

EL

FIN

/

THE

END

SIT_ACXV

PAC.ORG.MX

SITAC.ORG



Ataque a una diligencia
Raúl Guerrero, 1995-2021



Mujer del Puerto
Raúl Guerrero, 1993-1998

Al ver una fotografía por primera vez, el artista francés Paul Delaroche declaró en 1840: “desde ahora, la pintura ha muerto”. Cerca de dos siglos después, la pintura sigue viva y coleando, y los pintores siguen tratando de descubrir nuevas cosas que hacer con este medio. En las décadas siguientes, tanto la fotografía como el cine (una “invención sin futuro”, de acuerdo con su inventor) han sido repetidamente declarados muertos, al borde de la muerte o reducidos a una versión miniaturizada que solo vemos en nuestros teléfonos celulares. Tal vez solo el cine y la fotografía, como los conocimos anteriormente, están muertos o transformados irreversiblemente. La muerte siempre ha sido central en la fotografía y en el cine. Un sinnúmero de teóricos ha reflexionado sobre las conexiones entre estos dos medios y aquella. “Todos esos jóvenes fotógrafos que están trabajando en el mundo, decididos a la captura de la realidad”, escribió Roland Barthes en *La cámara lúcida*, “son agentes de la Muerte”. “El cine es el arte de destruir las imágenes en movimiento”, escribe el archivista cinematográfico Paolo Cherchi Usai. Lo que está claro es que los límites que separan estos medios de otros como ellos (Snapchat, Instagram y TikTok, que solo existen desde hace unos años) son cada vez más borrosos, si no irrelevantes, y que estos nuevos foros donde hoy miles de millones consumen imágenes son a la vez como y diferentes a la fotografía y el cine. Las herramientas de los medios sociales son usadas con fines de todos tipos, incluyendo los de organizaciones criminales que con ellas dan a conocer sus amenazas, provocaciones y asesinatos. Mas que servir para ocultar la identidad de los autores del crimen, sirven de foro para que anuncien sus fechorías. Mientras tanto, ciudadanos activistas usan estas mismas tecnologías para denunciar la brutalidad policiaca y el abuso, mismos que con frecuencia

son dirigidos a los productores de la imagen. La manipulación digital socava aún más la condición indécica como evidencia de la documentación fotográfica, y las noticias falsas (o deliberadamente partidistas) debilitan la conexión objetiva entre el periodismo (y el fotoperiodismo) y la realidad. Las plataformas digitales facilitan la piratería (y el *détournement*) de las imágenes. La cuarentena por COVID-19 puede haber sido un paso más hacia la dominación digital absoluta, reduciendo nuestro compromiso con la realidad y la sociedad a la interacción con una serie de pantallas digitales.

Mientras tanto, fotógrafos y cineastas continúan haciendo un trabajo que acentúa y evidencia la emulsión, las calidades del revelado manual, el *flicker* del proyector y otras particularidades de procesos analógicos obsoletos que ahora se han convertido en decisiones estéticas significativas. Cineastas proyectan trabajos que existen entre el umbral de la imagen en movimiento y el fotograma. En la frontera entre los Estados Unidos y México y lugares como Oaxaca hay fotógrafos que subvierten la fotografía humanista. En diversos países de Latinoamérica y en lugares de México como Veracruz, Ciudad Juárez y la Ciudad de México, el clima generalizado de miedo producido por la creciente violencia, feminicidios, el crimen organizado y las corruptas fuerzas de seguridad obligan a los artistas que trabajan con los medios de comunicación a repensar las estrategias para representar y condenar el contexto aterrador en el que trabajan.

Esta decimoquinta edición del SITAC, que a su vez marca el vigésimo aniversario del simposio, reunirá para discutir estos asuntos a un grupo internacional y multigeneracional de teóricos, historiadores del arte, cineastas, filósofos y artistas. Artistas experimentales de medios audiovisuales como Ximena Cuevas, Craig Baldwin, Steve Fagin y Los Ingrávidos dialogarán sobre su

trabajo. Asimismo, la historiadora de la fotografía Abigail Solomon-Godeau realizará un exorcismo de los fantasmas del documentalismo. Lorena Gómez Mostajo y Lourdes Portillo presentarán sus proyectos sobre mujeres de la frontera entre México y Estados Unidos, mientras que Rubén Ochoa nos va a explicar la realidad aumentada en su activismo antimonumental en Snapchat, situada en el centro de la diáspora centroamericana en Los Ángeles. El evento será precedido por un ciclo de películas y la publicación de una antología de ensayos reimpresos, artículos, extractos y manifiestos destinados a presentar a un público no especializado las preocupaciones y preguntas fundamentales que motivan esta edición del simposio.

LXS FAMILIXS DE TODXS

El título evoca la emblemática exposición fotográfica del MoMA *The Family of Man* y su gira global (1955-63) como punto de partida para reflexionar sobre la fotografía documental, su relación con el humanismo, tanto como sus fines y funciones ideológicas. Aunque muchos siguen trabajando en esta tradición, la fotografía promovida por Edward Steichen hace setenta años hoy se encuentra en una crisis sin una salida fácil, con su veracidad y fines cuestionados, así como sus fundamentos éticos criticados. Foros internacionales y eventos como *Visible Evidence* se han convertido en sitios donde se presentan estudios críticos de la imagen. En México, las tradiciones de fotografía indigenista se cuestionan y se someten a un escrutinio riguroso. Nuevas generaciones de fotógrafxs y pensadorxs de la imagen, informadxs por el feminismo, los debates de las políticas de identidad, teorías de género y de raza, marxismo y estudios culturales en general proponen nuevos modelos para una fotografía no extractiva, activista, crítica y participativa.

La conferencia magistral de Abigail Solomon-Godeau arranca esta discusión.

14:00 – 14:30

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

Jesse Lerner
Rubén Ortiz Torres
Aimée Labarrere
de Servitje

14:30 – 15:15

CONFERENCIA MAGISTRAL

Abigail Solomon-Godeau

15:15 – 15:30

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Itala Schmelz, moderadora

15:40 – 17:00

LXS FAMILIXS DE TODXS

Lorena Mostajo
Juan Antonio Molina
Natalia Majluf
Itala Schmelz, moderadora

JESSE LERNER

Es cineasta, escritor, y curador. Sus cortometrajes *Magnavoz* (2006), *T.S.H.* (2004) y *Nativos* (1991, con Scott Sterling), así como sus largometrajes *Las fragmentaciones solo significan* (2021, con Sara Harris), *La piedra ausente* (2013, con Sandra Rozental), *Atomic Sublime* (2010), *El Egipto americano* (2001), *Ruinas* (1999), y *Fronterilandia* (1995, con Rubén Ortiz-Torres) han ganado premios en festivales en Estados Unidos, América Latina y Japón, y se han presentado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Bienal de Sydney, y los festivales de cine de Sundance, Rotterdam y Los Angeles, entre otros. La Cineteca Nacional de México, la Galería Nacional de Washington, D.C. y *Anthology Film Archives* de Nueva York han presentado muestras retrospectivas de sus documentales. Como curador ha organizado exposiciones para el Robert Flaherty Seminar, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca, el Museo de Arte Carrillo Gil, la Casa Schindler, el Museo del Palacio de Bellas Artes de México y los Museos Guggenheim de Nueva York y Bilbao. Ha publicado diversos artículos sobre cine, foto y arte, además de libros como *El impacto de la modernidad*, *Los mayas del modernismo*, *The Catherwood Project*, *Ismo Ismo Ismo* y *F is for Phony: Fake Documentary and Truth's Undoing*. Actualmente imparte clases en el programa de *Intercollegiate Media Studies* de los Colegios de Claremont en California.

RUBÉN ORTIZ TORRES

(México, 1964) Educado bajo el modelo utópico del anarquismo republicano español, pronto descubrió los sinsabores del postcolonialismo tercermundista. Siendo vástago de una pareja folklorista, pronto se identificó mas con el ruido punk. Después de abandonar el sueño de jugar béisbol en las ligas mayores, el suicidio de algunos amigos, y algún estudio de la arquitectura (Harvard Graduate School of Design), decidió estudiar arte. Se graduó de la mas

vieja y una de las mas académicas escuelas de arte en América (la Academia de San Carlos de México) y después de una de las mas nuevas y experimentales (CalArts en Valencia, California). Después de sobrevivir la contaminación y el terremoto de la Ciudad de México se fue a Los Ángeles con una beca Fullbright a sobrevivir disturbios raciales, incendios, inundaciones, mas terremotos, balaceras, ataques a inmigrantes y la proposición 187. Actualmente sigue en la escuela, pero ahora como profesor de la Universidad de California en San Diego. Durante todo esto ha podido producir pinturas, fotografías, objetos, esculturas, carros arreglados, instalaciones, videos, películas, textos y ópera. Ha participado en multitud de exposiciones internacionales y festivales de cine y ha sido comisario y jurado de otras. Su trabajo se encuentra en colecciones públicas como la del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo del Condado de Los Ángeles, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, el Museo de la Fotografía en Riverside California, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y otras. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores y ha obtenido premios internacionales de la fundación Andrea Frank, la fundación para el arte del performance contemporáneo en Nueva York, la fundación Louis Comfort Tiffany, el Cinefestival de San Antonio Texas, el XIV Festival Internacional Cinematográfico del Uruguay y otros.

Después de exponer alrededor del mundo y de vivir fuera de México, finalmente ha logrado corroborar que la música de sus padres era de hecho mejor que la mayor parte del rock.

ABIGAIL SOLOMON-GODEAU

Es Profesora Emérita en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de California, Santa Bárbara. Desde 2010, vive y trabaja en París. Es autora de *Photography at the Dock:*

Essays on Photographic Histories, Institutions and Practices (1992), *Male Trouble: A Crisis in Representation* (1997), *Chair à Canons: Photographie, discours, féminisme* (2015), *Photography After Photography: Gender, Genre and History* (2017). Ha escrito monografías sobre la artista australiana Rosemary Laing (2011) y sobre la artista austriaca Birgit Jurgenssen (en coautoría con Gabriele Schor, 2013). Sus ensayos sobre fotografía, arte de los siglos XVIII y XIX, feminismo y arte contemporáneo han sido ampliamente compilados y traducidos.

ITALA SCHMELZ

(México, 1968) Es curadora. Se formó en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autora del libro *Codigofagia. Cine mexicano y ciencia ficción* (2022) y creadora de *El futuro más acá. Primer festival de cine mexicano de ciencia ficción* (2003-2007), ciclo que dio la vuelta al mundo producido por la Filmoteca de la UNAM. Como curadora del Pabellón de México en la 55 Bienal de Venecia (2013), presentó *Cordioax*, pieza sonora de Ariel Guzik. En su carrera como gestora cultural, ha dirigido la Sala de Arte Publico Siqueiros (2001-2007), el Museo de Arte Carrillo Gil (2007-2011) y el Centro de la imagen (2013-2018). Actualmente es becaria del CONACYT para obtener el grado de Doctora en Filosofía por la UNAM y maestra en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado ENPEG La Esmeralda.

LORENA MOSTAJO

(Ciudad de México) Es editora y fotógrafa. Como editora y ensayista, ha colaborado con la revista *Luna Córnea* y ha publicado artículos e imágenes en distintas revistas y periódicos como *Reforma*, *La Tempestad*, *Picnic*, *Letras Libres* y *Tierra Adentro*. Junto con Mara Fortes, editó los libros *Chris Marker: Inmemoria*, un volumen de ensayos sobre el cineasta francés, y la primera traducción al español de *El cine como arte subversivo* de Amos Vogel,

ambos bajo el sello de Ambulante Ediciones. Su trabajo fotográfico ha sido incluido en distintas exposiciones en México, Estados Unidos y Alemania. Recientemente participó en la exposición *Magnetic Currents* presentada en Cal State Channel Islands y The Front Gallery, en San Diego. Es fundadora de Taller California, una editorial y taller de impresión de la región Tijuana-San Diego. La editorial publica libros de artistas que entienden la frontera como un lugar sociopolítico pero también como un espacio liminal y creativo. Taller California promueve las formas híbridas, la pluralidad de lenguas, la colaboración y la experimentación.

JUAN ANTONIO MOLINA

(La Habana, Cuba, 1965). Es curador y crítico de arte. Se formó como licenciado en Historia del Arte en la Universidad de La Habana y trabajó como curador en la Bienal de La Habana y en la Fototeca Nacional de Cuba. Participó como asesor y escritor en la curaduría y edición del libro *Mapas abiertos. Fotografía latinoamericana (1991-2002)*; como curador de la exposición *Herejías: Iconografías de Pedro Meyer* (Centro de la Imagen, México, 2008), y como coordinador de la XIII Bienal de Fotografía 2008. Recientemente, organizó las muestras colectivas *La banalidad del mar* (Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, República Dominicana, 2016), *Bajo protesta. Fotografía o política en América Latina* (El Callao, Perú, 2017) y *Doble play. Fotografía cubana de hoy* (Foto Museo de Cuatro Caminos, México, 2017). Fue editor de *Fisura. Revista de literatura y arte* y sus artículos han aparecido en diversas publicaciones especializadas y de divulgación como *Alquimia*, *Aperture*, *Art Nexus*, *Arte al día*, *Arte cubano*, *Atlántica Internacional de las Artes*, *C Photo Magazine* (Ivory Press), *Encuadre*, *Encuentro de la Cultura Cubana*, *Extracámara*, *La Jornada Semanal*, *The Journal of Decorative and Propaganda Arts*, *Replicante*, *Revista de Estudios Interdisciplinarios de América*

Latina y el Caribe (Universidad de Tel Aviv), *Luna Córnea y Tierra adentro*. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en instituciones culturales y educativas diversas en más de 15 países. Actualmente, dirige Página en blanco, proyecto curatorial de vocación pedagógica, dirigido a estudiantes de fotografía en América Latina.

NATALIA MAJLUF

Historiadora y curadora, ha investigado el largo siglo XIX en América Latina. Es editora de *Los incas, reyes del Perú* (2005), *Luis Montero. 'Los funerales de Atahualpa'* (2011) y coautora de *El primer siglo de la fotografía. Perú, 1842-1942* (2001), *Tipos del Perú* (2008), *Sabogal* (2013) y *Chambi* (2015), entre otros catálogos y publicaciones. Su más reciente exposición, *Redes de vanguardia. 'Amauta' y América Latina, 1926-1930*, curada con Beverly Adams, se presentó en Madrid, Lima, México y Austin entre 2019 y 2020. Ha sido becaria del Centro para Estudios Avanzados de Artes Visuales del National Gallery de Washington, D.C., de la Fundación Getty y de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Entre 2018 y 2019 ocupó la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge. Ha sido también Tinker Visiting Professor en la Universidad de Chicago. Entre 1995 y 2001 fue curadora en jefe del Museo de Arte de Lima, institución que dirigió entre 2002 y 2018. Durante su gestión impulsó proyectos de infraestructura, amplió el rango de las colecciones y consolidó un programa amplio de exposiciones y publicaciones. Actualmente dirige la página de recursos digitales "Historias. Arte y cultura del Perú", desarrollada para el MALI, e integra los comités editoriales de LASA-LARC y de la plataforma Trama, espacio de crítica y debate. Su libro más reciente, *Inventing Indigenism: Francisco Laso's Image of Modern Peru*, publicado por la University of Texas Press, aparecerá en castellano en la editorial del Instituto de Estudios Peruanos.

CINE PARA ROMPER
PROYECTORES

El cine experimental permite el cuestionamiento radical de lo audiovisual y sus tradiciones. Los artistas lo entienden de maneras muy distintas, y sus películas reflejan esa diversidad, como los panelistas aquí reunidos ejemplifican. El reciclaje de las imágenes apropiadas, la música visual, la manipulación y fabricación de emulsiones fotosensibles, la re-inención de los aparatos de proyección y la destrucción del lenguaje convencional del cine narrativo son algunas de las herramientas disponibles.

10:30 - 11:10

CONVERSACIÓN

Los Ingrávidos
Mara Huerta

11:10 - 13:00

CINE PARA ROMPER PROYECTORES

Ximena Cuevas
Steve Fagin
Craig Baldwin
Walter Forsberg, moderador

13:10 - 13:40

THE NTH DIMENSION

Craig Baldwin

COLECTIVO LOS INGRÁVIDOS

(Tehuacán, Puebla, México, 2012) Colectivo audiovisual mexicano fundado a partir de la necesidad de desarticular la gramática audiovisual que el corporativismo estético-televisivo-cinematográfico ha utilizado y utiliza para garantizar, de manera eficaz, la difusión de una ideología audiovisual por medio de la cual se mantiene un continuo control social y perceptivo sobre la mayoría de la población. El colectivo se funda en la inspiración de las vanguardias históricas, así como en la defensa de un cine independiente y experimental más arriesgado liado a un compromiso de forma y contenido en contra de realidades alienantes. Sus métodos combinan material digital y analógico, *found footage*, mitologías, protestas sociales y poesía documental. Sus experimentaciones radicales con diversos dispositivos permiten demarcar el territorio en que una imagen, ya sea visual o sonora, deviene en condición de posibilidad para un arte político. El colectivo Los Ingrávidos ha participado en diferentes muestras y festivales que incluyen el International Film Festival Rotterdam, Images Festival, Punto de Vista, The Florida Experimental Film/Video Festival, CROSSROADS, BFI London Film Festival, Jihlava International Documentary Film Festival, Media City Film Festival, International Short Film Festival Oberhausen, Ann Arbor Film Festival y Festival Internacional de Cine FILMADRID. Su trabajo ha sido parte de la Bienal del Whitney 2019 y de la Bienal de la Imagen en Movimiento en Buenos Aires (BIM). Asimismo, ha sido parte del Flaherty NYC Series Common Visions 2018 y han ganado diversos premios, entre los que destacan el Kodak Award en el MIFF - Moscow International Experimental Film Festival 2021. Su reciente colección de poesía SOLARES fue publicada por Evidence Press en el Centre for Expanded Poetics (Montréal) y

próximamente se publicarán sus *TESIS SOBRE EL AUDIOVISUAL* en antologías en Francia, Perú, México y Gran Bretaña.

MARA HUERTA

Candidata a Doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Estudios sobre Cine. Sus intereses de investigación se centran en el cine experimental, el cine de archivo y los intercambios entre estética y política en estos contextos de producción. Ha sido editora invitada de la publicación *El ojo que piensa. Revista de cine iberoamericano*, ha participado y organizado eventos y talleres sobre teoría del cine en México, Brasil y Alemania.

XIMENA CUEVAS

(Ciudad de México, 1963) es artista de video y performance. Desde la adolescencia, se involucró en el mundo del cine, donde realizó diversas tareas como asistente de dirección, directora artística, continuista y doble de luces, y colaboró con directores como John Houston (*Bajo el volcán*, 1984) y Arturo Ripstein (*Mentiras piadosas*, 1988). Desde 1991, incursionó en el ámbito del video, en el que explora temas como el artificio, la mentira, las relaciones entre la ficción y la realidad, la vida diaria, las emociones fabricadas, la autodestrucción como forma de religión o los rasgos de la identidad nacional en México. Su videografía forma parte de importantes colecciones como las del MoMA en Nueva York y el Centro Pompidou en París. Entre sus trabajos en video, destacan *Las tres muertes de Lupe* (1984), *Corazón sangrante* (1993), *Medias mentiras* (1995), *Contemporary Artist* (1999) y *Cinépolis, la capital del cine* (2003). Por su labor de edición, ha sido nominada en dos ocasiones al Ariel por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: en 2017, por el documental *Bellas de noche* (2016), dirigido por María José Cuevas; y en 2020, por

Esto no es Berlín, de Hari Sama. Entre sus exposiciones destacan *Feedback* (MoMA, Nueva York, 2007;) *Smile Machines* (festival Transmediale 06, Berlín, 2006), *Locuras contemporáneas* (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2006) y *Survey the Border* (Getty Institute, Los Ángeles, 2005).

STEVE FAGIN

De origen estadounidense, es artista y profesor de artes visuales en la Universidad de California, San Diego (UCSD). Ha realizado una serie de largometrajes en video como *The Amazing voyage of Gustav Flaubert and Raymond Roussel*, *The Machine That Killed Bad People* y *TropiCola*, éste último producido en colaboración con algunos de los más importantes actores y productores de teatro en La Habana, Cuba. Estas películas han sido proyectadas en importantes museos, festivales internacionales de cine y en bienales de arte, así como en Bravo International en Latinoamérica, Canal + en Europa y en PBS en los Estados Unidos. Su trabajo fue sujeto de una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y de un libro publicado por Duke University Press "*Talkin with your mouth full*": *Conversations with the videos of Steve Fagin*, presentado en el MoMA, así como en el Whitney Museum of American Art de Nueva York en varios contextos que incluyen sus dos exhibiciones sobre Arte Esencial del siglo XX. Del 2005 al 2009, trabajó como consultor creativo para The haudenschild Garage and Commissioning Editor of the hG, Spare Parts project. The Last Book un proyecto de hG parts también fue concebido y dirigido por él. Asimismo, terminó la serie *Smart phone pieces*, historias de teléfonos celulares, tanto como editor de comisiones como uno de los artistas para LACMA, Los Ángeles. A principios del 2017 y después de dirigir la producción *Ideal glass*, producción de Vestiphobia.

En la Fábrica de Arte Cubano en la Habana, escribió y dirigió el largometraje *Who the f*** is Clifford Odets* (2018), una serie de 8 capítulos de WebCabaret, *The Batista syndrome*, rodado en La Habana en el 2019 y recientemente terminó el largometraje de la película *45 minutes from Edith Wharton* (2022).

CRAIG BALDWIN

Como cineasta y curador, su principal interés radica en la recuperación de archivos y en la fusión entre el cine y el performance. Ha sido acreedor de varias becas entre las que se encuentran las de la Rockefeller Foundation, Alpert Award, Creative Capital, Phelan, AFI, FAF y del California Arts Council. En las dos últimas décadas, sus producciones se han exhibido y han recibido premios en numerosos festivales internacionales, museos e institutos de Arte Contemporáneo, con frecuencia acompañados por paneles, jurados y talleres de *collage* y activismo cultural. Su propio Weekly screening project, *Other cinema*, continúa estrenando obras experimentales, de ensayo y documentales desde hace más de 30 años e incluso ha incursionado en el formato DVD y en el journal de publicación semianual *OtherZine*.

WALTER FORSBERG

(Saskatchewan, Canadá) Es conservador filmico y profesor del departamento de Moving Image Archiving and Preservation (MIAP), de la Universidad de Nueva York (NYU). Del 2014-2018 fue fundador del Departamento de Conservación de medios y películas en el NMAHC (National Museum of African American History and Culture) del Smithsonian, en Washington D.C. En 2021 Walter fue nombrado Especialista Fulbright en Bibliotecología.

ALARMA!

Diversas partes de México han estado atrapadas en un ciclo de violencia terrible, con horribos feminicidios, poderosas organizaciones criminales y la impunidad de la gran mayoría de los responsables por las crecientes atrocidades. Aunque los contextos son distintos, otros países latinoamericanos han pasado por periodos parecidos, desde las guerras civiles centroamericanas hasta la narcoviolencia (y conflictos sociales) en países como Perú y Colombia. Desde luego, no toda la violencia es tan espectacular y se ejerce de diferentes maneras. ¿Cuáles son las estrategias que los artistas y trabajadores de la imagen han utilizado para representar esto? ¿Cuáles son los desafíos éticos y cómo podemos confrontarlos?

15:30 – 17:30

ALARMA!

Lourdes Portillo
Trevor Paglen
Kate Crawford
José Falconi
Irving Domínguez,
moderador

LOURDES PORTILLO

Nacida en Chihuahua, México, y criada en Los Ángeles, a lo largo de cuarenta años ha realizado películas premiadas sobre las experiencias latinoamericanas, mexicanas y chicanxs en justicia social. A partir de su primer largometraje, *After the earthquake/Después del terremoto* (1979), ha producido y dirigido más de una docena de obras que revelan su característico estilo híbrido como artista visual, periodista de investigación y activista. Entre algunas de sus películas, podemos mencionar *Las madres: the mothers of the Plaza de Mayo* (1986), ganadora de un premio de la Academia y de un Emmy, *La Ofrenda: The days of the dead* (1988), *Columbus on Trial* (1992), *The Devil Never Sleeps* (1994), *Corpus: A Home Movie for Selena* (1999), *My McQueen* (2004), y *Al más allá* (2008). Su largometraje más reciente, *Señorita extraviada* (2001), un documental acerca de las desapariciones y muertes de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, México, recibió un Premio Especial del Jurado en el Sundance Film Festival, así como Mejor documental en el Habana International Film Festival, el Premio Néstor Almendros en el Human Rights Watch Film Festival y un Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En el 2016 recibió un Annoymous Was a Woman Award y un subsidio por todo su trabajo. En el 2017 fue honrada con el Career achievement award que otorga el International Documentary Association (IDA). En el 2019, fue curadora de la Academy of Motion Picture Arts & Sciences' Pacific Standard Time: Latin American to Hollywood: Latino Film Culture in Los Angeles 1967-2017 Oral History Projects, una serie de historias y entrevistas a destacados cineastas latinos, latinoamericanos y chicanos, incluida ella misma. En años recientes, Portillo ha continuado explorando con formatos y cintas experimentales como el corto animado *State of Grace*

(2020). Sus películas siguen exhibiéndose alrededor del mundo y en los Estados Unidos, así como en televisión, festivales cinematográficos y culturales, museos e instituciones educativas. Su página de internet ofrece información acerca de su trabajo y proporciona acceso a sus películas: lourdesportillo.com.

TREVOR PAGLEN

(Maryland, Estados Unidos, 1974) Artista cuya obra abarca la creación de imágenes, la escultura, el periodismo de investigación, la escritura y la ingeniería, entre otras disciplinas. El trabajo de Paglen ha tenido exposiciones individuales en el Smithsonian Museum of American Art (Washington D.C.), Carnegie Museum of Art (Pittsburgh), Fondazione Prada (Milán), Barbican Centre (London), Vienna Secession (Vienna) y Protocinema Istanbul. Asimismo, ha participado en muestras colectivas en Metropolitan Museum of Art, el San Francisco Museum of Modern Art y la Tate Modern, entre muchos otros. Paglen lanzó una obra de arte a una órbita distante alrededor de la Tierra en colaboración con Creative Time y el MIT; contribuyó con la investigación y la cinematografía de la película *Citizenfour*, ganadora de un Premio de la Academia, y creó una escultura pública radioactiva para la zona de exclusión en Fukushima, Japón. Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre temas que incluyen geografía experimental, inteligencia artificial, secreto de estado, simbología militar, fotografía y visualidad. Su trabajo ha sido reseñado en *The New York Times*, *The New Yorker*, *The Wall Street Journal*, *Wired*, *The Financial Times*, *ArtForum* y *Aperture*. En 2014, recibió el Pioneer Award de la Electronic Frontier Foundation y en 2016 ganó el Deutsche Börse Photography Prize. Paglen fue nombrado MacArthur Fellow en 2017. Paglen tiene un B.A. de la U. C. Berkeley, un MFA del Instituto de Arte de Chicago y un Ph.D. en Geografía de la U.C. Berkeley.

KATE CRAWFORD

(Australia) Investigadora especializada en las implicaciones sociales y políticas de la inteligencia artificial (AI). Durante 20 años, su trabajo se ha centrado en la comprensión de los sistemas de datos a gran escala, el *machine learning* y la IA en los contextos más amplios de la historia, la política, el trabajo y el medio ambiente. Kate es profesora investigadora en USC Annenberg, Senior Principal Researcher en MSR-NYC y profesora honoraria en la Universidad de Sydney. Ha sido Visiting Chair for AI and Justice en la École Normale Supérieure de París, donde codirige el grupo de trabajo internacional sobre los fundamentos del *machine learning*. En 2021, recibió la Miegunyah Distinguished Visiting Fellowship en la Universidad de Melbourne. Ha co-fundado varios grupos de investigación interdisciplinarios, incluidos FATE en MSR, AI Now Institute en NYU y Knowing Machines en USC. Kate ha asesorado a encargados de formular políticas en las Naciones Unidas, la Comisión Federal de Comercio, el Parlamento Europeo, la Comisión Australiana de Derechos Humanos y la Casa Blanca. Su investigación académica ha sido publicada en revistas como *Nature*, *New Media & Society*, *Science*, *Technology & Human Values* and *Information, Communication & Society*. Además de las revistas académicas, también ha escrito para *The New York Times*, *The Atlantic*, *Harper's Magazine*, entre otros. Kate también ha producido reconocidas colaboraciones creativas e investigaciones visuales. Su proyecto *Anatomy of an AI System* con el artista Vladan Joler ganó el premio Beazley Design of the Year y se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York y el V&A de Londres. Su colaboración con el artista Trevor Paglen produjo *Training Humans*, la primera exposición importante de imágenes utilizadas para entrenar sistemas de IA. Su proyecto de investigación, *Excavating AI*,

ganó el Premio Ayrton de la Sociedad Británica de Historia de la Ciencia. El último libro de Crawford, *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence* (Yale University Press) ha sido descrito como "mordaz" por *New York Review of Books*, "una historia fascinante de datos" por *The New Yorker*, una "contribución oportuna y urgente" por *Science*, y nombrado uno de los mejores libros sobre tecnología en 2021 por *Financial Times*.

JOSÉ FALCONI

(Lima, Perú, 1973) es Profesor Adjunto de Arte y Derechos humanos en la Universidad de Connecticut. Obtuvo el doctorado por la Universidad de Harvard en 2010. Del 2001 al 2011 fue curador del Foro de Arte en el David Rockefeller for Latin American Studies en la Universidad de Harvard, trabajando en más de 30 muestras latinas y latinoamericanas de vanguardia dentro del campo académico. En los Estados Unidos, fue nombrado académico en el Departamento de Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad Brandeis (2014-2020), en la Universidad de Boston en la primavera del 2016 y en Escuela de Artes de la Universidad de Connecticut en la primavera del 2021. En Latinoamérica fue Profesor Visitante "Bicentenario" de Estética en la Universidad de Chile (Santiago de Chile, 2012 y 2019), "Profesor Internacional" en la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, 2013), Profesor Visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos "Manuel Galich" en la Universidad San Carlos de Guatemala (2016) y Profesor Visitante Distinguido en la Universidad de Costa Rica (2017).

IRVING DOMÍNGUEZ

(Ciudad de México, 1976) Es curador, crítico de arte y colaborador de programas educativos de arte contemporáneo. Sus estudios los realizó en el Centro de la Imagen (Secretaría de Cultura), en Teratoma, A. C., y en la Fundación JUMEX. Realizó estudios teóricos e históricos

sobre fotografía en el Centro de la Imagen y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAH). Desde el 2005 ha curado muestras de arte contemporáneo mexicano para instituciones como, entre otras, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (Oaxaca), Museo de la Ciudad y Galería Libertad (Querétaro), Casa del Lago y Museo Universitario del Chopo (UNAM), Centro Cultural Clavijero Michoacán, Centro Cultural Tijuana, Casa de la 1ª Imprenta de América (UAM), Ex Teresa Arte Actual, la Galería José María Velasco y la ENPEG "La Esmeralda". En 2016 fue miembro del jurado y uno de los curadores de la XVII Bienal de Fotografía convocada por el Centro de la Imagen (Secretaría de Cultura). Es coautor del libro *Alberto Flores Varela. Esplendor del retrato en estudio* (CONARTE, 2014). Textos críticos recientes se han incluido en los libros: *Ludens. Obra 2005 - 2019* (Textofilia, 2019), *The Void. Wolfgang H. Scholz. Photography, Film, Performance & Installation* (Turner, 2019) y *La huella irracional* (FONCA, 2019). Ha formado parte de distintos programas formativos: de 2012 a 2019, fue parte del cuerpo de colaboradores del programa internacional SOMA Summer y, de 2011 a 2018, tallerista del Programa de Fotografía Contemporánea. Desde 1999, ha colaborado en revistas y publicaciones especializadas, además de ensayos críticos en catálogos de exhibición, en memorias de festivales de fotografía y diversos encuentros académicos. usuariobsollescente.com

MISS METAVERSE

En poco tiempo, el teléfono celular dejó de ser una herramienta para hacer y recibir llamadas para evolucionar en el artefacto con pantalla, lentes, bocinas y micrófono en el que consumimos y producimos imágenes fijas y audiovisuales. Dicha transición vino acompañada de nuevas aplicaciones, redes de distribución y posibilidades de manipulación, las cuales presentan nuevos retos a nuestro entendimiento y lectura de las imágenes y de la realidad misma. Lxs conferencistas hablarán de esta nueva circulación de las imágenes, proyectos específicos hechos para estas nuevas plataformas, de realidad aumentada y si hay realmente un nuevo principio después de el fin.

10:30 – 12:30

MISS METAVERSE

Vicente Razo
Amalia Ulman
Doreen Ríos
Rubén Ochoa
Eduardo Thomas, moderador

12:45 – 13:15

CONCLUSIONES

VICENTE RAZO

Artista visual y maestro. Su trabajo se desplaza dentro de las practicas del coleccionismo de ruido, la escultura legal, lo revolucionario institucional y la poesía administrativa. Creador de El Museo Salinas, miembro fundador de Sonido Apokalitzin y de El Instituto de Liderazgo en Artistas. Es profesor de arte en una escuela pública y sonidero *avantgarde*. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores y becario Fulbright-Garcia Robles. Su trabajo se ha presentado en PS1 Contemporary Art, South London Gallery, El Circulo de Bellas Artes de Madrid, la Pinacoteca de São Paulo y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires entre otros espacios. La obra de Razo es parte de diversas instituciones como las colecciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo y del UCLA Hammer Museum. La obra de Razo se ha discutido en diversos libros y publicaciones, entre ellos *Utopia and Contemporary Art* (Hatje/Cantz), *Museum Frictions* (Duke University Press) y *La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968-1997* (UNAM-Turner). En 2003, la editorial Smart Art Press editó su libro *La Guía Oficial del Museo Salinas*, prologado por Carlos Monsiváis.

AMALIA ULMAN

(Buenos Aires, Argentina, 1989) Artista de aeropuerto con oficina en Nueva York. Nacida en Argentina, pero criada en España, estudió Bellas Artes en Central Saint Martins en Londres. Sus obras, articulados principalmente en primera persona, desdibujan la distinción entre artista y objeto de estudio, creando confusión en el espectador, mientras exploran la imitación de clase y la relación entre el consumismo y la identidad. Además del trabajo de video, escultura e instalación, su práctica multidisciplinaria ha involucrado el uso de redes sociales, sesiones de fotos de revistas, entrevistas y

patrocinios de marca como herramientas para la fabricación de narrativas ficticias. Su performance *Excellences & Perfections* fue archivado por Rhizome en el New Museum (Nueva York) y exhibido en la Tate Modern y la Whitechapel Gallery (Londres). Sus últimos trabajos incluyen *Buyer Walker Rover*, *Aka. Then There* (comisionado por Feng Boyi para la Bienal de Arte Contemporáneo de Wuzhen en China) y *El planeta*, una comedia sobre el desalojo.

DOREEN A. RÍOS

(Toluca, México, 1992) Es curadora e investigadora independiente. Su trabajo se enfoca en el arte digital, prácticas post-digitales y nuevas materialidades. Fundadora de [ANTI]MATERIA, plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales, Ríos busca facilitar intercambios internacionales entre artistas, curadorxs, gestorxs y profesionales interesadxs en estas prácticas. Fue curadora en jefe del Centro de Cultura Digital de 2019 a 2021. Graduada de la Maestría en Curaduría Contemporánea por Winchester School of Arts, especializada en culturas digitales, y de la Licenciatura en Arquitectura por el Tec de Monterrey. Paralelamente dirige y coordina [ANTI]MATERIA, es VJ en Minipixel, mediadora en Unidad de Conciencias Colectivas Terrestres y docente en CENTRO y en SAE Institute. doreenrios.com, anti-materia.org

RUBEN OCHOA

Nacido en Oceanside, CA, la práctica interdisciplinaria de Rubén Ochoa abarca tres décadas de participación del espacio como concepto y material. Las obras de Ochoa exponen las relaciones sociopolíticas, económicas e ideológicas que articulan los espacios que habitamos y transitamos. En 2019, GSA Art in Architecture le comisionó *Mis marcadores*,

la primera instalación pública permanente a gran escala de Ochoa en la frontera entre Estados Unidos y México, en San Ysidro, California. En 2021, en medio de la pandemia, Ochoa colaboró con *LACMA x Snapchat: Monumental Perspectives* para producir el proyecto de realidad aumentada *¡Vendedores, Presente!*, en asociación con All City Inclusion y Community Power Collective, organizaciones sin fines de lucro para apoyar los vendedores ambulantes de Los Ángeles. Entre sus exposiciones individuales, destacan: *Sampled y Surveyed* (Art + Practice, Los Angeles, 2018), *Watching, Waiting, Commiserating* (MCASD, San Diego, 2016), *MATRIX 169: Cloudless Day* (Wadsworth Atheneum Museum of Art, (2014), *Cores and Cutouts*, Locust Projects (Miami, FL 2011), *Building on the Fringes of Tomorrow* (MCASD, 2010) y *Crooked Under the Weight* (SITE Santa Fe, NM, 2009). Entre sus exposiciones colectivas, destacan *Church for Sale*, *Hamburger Bahnhof* (Museum für Gegenwart, Berlín, 2021), *Down These Mean Streets* (Smithsonian American Art Museum, Washington DC, 2017) y *The Future Generation Art Prize Exhibition* (54th Venice Biennale Collateral Event, Venecia, Italia, 2011), *Phantom Sightings* (LACMA, Los Ángeles, CA y Museo Tamayo, Ciudad de México, México, 2008), y la *Bienal del Whitney 2008* (Nueva York, NY). Ochoa es un angelino de tiempo completo representado por Vielmetter Los Ángeles. Le gusta su trabajo como profesor asociado Roski de práctica artística en la Universidad del Sur de California, Los Ángeles. Fue becario Guggenheim 2008.

EDUARDO THOMAS

Es artista visual y curador de cine y video-arte. Su principal interés radica en las muchas formas en que nuestra realidad puede ser construida / explicada / experimentada a través de medios audiovisuales. Es miembro fundador de SOMA (MX) y ha colaborado como curador de cine

para establecer plataformas discursivas y de exhibición tales como *Ambulante* (MX), el *Berlin Documentary Forum* (DE) y *Cinema 23* (MX). En 2013 recibió una beca de investigación por parte de La Fundación Japón para investigar la relación entre el concepto shinto-budista del "ma" y su relación con las prácticas de cine experimental en Japón. Actualmente es parte del cuerpo docente de la Escuela de Cine/Video en CalArts, donde funge también como co-curador de la serie *Film at REDCAT*. Además, es doctorando en el Departamento de Artes Visuales de UCSD, donde cursa el programa de Historia del Arte, Teoría y Crítica con una concentración en Práctica Artística.

CICLO AUDIOVISUAL
THE END | EL FIN

Con el objetivo de preparar las discusiones de SITAC XV, los directores curaron un ciclo de video y películas que el público puede revisar a través de sitac.org y del canal [vimeo.com/pacsitac](https://www.youtube.com/pacsitac). Los cinco programas (“Todo comenzó por el fin”, “Di no a la piratería”, “El cine es de quien lo trabaja”, “De tres tiros que le dieron, nomás uno era de muerte” y “Fin”) intercalan largometrajes, cortos y piezas de videoarte de diversos autores. Algunos títulos, indicados en el programa, estuvieron disponibles únicamente del 10 al 15 de marzo de 2022, como material introductorio. Sin embargo, invitamos al público a revisar el trabajo de los realizadores en sus respectivas plataformas.

COMPENDIO
DE LECTURAS

Los directores de esta edición del simposio realizaron una selección de textos teóricos, literarios y manifiestos artísticos que acompañan la reflexión de los ejes temáticos propuestos en el programa. Para intervenir el compendio, invitaron al colectivo artístico RRD [Red de Reproducción y Distribución], integrado por María José Cruz, Joel Castro, Sergio Torres, Anuar Portugal y Bruno Ruiz, quienes propusieron una serie de ensayos visuales. Conformado en 2016, RRD es una plataforma para la producción y distribución de contenidos impresos y audiovisuales que propone modos alternativos de difusión de información, así como el fomento de la distribución de contra información. Erreerrede.org

RANCHITO.
EL FIN DEL MUNDO
A TRAVÉS DEL JUEGO

A partir del 10 de marzo, la artista *ranchito* construye una narrativa sobre “el fin del mundo a través del juego” en la cuenta de TikTok del PAC @pacsitac. Con una estética alimentada por la cultura visual pop y la imagen digital, utiliza esta plataforma de video, así como miniaturas, vestuarios y textiles para establecer entrecruces entre los contenidos del simposio.

IDENTIDAD GRÁFICA
Y COMUNICACIÓN
DE SITAC XV

Se trata de una identidad dinámica que surgió de un trabajo digital y analógico, inspirado en el cruce entre distintos regímenes visuales: del error de imprenta al glitch, y que toma como referencia el error en el papel de la fotocopia de fanzines, la manipulación de la pintura, las texturas de la fotografía, el cine, el video y la imagen digital, para así imprimir de manera visual el rol que la pérdida de la imagen juega en el planteamiento del simposio. Retoma las tipografías que indican el final en películas mexicanas y en cintas angloparlantes, las cuales fueron retrazadas, digitalizadas y manipuladas para lograr un efecto evocador. Nutriéndose de las referencias del ciclo audiovisual planteado por los directores Jesse Lerner y Rubén Ortiz Torres, el proyecto de identidad gráfica y comunicación visual de esta edición es un trabajo colaborativo entre los directores y Estudio Herrera.

RRD
[RED DE REPRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN]

(Ciudad de México) un proyecto independiente, esfuerzo de los artistas María José Cruz, Joel Castro, Sergio Torres, Anuar Portugal y Bruno Ruiz. RRD es una plataforma para la producción y distribución de contenidos impresos y audiovisuales. Este proyecto está respaldado por un estudio de producción y un puesto de revistas ubicado en la Ciudad de México. El puesto de RRD sirve como lugar de encuentro público, en donde artistas, editores independientes y peatones intercambian y presentan proyectos multidisciplinarios de sitio específico. Proponen modos alternativos de difusión de información y fomentamos la distribución de contrainformación. Se han dedicado a construir una red entre artistas y no artistas en el contexto de la Ciudad de México. Desde la apertura en 2016, sus actividades han incluido colaboraciones para producir libros, publicaciones, revistas, videos, instalaciones y presentaciones en el quiosco.

RANCHITO
(ROXANA RODRÍGUEZ
ANDRADE)

México. Artista transdisciplinaria. Mediante instalación, performance, video e indumentarias, explora temáticas relacionadas a los mitos y fantasías contemporáneos en la cultura pop, el tianguis, la infancia y las resistencias textiles. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y egresada en Artes visuales por la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado (ENPEG) “La esmeralda”. Actualmente gestiona el proyecto Ranchito, espacio en el barrio de La Lagunilla, Ciudad de México. Cofundadora del proyecto Kashé y Shirota (2018-2021), Residente del programa Tiempo Compartido 2021, en el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG). Residente de la 3ra edición del Festival Hello World 2021, en el Museo de las Culturas. Ha participado en las exposiciones *El año de la rata* (2020, Pandeo, Ciudad de México), *Pixeles Activados* (2021, Casa Equis, Ciudad de México), *Teléfono descompuesto* (2021, Espacio Arterial, Ciudad de México), *Criaturas del Neo Gotto* (2022, Estudio Croma, Ciudad de México). Ha colaborado en los performances *Fortuna* (2019, metro CDMX), *Una transición extraña* (2020, TOPO), *Clímax Capricornio* (2020) y *Fantasías Clásicas de Poder* (2021, Museo de las Culturas). [ranchito.hotglue.me](https://www.instagram.com/ranchito.hotglue.me) Instagram: @ranchi.to, @uneranchito

17-19.03.
Museo
Ciudad

Nacional

de
de

2022
Antropología
México

SITAC

es

un

proyecto

del

PAC

Upon seeing a photograph for the first time, the french artist Paul Delaroché famously declared in 1840: “as of today, painting is dead.” Nearly two centuries later, painting is alive and well, and painters continuously seek to discover new things to do with the medium. In the subsequent decades, both photography and cinema (a stillborn “invention without a future,” according to its inventor) have repeatedly been declared either dead, on the verge of death, or reduced to a miniature digital derivative which we only watch on our smartphones. Perhaps it’s just photography and film as we’ve known them previously that are dead—or irreversibly transformed. Death has always been at the core of both photography and film. Any number of theoreticians have reflected on the connections between these two media and death. “All those young photographers who are at work in the world, determined upon the capture of actuality,” wrote Roland Barthes in *Camera Lucida*, “they are agents of Death.” “Cinema,” the film archivist Paolo Cherchi Usai writes, “is the art of destroying moving images.” What is clear is that the boundaries separating these media from others like them (Snapchat, Instagram, and TikTok—which have only existed for a few years) are increasingly blurry, if not irrelevant, and that these new forums where today billions consume images are both like and unlike photography and film. Social media tools are used for countless ends, including those of criminal organizations, who broadcast their threats, taunts, and murders. Rather than hide the identity of the perpetrators of their crimes, these media provide a forum for perpetrators to advertise their wrongdoings. Meanwhile, activist citizens use these same technologies to document and denounce police brutality and abuse—brutality

often directed at the imagemakers themselves. Digital manipulation further undermines the evidentiary and indexical status of documentary images, and fake (or highly partisan) news weakens journalism’s (and photojournalism’s) claims to the real. Digital platforms facilitate the widespread piracy (and *détournement*) of images. The Covid-19 quarantine may have been the one more step toward absolute digital domination, reducing our engagement with reality and society to a series of digital screens.

Meanwhile, photographers and filmmakers continue to make work that foregrounds the emulsion, the artifacts of hand-processing, the flicker of the projector, and other qualities unique to the media in which they work. Filmmakers project images that hover at the threshold of the moving image and the still. On the US-Mexico border, photographers subvert humanist photography and its assumptions. In many Latin American countries and places in Mexico like Veracruz, Ciudad Juarez, and Mexico City, the pervasive climate of fear produced by escalating violence, femicides, organized crime and corrupted law enforcement forces media artists to rethink the strategies to represent and condemn the terrifying context in which they work.

This edition of SITAC, the fifteenth, marks the twentieth anniversary of the symposium, and will bring together an international and multigenerational group to discuss these issues: theoreticians, art historians, filmmakers, philosophers, artists, and others from Mexico, elsewhere in the Americas, and beyond. Experimental media artists Ximena Cuevas, Craig Baldwin, and Steve Fagin will dialogue with the collective *Los Ingrávidos*. The photo historian Abigail Solomon-Godeau will perform a moving exorcism of documentary’s ghosts. Lorena Gómez

Mostajo and Lourdes Portillo will present their projects from the U.S.-Mexico border, while Rubén Ochoa will explain his anti-monumental Snapchat activism in the heart of Los Angeles’ Central American diaspora. The event will be preceded by a film series and the publication of a reader, an anthology of reprinted essays, articles, extracts, and manifestos aimed at introducing a non-specialist public to the fundamental concerns and questions motivating this SITAC.



The End #68
Ed Ruscha, 2006



Scratches on the Film
Ed Ruscha, 1993

THE FAMILIES OF ALL OF US

The title evokes MoMA's emblematic photographic exhibition The Family of Man and its global tour (1955-63) as a starting point to reflect on documentary photography, its relationship with humanism, and its ideological purposes and functions. Although many continue to work in this tradition, the photography promoted by Edward Steichen seventy years ago, today finds itself in a crisis with no easy way out, with its veracity and purposes questioned, and its ethical foundations criticized. International forums and events such as Visible Evidence have become sites for critical studies of the image. In Mexico, indigenist photography traditions are being challenged and subjected to rigorous scrutiny. New generations of photographers and image thinkers, informed by feminism, identity politics debates, gender and race theories, Marxism and cultural studies in general, are proposing new models for a non-extractive, activist, critical and participatory photography.

Abigail Solomon-Godeau's keynote lecture opens this discussion.

14:00 – 14:30

WELCOME AND INTRODUCTION
TO CONFERENCE

Jesse Lerner
Rubén Ortiz Torres
Aimée Labarrere
de Servitje

14:30 – 15:15

KEYNOTE ADDRESS

Abigail Solomon-Godeau

15:15 – 15:30

Q&A

Itala Schmelz, moderator

15:40 – 17:00

THE FAMILIES OF ALL OF US

Lorena Mostajo
Juan Antonio Molina
Natalia Majluf
Itala Schmelz, moderator

JESSE LERNER

He is a documentary filmmaker, curator, and writer based in Los Angeles. His short films *Natives* (1991, with Scott Sterling), *T.S.H.* (2004), and *Magnavoz* (2006), and the feature-length experimental documentaries *Frontierland/Fronterilandia* (1995, with Rubén Ortiz-Torres), *Ruins* (1999), *The American Egypt* (2001), *Atomic Sublime* (2010), *The Absent Stone* (2013, with Sandra Rozental) and *The Fragmentations Only Mean* (2021, with Sara Harris) have won numerous prizes at film festivals in the United States, Latin America, and Japan, and have screened at the Museum of Modern Art in New York, the National Anthropology Museum in Mexico City, the *Reina Sofía* Museum in Madrid, and the Sundance, Rotterdam, and Los Angeles Film Festivals, among many other venues. Washington's National Gallery, New York's Anthology Film Archives, and Mexico's *Cineteca Nacional* have presented mid-career surveys of his films. His books include *The Maya of Modernism, F is for Phony: Fake Documentary and Truth's Undoing* (with Alexandra Juhasz), *The Shock of Modernity, Ism Ism Ism: Experimental Cinema in Latin America* (with Luciano Piazza), and *The Catherwood Project* (with Leandro Katz). His critical essays on photography, film, and video have appeared in *Afterimage, Cabinet, Film History, History of Photography, La Pusmoderna, The Spectator, Visual Anthropology Review, Wide Angle*, and other media arts journals, anthologies, and exhibition catalogues. As a curator, he has organized exhibitions for the Robert Flaherty Seminar, Mexico's National Palace of Fine Arts, the MAK Center, and the Carrillo Gil Museum. He is a professor in the Intercollegiate Media Studies program of the Claremont Colleges.

RUBÉN ORTIZ TORRES

Ruben Ortiz-Torres was born in Mexico City in 1964. Educated within the utopian models of republican Spanish anarchism, soon confronted the tragedies and cultural clashes of post colonial third world.

Being the son of a couple of Latin American folklore musicians, he soon identified more with the noises of urban punk music. After giving up the dream of playing baseball in the major leagues and some architecture training (Harvard Graduate School of Design), he decided to study art. He went first to the oldest and one of the most academic art schools of the Americas (the Academy of San Carlos in Mexico City) and later to one of the newest and more experimental (CalArts in Valencia CA). After enduring Mexico City's earthquake and pollution he moved to Los Angeles with a Fullbright grant to survive riots, fires, floods, more earthquakes, shootings and proposition 187. He still hangs around school but now as a Faculty member of the University of California in San Diego. During all this, he has been able to produce artwork in the form of paintings, photographs, objects, sculptures, custom cars and machines, installations, videos, films, text and opera. He has participated in several international exhibitions and film festivals. His work is in the collections of the Museum of Modern Art in New York, the Metropolitan Museum of Art in New York, the Los Angeles County Museum of Art, the Museums of Contemporary Art in Los Angeles and San Diego, the California Museum of Photography in Riverside CA, the Museo Universitario de Arte Contemporaneo in Mexico City, the Jumex collection and the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid Spain among others. He was a member of the Sistema Nacional de Creadores and has won international awards such as the Andrea Frank Foundation Award, the Foundation for Contemporary Performance Arts in New York, the Louis Comfort Tiffany Foundation Award, the C.O.L.A. Individual Artist Fellowship, etc.

After showing his work around the world and be living abroad, he now finally realizes that his parents music was in fact better than most rock'n roll.

ABIGAIL SOLOMON-GODEAU

She is Professor Emerita, Department

of Art History, University of California, Santa Barbara and since 2010, lives and works in Paris. She is the author of *Photography at the Dock: Essays on Photographic Histories, Institutions and Practices* (1992); *Male Trouble: A Crisis in Representation* (1997); *Chair à Canons: Photographie, discours, féminisme* (2015); *Photography After Photography: Gender, Genre and History* (2017); She has written monographs on the Australian artist Rosemary Laing (2011) and the Austrian artist Birgit Jurgenssen (co-authored with Gabriele Schor, 2013). Her essays on photography, 18th and 19th-century art, feminism and contemporary art have been widely anthologized and translated.

ITALA SCHMELZ

(Mexico, 1968) She is a curator. She graduated in philosophy from the Faculty of Philosophy and Letters of UNAM. She is the author of *Codigofagia. Cine mexicano y ciencia ficción* (2022) and creator of *El futuro más acá. Primer festival de cine mexicano de ciencia ficción* (2003-2007), a film series that toured the world produced by the UNAM film library. As curator of the Mexican Pavilion at the 55th Venice Biennale (2013), she presented *Cordiax*, a sound piece by Ariel Guzik. In her career as a cultural manager, she has directed the Siqueiros Public Art Hall (2001-2007), the Carrillo Gil Art Museum (2007-2011) and Centro de la imagen (2013-2018). She is currently a CONACYT scholarship holder for a PhD in Philosophy at UNAM and a teacher at the National School of Painting, Sculpture and Engraving ENPEG La Esmeralda.

LORENA MOSTAJÓ

She is an editor and a photographer. She has edited and published essays in the Mexican photo journal *Luna Córnea* as well as articles and photographs in different magazines and newspapers in Mexico such as *Reforma, La Tempestad, Picnic, Letras Libres* and *Tierra Adentro*. She co-edited (with Mara Fortes) the book *Chris Marker: Inmemoria, a volume about the French filmmaker*, as

well as the first Spanish translation of Amos Vogel's *Film as a Subversive Art*. Both books were published under the imprint *Ambulante Ediciones*. Her photographic work has been exhibited in Mexico, the United States and Germany. She recently participated in the exhibition *Magnetic Currents* at Cal State Channel Islands and The Front Gallery in San Diego. She is the founder of Taller California, a press and printing workshop in the Tijuana-San Diego region. The press publishes artists' books that treat the border as both a socio-political place and a liminal and creative space. Taller California promotes hybrid genres, multilingualism, collaboration, and experimentation.

JUAN ANTONIO MOLINA

(Havana, Cuba, 1965). He is a curator and art critic. He graduated in Art History from the University of Havana and worked as curator at the Havana Biennial and the National Photographic Library of Cuba. He participated as advisor and writer in the curatorship and edition of the book *Mapas abiertos. Fotografía latinoamericana* (1991-2002); as curator of the exhibition *Herejías: Iconografías de Pedro Meyer* (Centro de la Imagen, Mexico, 2008), and as coordinator of the XIII Biennial of Photography 2008. He recently organized the group shows *La banalidad del mar* (Museum of Modern Art of Santo Domingo, Dominican Republic, 2016), *Bajo protesta. Fotografía o política en América Latina* (El Callao, Peru, 2017) and *Doble play. Fotografía cubana de hoy* (Photo Museum of Cuatro Caminos, Mexico, 2017). He was editor of *Fisura. Revista de literatura y arte*, and his articles have appeared in various specialized and popular publications such as *Alquimia, Aperture, Art Nexus, Arte al día, Arte cubano, Atlántica Internacional de las Artes, C Photo Magazine* (Ivory Press), *Encuadre, Encuentro de la Cultura Cubana, Extracámara, La Jornada Semanal, The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Replicante, Revista de Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* (Tel Aviv University), *Luna Córnea* and

Tierra adentro. He has taught courses, workshops and lectures in diverse cultural and educational institutions in more than 15 countries. He currently directs *Página en blanco*, a curatorial project with a pedagogical vocation, aimed at photography students in Latin America.

NATALIA MAJLUF

Historian and curator, she has researched the long 19th century in Latin America. She is the editor of *Los Incas, reyes del Perú* (2005), *Luis Montero. 'The Funerals of Atahualpa'* (2011) and co-author of *El primer siglo de la fotografía. Perú, 1842-1942* (2001), *Tipos del Perú* (2008), *Sabogal* (2013) and *Chambi* (2015), among other catalogs and publications. Her most recent exhibition, *The Avant-garde Networks of Amauta: Argentina, Mexico, and Peru in the 1920s*, curated with Beverly Adams, was presented in Madrid, Lima, Mexico and Austin between 2019 and 2020. She has held fellowships from the Center for Advanced Studies in Visual Arts of the National Gallery in Washington, D.C., the Getty Foundation, and the John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Between 2018 and 2019 she held the Simón Bolívar Chair at the University of Cambridge. She has also been Tinker Visiting Professor at the University of Chicago. Between 1995 and 2001 she was chief curator of the Lima Art Museum, an institution she directed between 2002 and 2018. During her management, she promoted infrastructure projects, expanded the range of collections and consolidated a broad program of exhibitions and publications. She currently directs the digital resource page "*Historias. Arte y cultura del Perú*", developed for MALI, and is a member of the editorial committees of LASA-LARC and the Trama platform, a space for criticism and debate. Her most recent book, *Inventing Indigenism: Francisco Laso's Image of Modern Peru*, published by the University of Texas Press, will be published in Spanish by the Instituto de Estudios Peruanos.

FILMS TO BREAK PROJECTORS

Experimental cinema allows for the radical questioning of the audiovisual and its traditions. Artists understand it in very different ways, and their films reflect that diversity, as the panelists assembled here illustrate. The recycling of appropriated images, visual music, the manipulation and fabrication of photosensitive emulsions, the re-invention of projection devices and the destruction of the conventional language of narrative cinema are some of the tools available.

10:30 - 11:10

CONVERSATION
Los Ingrávidos
Mara Huerta

11:10 - 13:00

FILMS TO BREAK PROJECTORS
Ximena Cuevas
Steve Fagin
Craig Baldwin
Walter Forsberg, moderator

13:10 - 13:40

THE NTH DIMENSION
Craig Baldwin

COLECTIVO LOS INGRÁVIDOS

(Tehuacán, Puebla, Mexico, 2012) Mexican audiovisual collective founded from the need to disarticulate the audiovisual grammar that the aesthetic-television-cinematographic corporativism has used and uses to effectively ensure the dissemination of an audiovisual ideology through which it maintains a continuous social and perceptual control over the majority of the population. The collective is based on the inspiration of the historical avant-gardes, as well as on the defense of a more daring, independent and experimental cinema linked to a commitment of form and content against alienating realities. His methods combine digital and analog material, found footage, mythologies, social protests and documentary poetry. Their radical experimentations with diverse devices allow them to demarcate the territory in which an image, whether visual or sound, becomes a condition of possibility for a political art. Colectivo Los Ingrávidos has participated in different exhibitions and festivals including the International Film Festival Rotterdam, Images Festival, Punto de Vista, The Florida Experimental Film/Video Festival, CROSSROADS, BFI London Film Festival, Jihlava International Documentary Film Festival, Media City Film Festival, International Short Film Festival Oberhausen, Ann Arbor Film Festival and Festival Internacional de Cine FILMADRID. Their work has been part of the 2019 Whitney Biennial and the Biennial of the Moving Image in Buenos Aires (BIM). They have also been part of the Flaherty NYC Series Common Visions 2018 and have won several awards, including the Kodak Award at the MIFF - Moscow International Experimental Film Festival 2021. Their recent poetry collection SOLARES was published by Evidence Press at the Centre for Expanded Poetics

(Montréal) and their THESIS ON AUDIOVISUAL will soon be published in anthologies in France, Peru, Mexico and Great Britain.

MARA HUERTA

She is candidate for a PhD in Art History at the National Autonomous University of Mexico in the area of Film Studies. Her research interests focus on experimental film, archival film and the exchanges between aesthetics and politics in these contexts of production. She has been a guest editor of the publication El ojo que piensa. Revista de cine iberoamericano. She has participated and organized events and workshops on film theory in Mexico, Brazil and Germany.

XIMENA CUEVAS

(Mexico City, 1963) is a video and performance artist. Since she was a teenager, she has been involved in filmmaking, where she worked as assistant director, artistic director, continuity artist and stand-in, and collaborated with directors such as John Houston (Under the Volcano, 1984) and Arturo Ripstein (Love Lies, 1988). Since 1991, she has ventured into the field of video, where she explores topics such as artifice, lies, the relationship between fiction and reality, daily life, fabricated emotions, self-destruction as a form of religion or the features of national identity in Mexico. Her videography is part of important collections such as those of MoMA in New York and the Pompidou Center in Paris. Her video works include The Three Deaths of Lupe (1984), Bleeding Heart (1993), Half Lies (1995), Contemporary Artist (1999) and Cinépolis, the Film Capital (2003). She has been nominated twice for the Ariel Award, granted by the Mexican Academy of Motion Picture Arts and Sciences, for her editing work: in 2017, for the documentary Beauties of the Night (2016), directed by María José Cuevas; and in 2020, for Hari Sama's This Is Not

Berlin. Her exhibitions include Feedback (MoMA, New York, 2007), Smile Machines (Transmediale 06 Festival, Berlin, 2006), Locuras contemporáneas (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2006) and Survey the Border (Getty Institute, Los Angeles, 2005).

STEVE FAGIN

He is an American artist and former professor of Visual Arts at the University of California, San Diego. He has produced a series of feature length videos, including The Amazing Voyage of Gustave Flaubert and Raymond Roussel, The Machine That Killed Bad People and TropiCola (the latter produced in collaboration with some of the most important theatre actors and producers in Havana). These films have been featured prominently at museums, international film festivals, art biennials and have been screened on Bravo International in Latin America, Canal + in Europe and PBS in the United States. His work has had a retrospective at the Museum of Modern Art, New York and is the subject of a book from Duke University Press, "Talkin' With Your Mouth Full": Conversations with the Videos of Steve Fagin. The work has been presented in the Museum of Modern Art, New York and the Whitney Museum of American Art, New York in many contexts, including both of their summary shows of the essential art of the twentieth century. From 2005-2009, he worked as Creative Consultant for the haudenschild Garage and Commissioning Editor of the hG, Spare Parts project. The Last Book, an hG, Spare Parts project, was conceived and directed by him. He also completed a series of "smart phone pieces", Cell Phone Stories, both as Commissioning Editor and as one of the artists for LACMA, Los Angeles. After directing Ideal Glass' production of Vestiphobia at Fábrica de Arte Cubano in Havana in early 2017 he wrote and directed the feature, Who the

F*** is Clifford Odets (2018), an 8-episode Web Cabaret series, The Batista Syndrome, shot in Havana, 2019 .and the recently completed feature, 45 Minutes from Edith Wharton (2022).

CRAIG BALDWIN

He is a filmmaker and curator whose interests lie in archival retrieval and recombinatory forms of cinema and performance. He is the recipient of several grants, including those from the Rockefeller Foundation, Alpert Award, Creative Capital, Phelan, AFI, FAF, and California Arts Council. Over the last two decades, his productions have been shown and awarded at numerous international festivals, museums, and institutes of contemporary art, often in conjunction with panels, juries, and workshops on collage and cultural activism. His own weekly screening project, Other Cinema, has continued to premiere experimental, essay, and documentary works for over 30 years, and has expanded into DVD publishing and a semi-annual critical journal, OtherZine.

WALTER FORSBERG

(Saskatchewan, Canada) He works with film & time-based media as a creator and conservator. Walter is an Adjunct Professor at New York University. From 2014-2018, he founded the Media Conservation and Digitization unit at the Smithsonian's new National Museum of African American History and Culture and its groundbreaking home movie program. Alumnus of NYU's Moving Image Archive and Preservation department, Walter was previously the technical architect of the New Museum of Contemporary Art's XFR STN exhibition, winner of the 2014 Innovation Award for digital stewardship from the Library of Congress. Walter's recent writing on film appears in BlackFlash magazine, the Strange Currencies: Art & Action in Mexico City, 1990-2000 exhibition catalog, and in the INSITE Journal of Experimental Media where he is a contributing editor.

ALARMA!
Various parts of Mexico are trapped in a cycle of terrible violence, with horrific femicides, powerful criminal organizations and impunity for the vast majority of those responsible for increasing atrocities. Although the contexts are different, other Latin American countries have gone through similar periods, from Central American civil wars to drug violence (and social conflicts) in countries such as Peru and Colombia. Of course, not all violence is as spectacular and is exercised in different ways. What are the strategies that image artists have used to represent this? What are the ethical challenges and how can we confront them?

15:30 – 17:30
ALARMA!

Lourdes Portillo
Trevor Paglen
Kate Crawford
José Falconi
Irving Domínguez,
moderator

LOURDES PORTILLO
Born in Chihuahua, Mexico, and raised in Los Angeles, Lourdes Portillo has been making award-winning films about Latin American, Mexican, and Chicano/a experiences and social justice issues for forty years. Since her first film, *After the Earthquake/Después del terremoto* (1979), she has produced and directed over a dozen works that reveal her signature hybrid style as a visual artist, investigative journalist, and activist. Portillo's completed films include the Academy Award® and Emmy® Award nominated *Las madres: The Mothers of the Plaza de Mayo* (1986), *La ofrenda: The Days of the Dead* (1988), *Columbus on Trial* (1992), *The Devil Never Sleeps* (1994), *Corpus: A Home Movie for Selena* (1999), *My McQueen* (2004), and *Al más allá* (2008). Her most recent feature-length film, *Señorita extraviada* (2001), a documentary about the disappearance and death of young women in Ciudad Juárez, Mexico, received a Special Jury Prize at the Sundance Film Festival, Best Documentary at the Havana International Film Festival, the Nestor Almendros Award at the Human Rights Watch Film Festival, and an Ariel, the Mexican Academy of Film Award. In 2016 Portillo received the Anonymous Was a Woman Award and grant for her body of work, and in 2017 she was honored with the Career Achievement Award by The International Documentary Association (IDA). In 2019 Portillo curated the Academy of Motion Picture Arts & Sciences' historic Pacific Standard Time: Latin America to Hollywood: Latino Film Culture in Los Angeles 1967-2017 Oral History Projects, which are oral histories/interviews with notable Latino, Latin American, and Chicano filmmakers, including Portillo herself. In recent years Portillo continued her exploration of experimental film and format, creating the animated short *State of Grace* (2020). Portillo's films continue to be shown internationally and in the U.S. on TV, in cultural and film festivals, in museums, and at educational

institutions. Portillo's website features information about her work and access to her films: lourdesportillo.com.

TREVOR PAGLEN
(Maryland, Estados Unidos, 1974) He is an artist whose work spans image-making, sculpture, investigative journalism, writing, engineering, and numerous other disciplines. Paglen's work has had one-person exhibitions at the Smithsonian Museum of American Art, Washington D.C.; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Fondazione Prada, Milan; the Barbican Centre, London; Vienna Secession, Vienna; and Protocinema Istanbul, and participated in group exhibitions at the Metropolitan Museum of Art, the San Francisco Museum of Modern Art, the Tate Modern, and numerous other venues. Paglen has launched an artwork into distant orbit around Earth in collaboration with Creative Time and MIT, contributed research and cinematography to the Academy Award-winning film *Citizenfour*, and created a radioactive public sculpture for the exclusion zone in Fukushima, Japan. Paglen is the author of several books and numerous articles on subjects including experimental geography, artificial intelligence, state secrecy, military symbology, photography, and visuality. Paglen's work has been profiled in the New York Times, the New Yorker, the Wall Street Journal, Wired, the Financial Times, Art Forum, and Aperture. In 2014, he received the Electronic Frontier Foundation's Pioneer Award and in 2016, he won the Deutsche Börse Photography Prize. Paglen was named a MacArthur Fellow in 2017. Paglen holds a B.A. from U.C. Berkeley, an MFA from the Art Institute of Chicago, and a Ph.D. in Geography from U.C. Berkeley.

KATE CRAWFORD
(Australia) She is a leading scholar of the social and political implications of artificial intelligence. Over her 20-year career, her work has focused on understanding

large-scale data systems, machine learning and AI in the wider contexts of history, politics, labor, and the environment. Kate is a Research Professor at USC Annenberg, a Senior Principal Researcher at MSR-NYC, and an Honorary Professor at the University of Sydney. She is the inaugural Visiting Chair for AI and Justice at the École Normale Supérieure in Paris, where she co-leads the international working group on the Foundations of Machine Learning. In 2021, she received the Miegunyah Distinguished Visiting Fellowship at the University of Melbourne. She has co-founded multiple interdisciplinary research groups including FATE at MSR, AI Now Institute at NYU, and Knowing Machines at USC. Kate has advised policy makers in the United Nations, the Federal Trade Commission, the European Parliament, the Australian Human Rights Commission, and the White House. Her academic research has been published in journals such as Nature, New Media & Society, Science, Technology & Human Values and Information, Communication & Society. Beyond academic journals, Kate has also written for The New York Times, The Atlantic, Harper's Magazine, among others. Kate has also produced award-winning creative collaborations and visual investigations. Her project Anatomy of an AI System with artist Vladan Joler won the Beazley Design of the Year Award, and is in the permanent collection of the Museum of Modern Art in New York and the V&A in London. Her collaboration with the artist Trevor Paglen produced Training Humans – the first major exhibition of the images used to train AI systems. Their investigative project, Excavating AI, won the Ayrton Prize from the British Society for the History of Science. Crawford's latest book, Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence (Yale University Press) has been described as "trenchant" by the New York Review

of Books, "a fascinating history of data" by the New Yorker, a "timely and urgent contribution" by Science, and named one of the best books on technology in 2021 by the Financial Times.

JOSÉ FALCONI
(Lima, Perú, 1973) He is Assistant Professor of Art and Human Rights at the University of Connecticut. He received his Ph.D. from Harvard University in 2010. From 2001 to 2011, he was Art Forum Curator at the David Rockefeller for Latin American Studies at Harvard University, curating more than thirty shows of cutting-edge Latino and Latin American artists in an academic setting. In the United States, he has been appointed Lecturer in the Department of Art History and Architecture at Brandeis University (2014-2020), Boston University in the Spring of 2016 and in the School of the Arts at the University of Connecticut in the Spring of 2021. In Latin America he has been "Bicentennial" Visiting Professor of Aesthetics at the University of Chile (Santiago de Chile, 2012 and 2019), "International Professor" at the National University of Colombia (Bogotá, 2013), Visiting Professor at the Center for Latin American Studies "Manuel Galich" at the Universidad San Carlos of Guatemala (2016) and Distinguished Visiting Professor at the University of Costa Rica (2017).

IRVING DOMÍNGUEZ
(Mexico City, 1976) He is a curator, art critic and collaborator of educational programs on contemporary art. He studied at Centro de la Imagen (Ministry of Culture), Teratoma, A.C., and Fundación JUMEX. He studied theoretical and historical photography at the Centro de la Imagen and the National School of Anthropology and History (INAH). Since 2005, he has curated exhibitions of Mexican contemporary art for institutions such as Manuel Álvarez Bravo Photographic Center (Oaxaca),

City Museum and Libertad Gallery (Querétaro), Casa del Lago and Chopo University Museum (UNAM), Clavijero Michoacán Cultural Center, Tijuana Cultural Center, House of the 1st Printing Press of America (UAM), Ex Teresa Arte Actual, the José María Velasco Gallery and the ENPEG "La Esmeralda", among others. In 2016 he was a member of the jury and one of the curators of the XVII Biennial of Photography convened by the Centro de la Imagen (Ministry of Culture). He is co-author of the book *Alberto Flores Varela. Esplendor del retrato en estudio* (CONARTE, 2014). His recent critical texts have been included in the books: *Ludens. Obra 2005 - 2019* (Textofilia, 2019), *The Void. Wolfgang H. Scholz. Photography, Film, Performance & Installation* (Turner, 2019) and *La huella irracional* (FONCA, 2019). He has been part of different formative programs: from 2012 to 2019, he was part of the body of collaborators of the international SOMA Summer program and, from 2011 to 2018, he was workshop facilitator of the Contemporary Photography Program. Since 1999, he has collaborated in specialized magazines and publications, critical essays in exhibition catalogs, reports of photography festivals and various academic meetings. usuariobsollescente.com

MISS METAVERSE

In a short time, cell phones ceased to be a tool for making and receiving calls to evolve into a device with a screen, lenses, speakers and microphone in which we consume and produce still and audiovisual images. This transition was accompanied by new applications, distribution networks and manipulation possibilities, which present new challenges to our understanding and reading of images and reality itself. Speakers will talk about this new circulation of images, specific projects made for these new platforms, augmented reality and whether there really is a new beginning after the end.

10:30 - 12:30

MISS METAVERSE

Vicente Razo
Amalia Ulman
Doreen Ríos
Rubén Ochoa
Eduardo Thomas, moderatoR

12:45 - 13:15

CONCLUSIONS

VICENTE RAZO

Visual artist and teacher. His work moves within the practices of noise collecting, legal sculpture, institutional revolutionary and administrative poetry. Creator of Museo Salinas, founding member of Sonido Apokalitzin and Instituto de Liderazgo en Artistas. He is a public-school art teacher and avantgarde *sonidero*. He has been a member of the Sistema Nacional de Creadores and a Fulbright-García Robles scholar. His work has been presented at PS1 Contemporary Art, South London Gallery, the Círculo de Bellas Artes de Madrid, the Pinacoteca de São Paulo and the Latin American Art Museum of Buenos Aires among other venues. Razo's work is part of various institutions such as the collections of the University Museum of Contemporary Art and the UCLA Hammer Museum. Razo's work has been discussed in several books and publications, including *Utopia and Contemporary Art* (Hatje/Cantz), *Museum Frictions* (Duke University Press) and *La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968-1997* (UNAM-Turner). In 2003, Smart Art Press published his book *La Guía Oficial del Museo Salinas*, with a prologue by Carlos Monsiváis.

AMALIA ULMAN

(Buenos Aires, Argentina, 1989) She is an airport based artist with an office in New York City. Born in Argentina, but raised in Spain, she studied Fine Arts at Central Saint Martins in London. Her works, which are primarily voiced in the first person, blur the distinction between the artist and object of study, often creating humorous, gentle deceptions, while exploring class imitation and the relationship between consumerism and identity. In addition to video, sculpture and installation work, her multidisciplinary practice has involved the use of social media, magazine photoshoots,

interviews and brand endorsements as tools for the fabrication of fictional narratives. Ulman's performance *Excellences & Perfections* was archived by Rhizome at the New Museum (New York) and exhibited at the Tate Modern and Whitechapel Gallery (London). Latest works include *Buyer Walker Rover, Aka. Then There* (commissioned by Feng Boyi for the Wuzhen Biennale of Contemporary Art in China) and *El Planeta*, a comedy about eviction.

DOREEN A. RÍOS

(Toluca, Mexico, 1992) She is an independent curator and researcher. Her work focuses on digital art, post-digital practices and new materialities. Founder of [ANTI]MATERIA, an online platform dedicated to the research and exhibition of art produced through digital media. Ríos seeks to facilitate international exchanges between artists, curators, managers and professionals interested in these practices. She was chief curator of the Center for Digital Culture from 2019 to 2021. She is a graduate of the Masters in Contemporary Curatorship from Winchester School of Arts, specializing in digital cultures, and a Bachelor of Architecture from Tec de Monterrey. At the same time, she directs and coordinates [ANTI]MATERIA, she is VJ at Minipixel, mediator at *Unidad de Conciencias Colectivas Terrestres* (Terrestrial Collective Consciousness Unit) and teacher at CENTRO and SAE Institute. doreenrios.com, anti-materia.org.

RUBEN OCHOA

Born in Oceanside, CA, Ruben Ochoa's interdisciplinary practice spans three decades of engaging space as both a concept and a material. Ochoa's works exposes the ideological and broader sociopolitical and economic relationships that facilitate the way spaces we

inhabit and move through are assembled. In 2019, GSA Art in Architecture commissioned *Mis marcadores*, Ochoa's first large scale permanent public installation at the US/Mexican Border, San Ysidro, California. In 2021, in the midst of the pandemic, Ochoa collaborated with LACMA x Snapchat: *Monumental Perspectives* to produce an AR lens, *¡Vendedores, Presente!*, in partnership with All City Inclusion and Community Power Collective, non-profit organizations to support LA street vendors. Solo exhibitions include: *Sampled y Surveyed* (Art + Practice, Los Angeles, 2018), *Watching, Waiting, Commiserating* (MCASD, San Diego, 2016), *MATRIX 169: Cloudless Day* (Wadsworth Atheneum Museum of Art, (2014), *Cores and Cutouts, Locust Projects* (Miami, FL 2011), *Building on the Fringes of Tomorrow* (MCASD, 2010), and *Crooked Under the Weight* (SITE Santa Fe, NM, 2009). Notable group exhibitions include: *Church for Sale, Hamburger Bahnhof* (Museum für Gegenwart, Berlin, 2021), *Down These Mean Streets* (Smithsonian American Art Museum, Washington D.C., 2017), and *The Future Generation Art Prize Exhibition* (54th Venice Biennale Collateral Event, Venice, Italy, 2011), *Phantom Sightings* (LACMA, Los Angeles, CA and Museo Tamayo, Mexico City, Mexico, 2008), and the 2008 Whitney Biennial, New York, NY. Ochoa is a full time Angeleno who is represented by Vielmetter Los Angeles. He enjoys teaching as a Roski Associate Professor of Practice in Art at the University of Southern California, Los Angeles, and is a 2008 Guggenheim Fellow.

EDUARDO THOMAS

He is a research-based visual artist and film curator whose main interest lies in the many ways that our reality can be constructed/explained/experienced through cinematic means. He is a founding member of SOMA (MX) and has collaborated as film curator

in establishing exhibition and discursive platforms such as *Ambulante Film Festival* (MX), *Berlin Documentary Forum* (DE), and *Cinema 23* (MX). In 2013 he was awarded a research grant by The Japan Foundation to inquire into the relationship between the Shinto-Buddhist concept of 'ma' and experimental film practices in Japan. Currently, he is a faculty member of the School of Film/Video at CalArts, where he also serves as co-curator of the film series *Film at REDCAT*, and is a PhD candidate at the Department of Visual Arts of UCSD, where he is pursuing a degree in Art History, Theory and Criticism with an Art Practice concentration.

AUDIOVISUAL CYCLE
THE END | EL FIN.

In order to prepare for the discussions for SITAC XV, the directors curated a cycle of video and film that the public can watch through sitac.org and the [Vimeo.com/pacsitac](https://vimeo.com/pacsitac) channel. The five programs are interspersed with feature films, short films and video art pieces by various authors. Some titles were available exclusively from March 10 to 15, 2022, However, we invite the public to review the work of the filmmakers on their respective platforms.

READING
COMPENDIUM.

The directors of this edition of the symposium made a selection of theoretical and literary texts and artistic manifestos that accompany the reflection on the thematic axes proposed in the program. To visually dialogue with the contents of the compendium, they invited the artistic collective RRD [Red de Reproducción y Distribución], made up of María José Cruz, Joel Castro, Sergio Torres, Anuar Portugal and Bruno Ruiz. Emerged in 2016, RRD is a platform for the production and distribution of printed and audiovisual content that proposes alternative modes of information dissemination, as well as the promotion of counter-information distribution. erreerrede.org.

RANCHITO.
THE END OF THE WORLD
THROUGH THE GAME.

On March 10, Ranchito started a narrative about “the end of the world through play” on the PAC’s TikTok account, [@pacsitac](https://www.tiktok.com/@pacsitac). With an aesthetic fueled by visual pop culture and the digital image, she uses this video platform, as well as miniatures, costumes, and textiles to establish intersections between the contents of the symposium.

GRAPHIC IDENTITY AND
COMMUNICATION OF SITAC XV.

It is a dynamic identity that emerged from a digital and analog work, inspired by the intersection between different visual regimes: from misprinting to glitch, and taking as reference the error in the paper

of the photocopy of fanzines, the manipulation of painting, the textures of photography, film, video and digital image, in order to print in a visual way the role that the loss of the image plays in the approach of the symposium. It takes up the typographies that indicate the end in Mexican films and in English-speaking tapes, which were reworked, digitized and manipulated to achieve an evocative effect. Drawing on the references of the audiovisual cycle proposed by directors Jesse Lerner and Rubén Ortiz Torres, the graphic identity and visual communication project of this edition is a collaborative work between the directors and Estudio Herrera.

RRD
[RED DE REPRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN]

(Mexico City) Independent project, effort of the artists María José Cruz, Joel Castro, Sergio Torres, Anuar Portugal and Bruno Ruiz. RRD is a platform for the production and distribution of printed and audiovisual content. This project is supported by a production studio and a newsstand located in Mexico City. The RRD booth serves as a public meeting place, where artists, independent publishers, and pedestrians exchange and present site-specific, multidisciplinary projects. They propose alternative ways of disseminating information and we encourage the distribution of counterinformation. They have dedicated themselves to building a network between artists and non-artists in the context of Mexico City. Since its opening in 2016, their activities have included collaborations to produce books, publications, magazines, videos, installations, and newsstand presentations.

RANCHITO
(ROXANA RODRIGUEZ ANDRADE)

México. Transdisciplinary Artist. Through installation, performance, video and clothes, she explores topics related to myths and contemporary fantasies in pop culture, the tianguis, the childhood and textile resistances. She holds a Bachelor of Visual Arts

degree from Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado (ENPEG) “La Esmeralda” and also a degree in Communication Science from Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Currently, she is manager in the project Ranchito Espacio, located at La Lagunilla, Mexico City. Co funder of the project Kashé y Shirotta (2018-2021), Resident of the program Tiempo Compartido (2021), at Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), Resident of the third edition of the Festival Hello World (2021) in the Museo de las Culturas. Has been part of the exhibitions *El año de la rata* (2020, Pandeo, Mexico City), *Pixeles activados* (2021, Casa Equis, Mexico City), *Teléfono Descompuesto* (2021, Espacio Arterial, Mexico City), *Criaturas del Neo Gotto* (2022, Estudio Croma, Mexico City). Has collaborated in the performances *Fortuna* (2019, Metro CDMX), *Una Transición Extraña* (2020, TOPO), *Climax capricornio* (2021), and *Fantasías clásicas de poder* (2021, Museo de las Culturas, Mexico City). [@ranchito.to](https://www.instagram.com/ranchito.to), [@uneranchito](https://www.instagram.com/uneranchito)

SITAC
THE END | EL FIN

XV:
R E A D E R

COMPENDIO DE LECTURAS /
R E A D E R

PATRONATO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO, A.C. | PAC

Directores / directors
Jesse Lerner y Rubén Ortiz Torres

Editores / Editors
Jesse Lerner, Rubén Ortiz Torres

Presidenta | President
Aimée Servitje

Comité de asesores /
Advisory Committee
Eduardo Abaroa
Issa Benítez
Carmen Cuenca
Julieta González
Aimée Servitje
Patricia Sloane
y Luis Vargas Santiago

Conceptualización /
Visual Concept
RRD: María José Cruz, Joel Castro,
Sergio Torres, Anuar Portugal,
Bruno Ruiz

Traducción / Translation
Ana Andrade, Erika Chao, Mónica
Amieva

Mesadirectiva | Board of Directors
Javier Arredondo, Issa Ma. Benítez
Dueñas, Ery Camara, Gabriela Cámara,
Carmen Cuenca, Magda Carranza,
Vanessa Fernández, Enrique Guerrero,
Ramiro Martínez, Nina Menocal,
Fernando Mesta, Mariana Munguía
Matute, Patricia Ortiz Monasterio,
Paloma Porraz, Haydée Rovirosa,
Patricia Sloane

Coordinación general /
General Coordination
Barbara Hernandez
Patricia Sloane

Maquetación / Design and Layout
Alfonso Santiago

Gestión de derechos de
reproducción de los textos /
Copyrights Management
Luis Ángel Urbina

Consejo de Patronos /
Board of Patrons
Armando Beltrán, Amanda Echeverría,
Nadine Karachi de Estrada,
Verónica González, Ismael Reyes Retana

Coordinación de contenidos /
Content Coordinator
Christian Gómez Vega
Issa Benítez
Carmen Cuenca

Preprensa e impresión / Printing
Óscar Suárez Alemán

Patronos individuales /
Individual Patrons
Marie Adrian, Alil Álvarez, Jessica Amkie,
Georgina y Andrés Arredondo, Álvaro y
Lucía Barrera, Carlos Carbajal, Alfonso
Castro, Patricia y Moisés Cosío, Teresa
Ehremberg, Victoria Espinosa, David
Forrester, Ana Paula de Haro, María
y Mauricio Galguera, Alonso de Garay,
Mercedes Gertz, Inés y José Gilly, Paola
Gonzalez, Germaine Gomez Haro, Maricris
Herrera, Israel Hernández, Margot Kalach,
Dominique Labarrere, Lucía Lozano,
Brenda Malo, Cathy Ohara, Guadalupe
Parra, José Pinto Mazal, Mariana y Josué
Reynoso, José Rojas, Bernardo Saenger,
Mercedes Sáenz, Coppelia Samaha
Marc-André Séguin, Alejandra Servitje,
Tania Topete, Teresa Villareal,
Andrea Volcán, Catalina Zambrano

Coordinación ejecutiva /
Executive Coordination
Clara Rodríguez

Agradecimientos /
A c k n o w l e d g m e n t s
Aimée Servitje
Roberto Servitje Achutegui

Coordinación adjunta /
Assistant Coordinator
Carolina Herrera Bolaños

Jorge Ruvalcava
Antonio Saborit
Maricris Herrera
Andrea Volcán
Israel Hernández
Gloria García Juárez
María de la Luz Vilchis
Alfonso Santiago
Yissel Arce
Carmen Cebrenos
Marie y Noel Adrian
Mónica Amieva
Eugenio López Alonso
Mónica Quintini
Kit Hammonds

Patronos corporativos /
Corporate Patrons
Grupo Altex
EVA
Estudio Herrera
Seguros AXA
White & Case

Comunicación /
Press
Mayté Valencia

Diseño gráfico / Graphic Design
Estudio Herrera

Asistente de producción /
Production Assistant
Valentina Díaz

Registro fotográfico /
P h o t o g r a p h y
Roberto Zempoaltecatl

Interpretación simultánea /
Simultaneous Interpretation
Carmen Bancalari
Patricia Yáñez Ibáñez

Voluntarios /
Volunteers
Daniela Orozco Fabian
Margarita Michell
Natalia Degetau
Rodrigo Arredondo

El PAC agradece de manera especial a la
Fundación Jumex Arte Contemporáneo.

Patronato de Arte Contemporáneo, A.C.
Paseo de las Palmas 820 piso 3
Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México

pac.org.mx | sitac.org
pac@pac.org.mx

P
SIT_ACXV



WHITE & CASE

* FUNDACIÓN JUMEX
ARTE CONTEMPORÁNEO

Estudio Herrera



MNa
MUSEO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA