

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ACTIVANDO ARCHIVOS A TRAVÉS DE MÉTODOS RADICALES: CONVERSACIONES INTERGENERACIONALES

Working Group: London

Authors: Janna Graham, Evan ifekoya, Ifekoya, Raisa Kabir, Rudy Loewe, Raju Rage

---

- # LEGADO
- # MOVIMIENTO DE ARTES NEGRAS
- # ARTISTAS DE COLOR
- # CONVERSACIÓN INTERGENERACIONAL
- # RACISMO INSTITUCIONAL
- # ARCHIVOS
- # CREATIVIDAD COLECTIVA
- # COLECTIVO DE ARTE
- # ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

intertwining hi/stories

Tabla de Contenidos

PARTE 1 - INTRODUCCIÓN

I. RESUMEN

II. ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO DE LONDRES

III. DESTINATARIOS

IV. UNA INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE APRENDIZAJE - CONTEXTO Y PREOCUPACIONES

- Archivos radicales y activación radical
- Conversación
- Archivos alternativos vs. archivos institucionales
- Importancia de archivar historias de BPoC
- Importancia de archivar sus historias en lugar de historias centradas en "él"
- Borrado, lagunas e invisibilidad
- Desarchivar - conversación y relación con el archivo
- Archivos radicales / Activaciones radicales

PARTE 2 - ARCHIVOS Y ACTIVACIONES

I. EL MOVIMIENTO DE ARTES NEGRAS EN GRAN BRETAÑA 1980

II. HACIENDO VISIBLE LAS HISTORIAS - UNA ENTREVISTA CON LUBAINA HIMID (VIDEO), 2013

III. ENTREVISTA DEL ARCHIVO RUKUS! CON AJAMU Y TOPHER CAMPBELL (AUDIO) - 2017

IV. HISTORIAS QTIPOC - UNA ENTREVISTA CON DOROTHEA SMARTT (VIDEO) 2017

V. ARTES NEGRAS, CINE Y PEDAGOGÍA - INVOLUCRARSE CON EL ARCHIVO JUNE GIVANNI

PARTE 3 - BIBLIOGRAFÍA

PARTE 1: INTRODUCCIÓN

RESUMEN

Esta Unidad de Aprendizaje se centra en descolonizar la educación artística, desaprender historias que replican la mirada colonial, reformatear nuestras propias educaciones artísticas y reposicionar este canon centrando en artistas y productores culturales de color. Nos enfocamos en las historias del 'Movimiento de Artes Negras' de la década de 1980 en el Reino Unido y su impacto en los artistas de color y la educación artística en Gran Bretaña.

Hemos desarrollado esta Unidad de Aprendizaje negociando el espacio institucional y hegemónico utilizando métodos radicales y colectivos para producir conocimientos y recursos prácticos como herramientas / unidades de aprendizaje para que otros las utilicen. Hemos trabajado con archivos históricos relacionados con artistas negros británicos en la historia que hemos 'queerizado' y 'desarchivado' a través de conversaciones intergeneracionales en mesas redondas y talleres.

Nuestra investigación en curso se centra en los legados y archivos del arte negro británico en el Reino Unido a través de una lente queer, feminista y anticolonial, utilizando archivos y diálogos intergeneracionales en eventos de Creatividad Colectiva cerrados y públicos, creando un punto intermedio entre la experiencia vivida, la práctica radical y la teoría.

PREGUNTAS

- ¿Cómo se recopilan, categorizan y guardan los conocimientos?
- ¿Quién tiene acceso a los archivos de historias queer, negras y de personas de color?
- ¿Cómo se pueden implementar los archivos para reafirmar el paisaje de lxs artistas de color en el pasado, presente y futuro?

ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO DE LONDRES

El Grupo de Trabajo de Londres de Another Roadmap incluye miembros de Creatividad Colectiva y la investigadora Janna Graham, una educadora de arte y curadora que actualmente es profesora en Goldsmiths, Universidad de Londres.

Collective Creativity es un grupo de artistas QTIPOC (personas queer, trans*, intersex de color) con sede en Londres que han estado trabajando juntos desde 2013. Creamos un espacio radical y de base para que QTIPOC interrogue la política del arte en relación con la identidad queer, el racismo institucional y el anticolonialismo. Estamos dedicados a crear espacio para conversaciones que desafíen el racismo institucional y la supremacía blanca dentro de un marco cultural. Collective Creativity está compuesto por Evan Ifekoya, Raisa Kabir, Rudy Loewe y Raju Rage.

DESTINATARIOS

Escuelas de arte, departamentos de historia del arte y educación en colegios y universidades de arte, programas comunitarios y programas educativos en galerías, en particular estudiantes y personal de:

- Culturas Visuales, Universidad Goldsmiths
- Universidad de las Artes de Londres
- Escuela de Arte Slade
- Real Colegio de Arte

CONTEXTO Y PREOCUPACIONES

•Archivos Radicales y Activaciones Radicales

Como sugiere el teórico Achille Mbembe, el destino final del archivo siempre está situado fuera de su propia materialidad, en la historia que hace posible. Archivar radicalmente tiene esto en cuenta. Es el trabajo, el cuidado y el amor por los materiales a favor de una historia que ha sido, pero también de una que está por venir. Por eso, los archivos radicales se construyen, no solo alrededor del concepto de objetos, preservación y verdad, sino también, como sugiere Alexis Pauline Gumbs, para crecer raíces más profundas, de modo que sus ramas alcancen el cielo. Trabajan para preservar pero también para catalizar. Están hechos para que los usemos y usemos y usemos.

Su dimensión "radical" no está denotada por grandes afirmaciones de pureza política (ya que a menudo son muy modestas) ni para ser desalentadoras para aquellos que no se consideran "radicales". Su radicalidad está marcada por su comunalidad, su criticidad, su responsabilidad ante la comunidad, su autonomía, su creatividad y su reclamo experimental, no taxonómico de un espacio en la historia que es ingobernable o menos gobernable por sus mecanismos de producción. No deberían ser radicales en absoluto, pero en una sociedad que excluye sin fin deben serlo. No pueden existir en el lenguaje muy agradable que a menudo se usa al hablar sobre la otredad y sugieren que la fuerza de la justicia social está en definitiva en desacuerdo radical con las formas de educación y archivos en las que estamos obligados a trabajar hoy en día.

En nuestro tiempo, la historia que está por venir es una, como también sugiere Mbembe, que debe desmitificar la blancura e instaurar una pedagogía de la presencia que reclame e insista en archivos de otro tipo, utilizando una lógica tanto de acusación como autoafirmación, interrupción y ocupación.

En tal archivo hay procesos de fijar y des-fijar en juego, preservar y deshacer. La activación, el queering y el uso promiscuo del archivo son aspectos cruciales. Quizás, como dice el curador Richard Hill, necesitamos considerar la recolección de las estrategias de activación que utilizamos para movilizar archivos radicales para el cambio, tanto como lo hacemos con la colección de los objetos mismos.

Y, sin embargo, el material importa. Tocar, sentir, traducir, co-escribir el presente con nuestros antepasados en lucha y sus vidas después de la muerte, nos sostiene.

Es por esta razón que debemos rendir homenaje a los archivistas radicales. Debemos, como dijo el fallecido Stuart Hall, rendir un tributo especial a todos aquellos que han estado involucrados a lo largo de los años, a menudo de maneras muy informales, personalmente agotadoras y subfinanciadas, en asegurar en un solo lugar diapositivas de las obras, catálogos, avisos de exposiciones, reseñas y otros textos relacionados con la producción artística de la diáspora negra y asiática, sin los cuales este momento de recuperación de archivos no existiría.

•Conversación

La conversación es una herramienta informal importante para compartir y generar conocimiento. Estas pueden tener lugar en mesas de cocina, de comedor, mesas redondas, restaurantes, parques o incluso mesas de aula.

Nuestras preocupaciones:

•Archivos alternativos vs. archivos institucionales:

Aquellos a los que la comunidad cotidiana puede acceder, que no solo priorizan formas jerárquicas de conocimiento, aquellos que son creados por las personas a las que representan (Por Nosotros Para Nosotros).

¹ Mbembe, A. (2002). El poder del archivo y sus límites. En: Hamilton, C., Harris, V., Taylor, J., Pickover, M., Reid, G., Saleh, R. (eds) Reconfigurando el archivo. Springer, Dordrecht.

² Gumbs, A. P. (2018). *M Archive*. Durham: Duke University Press.

³ Mbembe, A. Descolonizar el conocimiento y la cuestión del archivo. Achille Mbembe

<https://wiser.wits.ac.za/system/files/Achille%20Mbembe%20-%20Decolonizing%20Knowledge%20and%20the%20Question%20of%20the%20Archive.pdf>

⁴ Hall, S. (2008). Constituyendo un archivo. Stuart Hall, Profesor Emérito de Sociología, Open University, Inglaterra. Publicado en línea: 19 de junio de 2008.

- Importancia de archivar historias de BPoC:

Donde generalmente son marginadas, infravaloradas, ignoradas, borradas. Donde hay complejidad en la narrativa y la experiencia que es simplificada. No solo desde un punto de vista colonial occidental eurocéntrico.

- Importancia de archivar sus historias en lugar de historias centradas en "él":

Desestimando una versión histórica centrada en el hombre cisgénero y abrazando esos legados de mujeres, personas no binarias, no conformistas de género y transgénero. Reconociendo que la palabra "his"-toria es una de las formas en que estas hegemonías trabajan de manera arraigada.

- Borrado, lagunas e invisibilidad:

Usando las lagunas de un archivo como una razón constructiva para rearchivar a través de medios creativos e instigando conversaciones necesarias para llenar esas lagunas, enfatizando la naturaleza intencional de este borrado.

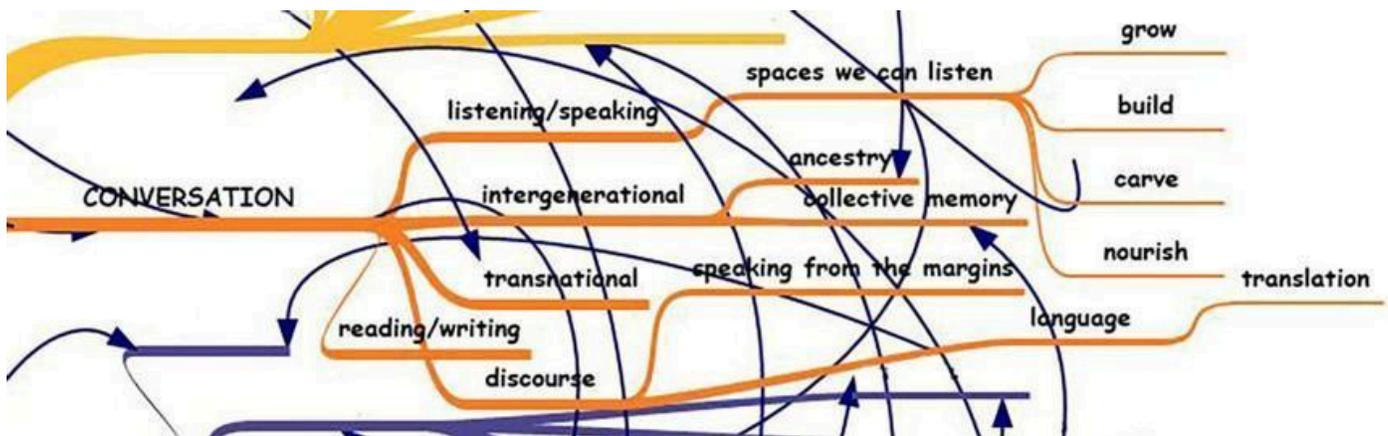
- Desarchivar:

Trabajando para deshacer y desterrar narrativas, jerarquías y elitismo, para desarchivar las políticas y la historia de la narrativa oficial del "gran arte" en favor de la representación, diversidad, inclusión y accesibilidad.

- Archivos radicales / Activaciones radicales:

Activar y desarchivar estos archivos requiere imaginación radical y colaboración, reclamando estos archivos como elementos vivos en la conversación contemporánea.

▸ ¿Cuáles son tus propias preocupaciones archivísticas?

'Conversación' del mapa mental del mantel de economía energética infravalorada por Raju Rage

PARTE 2 - ARCHIVOS Y ACTIVACIONES

EL MOVIMIENTO DE ARTES NEGRAS EN GRAN BRETAÑA 1980

El Movimiento de las Artes Negras fue fundado alrededor del momento de la Primera Convención Nacional de Arte Negro, organizada por el Grupo Blk Art y celebrada en la Politécnica de Wolverhampton en 1982. El Grupo de Artes Negras se definía a sí mismo como "una asociación de jóvenes artistas negros y estudiantes de arte que comparten un compromiso con el desarrollo de un arte que responda directamente a las condiciones sociales y políticas enfrentadas por la gente negra en todo el mundo". Realizando varios encuentros y exposiciones cruciales, el movimiento de artes negras albergó proyectos clave que incluyeron exposiciones como Five Black Women mostrada en el African Centre en 1983 y The Other Story, montada en la Hayward Gallery en 1989 y curada por Rasheed Araeen.

En 1984, se llevó a cabo un encuentro titulado la Convención de Trabajo Radical de Artes Negras, que subrayó la importancia de reunir a artistas, estudiantes de arte y grupos de arte comunitario y educación para posicionar el arte negro en relación con la lucha comunitaria. El evento tuvo lugar en Nottingham e incluyó a miembros clave como Lubaina Himid, Keith Piper, Said Adrus, así como educadorxs comunitarixs como Remi Kapo y estuvo involucrado con la Peoples Gallery, Shakka Dedi y con Obaala: The Organisation of Black Arts Advancement and Leisure Activities.

El preámbulo de la convención establece que el término "Arte Negro" puede ser reclamado por varixs artistas, pero el término "Radical" denota una alineación del Arte Negro con actividades de concienciación. El grupo hace referencia en particular a una exposición de 1983 organizada por activistas culturales Creation for Liberation, que incluyó trabajos de productores culturales sin formación formal y que no vivían de su arte. También citan declaraciones de Rasheed Araeen sobre la importante alineación del arte negro con la lucha negra en general.

Si bien el movimiento, y la convención en particular, intentaron conectar estas actividades: hacer, exhibir, defender y comprometerse directamente con las comunidades negras (así como con públicos de clase media blanca, a las que el grupo de Artes Negras describe en otro lugar como aquellas con las que esperaban alinearse con causas negras a través de diversas exposiciones), en años posteriores estas funciones han sido narradas cada vez más (y a veces practicadas) por separado.

Una atención más reciente al Grupo de Artes Negras - después de años de marginación - ha incluido importantes exposiciones en Nottingham Contemporary, South London Gallery, Van Abbemuseum en Holanda y la recepción crítica del trabajo de Lubaina Himid en exposiciones individuales y ganar el Premio Turner. Hasta la fecha, la importancia y la interconexión de la dimensión informal, educativa y comunitaria orientada hacia las artes negras, a través de la cual muchos miembros del grupo se encontraron entre sí, continúan vigentes.

HACIENDO HISTORIAS VISIBLES - ENTREVISTA CON LUBAINA HIMID POR EVAN IFEKOYA, RAISA KABIR Y RAJU RAGE

Vídeo 16.33 mins, 2013

Redefining Legacy: Navigating Practice As 'Emerging' Artists Of Colour

ACTIVIDAD: DISCUTIR EN GRUPOS

- ▶ ¿Cómo los colectivos de artistas de color ayudan a generar espacio para conversaciones y conocimientos alternativos o adyacentes?
- ▶ ¿Cómo aparecen los espacios no jerárquicos y cómo pueden facilitarse, qué voces quedan excluidas y cómo pueden otras voces ser colocadas en el centro?
- ▶ ¿Cuál es la importancia de las conversaciones intergeneracionales y nuestro acceso a las historias?
- ▶ ¿Qué está presente en los archivos, que puede ser fundamental para informar nuestro presente, y cómo pueden las historias orales o narrativas personales contribuir al canon?
- ▶ ¿Cómo pueden ser guardados los conocimientos queer y de personas de color en los archivos, y cómo podemos mapear diferentes archivos globales para crear una imagen conectada y más amplia de historias de arte borradas y de prácticas creativas radicales?

RUKUS! ENTREVISTA CON AJAMU Y TOPHER CAMPBELL POR RUDY LOEWE Y EVAN IFEKOYA

Duración del audio: 19.51 minutos

→ AUDIO: www.soundcloud.com/collective-creativity/rukus-interview-with-ajamu-and-topher-campbell

Esta grabación de audio introduce el Archivo RUKUS! y su inicio. Descubrimos los objetivos de Ajamu y Topher al iniciar el archivo y sus esperanzas para el futuro del mismo. Discutimos la política de navegar espacios institucionales como un archivo negro queer y el camino para que el material sea almacenado en los Archivos Metropolitanos de Londres.

PREGUNTAS

- ▶ ¿Cómo podría el archivo ser un sitio de placer?
- ▶ ¿Qué pasos han tomado Ajamu y Topher para presentar material que ofrece una manera única de reflexionar sobre la experiencia de personas negras LGBT/QTPOC?
- ▶ Considera los temas de curación, narrativa y materialidad.
- ▶ Si el tiempo lo permite, lee la entrevista "Love and Lubrication" con Ajamu y Topher después de escuchar la entrevista grabada. ¿Qué otras perspectivas sobre el archivo puedes obtener?

HISTORIAS OTIPOC - ENTREVISTA CON DOROTHEA SMARTT POR RUDY LOEWE

Video de 29.05 minutos por Onyeka Igwe

→ VIDEO: www.vimeo.com/247519849

La entrevista explora las historias de la organización feminista negra y lesbiana en la década de 1980, a través de relatos personales por parte de la escritora y activista Dorothea Smartt. En la entrevista se muestra cómo las identidades negras LGBT han evolucionado en las últimas tres décadas.

ACTIVIDAD: DISCUTIR EN PEQUEÑOS GRUPOS

- ▶ ¿Cómo ha cambiado el lenguaje de las identidades negras LGBT?
- ▶ Haz un "mapa mental" de todas las diferentes palabras utilizadas para describir diferentes sexualidades en la entrevista.
- ▶ Pensando en los tipos de organización y espacios discutidos, haz un mapa mental de todos los grupos/lugares diferentes que se mencionan.
- ▶ Ahora piensa en tu propio contexto. ¿Puedes trazar los espacios y grupos que se organizan en tu ubicación y tiempo?

CINE Y PEDAGOGÍA ANTIRRACISTA EN EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO DE LAS ARTES NEGRAS:
INTERACTUANDO CON EL ARCHIVO DE CINE PANAFRICANO DE JUNE GIVANNI POR JANNA GRAHAM

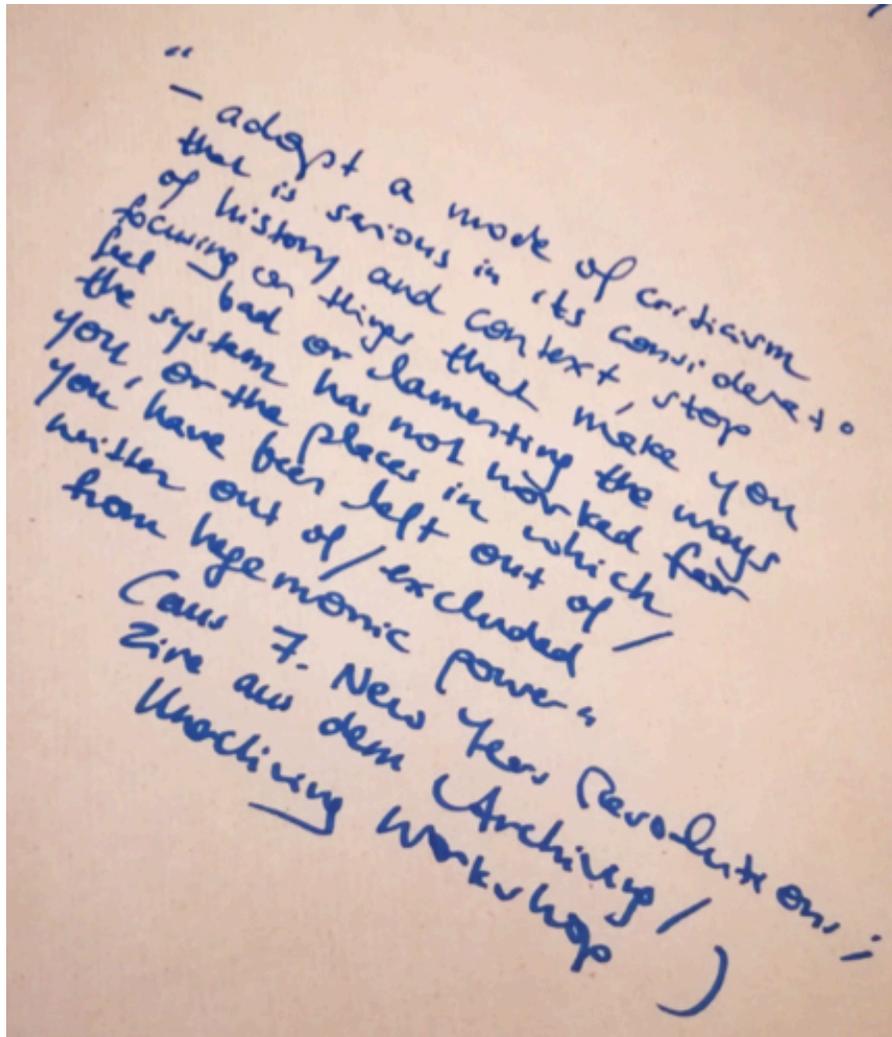

ACTIVIDAD: OBSERVA EL ARCHIVO EN EL DOCUMENTO Y DISCUTE EN GRUPOS:

- ▶ ¿Cómo podemos hacer más que simplemente presentar historias del movimiento de las Artes Negras y otras historias significativas de prácticas antirracistas, y conectarlas con comunidades de color involucradas en luchas específicas?
- ▶ ¿Qué podemos aprender de los términos y análisis del racismo y antirracismo en la década de 1980, en un momento en el que el racismo y el fascismo están en aumento y a menudo se atribuyen a malentendidos o falta de educación? ¿Qué podemos aprender del posicionamiento inflexible del racismo dentro de las historias del colonialismo e imperialismo que están presentes en los materiales pedagógicos de la época? ¿Y qué es lo que estos análisis estructurales pasan por alto en el contexto actual? (por ejemplo, las intersecciones con género, sexualidad)
- ▶ ¿Cómo pueden los educadores que trabajan en antirracismo y anti-fascismo organizarse y coordinarse más en ausencia de infraestructuras como el GLC o ILEA, a través de las cuales los educadores eran remunerados para trabajar en defensa radical para el cambio en el sistema escolar? O, ¿cómo podemos hacer campaña por fuentes de financiación autónomas para continuar con este legado?
- ▶ ¿Cómo podemos proporcionar recursos para que lxs profesorxs utilicen en todas las escuelas con un lenguaje y análisis explícitos en torno al antirracismo utilizando formas culturales como el festival de cine? ¿Cómo aseguramos, en la caída global de recursos para las artes, que no solo sean las artes, sino las artes dedicadas al cambio social, las que proliferen?
- ▶ ¿Cómo podemos apoyar archivos radicales y autoorganizados que continúan operando sin recursos a pesar del amplio interés en su contenido? ¿Cómo insistimos en que las galerías y universidades que se benefician de ellos hagan contribuciones más significativas a su supervivencia, al tiempo que les permiten mantener su autonomía?

EL PRESENTE Y EL FUTURO

¿Cómo te sientes acerca de cómo los archivos nos impactan en el presente y en nuestro futuro?

¿Qué tipo de archivo crearías?

Resistencia Colectiva" con Raju Rage y Sunander Mesquita, Berlín 2018

GLOSARIO

Archivos alternativos: trascender las formas tradicionales y coloniales de archivar y pensar en nuevas maneras de documentar y archivar.

BAM - Movimiento de las Artes Negras (en Gran Bretaña en los años 1980)

BPoC - personas negras y personas de color

PoC - personas de color (una persona que no es blanca o no es exclusivamente de ascendencia europea)

Grass-roots: personas que se unen en comunidad y se autoorganizan como base para un movimiento político o económico.

QTIPOC - personas queer y trans de color

Queering - el acto de cuestionar algo desde una perspectiva y enfoque queer, por ejemplo, rompiendo categorías o creando nuevas categorías en lugar de ajustarse a las existentes.

Hegemónico - ideologías dominantes en un contexto político y social.

Her/their-stories - ir más allá de las historias centradas en él/hombres cisgénero para representar a mujeres cis y trans, personas de género no binario, agénero y personas transgénero.

Desarchivar - sacar del archivo // en este contexto, mostrar la relación con el archivo sacando materiales del archivo e interactuando con ellos o activándolos.

PARTE 3: BIBLIOGRAFÍA

CONTENIDO DEL SITIO WEB

Collective Creativity, Investigación sobre el movimiento británico de Artes Negras / sesiones informales
<http://qtipoccollectivecreativity.tumblr.com//lectures>. Último acceso el 17 de abril de 2018.

Collective Creativity. Redefining Legacy: Navigating 'Emerging' Practice As Artists Of Colour. Video, 2014
<https://vimeo.com/123412348>

Evan Ifekoya (ed). 'Keywords resource' Tate. 2017. Último acceso el 17 de abril de 2018.
<http://www.tate.org.uk/download/file/fid/114965>

The Blk Art Group. 'Radical Black Art Working Convention' marzo de 1984.
<https://issuu.com/blkres/docs/convention2>. Último acceso el 17 de abril de 2018.

Surviving the Art School as Artists of Colour Toolkit 2015
https://issuu.com/rudyloewecomics/docs/surviving_art_school_as_artists_of_

QTIPOC Histories - Entrevista con Dorothea Smartt. Video, 2014
<https://drive.google.com/file/d/1vOaKOoFTaLdigbb574VY1FuNU3NysW17/view?usp=sharing>

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS EN EL REINO UNIDO

African-Caribbean, Asian & African Art in Britain Archive, Chelsea College of Arts, Biblioteca, UAL

Black Cultural Archives

Making Histories Visible, Centro de Arte Contemporáneo, UCLAN

June Givanni Pan-Afrikan Cinema Archive, May Day Rooms

Stuart Hall Library, InIVA

rukus!, Archivos Metropolitanos de Londres

Women's Art Library/Make, Goldsmiths, Universidad de Londres