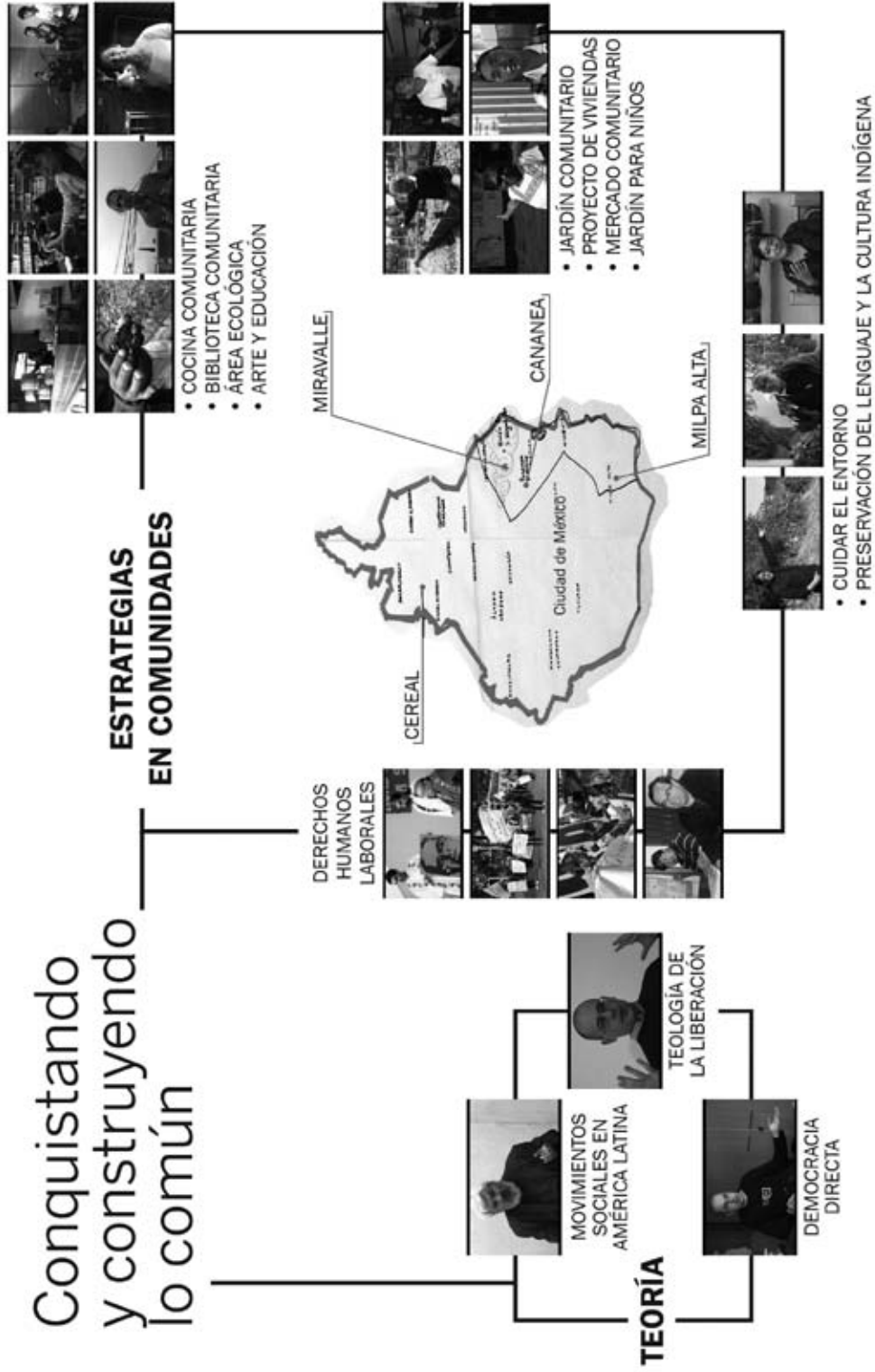

Conquistando y construyendo lo común

Publicado con motivo de la exposición *Conquistando y construyendo lo común. Andreja Kulunčić* (27 de noviembre de 2013 al 2 de febrero de 2014) MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.

Published on occasion of the exhibition *Conquering and Building the Common. Andreja Kulunčić* (November 27, 2013 to February 2, 2014) MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City.

Textos—Texts

Amanda de la Garza

Alejandra Labastida

Ignacio Plá

Traducción—Translation

Christopher Michael Fraga

Coordinación editorial—Editorial Coordination

Ekaterina Álvarez Romero

Corrección—Proofreading

Ekaterina Álvarez Romero

Jaime Soler Frost

Asistente editorial—Editorial Assistant

Ana Xanic López

Diseño—Design

Cristina Paoli Charles · Periferia Taller Gráfico

Primera edición 2013—First edition 2013

D.R. © MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, México, D.F.

D.R. © de los textos, sus autores—the authors for the texts

D.R. © de la traducción, sus autores—the translators for the translations

D.R. © de las imágenes, sus autores—the authors for the images

ISBN 978-607-02-4762-0

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser fotocopiada ni reproducida total o parcialmente por ningún medio o método sin la autorización por escrito de los editores.

All rights reserved.

This publication may not be photocopied nor reproduced in any medium or by any method, in whole or in part, without the written authorization of the editors.

Impreso y hecho en México—Printed and made in Mexico

CONQUISTANDO Y CONSTRUYENDO LO COMÚN

CONQUERING AND BUILDING THE COMMON

ANDREJA KULUNČIĆ

Asamblea Comunitaria Miravalle, Calpulli
Tecalco, A.C., Centro de Reflexión y Acción Laboral
(Cereal, D.F.), Unión de Colonos, Inquilinos y
Solicitantes de Vivienda Libertad, A.C.

MUAC · Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM

Registro documental de diferentes sesiones de trabajo con las organizaciones sociales—
 Documentary record of several work sessions with social organizations, 2011-2013

Estrategias creativas para construir lo común	6
Creative Strategies for Building the Common	10

AMANDA DE LA GARZA
ALEJANDRA LABASTIDA
IGNACIO PLÁ

De tanto verte, te vi. Fragmentos de una conversación en curso	14
Seeing You So Much, I Saw You: Fragments of a Conversation in Progress	20

Semblanza	26
Biography	27

Créditos	28
Credits	

Estrategias creativas para construir lo común

—
AMANDA DE LA GARZA
ALEJANDRA LABASTIDA
IGNACIO PLÁ

Registro documental de la biblioteca comunitaria de la—Documentary record of the
community library at the Asamblea Comunitaria Miravalle, Iztapalapa, 2013

La práctica artística de Andreja Kulunčić se caracteriza por la exploración de nuevos modelos de relaciones sociales y de comunicación. Kulunčić entiende el arte como un proceso de investigación, colaboración y auto-organización. Esta exposición forma parte de un proyecto más amplio, titulado *Estrategias creativas*, que busca desarrollar una plataforma transdisciplinaria para el entendimiento, el intercambio y la producción de estrategias comunitarias creativas. Cada módulo de esta investigación, iniciada en Croacia, se enfoca en la activación de iniciativas de auto-organización en el tejido real de la sociedad. El interés de Kulunčić por estos temas debe entenderse en relación con el contexto histórico y geopolítico de su mirada: Croacia formó parte de la ex Yugoslavia, un país socialista en el que la idea de comunidad fue impuesta ideológicamente por el régimen.

Conquistando y construyendo lo común parte de una residencia que realizó la artista en 2011 en la ciudad de México. Durante esa estancia reunió a un grupo de trabajo con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representantes de cuatro organizaciones comunitarias de la ciudad:

- el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal, D.F.), Proyecto Obrero de Fomento Cultural y Educativo, A.C, dedicado a impulsar la defensa de los derechos laborales y sindicales;
- la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda Libertad, A.C., ubicada en la colonia Cananea, Iztapalapa, cuyos objetivos son construir y realizar tareas de mejoramiento de vivienda popular en terrenos urbanizados o en proceso de urbanización, defender los derechos de sus integrantes y promover actividades educativas, sociales y culturales para las familias de los trabajadores;
- la Asamblea Comunitaria Miravalle en Iztapalapa, que tiene como misión consolidar la participación entre instituciones y vecinos de la colonia, con el fin de crear mejores condiciones de vida, justicia social y sostenibilidad ambiental, y
- Calpulli Tecalco, A.C., localizada en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, que es una organización que trabaja en favor del renacimiento de la lengua náhuatl como un medio para reconstruir los valores de la cultura indígena, así como en el rescate del paisaje natural y cultural de la zona.

En la primera fase de la investigación, el grupo de trabajo se abocó a rastrear la historia de la auto-organización en la ciudad y a indagar sobre las estrategias instrumentadas para resolver problemáticas de la vida cotidiana en contextos urbano-marginales. Uno de los hallazgos de este proceso fue la necesidad de articular una historia de la organización social en México, frente a la versión oficial, y escrita desde su propia experiencia. Asimismo, se identificó una amplia gama de iniciativas en las que se pone de manifiesto la creatividad social como una herramienta que se ha traducido en procesos de constitución y reivindicación identitaria, y en proyectos tales como huertos urbanos, bibliotecas y comedores comunitarios, escuelas de artes y oficios, vivienda popular y provisión de servicios urbanos, entre otros. En una segunda etapa, en 2013, un nuevo grupo de trabajo conformado por representantes de las asociaciones y artistas invitados logró identificar una serie de problemáticas a las que se enfrentan las organizaciones a lo largo de su historia, desde su conformación hasta su consolidación (división y corrupción interna, instrumentalización como capital político por partidos políticos, etcétera).

La exposición de Kulunčić contiene una video-instalación que presenta al público los materiales de la investigación y un programa de actividades concebido en colaboración con las organizaciones sociales. El objetivo principal es producir una plataforma para compartir la experiencia y los saberes construidos que permita la colaboración futura entre esas iniciativas, y que conduzca a la elaboración de un manual o “caja de herramientas” hecho con base en la experiencia organizativa que resulte de utilidad para otras colectividades. En paralelo a la exhibición, se generará un canal de comunicación con un público más amplio mediante inserciones en periódicos y por medio de una página *web* que funcione como una base de datos sobre organizaciones sociales en la ciudad de México.

Aunque la obra de Kulunčić podría ser inscrita dentro de lo que algunos autores han denominado el “giro social del arte”, la artista se distancia de diversas líneas desarrolladas bajo el cobijo de este término. No se trata, como en la estética relacional, de la simple reproducción de formas de sociabilidad en el espacio del museo, desde un campo

de acción totalmente determinado por el artista y el código artístico. El proyecto parte de una postura crítica de los usos que se han hecho de actores, temáticas y contextos sociales en este tipo de prácticas artísticas.

La propuesta que se presenta en el MUAC se plantea como una plataforma en dos sentidos. Kulunčić tiene claro el riesgo de una obra que trata de existir en dos mundos con diferentes reglas del juego. El acto de malabarismo consiste en que su mundo no neutralice al otro. Por un lado, facilita la utilización del museo, pensado como un lugar privilegiado de visibilidad que los actores externos pueden aprovechar. Al mismo tiempo, genera una serie de mecanismos virales —intervenciones en el espacio público y en medios masivos de comunicación— con el fin de reinsertar en el ámbito público y haciendo uso del lenguaje artístico aquellas demandas y actores que están temporalmente en el museo. La clave de la operación es generar condiciones de igualdad de enunciación para todos los actores.

Los sujetos que colaboran en el proyecto tienen una participación activa en las decisiones sobre el rumbo que ha ido tomando. La solución formal de la obra en la sala de exhibición es definida por la artista —no hay ningún intento hipócrita de presentar su papel como algo distinto—; funciona como un dispositivo, un contenedor donde la gente puede encontrarse, una vía para canalizar estas energías sociales. Sin embargo, muchas de las decisiones acerca del proyecto han sido tomadas colectivamente, desde las actividades que se desarrollarán en este dispositivo y el diseño de la página *web*, hasta el título del proyecto mismo. Si bien no es posible en el complicado entramado de fuerzas políticas y económicas que atraviesan la institución museo blindar por completo un proyecto susceptible de instrumentalización, Kulunčić se asegura por lo menos que ésta sea mutua.

La obra de Kulunčić pone de manifiesto la auto-organización como parte esencial de la experiencia y la historia urbanas. Además, hace eco de lo que la experiencia de las organizaciones arroja: la idea de comunidad y de “bien común” no es algo dado, sino algo que se construye y —para usar sus propios términos— se conquista en la medida en que actúa en sentido inverso a las lógicas sociales y de subjetivación imperantes en el capitalismo.

Creative Strategies for Building the Common

AMANDA DE LA GARZA
ALEJANDRA LABASTIDA
IGNACIO PLÁ

Sesión del grupo de trabajo con académicos y organizaciones sociales—
Workshop session with scholars and social organizations, 2011

Andreja Kulunčić's artistic practice is characterized by the exploration of new models of social relations and communication. Kulunčić understands art as a process of research, collaboration and self-organization. This exhibition is part of a broader project, entitled Creative Strategies, which seeks to develop a transdisciplinary platform for understanding, exchanging, and producing creative community strategies. Each module of this investigation, begun in Croatia, focuses on activating initiatives of self-organization in the real fabric of society. Kulunčić's interest in these subjects should be understood in relation to the historical and geopolitical context of her gaze: Croatia was part of the former Yugoslavia, a socialist country in which the idea of community was ideologically imposed by the regime.

Conquering and Building the Common began during an artist's residency in Mexico City in 2011. During her stay she convened a working group with researchers from the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), the Colegio de México, the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) and representatives from four community organizations in the city: — the Centro de Reflexión y Acción Laboral¹ (Mexico City), Proyecto Obrero de Fomento Cultural y Educativo, A.C.², dedicated to advancing the defense of workers' rights and organized labor; — the Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda Libertad, A.C.,³ located in the neighborhood of Colonia Cananea, Iztapalapa, whose objectives are to improve popular housing in urbanized and urbanizing areas, to defend the rights of its members and to promote educational, social and cultural activities for workers' families; — the Asamblea Comunitaria Miravalle in Iztapalapa,⁴ whose mission is to consolidate participation among institutions and neighborhood residents with the aim of creating better living conditions, social justice, and environmental sustainability; and,

1— [T.N. Center for Labor Reflection and Action.]

2— [T.N. Workers' Project for Cultural and Educational Development.]

3— [T.N. Libertad Housing Project Union of Neighbors, Renters, and Borrowers.]

4— [T.N. Miravalle Community Assembly.]

— Calpulli Tecalco, A. C., located in San Pedro Atocpan, Milpa Alta, an organization that works toward the renaissance of the Nahuatl language as a means of reconstructing the values of indigenous culture, as well as preserving the natural and cultural landscape of the area.

In the first phase of research, the working group focused on tracking the history of self-organization in the city and investigating the strategies used to resolve problems of everyday life in marginal urban contexts. One of the discoveries of this process was the need to articulate a history of social organization in Mexico, confronting the official version, and written from its own experience. Likewise, a wide range of initiatives was identified in which social creativity is made manifest as a tool that has been translated into processes of identity constitution and validation, and into projects such as urban gardens, community libraries and kitchens, art and trade schools, popular housing and the provision of urban services, among other things. In its second stage in 2013, a new working group made up of representatives of the associations and invited artists was able to identify a series of problems that the organizations have confronted over the course of their histories, from formation through consolidation (internal divisiveness and corruption, instrumentalization as political capital by political parties, etc.).

Kulunčić's exhibition contains a video installation that presents the public with her research materials and a program of activities conceived in collaboration with the social organizations. The principal objective is to produce a platform for sharing the experience and knowledges that have been constructed, which would allow for future collaboration between these initiatives and lead to the creation of a manual or "tool box," made on the basis of organizing experiences, and which may prove useful for other collectivities. Parallel to the exhibition, there will be a channel of communication with a wider public through newspaper inserts and a webpage that will function as a database about social organizations in Mexico City.

Although Kulunčić's work could be inscribed within what some authors have dubbed the "social turn" in art, the artist distances herself from different lines developed under this heading. By contrast to relational aesthetics, for example, her project is not a matter of simply reproducing

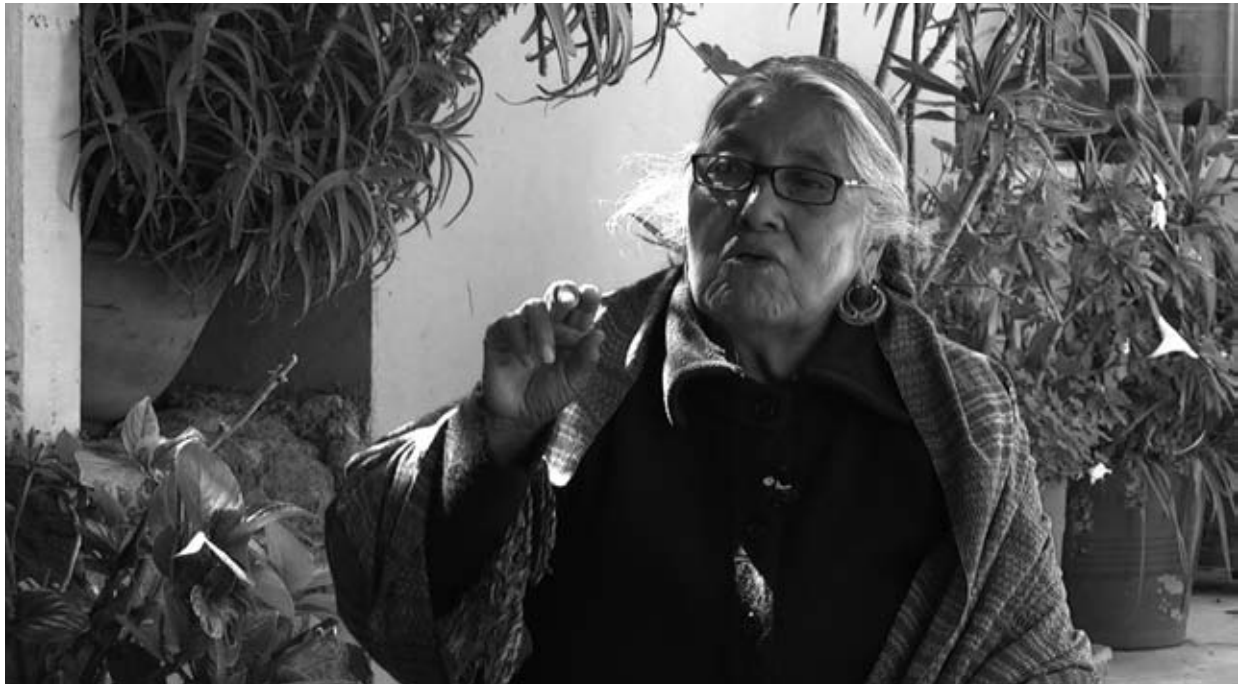
forms of sociability in the space of the museum, out of a field of action wholly determined by the artist and the codes of art. Rather, the project assumes a critical posture toward the uses that have been made of actors, themes, and social contexts in such artistic practice.

The proposal being presented at the MUAC is advanced as a platform in two senses. Kulunčić is clear about the risk of a work that tries to exist in two worlds that play by different sets of rules. Her balancing act consists of insuring that her world will not neutralize that of the other. On the one hand, this facilitates the use of the museum, understood as a privileged place of visibility that external actors are able to use. At the same time, however, this generates a series of viral mechanisms—interventions in public space and in the mass media—with the aim of reinserting the demands and actors that are temporarily inside the museum back into the public setting and making use of artistic language. The key to the operation is creating conditions of equality of enunciation for all actors.

The subjects who have collaborated on the project participate actively in making decisions about the direction in which it has been moving. The artist has defined the formal solution of the work in the exhibition hall; there is no hypocritical attempt to present her role as something other than what it is. It functions as an apparatus, a container in which people can find each other, a pathway along which to channel these social energies, but many of the decisions about the project have been made collectively, from the activities that will be developed in this apparatus and the design of the webpage to the very title of the project. Although it is impossible to safeguard a project completely from instrumentalization in the complicated mesh of political and economic forces that traverse the institution of the museum, Kulunčić is assured that this instrumentalization will at least be mutual.

Kulunčić's work shows self-organization to be an essential part of urban experience and history. Furthermore, she echoes what the organizations' experience produces: the idea of community and of the "common good" is not a given, but rather something that is constructed and—to use their own terms—conquered, insofar as it acts to oppose the social logics and logics of subjectification prevalent in capitalism.

De tanto verte, te vi. Fragmentos de una conversación en curso*

Fotograma de entrevista a—Still of the interview with María del Carmen Rodríguez. Calpulli Tecalco, Milpa Alta, 2013

Óscar Pérez (Asamblea Comunitaria Miravalle): Yo creo que todos en algún momento tenemos un punto de quiebre. Hay un momento en nuestra vida que nos hace optar por lo que estamos haciendo: una persona, una realidad específica de una comunidad, algo. Hay una situación en la que de repente tú dices: no puedo hacer lo mismo que he estado haciendo siempre, tengo que hacer algo.

Érik Archundia (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereal]): Este asunto de la utopía como algo irrealizable es mentira, ahí hay una utopía que es realizable. Todo empieza como un sueño de una necesidad de un grupo y ahora hay una comunidad que tiene toda una organización y que tiene toda una serie de elementos que facilitan, permiten y dan sustentabilidad y gobernabilidad a la vida, lo mismo en Cananea y lo mismo con los obreros. Entonces, decía yo hace rato, nos han contado muchos cuentos, pues igual aquí, se nos quiere borrar, se nos cuenta una historia oficial, pero resulta que debajo de la tierra ahí están las piedras y los huesos que te pueden decir realmente de dónde vienes.

María del Carmen Rodríguez (Calpulli Tecalco, A.C. [Milpa Alta]): Hay que hablarle a los niños, pero no de la historia que nos han escrito nuestras autoridades toda la vida, las autoridades educativas [...]. Siempre me ha preocupado la formación de los niños desde la realidad que realmente no se nos dice, que no está escrita, para formarles un criterio a los niños, para que sean unos ciudadanos que tengan criterio, que analicen nuestra realidad.

Angélica Palma (Calpulli Tecalco, A.C. [Milpa Alta]): También de los conceptos apócrifos, como desarrollo, progreso...

Manuel Padrón (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereal]): Tenemos un papel, pero sabemos que cuatro o cinco no lo vamos a resolver. Una base importante para nosotros es precisamente eso: que el trabajo vaya recayendo en otros, que los procesos no sean sostenidos desde aquí, sino que sean sostenidos también desde la misma gente, que haya esta capacitación y se vaya dando una identidad como defensores de derechos humanos laborales, que lo que lo vaya sosteniendo sea la propia comunidad.

Jorge Carbajal (Asamblea Comunitaria Miravalle): Todos los actores sociales vivimos aquí, que es otra de las ventajas, somos de aquí, ya llevamos muchos años [...] y hay una identificación porque vivimos los mismos problemas, por ejemplo, la carencia de agua: aquí nos llega una vez a la semana y dos horas, pero lo vivimos todos.

María Luisa Rivera (UCISV, Cananea): “El auditorio” —que fue en su momento, durante la época revolucionaria, fue el casco de una hacienda— era un rancho y ahí era donde guardaban los animales, los establos y había una gran pared donde un compañero, Víctor Guzmán, que es uno también del grupo dirigente, hizo un mural hermoso y relataba la historia en imágenes de Cananea, cómo había sido el movimiento y demás. Pero decidieron que el espacio se alquilaba para eventos sociales, quinceaños, bodas y demás, y pues empezarle a clavar para colgar los hilos con los adornos y demás, y el mural se echó a perder y lo que hicieron fue tapanlo, pintarlo. Entonces yo les digo, toda esa parte que nos daba identidad, que era parte de la historia... Y no hubo comprensión que eso nos daba cohesión, que nos daba una identidad, que nos hacía sentirnos parte de.

Érik Archundia (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereall]): Somos compas, somos compañeros, somos compadres. De compañero, de “te voy acompañando”. Y como eso, necesitas exigibilidad de las acciones. Del otro lado le dicen protesta, de este lado le decimos acciones de exigibilidad. Esas diferencias del lenguaje se van construyendo identitariamente también. [...] porque así como se ha precarizado, no solamente en términos legales, la vida laboral, se ha desindustrializado al país, se ha ido perdiendo la memoria de la lucha. Antes había una gran memoria, los ferrocarrileros, los mismos mineros, los maestros, los estudiantes y hay un momento histórico en donde todas las luchas son sojuzgadas o sometidas o apaleadas, acabadas. Ahora estamos con los pragmáticos de cualquier ala filosófica o política o de cualquier otra índole que son los que abrevan del estudio, de la academia, de la universidad, pero que pocas veces han vivido la experiencia de la huelga o de la resistencia o de la movilización, de tal forma que también es un trabajo de recuperación de la

memoria, de que la identidad colectiva de los trabajadores como clase no se pierda.

Sra. María del Carmen Rodríguez (Calpulli Tecalco, A.C. [Milpa Alta]): En realidad tenemos que comprender bien esto que estamos haciendo: un trabajo a la comunidad y que de aquí, de la lectura, tiene que partir hacia afuera... De la lectura quise que nos fuéramos a la acción, pues un día, no sé, espero ver este trabajo más objetivo, más palpable.

Angélica Palma (Calpulli Tecalco, A.C. [Milpa Alta]): Hemos trabajado mucho con el sistema de terrazas [...] representa el paisaje cultural de la zona: no solamente el sistema, sino toda la cultura que representa la zona. Esa parte es la que nos interesa conservar, pero no en el sentido de objeto sino de reactivar.

Héctor Celedón (Calpulli Tecalco, A.C. [Milpa Alta]): Desde un punto de vista político, el que la gente entienda la riqueza que posee en su totalidad involucra que también participen desde un punto de vista político en la toma de decisiones. [...] El concepto de patrimonio, digamos, desde un punto de vista divulgativo, la definición que luego pensamos: algo que está atesorado y que lo vamos a tener ahí. No, definitivamente es algo dinámico, es un concepto que surge precisamente del contacto con él. Si tú sabes de la riqueza de variedad de plantas que tienes en tu localidad, pues te das cuenta que eres dueño de algo que en época de lluvias puedes aprovechar. Hemos tratado de fomentar no sólo el concepto, sino digamos la situación de interacción que tienen con su medio.

Érik Archundia (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereal]): El asunto de lo que decimos de la exigibilidad, pero tú no puedes exigir nada que no consideres tuyo, entonces, el trabajo es ayudar con el otro a descubrir qué es lo que es suyo, no a lo que Cereal dice que es suyo. [...] Entonces, aquí creo que lo más importante para las organizaciones es que tienen un objetivo, que tienen un medio y que tienen un planteo que los confronta ante una realidad que es inaceptable y es inadmisibles porque denigra al ser humano. Nos están invitando a dejar de ver a la persona y lo comunitario es ver al otro como persona.

María del Carmen Rodríguez (Calpulli Tecalco, A.C. [Milpa Alta]): Yo no los pierdo de vista a los que pasan por aquí.

Carlos Aguirre (economista): Todos estos movimientos están reivindicando otra vez los métodos de la democracia directa. Todos ellos dicen: ya no queremos democracia delegativa, derivativa, digamos suplantativa, ya no funciona; queremos retomar en nuestras manos el destino de nuestras propias decisiones. Y por eso todas estas organizaciones son muy horizontales [...]

Hrvoje Jurić (filósofo): La democracia directa es un marco o una aproximación a asuntos sociopolíticos y a la lucha social. La jerarquía reinante tiene que ser depuesta, así como el patrón institucional jerárquico. Es importante abrir este marco y comunicar que todas las posibilidades están abiertas, que se trata de auto-organizarse para alentar y buscar juntos la prosperidad de aquello que se considera como la comunidad.

* Los textos son fragmentos transcritos de las entrevistas y conversaciones sostenidas con investigadores de México, Croacia, y diferentes miembros de las organizaciones participantes en el proyecto.

Fotograma de la entrevista a—Still of the interview with Manuel Padrón & Erick Archundia. Cereal, 2013

Fotograma de la entrevista a—Still of the interview with Manuel Carvajal. Asamblea Comunitaria Miravalle, Iztapalapa, 2013

Seeing You So Much, I Saw You: Fragments of a Conversation in Progress*

Fotograma de la entrevista a—Still of the interview with
Angélica Palma. Calpulli Tecalco, Milpa Alta, 2013

Óscar Pérez (Asamblea Comunitaria Miravalle): I believe that we all at some point have a breaking point. There comes a time in our lives when we're forced to make a choice about what we're doing: a person, the specific reality facing a community, something. There's a situation in which suddenly you say, "I can't keep going on as I've always done, I have to do something."

Érik Archundia (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereal]): This business with utopia as something that can't be achieved is a lie; there is a utopia that can be achieved. It all starts as a dream of a group's need and suddenly there's a community that has a whole organization and that has a whole series of elements that facilitate, allow and lend sustainability and governability to life, just like in Cananea, just like with the workers. So, I was saying earlier, they've told us a lot of stories, well, here, too, they want to erase us, they tell us an official history but it turns out that underground there are the rocks and the bones that can tell you where you really come from.

María del Carmen Rodríguez (Calpulli Tecalco, A. C. [Milpa Alta]): We have to talk to the children, but not about the history that has been written by our authorities our whole lives, the educational authorities [...]. I have always been concerned with children learning from the reality that we're not really told, that's not written down, to teach the children to be critical, so that they become critical citizens who analyze our reality.

Angélica Palma (Calpulli Tecalco, A. C. [Milpa Alta]): About apocryphal concepts, too, like development, progress...

Manuel Padrón (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereal]): We have a role, but we know that four or five of us aren't going to fix it. An important base for us is precisely that: that the work fall back on others; that the processes not be sustained from here, but also be sustained by the same people; that there be this training, and that they develop an identity as defenders of human labor rights; that what sustains it be the community itself.

Jorge Carbajal (Asamblea Comunitaria Miravalle): All the social actors, we all live here, which is another one of the advantages. We're from here, we've been here for many years [...] and there's an identification because we live with the same problems, for example, the lack of water: we get it here once a week, for two hours at a time, but we all live with it.

María Luisa Rivera (UCISV, Cananea): "The auditorium"—which, in its day, during the revolution, was the shell of an hacienda—was a ranch and that was where they guarded the animals, the stables, and there was a big wall where a comrade, Víctor Guzmán, who's also on the directorship, made a beautiful mural and told the history of Cananea in images, what the movement had been like and everything. But they decided to rent out the space for social events, quinceañeros, weddings and all that, and started putting in nails to hang the strings with ornaments and everything, and the mural went to waste and what they did was cover it up, paint over it. So I tell them, all that stuff that gave us identity, that was part of history... And they didn't understand that that made us cohesive, that it gave us an identity, that it made us feel like a part of something.

Érik Archundia (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereal]): We're "*compas*," we're comrades, we're *compadres*. From *compañero*, meaning, "I accompany you." And as such, you need to be able to demand action. The other side calls it protest, on this side we call it demanding action. These differences in language get construed in terms of identity, too [...] because just as work life has been put in jeopardy, not just in legal terms, the country has been de-industrializing, it's been losing its memories of struggle. Before there were a lot of memories, the rail workers, the miners themselves, the teachers, the students, and there's a historical moment when all the struggles are subjugated, or made to submit, or put under, finished. Now we're dealing with the pragmatists of any philosophical or political wing, or of any other sort, who encourage studying, academia, the university, but who have rarely lived through the experience of being on strike or of resistance or mobilization, so it's also a labor of recuperating memory, of making sure that the collective identity of the workers as a class doesn't get lost.

María del Carmen Rodríguez (Calpulli Tecalco, A. C. [Milpa Alta]): Really we have to understand well what it is we're doing: working for the community and that from here, from reading, it has to go off toward the outside... From reading I wanted us to move on to action. Well, one day, I don't know, I hope to see that more objective, more palpable work.

Angélica Palma (Calpulli Tecalco, A. C. [Milpa Alta]): We have worked a lot with the terrace system [...]. It represents the cultural landscape of the area: not just the system, but the whole culture represented by the area. That's the part we're interested in conserving, not in the sense of an object, but of reactivating it.

Héctor Celedón (Calpulli Tecalco, A. C. [Milpa Alta]): From a political point of view, for people to understand the richness that they have as a whole means that they also participate from a political point of view in decision-making. [...] The concept of patrimony, let's say, from an informational point of view, the definition we then think of: something that is hoarded and that we're going to keep there. No, it's definitely something dynamic, it's a concept that comes precisely from contact with it. If you know about the richness of plant diversity that you have in your area, well, you realize that you're the owner of something that you can make use of during the rainy season. We've tried to encourage not just the concept, but let's call it the situation of interaction that they have with their surroundings.

Érik Archundia (Centro de Reflexión y Acción Laboral [Cereal]): The subject we were talking about, being able to make demands, but you can't demand anything that you don't consider as belonging to you, so, the work is to help others discover what belongs to them, not what Cereal says belongs to them. [...] So, here I think the most important thing for organizations is for them to have an objective, for them to have a medium and for them to have a proposal that confronts them in the face of a reality that's unacceptable and is inadmissible because it denigrates human beings. They're inviting us to stop seeing the person, and the communitarian thing is to see the other as a person.

María del Carmen Rodríguez (Calpulli Tecalco, A. C. [Milpa Alta]): I don't lose sight of off the people who come through here.

Carlos Aguirre (Economist): All these movements are re-claiming the methods of direct democracy. They all say: we don't want delegative democracy, derivative democracy, let's call it substitutional democracy; it's not working. We want to take the fate of our own decisions back into our hands. And that's why all these organizations are so horizontal [...].

Hrvoje Jurić (Philosopher): Direct democracy is a framework, or an approach to social political issues and the social political struggle. The currently ruling hierarchy has to be overturned, as well as the current hierarchical institutional pattern. It is important to open this framework and say to people that all possibilities are open, they just have to organise themselves to enliven and to aim together the prosperity of what is considered a community.

* These texts are transcribed excerpts from interviews and conversations with researchers from Mexico, Croatia, and various members of the organizations involved in the project.

Fotograma de la entrevista a— Still of the interview with María Luisa Rivera. UCISV Libertad A.C., Iztapalapa, 2013

Fotograma de la entrevista a— Still of the interview with Carlos Aguirre, 2013

SEMBLANZA

ANDREJA KULUNČIĆ

(Croacia, 1968) La práctica artística de Andreja Kulunčić se basa en la exploración de nuevos modelos de sociabilidad y comunicación, en temas socialmente comprometidos, la confrontación con diferentes audiencias y la colaboración en proyectos colectivos. Crea redes interdisciplinarias, en la medida en que parte de la idea del trabajo artístico como investigación, procesos de cooperación y auto-organización. A menudo el público participa activamente y “completa” las piezas. Algunos de sus temas frecuentes son las relaciones entre la economía, la transición, el feminismo y el racismo. Entre sus principales exposiciones internacionales se encuentran: Documenta 11 (Cassel), Manifesta4 (Fráncfort), 8^{ava} Bienal de Estambul (Estambul), Liverpool Biennial04 (Liverpool), 3. Tirana biennial (Tirana), 10. Triennial-India (Nueva Delhi). Algunas de sus exposiciones colectivas más relevantes han tenido lugar en: Whitney Museum of American Art (Nueva York), PS1 (Nueva York), Walker Art Centre (Mineápolis), MUAC (ciudad de México), Palais de Tokyo (París), Casino Luxembourg (Luxemburgo), Moderna galerija (Liubliana), Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (Varsovia), Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, entre otras. [www.andreja.org]

BIOGRAPHY

ANDREJA KULUNČIĆ

(Croatia, 1968) Andreja Kulunčić's art practice is based on exploration of new models of sociability and communication situations, an interest for socially engaged themes, confrontation with different audiences, and collaboration on collective projects. She sets up her own interdisciplinary networks, seeing artistic work as a research, process of cooperation and self-organization. She often asks the audience actively to participate and "finish" the work. Some of her frequent subjects are correlations between economy, transition, feminism and racism. Major international exhibitions: documenta11 (Kassel), Manifesta4 (Frankfurt), 8. Istanbul Biennial (Istanbul), Liverpool Biennial04 (Liverpool), 3. Tirana biennial (Tirana), 10. Triennial-India (New Delhi). Collective museum exhibitions: Whitney Museum of American Art (New York), PS1 (New York), Walker Art Centre (Minneapolis), MUAC (Mexico City), Palais de Tokyo (Paris), Casino Luxembourg (Luxembourg), Moderna galerija (Ljubljana), Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (Warsaw), Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, among others. [www.andreja.org]

CRÉDITOS DE EXPOSICIÓN

EXHIBITION CREDITS

MUAC · Museo Universitario Arte Contemporáneo

Curaduría—Curatorship

Amanda de la Garza

Alejandra Labastida

Ignacio Plá

Coordinador de producción—Production Coordination

Joel Aguilar

Diseño museográfico—Installation Design

Benedeta Monteverde

Cecilia Pardo

Medios audiovisuales—Media Installation

Salvador Ávila Velazquillo

Antonio Barruelas Pérez

Alberto Mercado Pérez

Mario Hernández Acosta

Edgar Carbo Tapia

Diseño gráfico—Graphic Design

Andrea Bernal

Investigación—Research

Carlos Antonio Aguirre

Ilhuicamina Érik Archundia Camacho

Boris Gunjević

María del Carmen Rodríguez

Francisco Javier Conde

Daniel Godínez

Hrvoje Jurić

Pedro Moctezuma

Angélica Palma

Fernando Palma

Óscar Pérez

Karla Prudencio

María Luisa Rivera

Mariano Salazar
Ligia Tavera

Asistencia en investigación—Research Assistants

Andrea Bravo
Natalia Cifuentes
Carla Fernández
María Ramírez
Roselin Rodríguez
Stephanie Solares
Isis Cristina Urrutia
Mariana Yépez

Registro audiovisual—Audiovisual Registrar

Fotografía—Photography

Laura Bassols
Ivo Martinović
Georgina Sanginés

Audio Directo—Direct Audio

Claudia Nader

Asistencia de producción—Production Assistants

Mauricio Fernández
Diego Martínez
Alejandra Magdaleno

Edición y subtítulaje—Editing and subtitling

Maida Srabović

Animación y programación—Animation and programming

Karenina Gómez Mora
Israel González Rosas

Comunidades participantes—Participating communities

Asamblea Comunitaria Miravalle
Calpulli Tecalco, A.C.
Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) – Proyecto
Obrero de Fomento Cultural y Educativo, A.C.
Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda (UCISV)
Libertad, A.C.

Esta exposición forma parte del proyecto *Estrategias creativas*
—This exhibition is part of the Project *Creative Strategies, 2011-*
2013, ciudad de México—Mexico City

Curador en jefe—Chief Curator

Cauhtémoc Medina

RICO, SANO Y GRATIS

En México hay **300 mil familias en situación de hambre** y 20 millones de personas en pobreza alimentaria.

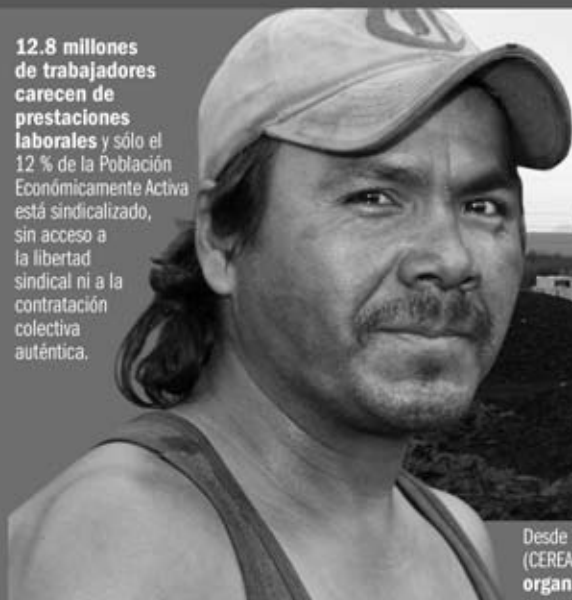
APRENDE A SEMBRAR, COMPOSTEAR Y RECICLAR.
AUTOORGANÍZATE:
T. 2231 3133

A través del jardín comunitario del Centro de Educación y Capacitación Ambiental de la Asamblea Comunitaria Miravalle **50 familias aseguran una buena nutrición** y construyen una nueva relación con el medio ambiente.

ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS LABORALES

12.8 millones de trabajadores carecen de prestaciones laborales y sólo el 12 % de la Población Económicamente Activa está sindicalizado, sin acceso a la libertad sindical ni a la contratación colectiva auténtica.

DEFIENDE TUS DERECHOS

AUTOORGANÍZATE:
www.fomento.org.mx
T. 5250 0328

Desde hace 22 años el Centro de Acción y Reflexión Laboral (CEREAL) **ha capacitado a trabajadores para organizarse y defender sus derechos.**

AGRADECIMIENTOS

ACKNOWLEDGEMENTS

El Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, agradece a las personas e instituciones cuya generosa colaboración hizo posible la exposición *Conquistando y construyendo lo común. Andreja Kulunčić*.

The Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, wishes to thank the people and institutions whose generous assistance made possible the exhibition *Conquering and Building the Common. Andreja Kulunčić*.

SOMA, Ministerio de Cultura de la República de Croacia, DeLVE | Institute for Duration, Location and Variables, Zagreb, MAPA | Multidisciplinary Authors Projects and Actions, Zagreb.

Ivana Bago, Jorge Carbajal, Héctor Celedón, Óscar Martín González, Bárbara Hernández, Graciela Luna, Antonia Majaca, Martín Mercado, Aurelio Monjarraz, Manuel Padrón, Familia Palma, Manuel Perló, Alejandro Ramos, Alejandro Rincón, Carlos Rodríguez, Néstor Salazar.

CONQUISTANDO Y CONSTRUYENDO LO COMÚN se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2013 en los talleres de Offset Rebosán S.A. de C.V., Acueducto 115, col. Huipulco, Tlalpan, Ciudad de México. Para su composición se utilizó la familia tipográfica Linotype Centennial, diseñada por Adrian Frutiger. Impreso en Domtar Lynx de 216 g y Bond blanco de 120 g. La supervisión de producción estuvo a cargo de Periferia Taller Gráfico. El tiraje consta de 1,000 ejemplares.

CONQUERING AND BUILDING THE COMMON was printed in November 2013 in Offset Rebosán S.A. de C.V., Acueducto 115, col. Huipulco, Tlalpan, Mexico City. Typeset in Linotype Centennial, designed by Adrian Frutiger. Printed on 216 g Domtar Lynx and 120 g Bond white paper. Production supervision was done by Periferia Taller Gráfico. This edition is limited to 1,000 copies.

FOLIO MUAC 008