

Crear un Espacio Latino en el Panorama Artístico Estadounidense

Una vista de la exposición *Carolina Aranibar-Fernández: El desplazamiento y las flores* de la artista residente regional de CALA Alliance Carolina Aranibar-Fernández que destaca la amenaza continua de colonización, genocidio y desplazamiento que enfrentan las poblaciones indígenas en Bolivia. Foto de Shaunté Glover, cortesía de CALA Alliance

Alana Hernandez de CALA Alliance

ENTREVISTA POR DON BALL

Todo comenzó con el Festival Internacional CALA, que reunió a organizaciones artísticas de Phoenix, Arizona, para mostrar danza, música, teatro, cine, poesía y artes visuales latino y latinoamericanas. A partir de ahí, CALA (que

significa Celebración Artística de las Américas) Alliance hizo la transición a una organización multidisciplinaria de artes latinas con programas que atraviesan las comunidades de la ciudad, contando nuevas historias sobre las conexiones culturales transfronterizas. Entre su

◀ Alana Hernandez, directora ejecutiva de CALA Alliance. Foto de Shaunté Glover, con el apoyo de la Oficina de Arte y Cultura de Phoenix

programación durante todo el año se encuentran el programa de residencia de artistas, Residencias Artísticas, que fomenta el talento artístico latino en los Estados Unidos; un programa de alfabetización cultural, How I Became an Artista, que expone a una amplia gama de miembros de la comunidad, desde estudiantes hasta adultos, en el área metropolitana de Phoenix a la vida y obra de artistas latinos y latinoamericanos; un programa de participación comunitaria, CALA Presenta, en el que artistas locales, nacionales e internacionales presentan sus formas de arte en conversaciones públicas; y Crossfade LAB, que presenta conversaciones íntimas con artistas latinos y latinoamericanos sobre arte, identidad, justicia social y más.

CALA Alliance se asocia con el Museo de Arte de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) para exhibir a sus artistas residentes y presentar los eventos Crossfade LAB, que se transmiten en vivo con subtítulos bilingües, y con otras organizaciones no artísticas, así como para llegar más lejos en las comunidades de la gran y extensa ciudad de Phoenix, que tiene una población hispana / latina de más del 40 por ciento.

Hablamos con la directora ejecutiva Alana Hernandez sobre los programas y el compromiso de CALA con la comunidad de Phoenix, diferenciando entre Latinoamericano y Latino, y la importancia de enfatizar el arte Latino de los Estados Unidos y sus contribuciones a la cultura estadounidense.

comencé a principios de 2021, mi misión principal era hacernos más arte y artistas hacia adelante.

Para el programa de residencia, quería asegurarme de que nuestro énfasis realmente estuviera en el arte Latino de los Estados Unidos. Hacemos tres residencias por año: un residente regional, que se encuentra a través de una convocatoria abierta revisada por un panel; un residente nacional invitado; y, para mantener nuestras raíces, un residente de intercambio. El intercambio actual [residencia] es con Puerto Rico, por lo que todavía se centra en el arte latino de los Estados Unidos. Esta es una forma de asegurar también que estamos haciendo esas conexiones fuera de nuestra región. Si bien el área de Phoenix ha presentado predominantemente artistas mexicoamericanos, queremos ampliar lo que pensamos como arte latino. Estamos pensando en historias más dinámicas y holísticas del arte latino, y Puerto Rico es una parte integral de eso.

Damos recursos monetarios a los residentes, y tienen un espacio de estudio donde pueden crear su trabajo, que es muy codiciado en Phoenix. También estamos proporcionando un espacio en términos de becas. Cuando pensamos en el arte Latino de los Estados Unidos, realmente no ha habido un espacio tallado. [Este programa] es para reforzar a estos artistas, para entender realmente que las historias latinas son parte integral de la comprensión de la historia cultural de este país.

[Se alienta activamente a los artistas residentes] a trabajar con la comunidad. Organizamos actividades programáticas para ellos y organizamos un estudio abierto. Le estamos dando a la comunidad la oportunidad de ver un proyecto de artista en sus primeras etapas, cómo se ve al principio, cuando las cosas podrían cambiar. Por lo tanto, están desarrollando sus ideas en conjunto con la comunidad cuando vienen a nosotros, donde la comunidad realmente aprende sobre su proyecto y por qué es importante para ellos. Luego, finalmente, generalmente hay un aspecto de conversación, charlas es como me gusta llamarlas; charlas cortas e informales donde puedo extraer información adicional para nuestras audiencias, y que a menudo se difunden a través de Instagram Live. Estas charlas de CALA Presenta son una gran oportunidad para mirar realmente los estudios de artistas y hablar con artistas que no son necesariamente de la región.

▼ El artista multidisciplinario con sede en San Antonio José Villalobos interpretó *A Silenced "America"* en Queer ARTivismo: Cuerpo-Sexo-Poder, un evento organizado por CALA Alliance y Trans Queer Pueblo. Foto de Alonso Parra/Lamp Left Media, cortesía de CALA Alliance

ENFATIZAR EL ARTE LATINO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CALA Alliance comenzó como un festival internacional. Nos hemos convertido en un programa de residencia y una organización basada en la comunidad que enseña alfabetización cultural desde una perspectiva que no suele difundirse en las escuelas. Trabajamos con arte y artistas en diferentes formas; no somos específicos de la disciplina. Cuando

Estamos creando un espacio vital que no existe en el panorama artístico actual. Somos uno de los únicos, si no el único, programas de residencia diseñados específicamente para artistas Latinos de los Estados Unidos. El arte y las historias Latinas son historias estadounidenses; esto es realmente importante de enfatizar. Por supuesto, la desventaja es que desearía que no tuviéramos que tener organizaciones culturalmente específicas para existir como parte del mundo del arte para que la gente nos prestara atención. ¿Creo que las instituciones que dicen que están a favor del arte estadounidense siempre deberían haber estado mirando historias más diversas? Claro. Nunca quiero que confiemos solo en nuestras organizaciones culturalmente específicas. Pero tienen un propósito increíblemente importante en este momento porque existe esta necesidad. Sin embargo, realmente espero que en el futuro las historias Latinas se integren en el canon; cuando nos enseñen historia del arte, no será solo desde una perspectiva eurocéntrica.

ASOCIARSE CON LA COMUNIDAD

Para nuestra programación, especialmente nuestro programa de alfabetización cultural, nos hemos centrado en preguntar: ¿qué necesita nuestra comunidad? ¿Quién viene a nosotros? No debemos asumir que todos tienen el mismo punto de entrada, por lo que a menudo nos asociamos con otras organizaciones para que podamos movernos físicamente hacia afuera en la comunidad. Estas asociaciones son importantes porque un ecosistema de solo organizaciones artísticas no es del todo sostenible. Nos hemos asociado con organizaciones como Chispa Arizona, que es una organización ambiental de base, por ejemplo, para su celebración del Día de la Tierra. También nos asociamos con TQP, Trans Queer Pueblo, para nuestro reciente CALA Presenta en mayo. Es una organización de justicia social que trabaja con migrantes queer que han experimentado un trauma, proporcionando recursos como la atención médica. Estamos muy orgullosos de estas asociaciones que hablan de las necesidades de las comunidades de esa manera.

También nos asociamos con el Museo de Arte de ASU. Hay muchos puntos de contacto en todas nuestras organizaciones. Por ejemplo, un componente de nuestro programa de residencia es tener exposiciones. Para el residente nacional, hemos construido una exposición individual en el Museo de Arte de ASU. Si bien

pueden venir de Nueva York o Texas, es posible que no siempre tengan la oportunidad de una exposición individual en un museo, y podemos proporcionar eso.

El Crossfade LAB también está co-organizado conmigo mismo; Julio César Morales, curador principal del Museo de Arte ASU; y Josh Kun, quien es MacArthur Fellow y decano interino de la Escuela de Música Thornton de la Universidad del Sur de California. Este programa ocurre dos veces al año y se transmite en vivo para que personas de todo el país puedan unirse para ver Crossfade LAB. También es bilingüe, por lo que tenemos subtítulos bilingües, lo cual creo que es muy importante, especialmente a medida que crecemos y tratamos de ser la organización más accesible y diversa que podamos ser.

Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho con el programa de alfabetización cultural, How I Became an Arista. Siempre podríamos hacer más, y creo que estamos haciendo un gran trabajo con nuestros modestos recursos. Trabajamos con artistas locales, lo cual es importante. [Recientemente,] tuvimos a Annie López, que es una artista más veterana que ha estado trabajando en la región desde los años 80 y forma parte de una cohorte que comenzó el movimiento chicano aquí en Phoenix. Creo

▲ Estrella Esquilín z, nacida en Puerto Rico y con sede en Phoenix, residía en Guadalajara, México, como la primera participante en GDL>>PHX Residencias Artísticas. Su obra explora el uso de materiales de construcción, espacios construidos, texto y collage. Foto de Alonso Parra/Lamp Left Media, cortesía de CALA Alliance

▲ En asociación con la Galería Sagrado, CALA Alliance organizó How I Became an Artista: Cyanotype Workshop con Annie Lopez en el que los miembros de la comunidad exploraron el proceso de impresión de cianotipia, un proceso que juega un papel importante en el trabajo de López en la década de 1980. Foto de Shaunté Glover, cortesía de CALA Alliance

► La artista multidisciplinaria con sede en Nueva York Guadalupe Maravilla (Estados Unidos / El Salvador) y el artista nominado al premio Grammy Alex Anwandter (Chile) participaron en la transmisión en vivo de Crossfade LAB de marzo de 2022, moderada por el autor Josh Kun. Foto de Shaunté Glover, cortesía de CALA Alliance

que la gente sabe nebulosamente lo que es el movimiento chicano, pero ella nos enseñó lo que era estar realmente allí. También tenemos artistas docentes, algunos de ellos son artistas emergentes, y están enfocados en actividades utilizando materiales que se encuentran y se reúnen de esta comunidad. Por ejemplo, fuimos al West Side, que históricamente es una población latina que está desatendida, y trajimos a un artista docente, Yaritza Flores Bustos, quien dirigió un taller sobre fabricación de papel, reutilizando materiales que se encuentran en la comunidad. Luego proporcionamos materiales gratuitos que permiten a los jóvenes y miembros de la comunidad crear estos proyectos.

En general, la demografía de Phoenix es bastante significativamente Latina. La mayoría de las personas que lo hacen [participan en los programas de CALA] son de origen Latina, pero a veces tenemos una mezcla saludable. Algo sorprendente que hemos aprendido de este programa es que anteriormente pensábamos en el programa de alfabetización cultural como más orientado a los jóvenes, pero eso no es lo que necesariamente viene. ¡Tenemos muchos jóvenes

de 20 a 26 años, y algunos significativamente mayores de 26 años!

LATINO VS. LATINOAMERICANO

Como organización, quiero asegurarme de que destaquemos el arte y los artistas Latinos de los Estados Unidos. Tengo experiencia en historia del arte. La opción que nos dieron fue ser Latinoamericanistas, que es diferente a los Latinos. Cuando entramos en un contexto institucional en los museos, se supone que son lo mismo o que son, de hecho, sinónimos. Eso simplemente no es cierto, por lo que espero, a medida que avancemos, que lo que realmente se entienda es que Latinoamericano es un término complicado en sí mismo. El arte de América Latina es muy diferente [del arte Latino de Los Estados Unidos], el contexto es diferente. El contexto de este país es muy diferente.

A menudo digo que es más una diáspora Latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Es muy importante subrayar que no somos monolíticos. Hay texturas y dinamismo en nuestras comunidades, y son parte integral de la comprensión de las historias de este país. Soy muy optimista a medida que avanzamos. El arte Latino está muy de moda en este momento, y espero que haya un compromiso sostenido para comprender este tipo de historias de dónde estamos y quiénes somos

Don Ball es editor ejecutivo de American Artscape.

