knowledge that is meaningful and relevant to us, and about which we also assume historical, geopolitical, and ethical awareness.

Among our practices, we have identified particular characteristics

that, together, allow us to find points of convergence. This, in turn, gives us the possibility of speaking about a particular type of performative practice specific to our locality.

We are aware of the current political and cultural conditions within which this—our—practice (Imaginative Performance) takes place. It is essential to recognize how the current political situation impacts the subjects within the local circuit, prompting, encouraging, and motivating them to alter their production processes and gain a different understanding of their work. This allows us to consider that a paradigm shift is beginning to circulate and develop in the local context—a different way in which local artists see themselves, and therefore, a different way of pre-producing, producing, and post-producing their pieces.

Finally, although we assume that the performative production process is ongoing and always happening (which is part of the concept of Imaginative Performance), this work outlines the strategies of self-management and the efforts to carry out emancipatory exercises closely linked to libertarian pedagogies, anarchism, and performance as a means to embody and incorporate our learning.

It is in this sense that the dynamics within the Escuela Libre take place, as a space for the exchange and sharing of knowledge. This is how the decisive role of collectivized economic organization, based on voluntary cooperation and exchange, alongside the configuration of La Morgue [gallery], has emerged. These dynamics are also sustained by the pursuit of recognizing the significance of our own practices and empowering those directly involved, with the goal of finding ways to challenge, subvert, and destabilize capitalism and the notion of

traditional and conservative art, which is promoted by the logic of spectacle and the state discourse that supports cultural production as long as it involves creating new businesses and growing the so-called cultural industries.

Through this work, and based on these examples and experiences, we argue that our practices, which we associate with Imaginative Performance, are combating and dismantling the traditional, conservative, and oppressive forms that have been entrenched for years within the educational and cultural institutions of Aguascalientes, Mexico. These institutions, driven by neoliberalism and paternalism, promote a singular way of making art and culture, and more importantly, a singular way of thinking and living, centered on the manufacturing of objects for the market.