

Unraveling Collective Forms (Desenredar las formas colectivas)

Un *Quipu* o *Khipu* es un dispositivo hecho de hilos teñidos y anudados: un lenguaje multisensorial extinto de la cultura Inca. Los quipus son las narrativas desaparecidas en resistencia que sirven de inspiración para esta exposición y su programación. *Desenredar las formas colectivas* anuda reflexiones artísticas que integran la colectividad, la autonomía y las manifestaciones grupales, que desquebrajan sistemas hegemónicos. La artista **Cecilia Vicuña** define al quipu como “un poema en el espacio, una manera de recordar, que involucra al cuerpo y al cosmos al mismo tiempo.” Los artistas presentados en esta exposición trazan, desde su propio contexto y geografías, caminos discursivos que conectan con formas colectivas de resistencia. La mirada (the gaze) está dirigida hacia los grupos indígenas, hacia sus conocimientos ancestrales y presentes sobre la comprensión de sus mundos. El espíritu que acompaña esta exposición son sus luchas vivas y sus formas de organización grupal, que confrontan las maquinaria capitalista.

Chanccani Quipu, de **Cecilia Vicuña**, es un punto de partida donde el universo andino y el mundo occidental se enfrentan. **Mercedes Dorame** vincula esta tierra (California), la habitada desde la antigüedad por grupos indígenas, con proyecciones espaciales reimaginadas de la herencia ceremonial de la cultura Tongva. En el otro extremo de la galería, *Pulso* (2016), de **Tania Candiani**, resuena con tambores prehispánicos desde las entrañas de la Ciudad de México en el sistema de transporte colectivo. **Carolina Caycedo** comparte *Mi linaje femenino de resistencia ambiental* (2018-2019), una colección de 100 retratos de mujeres eco-activistas que visibilizan su atrevido y peligroso trabajo a través de los dibujos. **Sky Hopinka** nos sitúa en la tierra Seminole en Florida, en el momento histórico de la asimilación cultural forzada y la fuga del Jefe Coacoochee de la prisión. El gobelino, *Punks en contra del Sistema* (2016), retrata una escena subterránea hiperlocal en la década de 1990 en Guadalajara, revelando una organización feroz que trascendió en proyectos anarquistas y feministas. La revolución haitiana y los movimientos sociales de los Panteras Negras son referencias **Jeannette Ehrles** hila y eleva por medio de formas visuales. *The 6th Expanse* (2016), una fotografía de **Harry Gamboa Jr.** que presenta un momento de resistencia, un grupo de gente literalmente sosteniendo el ya demolido puente de la calle sexta en Boyle Heights, zona cero de lanti-gentrificación. **Mónica Rodríguez** y **Jorge González** crearon un espacio de colaboración para experimentar con procesos de aprendizaje e intercambio de conocimientos a través de las tradiciones de tejidos populares de Puerto Rico y las lecturas en voz alta de la anarco-feminista **Luisa Capetillo**. **Demian DinéYazhi** vincula el conocimiento indígena intergeneracional con su identidad feminista queer radical. **Kim Zumpfe** construyó un espacio de pausa que nos permite desconectarnos de los ritmos externos del mundo en ruinas. En una primera reunión en LACE, **Tanya Aguiñiga** invitó a un grupo de mujeres a explorar transmisiones táctiles, mientras anudaban y sumergían cordones en colorante negro, lo que dio como resultado un trabajo en progreso que culminó en un evento de celebración. Los artefactos del performance *Ajnabi Milan* (Unión/ Sindicato de Extraños) organizado por **Arshia Fatima Haq**, fue una procesión de la diáspora SWANA (sudeste asiático y norte de África), liderada por Fanaa en Hollywood Blvd. Los objetos brillan en la galería con un mensaje de alienación e inclusividad.

Desenredar las formas colectivas y su programación *Open quipu/quipu abierto* buscan crear un espacio para reunir, recordar, aprender y conectar con la audiencia en un hilo común. Es una invitación a entrelazar nuestras propias narrativas en un khipu, a convertirnos en nudos parlantes. Es una forma de hilar y

En exhibición (al lado derecho de la entrada)

Cecilia Vicuña

Chanccani Quipu, 2012

Tinta sobre cordones anudados de lana no tejida y bambú.

Granary Books

Edition 29/32

Cortesía de la UC San Diego Special Collections & Archives Exhibition

Mercedes Dorame

Coyote baila conmigo – Litar Nečooova

Yakeenax, 2019

Fotografía

Cortesía de la artista

A la tierra de los muertos – Shiishonga,

Fotografía

Cortesía de la artista

Aliento, Espíritu, Viento – Hikaayey, 2019

Fotografía

Cortesía de la artista

Contemplando la pérdida – Kotuumot

Kehaay, 2019

Fotografía

Cortesía de la artista

Al borde del mar – Ahaavkomenga

Moomta, 2019

Fotografía

Cortesía de la artista

Mercedes Dorame

El viento está hablando - Ahiiken

Shishiinamok, 2019

Hormigón moldeado de piedras dentadas, ocre, canela, sal, cuarzo, piedra, concha, hilado y hierba de fuente.

Cortesía de la artista

Cecilia Vicuña

Orientación a varios significados, del

folleto *Chanccani Quipu*

Pamphlet y dibujo a color

Granary Books Edition 29/32

Cortesía de la UC San Diego Special Collections & Archives Exhibition

Arshia Fatima Haq

Ajnabi Milan (Unión de extraños), 2019

Primer rótulo con lentejuelas, versión Urdu (Artefactos del performance en el boulevard de Hollywood)