

Relatoría de consulta e investigación del acervo sonoro en el Centro de Documentación Ex Teresa (CDXT) del Ex Teresa Arte Actual

Por Ana Cecilia Medina y Juan Jimeno

Breve historia de la institución

El Convento de San José y el Templo de Santa Teresa La Antigua fueron construidos gradualmente desde comienzos del siglo XVII. De 1678 a 1684, el arquitecto Cristóbal de Medina y Vargas dotó al lugar del estilo barroco que se observa hasta el día de hoy, mientras que Luis Juárez realizó los primeros óleos que decoraron sus muros. Tras la aplicación de las Leyes de Reforma, el convento fue cerrado para albergar a la primera Escuela Normal, posteriormente a la Escuela de Odontología y a la de Iniciación Universitaria. Por su parte, la iglesia fue clausurada en 1930 para darle igualmente otros usos, y en 1978 fue restaurada por la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP).

En 1993, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) inaugura en dicho espacio el proyecto cultural X TeReSa Arte Alternativo, con una primera exposición bajo la dirección de Eloy Tarcisio. Actualmente la institución se conoce como Ex Teresa Arte Actual.

Si bien a lo largo de más de dos décadas este espacio ha crecido y cambiado mucho como centro cultural, desde sus inicios se tenían claros algunos objetivos que siguen vigentes en la actualidad:

- Convertirse en un espacio de manifestaciones y expresiones artísticas contemporáneas: instalaciones, performance, arte multimedia, vídeo, fotografías, arte por computadora, y otras “no convencionales”.
- Reforzar y efectuar intercambios artísticos y culturales con los diferentes países que tienen interés en el arte contemporáneo, sumando con ello a México a un amplio y rico diálogo con otras naciones.
- Sacar provecho de la ubicación que logra conjuntar diferentes momentos de la historia del país, en los que conviven el arte prehispánico, el colonial y el contemporáneo.

Desde su inauguración, el Ex Teresa Arte Actual es sede de la “Muestra Internacional de Performance”, y durante el desarrollo de sus actividades ha albergado una gran variedad de eventos y festivales nacionales e internacionales, como las “Jornadas de nivelación de oxígeno”, el “Festival Internacional de Arte Sonoro” y la reciente muestra “Fonema”, curada a partir de la activación del archivo del Centro de Documentación Ex Teresa Actual este último.

Apreciaciones iniciales sobre el Centro de Documentación Ex Teresa Arte Actual

Ex Teresa Arte Actual cuenta con un espacio dedicado a la preservación, registro, consulta e investigación de archivos, denominado Centro de Documentación Ex Teresa Arte Actual (CDXT). Este centro cuenta con variados fondos documentales que se encuentran en constante actualización: hemerográfico, bibliográfico, sonoro, fondo de artistas, de diapositivas, vídeo y de fotografía.

Para fines del proyecto de PoéticaSonora, se comenzó a visitar el CDXT a partir del 3 de junio de 2016, constatando que la institución cuenta para ello tan sólo con un espacio provisional y pobremente acondicionado, sin el debido equipo técnico ni las condiciones climáticas para su adecuado resguardo. A partir de entonces se han hecho nuevas visitas para una consulta más específica de los archivos, que se describen brevemente a continuación.

Respecto al espacio de consulta y el personal a cargo, para el tiempo de la primera visita el puesto de encargado del CDXT, que anteriormente ocupaba Maribel Escobar, se encontraba vacío. La señora Esperanza Rocha, que tiene el puesto de asistente de servicios educativos, fue la encargada de recibir al equipo de investigación desde la primera visita; sin embargo, y al igual que el resto del personal de Ex Teresa con el que se tuvo contacto, desconoce el funcionamiento y contenidos del CDXT, por lo que la consulta presentó muchas dificultades, a pesar de la buena atención y disposición del personal.

Evaluación general de los materiales de archivo

Respecto a la evaluación de los materiales en general, se clasifican por catálogos según el soporte –de video, video digital, audio y fotografía–, pero no por tema, obra o artista, lo cual muestra que no se ha podido dedicar infraestructura, personal especializado, ni tiempo al trabajo de archivo, a pesar del claro interés y de la conciencia sobre el valor de estos documentos que se tiene por parte de la dirección.

Así como los catálogos, los estantes están organizados por tipo de soporte. Hay subgrupos por tipo de evento o actividad: performance, tutorías, mesas redondas, conferencias de prensa, etc. El estado de conservación es variable, tanto en los catálogos como en los soportes. Además, en los catálogos faltan datos y no siempre son consistentes con lo que se encuentra físicamente consultable.

Otro obstáculo para la consulta es la falta de criterios homogéneos en cuanto a las categorías y clasificaciones que se emplean de un catálogo a otro. Los textos en las columnas de “Descripción” se refieren a elementos de distinto orden, que sólo en parte responden a criterios objetivos del soporte, e incluso hay casos en que ni siquiera son descriptivos de sus contenidos.

No obstante, hay indicios de que la catalogación estaba en proceso, lo cual queda evidenciado por algunas marcas como tachaduras en las hojas, o notas como “chechar de qué es la cinta”.

Respecto a la búsqueda y consulta de archivos seleccionados de los catálogos revisados

- Al inicio hubo dificultades para encontrar los aparatos necesarios para la consulta de archivos (computadoras muy lentas para la reproducción de los CDs; ningún aparato para reproducir Hi 8). Posteriormente se proporcionó un reproductor de casetes para que el equipo pudiera escuchar esos materiales.
- La mayoría de los archivos seleccionados de los catálogos no coincidieron.
- Muchos de los archivos además se encontraban en un estado deteriorado cuando se escucharon.
- Hubo materiales que no se pudieron consultar porque estaban perdidos.
- Del material que coincidió y se pudo consultar, sólo se encontraron mesas de diálogo y entrevistas

Observaciones y alternativas

Lamentablemente la casi inexistente organización del Centro de Documentación y la falta de personal que conociera los fondos del acervo, llevaron a que los esfuerzos por conseguir material de interés para el proyecto de PoéticaSonora fueran en su mayoría en vano. No obstante, con el conocimiento de que se han realizado desde los inicios de las labores del Ex Teresa Arte Actual eventos como el “Festival Internacional de Performance” a partir de 1993 y el “Festival Internacional de Arte Sonoro” (de 1999 a 2002) curado por Guillermo Santamarina y Manuel Rocha, se decidió por parte del equipo de PoéticaSonora que las visitas se destinarían a la consulta de las carpetas de actividades divididas por año a partir de 1993 y hasta la actualidad, lo cual ha resultado ser la mejor opción.

Consideraciones para el acervo de poéticas sonoras tras la revisión hecha hasta el momento

Carpetas de actividades

- 1993

X TeReSa se Manifiesta por el arte alternativo.

Primera exposición organizada por la nueva dirección encabezada por Eloy Tarcisio.

Exposición de Felipe Ehrenberg, Helen Escobedo y Marcos Kurtycz.

“Primera Muestra Internacional de Performance” (sobre el recorrido de las muestras, véase el sitio: <http://exteressaperformance.blogspot.de>; se recogen aquí los carteles de las muestras desde 1993 hasta 2008, pero en las primeras falta información acerca de organizadores y contenidos; es hasta la 11ª muestra, “Fuera de campo”, que se comienza a incluir información y una descripción general del encuentro; falta además información de los carteles de las Muestras 5 y 6).

- 1994

Proyecto creado por Guillermo Gómez Peña y Lorena Wolffer. Intercambio entre X'Teresa y University of California in Los Angeles/Plaza de la raza.

Artistas Latinos radicados en EUA: Luis Alfaro (“El juego de la Jotería”), Nao Bustamante, Elia Arce, Guillermo Gómez Peña, Rubén Martínez (Milagros, El otro lado, Evangelio del 187, Examen, Carta de amor, Spanish lesson #5, Performance, Deshojando flores en la border).

Mexicanos: Felipe Ehrenberg (“No Man’s Land), César Martínez, Eugenia Vargas, Elvira Santamaría, Lorena Wolffer.

Extras: Textos que proponen Rogelio Villarreal, Mongo Sánchez Lira, Mauricio Bares, Naomi Simmons, Juan Manuel Servín.

“Segundo Festival de Performance. Terreno Peligroso / Danger Zone”, del 1 al 26 de febrero.

Año de remodelación

En esta carpeta se menciona a:

Maris Bustamante, Astrid Hadad y Araceli Zuñiga y su performance de recuperación de la figura de Lucha Reyes. Marzo de 1995

- No hay carpetas de los años 1995, 1996, 1997
- 1998

“7a Muestra Internacional de Performance”, del 21 de octubre a 1 noviembre.

- 1999

“Primer Festival de Arte Sonoro. Ruido”, del 22 de junio al 4 de agosto

Obras y artistas tentativos :

“Pedro Páramo”, “Casi una ópera radiofónica” y “Doloritas (primera parte)”, de Julio Estrada, en colaboración con el taller musical de la ENM-UNAM.

“I Jornadas de nivelación de oxígeno”.

- 2000

“9a Muestra Internacional de Performance”, del 19 al 29 de octubre

Tentativos :

LFAVRA (México), “PERIFERIAS”

Descripción: cada pieza representa una vertiente y búsqueda diferente haciendo aproximaciones a la música contemporánea, industrial, a la canción, a la poética postmoderna. Sede, EPICENTRO. 20 de octubre.

“Segundo Festival Internacional de Arte Sonoro. Humor y Aliento”, del 30 de junio al 9 de julio (música electroacústica).

-“II Jornadas de nivelación de oxígeno”.

- 2001

“Tercer Festival Internacional de Arte Sonoro. Eso...”, del 29 de junio al 22 de julio.

-“Décima Muestra Internacional de Performance. La vida en otro planeta”, del 11 al 19 de octubre.

Tentativo: La vida en este planeta: Alexandre Santini, Aline Guimaraes y Paulo Felipe Varela (Brasil) (poesía, performance, teatro, música).

III Jornadas de nivelación de oxígeno.

- 2002

“IV Jornadas de nivelación de oxígeno”, del 1 al 10 de marzo.

Tentativos:

Instalación 1 de marzo; Grupo suuAuuu manifiesto, Laboratorio de poética experimental. (suuAuuu, periódico, efímero de nivelación del oxígeno, 2002.)

Performance 8 de marzo; Powerpuff. (PRI: Performance revolucionario institucional.)

Descripción: Discursos formados a partir de elementos que ya no significan, que ya no proponen pero que en cambio sí contribuyen a seguir erosionando un lenguaje bastante desgastado y a crear imágenes conocidas como clichés.

Pavel Francisco Chavarrín Ojeda y Nicolás Rodríguez Rangel. (Concierto para voz limitada.)

Descripción: La voz se compone de diversos sonidos y muchas veces no tiene la necesidad de expresar palabras para comunicar. La misma voz ya es un propio lenguaje. La propuesta es un tejido entre un instrumento electrónico y la voz, en donde finalmente se llega a un posible diálogo.

Grupo suuAuuu Manifiesto, Laboratorio de poética experimental. (Onomatopeyas).

Descripción: Las onomatopeyas son uno de los componentes que más colaboran en un cómic. Desde el campo de la poesía mexicana, difícilmente se podrán verles como poesía. Se recurre a un sentido poético – onomatopéyico-ruidista para realizar un poema sonoro.

“Cuarto Festival Internacional de Arte Sonoro. Hábitat Sónico”, 2003.

- 2003

Tentativos: Mario De Vega, proyecto sonoro individual bajo el nombre de na, y Miguel Herrera Vega, instalación. Habilidades de programación y experimentación sonora y musical por diversos medios además del digital. Proyectos temáticos principales: Mhv, Metaculto, Riboflamingo.

[...]

Artistas y documentos de interés encontrados hasta ahora:

- Guillermo Gómez Peña aka “El Border Brujo”, creador del proyecto BORDERLESS Solo & collaborative radio works (1985 – 1993). (Spoken Word y Performance).
- Powerpuff. Colectivo de jóvenes estudiantes de Artes Visuales que buscan formar un discurso propio, usando medios varios: Video, instalación, escultura, performance, etc. Los elementos del grupo tienen ya experiencia profesional en varias ramas de arte y diseño, como los son la fotografía, animación, vídeo, teatro, procesos editoriales y gráficos, cine, diseño de Arte

y producción, escenografía entre otros. Integrantes: Jimena Padilla, Georgina Bringas, Alma Sandoval, Luz Gabriela Sánchez.

- Grupo suuAuuu Manifiesto, Laboratorio de poética experimental. ‘El 14 de octubre de 1996 se constituyó el grupo suuAuuu manifiesto, laboratorio de poéticas experimentales, durante una reunión en un café de chinos, luego de la sesión en el Museo del Chopo. “Desde 1997 iniciaríamos la publicación de carteles con diseños experimentales. Entre las actividades del grupo están desde los que hacen gráfica, collage y video, hasta los performanceros, los diseñadores y los poetas, pasando por los espías. Estamos preparando un nuevo volumen de actos, libros, carteles y calcomanías suuAuuu.”

“Hemos participado, invitados once pegostes en encuentros literarios institucionales y callejeros, bienales de poesía visual, algún festival de arte sonoro, festivales de publicaciones alternativas, programa de radio, etcéteras experimentales. Impartimos talleres sobre poesía y narrativa experimental.”

“El suuAuuu es un laberinto, pero sin minotauro, por el puro gusto de que exista el laberinto, sin complicaciones, mejor, sin objetivo. El suuAuuu es el lugar del mito vacío y en el espejo el lugar del mito hueco. El dirigible es una máquina viajando en el tiempo, por la historia, por conceptos, por panoramas primitivos y nanotécnicos. Desde el dirigible se va construyendo el tiempo. En el sentido de que es un dirigible, es una nube. Es algo que está en constante movimiento. A veces corre el riesgo de caerse, pero pronto encuentra el modo de sostenerse con esa nueva estructura. El suuAuuu es uno de los modos del poder estar en caos permanente. BUSCAMOS ARTISTAS EXPERIMENTALES/RETÓRICOS ABSTÉNGANSE.” (Hoja de vida suuAuuu Manifiesto, Laboratorio de poética experimental.

- Miguel Herrera Vega. Habilidades de programación y experimentación sonora y musical por diversos medios además del digital. Proyectos temáticos principales: MHV, Metaculto, Riboflamingo. [...]

Ciudad de México, enero de 2017