Art Allies

Aianzaia

Aianzarte

Hulafaa Alfun

diálogos sobre
artivismo y cuidado

ART
ALLIES

Diálogos sobre artivismo y cuidado

Universidad de los Andes Colombia | Departamento de **Lenguas & Cultura** Facultad de Ciencias Sociales

Introducción

Art Allies es un proceso conjunto de investigación, creación artística y acciones solidarias. Nos unimos a través de la recopilación de obras de arte, colectivos artísticos y un equipo de investigadores. Desde fotografía, textiles, objetos, dibujos animados, música y narrativas. A través de nuestra investigación desarrollamos una conversación Sur-Sur sobre los problemas a los que se enfrentan los creadores amenazados en sus países de origen. Sus experiencias revelan una serie de estrategias para buscar seguridad.

La inseguridad en Colombia y Sudán del Sur se prolonga desde hace décadas. Como consecuencia, los artistas pueden verse amenazados y censurados. Nuestro trabajo revela la fuerza de sus historias y el significado que dan a sus obras de arte. Creemos que recopilar los enfoques de protección que adoptan los colombianos y sursudaneses en forma de obras de arte puede ir más allá de las ideas humanitarias de vulnerabilidad que se centran en la necesidad de seguridad corporal. Hemos llegado a comprender que a través de las acciones de fotografía colectiva, museología, música, bordado, labores domésticas y humor es necesaria una vía más conceptual, espiritual y poética.

La seguridad es algo que podemos ver y sentir. Está relacionada con el sonido, el espacio y el tiempo. Artistas y guardianes de tradiciones culturales de Sudán del Sur, Sudán y Colombia han trabajado con investigadores para indagar las formas en que buscamos protección y cómo se narran esas estrategias de seguridad. Esta exposición es una representación visual, material, auditiva y performativa de esas historias.

La cultura material y el arte contemporáneo nos ayudan a mostrar cómo el pasado cobra sentido en el presente. Las tradiciones patrimoniales que se mantienen vivas, a pesar de la guerra y los desplazamientos, mantienen la cultura a salvo de la degradación. Con el tiempo, las

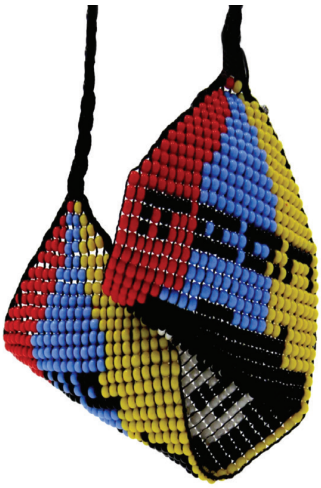

Manuela Lara en un taller creando Abrazo - 2023

nuevas tradiciones reflejan los acontecimientos actuales de una forma accesible para todas las generaciones.

Como curadores de arte hemos intentado llevar la noción de protección más allá de los paradigmas dominantes que se centran en el humanitarismo y el desarrollo para reinterpretar las realidades vividas a través de una lente creativa. Del mismo modo, la seguridad no es una caja de herramientas que se reproduce, sino una serie de procesos para crear y arreglarse con lo que hay. Art Allies-Alianzarte-Hulafaa Alfun nos invita a considerar cómo las artes y el patrimonio pueden contribuir a nuestra comprensión de la salvaguarda y la supervivencia en contextos frágiles, pero también cómo la protección de las artes podría ser esencial para crear una sociedad más segura.

Texto de Kara Blackmore

María Jimena Herrera & Iván Cardona
Colombia
Objetos de paz, 2016 - en curso

María Jimena Herrera & Iván Cardona
Colombia
Objetos de paz, 2016 - en curso

Agradecimientos:

Equipo de investigación: José Fernando Serrano-Amaya, Kara Blackmore, Rebecca Lorins, Elfaith Atem, Maria Jimena Herrera Castelblanco, Patrick Longmate, Carlos Andres Garcia Carvajal, Yonis Moyak

Artistas y colaboradoras: MUNTÚ BANTÚ | Fundación social afrocolombiana, La Biblioteca Musical, Objetos de Paz, Corporación Caribe Afirmativo, Manuela Lara, Elsadig Janka, Hai Referendum Womens Embroidery Union, Tom Dai, Musicians from Yei South Sudan, Nyarow Malik Agar, Adija

Caribe Afirmativo
Colombia
Sentidos de la memoria para construir paz, 2019

Caribe Afirmativo
Colombia
Sentidos de la memoria para construir paz, 2019

Estudios de caso de Colombia

Colombia ha vivido varios procesos de paz desde la década de los ochenta, los cuales no han implicado el cese de las violencias sociopolíticas sino su traslape, continuación y actualización permanente. También ha vivido una intensa movilización social por la paz que, aunque con momentos de intensidad y relajamiento, ha sido intensa y ha movilizado millones de personas y multitud de colectivos. Artistas y colectivos artísticos han sido tanto actores relevantes tales movilizaciones como objeto de las incesantes violencias. De los 39 asesinatos de artistas documentados a nivel mundial en 2021, 11 sucedieron en Colombia, principalmente durante las protestas sociales de ese año[1]. Artistas y prácticas artísticas no sólo han contribuido a dar documentar y expresar estas luchas sociales de décadas, sino han creado lenguajes, vehículos y formas de hacer visibles en múltiples escenarios públicos.

Artistas enfrentan las violencias como individuos y como proyectos colectivos, como el caso de Muntú Bantú Centro de Memoria Afrodiaspórica[2] que hace parte de esta exposición. La decisión de sus directivas de cerrar el Museo ante las amenazas recibidas a fines de 2022, evidencia una de las formas más dramáticas de responder ante las violencias: autocensurarse para protegerse. Como registró el reciente informe de la Comisión de la Verdad, el conflicto ha destruido o impedido el desarrollo del tejido social mediante la violencia directa y la acción sobre multiplicidad de prácticas culturales. También ha impedido la acción colectiva creativa y la posibilidad de imaginar otros pasados, presentes y futuros posibles, como venía haciendo Muntú Bantú al cuestionar las narrativas hegemónicas sobe la nación y la presencia de las comunidades y culturas afrocolombianas. Por eso recordamos la importancia de pilonear como celebración de la vida, el encuentro y el goce, como

26ebfc : borde del recuadro
ffde7a : fondo

Rafael Quishpe y laura Malagón
Biblioteca musical de la paz
Colombia
Polifonías (des)archivadas,
2018 - en curso

una forma cotidiana de cuidado y de proteger lo colectivo.

Esta creatividad para enfrentar y tramitar el impacto de las violencias es de relevancia particular durante los procesos de justicia transicional. La investigación en el tema ha encontrado cómo las prácticas artísticas pueden expandir la noción misma de justicia más allá de instrumentos legales, contribuir a sanar sufrimientos colectivos, movilizar colectivos o visibilizar experiencias difíciles de documentar con los instrumentos habituales de la justicia transicional. Sin embargo, más allá de esta dimensión instrumental de la relación entre prácticas artísticas y justicia transicional, está también su posibilidad de encarnar y materializar la posibilidad de espacios alternativos seguros para una "justicia transicional desde abajo", como se ha demandado variedad de luchas sociales.

Así encontramos en esta investigación en experiencias como las Casas de Paz de Caribe Afirmativo, en las cuales interactúan las comunidades en torno a actividades artísticas lideradas por activistas LGBTIQ+. Allí, el arte no sólo es resistencia a las violencias o la discriminación, sino re-existencia, pues mediante tales prácticas se pueden tener espacios propios para quienes viven exclusiones sino la posibilidad para que lleguen y para llegar a quienes de otro modo no se podría acceder, como señalaba una de sus coordinadoras. Un proceso similar se encuentra en la Biblioteca Musical de la Paz o en Objetos de Paz, al permitir la existencia en un mismo lugar de experiencias que en otros momentos son antagónicas. Aún más, estos ejemplos ofrecen un ejercicio curatorial de la justicia transicional al darle contenido, formas y materialidad a ideas que de otro modo sonarían o se verían ajenas como las de reparación, protección, cuidado por otros o convivencia.

Las cuatro experiencias bien pueden leerse como formas de tramitar, archivar y curar -en su sentido de sanación y de práctica curatorial – las emociones contradictorias de dolor y esperanza que no alcanzan a ser procesadas por los mecanismos administrativos y jurídicos de la justicia transicional. Las cuatro, permiten el encuentro, cruce o incluso la colisión de experiencias que fueron quebradas por el conflicto o que éste no les ha permitido emerger. Como ejercicio

de curar y curatorial, son prácticas abiertas y en constante transformación. Reconocer este potencial, sin embargo, no implica poner sobre sus corporalidades y materialidades el peso y la responsabilidad de brindar justicia que le corresponde a las instituciones, más cuando tal potencial viene de quienes están en lugares de marginación, empobrecimiento, racialización o en las subordinaciones de las relaciones de género y sexualidad. Curar la justicia transicional no debe signficar curar la nación con el trabajo de otrxs.

Texto de
José Fernando Serrano-Amaya

MUNTÚ BANTÚ
Fundación social afrocolombiana
Colombia
Sanación, Reconciliación y Paz, 2023

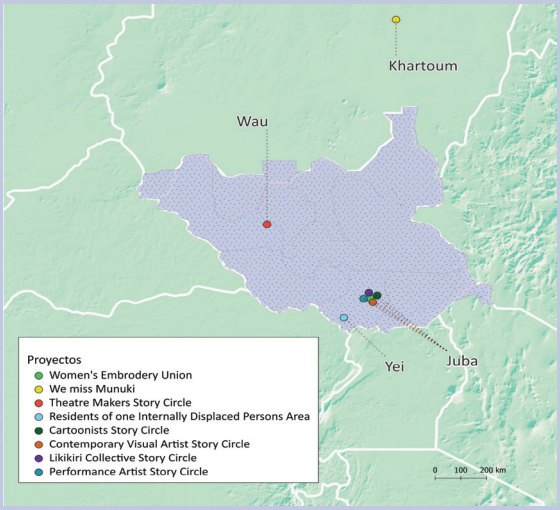
María Jimena Herrera
Iván Cardona
Colombia
Objetos de paz, 2016 - en curso

El método de contar historias

Si hay un Dios que escucha, que ese Dios vea el sufrimiento de la gente y que queden vestigios de personas que cuenten la historia.

-Narradora, Círculo de cuentería de mujeres
Área de desplazados internos de Attende, Yei,
2 de septiembre de 2021

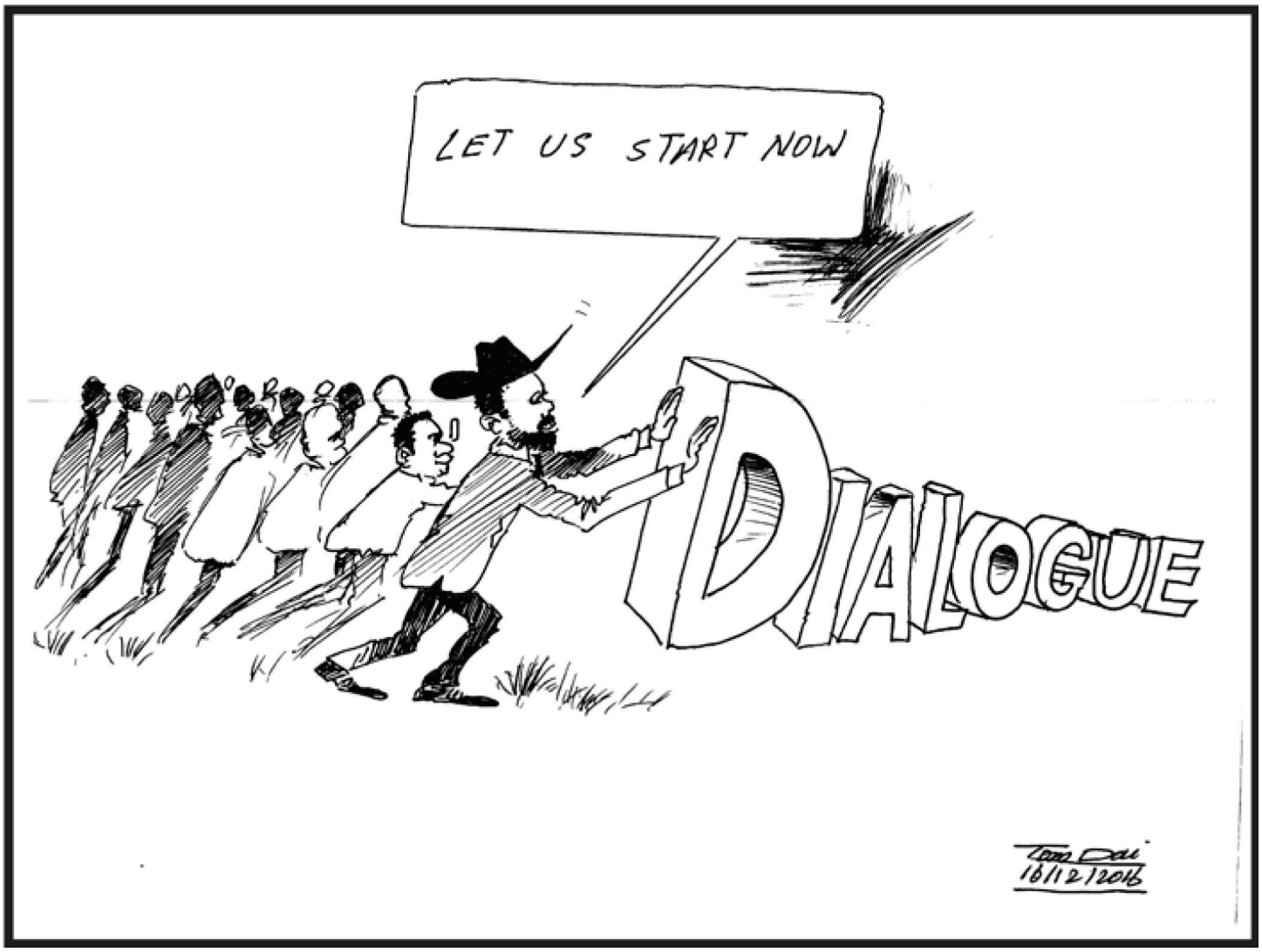
¿Quién puede contar su historia con seguridad? ¿Qué historias crean las condiciones para espacios más seguros en los que todos puedan prosperar? ¿Escuchar atentamente las historias de los demás puede promover comunidades más seguras? ¿Cuándo escuchar y compartir puede generar inseguridad?

En las últimas décadas se ha producido un cambio gradual en la forma de realizar y compartir trabajos de investigación y en el tipo de métodos que aplican los investigadores en contextos cambiantes como Sudán del Sur. Cada vez más investigadores indígenas y del Sur Global han prestado su voz para reclamar prácticas de investigación que se ajusten más a sus visiones del mundo, preocupaciones y contextos sociales y culturales. Estos investigadores reclaman prácticas de investigación que promuevan y protejan el bienestar de nuestras comunidades. La investigación descolonizadora aspira a re-cobrar, re-conocer, re-crear, re-presentar y volver a investigar utilizando nuestros propios constructos ontológicos y epistemológicos.

La narración de historias y la investigación basada en los relatos han surgido como un método que tiene muy en cuenta la voz, el contexto y el modo en que nuestras narraciones dan forma a nuestro futuro personal y colectivo. La investigación narrativa también presta atención a la relación entre narrador y oyente y, por extensión, a la importancia de la posicionalidad, la perspectiva y la relacionalidad en la producción de conocimiento.

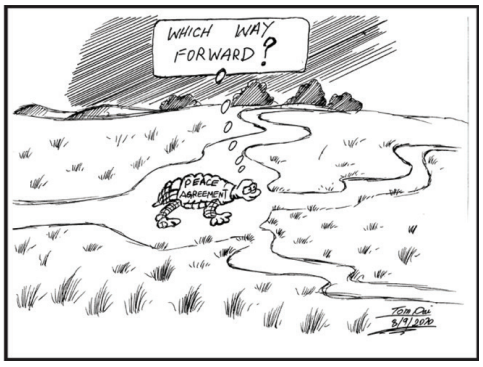
Al igual que las artes y el patrimonio, las historias tienen que ver con la forma: cómo se dice algo es tan importante como lo que se dice. Al reunir las artes contemporáneas con el patrimonio cultural material y las narraciones orales y escritas de los creadores, Safety and Storytelling hace visibles las conexiones y redes que crea la "historia".

Texto de Rebecca Lorins

Tom Dai
Sudán del Sur Acuerdos de paz y política

Tinta de dibujos animados sobre papel
de acuarela, 2014 en curso

Recomendaciones políticas

Las siguientes recomendaciones son el resultado de nuestra investigación:

Desarrollar protocolos de protección específicos para artistas y colectivos en riesgo en los marcos de protección a civiles y personas en riesgo

Incorporar asuntos de seguridad, riesgo y protección por efectos del conflicto armado o violencia sociopolítica en las políticas culturales

Elaborar junto con colectivos artísticos políticas de seguridad y protección acordes con sus necesidades

Apoyar un mejor uso de las obras de arte como prueba para comprender el riesgo que enfrentan los artista

Garantizar que los artistas que trabajan de forma independiente dispongan de recursos y acceso suficientes para protegerse

Las misiones culturales internacionales deben disponer de la información correcta para advertir a los diplomáticos de que tienen el deber de proteger a los artistas

Diálogos sobre
artivismo y cuidado

Introduction

Art Allies is a shared process of research, artmaking, and solidarity actions. We come together through the collection of artworks, art collectives and a team of researchers. From photography, textiles, objects, cartoons, music and narratives. Through our research we develop a South-South conversation about issues facing creatives who are threatened in their countries of origin. Their experiences reveal a range of strategies for seeking safety.

Insecurity in Colombia and South Sudan has been ongoing for decades. As a result artists can be threatened and censored. Our work reveals the potency of their stories and the meaning they make in their artworks. Collecting the approaches to protection that are taken by Colombians and South Sudanese in the form of artwork can, we think, go beyond the humanitarian ideas of vulnerability that focus on the need for bodily safety. We have come to understand that through the actions of collective photography, museology, music, embroidery, homemaking and humor that there is a need for a more conceptual, spiritual and poetic way.

Safety is something we can see, something we can feel. It is connected to sound, space, and time. Artists and keepers of cultural traditions from South Sudan, Sudan and Colombia have worked with researchers to investigate the ways we seek out protection and how those strategies for safety are narrated. This exhibition is a visual, material, audible and performative representation of those stories.

Material culture and contemporary art help us to show how the past becomes meaningful in the present. Heritage traditions that are kept alive, despite war and displacement, keep culture safe from degradation. Over time, new traditions reflect current events in an accessible way for all generations to grasp.

As curators, collectives, artists and researchers we have tried to push the notion of protection beyond the dominant development and humanitarian paradigms to reinterpret lived realities through a creative lens. Similarly, resilience is not a toolkit that is reproduced but a series of processes for making and 'making do'. Art Allies -Alianzarte - Hulafaa Alfun invites us to consider how the arts and heritage can contribute to our understanding of safeguarding and survival in a fragile context, but also how protecting the arts could be essential to creating a safer society.

Text by Kara Blackmore

Acknowledgements:

Research Team: José Fernando Serrano-Amaya, Kara Blackmore, Rebecca Lorins, Elfaith Atem, Maria Jimena Herrera Castelblanco, Patrick Longmate, Carlos Andres Garcia Carvajal, Yonis Moyak

Artists and Collaborators: MUNTÚ BANTÚ | Fundación social afrocolombiana, La Biblioteca Musical, Objetos de Paz, Corporación Caribe Afirmativo, Manuela Lara, Elsadig Janka, Hai Referendum Womens Embroidery Collective, Tom Dai, Musicians from Yei South Sudan, Nyarow Malik Agar, Adija

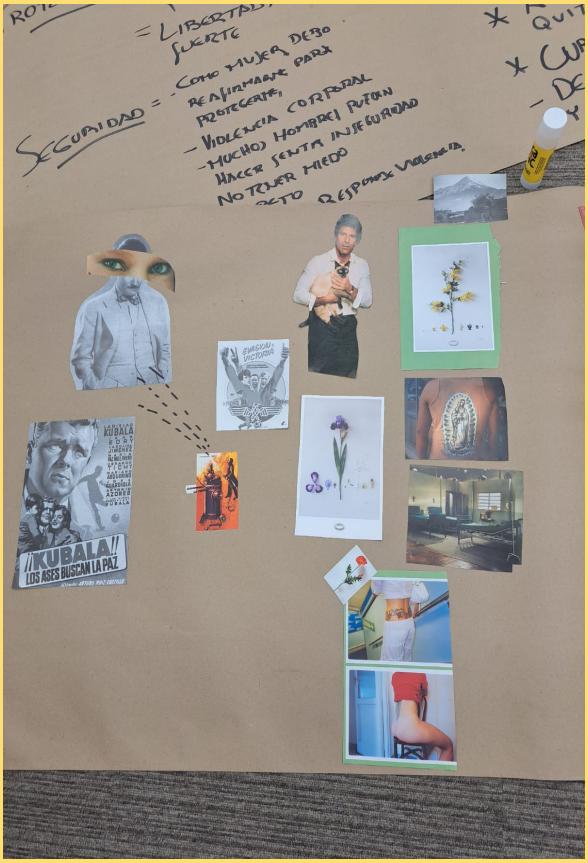
Colombia Case Studies

Colombia has experienced several peace processes since the 1980s, which have not involved the cessation of socio-political violence, but rather its overlapping, continuation and permanent updating. It has also experienced an intense social mobilisation for peace which, although with moments of intensity and relaxation, has been powerful and has mobilised millions of people and a multitude of collectives. Artists and artistic collectives have been both relevant actors in such mobilisations and targets of the incessant violence. Of the 39 documented murders of artists worldwide in 2021, 11 occurred in Colombia, mainly during the social protests of that year. Artists and artistic practices have not only contributed to documenting and expressing these decades-long social struggles, but have created languages, vehicles and ways of making them visible in multiple public arenas.

Artists confront violence as individuals and as collective projects, as in the case of Muntú Bantú Afrodiasporic Memory Centre, which is part of this exhibition. The decision of its directors to close the Museum in the face of threats received at the end of 2022 is evidence of one of the most dramatic ways of responding to violence: self-censorship for protection. As the recent report of the Colombian Truth Commission recorded, the conflict has destroyed

or prevented the development of the social fabric through direct violence and action on a multiplicity of cultural practices. It has also prevented creative collective action and the possibility of imagining other possible pasts, presents and futures, as Muntú Bantú has been doing by questioning hegemonic narratives about the nation and the presence of Afro-Colombian communities and cultures. That is why we recall the importance of pilonear as a celebration of life, enjoyment and coming together, and as a daily form of care and protection of the collective.

This creativity to confront and process the impact of violence is particularly relevant during transitional justice processes. Research on the subject has found how artistic practices can expand the very notion of justice beyond legal instruments, contribute to healing collective suffering, mobilise collectives or make visible experiences that are difficult to document with the usual instruments of transitional justice. However, beyond this instrumental dimension of the relationship between artistic practices and transitional justice.

Collage Workshop , University of Los Andes
20 September 2023

There is also the possibility of embodying and materialising the possibility of safe alternative spaces for a "transitional justice from below",as has been demanded by a variety of social struggles.

This is what we find in our research, through experiences such as Caribe Afirmativo's Casas de Paz, in which communities interact around artistic activities led by LGBTIQ+ activists. There, art is not only resistance to violence or discrimination, but also re-existence, because through artistic practices it is possible to create spaces for those who experience exclusion and reach those who would otherwise be unreachable. A similar process is found in the Biblioteca Musical de la Paz (Musical Library of Peace) or in Objetos de Paz (Peace Objects), by facilitating a place for the coexistence of experiences that would otherwise be antagonistic. Moreover, these examples offer a curatorial exercise in transitional justice by giving content, form and materiality to ideas that would otherwise sound or seem alien, such as reparation, protection, care for others, or coexistence.
The four experiences can be read as ways of processing, archiving and treating–both in the sense of curatorial practice and healing - the contradictory emotions of pain and hope that cannot be dealt with by the administrative and legal mechanisms of transitional justice. The four allow for the crossing or even collision of experiences that were broken by the conflict or that the conflict has not allowed to emerge. As a curing and curatorial exercise, they are open practices in constant transformation. Recognising this potential, however, does not imply placing on their corporealities and materialities the weight and responsibility of providing justice that belongs to institutions, especially when such potential comes from those in places of marginalisation, impoverishment, racialisation or the subordinations of gender and sexuality relations. Healing in transitional justice must not mean curing the nation with the work of others.

Text By
José Ferndando Serrano Amaya

The Method of Storytelling

If there is a God who hears, let this God see the suffering of the people and let there be remnants of people to tell the story.

-Narrator, Women's Story Circle, Attende IDP Area, Yei, September 2, 2021

اشتقنا لمونكي

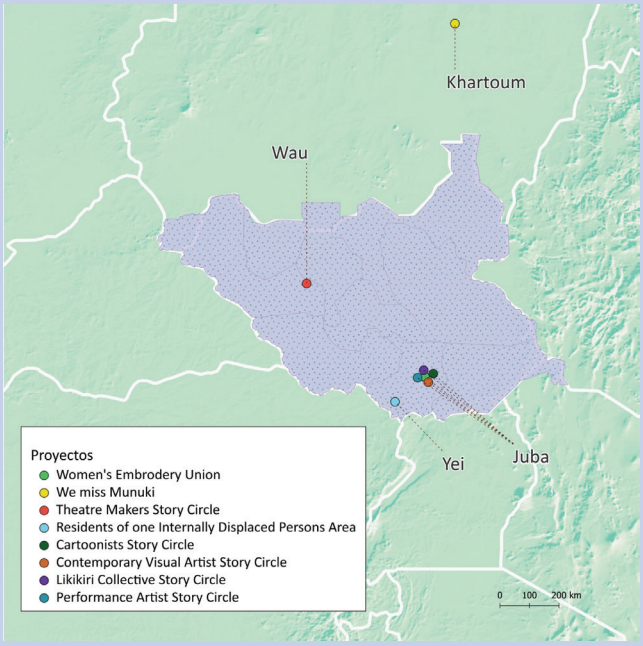
Who is safe to tell their story? Which stories create the conditions for safer spaces for all to thrive? Can careful listening to others' stories promote safer communities, and when is listening and sharing unsafe?

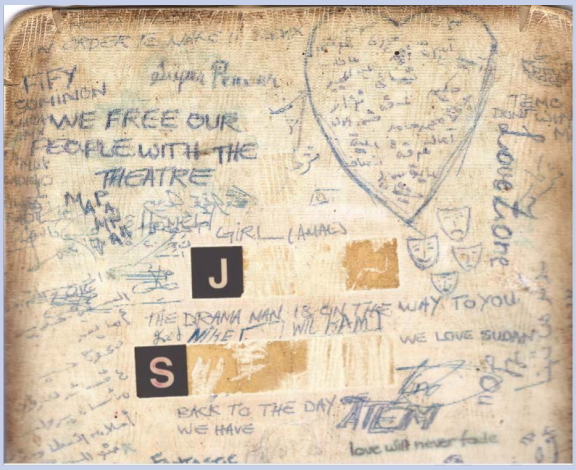
The last few decades have seen a gradual shift in the way research is conducted and shared and the kinds of methods researchers apply in developing contexts like South Sudan. More and more indigenous researchers and researchers from the Global South have been lending their voices to call for research practices that more closely align with their worldviews, concerns, and social and cultural contexts. These researchers call for research practices that promote and protect the well-being of our communities. Decolonizing research aspires to re-cover, re-cognize, re-create, re-present, and 'research back' by using our own ontological and epistemological constructs.

Storytelling and story-based research has emerged as a method that is acutely aware of voice, of context, and of the ways our narratives make space for and give shape to our personal and collective futures. Story research also pays attention to the relationship between narrator and listener, and, by extension, to the importance of positionality, perspective, and relationality in knowledge production.

Like the arts and heritage, stories are concerned with form: how you say something is just as important as what you say. By bringing together the contemporary arts with material cultural heritage and both live and text-based narratives of the makers, Safety and Storytelling makes visible the connections and networks 'story' creates.

Text by Rebecca Lorins

Likikiri Collective
South South Sudan
Theatre archives

Elsadig Janka
Sudan
اشتقنا لمون
We Miss Munuki, 2022
Photography on archive paper

Hai Referendum Women's Union
South Sudan
Place, Milaya Embroidery, 2022

Policy Recommendations

The following recommendations are a result of our research:

Support a better use of artwork as valid evidence for understanding risk

Ensure artists who work independently are given enough resources and access to protect themselves

International cultural missions must be furnished with the correct information to advise diplomats that they have a duty of care for protecting artists

Develop specific protection protocols for artists and groups at risk within the frameworks for the protection of civilians and persons at risk.

Incorporate issues of security, risk and protection due to the effects of armed conflict or socio-political violence in cultural policies.

Elaborate security and protection policies with artistic collectives, in accordance with their needs.

Para obtener más información sobre el proyecto de investigación, la biblioteca y los artistas, escanee los códigos QR.

Librería ¡Escanéame!

Exposición ¡Escanéame!

Art Allies ¡Escanéame!

Likikiri ¡Escanéame!

Muntú Bantú ¡Escanéame!

Caribe Afirmativo ¡Escanéame!

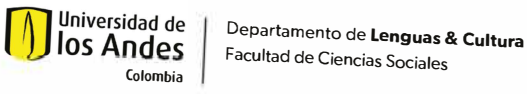
Manuela Lara ¡Escanéame!

Elsadig Mohamed ¡Escanéame!

Objetos de Paz ¡Escanéame!

Biblioteca Músical ¡Escanéame!

For more information on the research project, library and artists please scan the QR codes.

Universidad de
los Andes
Colombia
Departamento de Lenguas & Cultura
Facultad de Ciencias Sociales

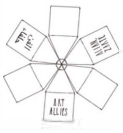

LSE
THE LONDON SCHOOL
OF ECONOMICS AND
POLITICAL SCIENCE

LIKIKIRI
COLLECTIVE

CREATING
SAFER SPACE
STRENGTHENING CIVILIAN PROTECTION
AMIDST VIOLENT CONFLICT

ANFRA
Fundación Social Afrocolombiana

Caribe
afirmativo