

MOVIMIENTOS **In Motion** BORDERS AND MIGRATIONS MIGRACIONES

In Motion: Borders and Migrations addresses the U.S.-Mexico border and its unique geographic, political, social, and aesthetic contexts. This exhibition expands on the definition of a fixed and knowable boundary between nations and offers alternative perspectives to the cultural give-and-take that occurs there.

Though often framed as a site of tension, the international line between the United States and

Mexico is also a dynamic location of cultural hybridity. The distinct economic and artistic

En Movimiento: Fronteras y Migraciones dirige la frontera entre los Estados Unidos-México y sus contextos geográficos, políticos, sociales y estéticos. Esta exhibición expande la definición de ese espacio como un límite fijo y reconocible entre naciones, y ofrece perspectivas alternas a la negociación cultural que allí se produce.

circumstances of the border have produced aesthetically compelling, socially engaged practices on both sides of the line. Featuring photography, painting, video, sculpture, sound and performance pieces, *In Motion: Borders and Migrations* explores diverse representations of what it means to experience and move across

the border, both physically and symbolically.

Aunque a menudo la división internacional entre los Estados Unidos y México tiende a ser formulada como un espacio o lugar de tensión, también es un lugar dinámico de hibridez cultural. Las circunstancias específicas económicas y artísticas de la frontera han producido prácticas estéticamente atractivas, comprometidas socialmente en ambos lados de la línea. Utilizando fotografía, pintura, vídeo, escultura, sonido y piezas performativas, *En Movimiento: Fronteras y Migraciones* explora diversas representaciones de lo que implica experimentar y moverse a través de la frontera, tanto física como simbólicamente.

Courtesy of the artist

Rosario Sotelo

Guerillas, 2011

16 mm film transferred to DVD.

In this video installation, San Francisco-based artist Rosario Sotelo explores the everyday lives of undocumented immigrant women of the Bay Area who are forced to use electronic monitoring bracelets in order to continue living in the United States. During an artist residency in Nicaragua, Sotelo met a group of enterprising women who had formed friendships and a deep bond of solidarity with one another. After hearing Sotelo's stories of the immigrant women in San Francisco, Doña Mercedes and Darling of Jinotega knitted covers to conceal the tracking devices as an expression of empathy that transcends all borders.

En esta instalación de vídeo, el artista radicado en San Francisco Rosario Sotelo explora la vida cotidiana en el Bay Area de inmigrantes indocumentadas que se ven obligadas a usar grilletes electrónicos con el fin de seguir viviendo en los Estados Unidos de América. Durante una residencia artística en Nicaragua, Sotelo se reunió con un grupo de mujeres emprendedoras que habían forjado vínculos amistosos y solidaridad entre sí mismas. Después de escuchar las historias que Sotelo les contó sobre las inmigrantes en San Francisco, dos de ellas, Doña Mercedes y Darling de Jinotega, como señal de su empatía, tejieron coberturas para ocultar los grilletes.

Rocio Boliver

To the Rhythm of the Swing, 2012

Video.

Mexican performance artist Rocio Boliver's artistic practice highlights social injustices experienced in repressive societies. She is critical of religion, machismo, and the daily burdens that women face living in Mexico. Her work is confrontational and polemical, with an aesthetic that is often described as grotesque, commenting on all manner of objectification, exploitation, and censorship of expression common in authoritarian societies. Her performance, *To the Rhythm of the Swing*, took place over the border wall that separates Tijuana and San Diego as part of the performance festival *Low Lives: Occupy!* (2012), a presentation of thirty-six performance artists, activist groups, and artist collectives from around the globe who came together to show solidarity with the *Occupy Wall Street* movement. Boliver's performance expanded the reach and visibility of ancillary *Occupy* events by broadcasting herself in the act of defying the borderline.

Las prácticas artísticas del artista de performance mexicana Rocío Boliver destacan injusticias sociales experimentadas en las sociedades represivas. En su obra, ella critica la religión, el machismo, y las luchas cotidianas que enfrentan las mujeres mexicanas. Su arte es polémica, con una estética que se puede describir como grotesca, comentando sobre la explotación y la censura común en las sociedades autoritarias. Su performance, *A Ritmo de Swing*, se llevó a cabo sobre el muro fronterizo que separa Tijuana y San Diego como parte del festival de performance *Low Lives: Occupy!* (2012), una exposición de treinta y seis artistas de performance, grupos de activistas y colectivos de artistas de todo el mundo que se reunieron para mostrar su solidaridad con el movimiento *Occupy Wall Street*. La obra de Boliver, mostrando a sí misma en el acto de desafiar la frontera, amplió el alcance y la visibilidad de los eventos de *Occupy*.

Courtesy of the artist

Courtesy of the artist

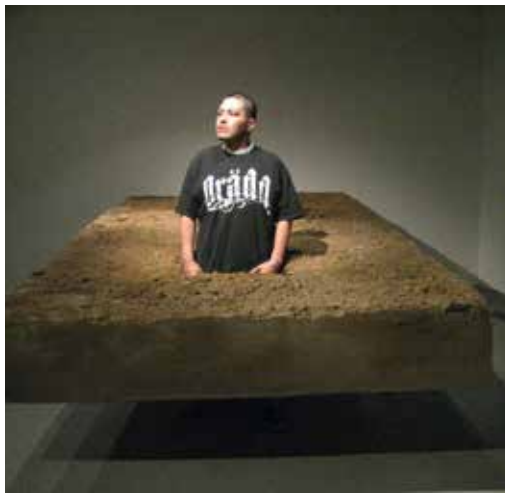
Margarita Cabrera

Space in Between - Nopal (Candelaria Cabrera), 2010

Border patrol uniform fabric, copper wire, thread, and terra cotta pot.

Based out of El Paso, Texas, Margarita Cabrera is engaged with a discourse that surrounds immigration with the goal of generating a cultural conversation. In her series *Space In Between*, Cabrera creates soft sculptural recreations of desert plants derived from recycled border patrol uniforms. The constructed desert plants combine the natural and man-made, representing the most frequently traveled routes of immigrants who cross into the United States. Many of these are made on foot, so the relationship between man and the natural environment is of particular significance. In addition, the meticulous crafting of the individual leaves and flowers recalls Mexican craft tradition.

Radicalada en El Paso, Texas, Margarita Cabrera explora el discurso de la inmigración con el objetivo de generar una conversación cultural. En su serie *Space In Between*, Cabrera crea esculturas blandas hechas del material reciclado de uniformes de la patrulla fronteriza (la migra) que recrean plantas del desierto. Las plantas construidas combinan lo natural con lo artificial, representando a su vez el paisaje en las rutas más frecuentadas por inmigrantes que cruzan hacia los Estados Unidos. La mayoría de estos viajes se hacen a pie y por esa razón la conexión creada entre ser humano y naturaleza es de gran importancia. Asimismo, la elaboración meticulosa de las hojas y flores en las esculturas hacen homenaje a tradiciones artesanales mexicanas.

Courtesy of the artist

Caleb Duarte Piñon

Dirt Wall, 2014

Performance and video installation.

Inspired by his own immigration to the states when he was a child from Northern Mexico to California, Duarte's work is often concerned with disenfranchised communities. Duarte aims to bring awareness to the often invisible conditions of the migrant experience, by sharing and expanding on their stories. Duarte's performance installation, *Dirt Wall*, serves as a community experience positioning two recent immigrants opposite each other, as they stand in a suspended wall of concrete that resembles dirt. The performance shifts the geographic space of the border inside the museum and hints at the restrictive conditions of mobility and movement. Audiences are nudged into a physical encounter with these conditions, as they move from one side to the other.

Inspirado por su inmigración desde el norte de México a California en los EE.UU. cuando era niño, la obra de Duarte Piñon a menudo explora el tema de las comunidades marginales. El objetivo de Duarte Piñon es crear conciencia sobre las condiciones frecuentemente invisibles de la experiencia migratoria a través del intercambio y la expansión de estas historias. La instalación de Duarte, *Dirt Wall*, funciona como una experiencia comunitaria, colocando dos inmigrantes recién llegados a lados opuestos uno del otro, tal y como si estuviesen parados dentro de una pared suspendida horizontalmente que parece ser hecha de tierra. Este performance intercambia el espacio geográfico de la frontera por el del interior del museo y hace alusión a las condiciones restrictivas de la movilidad y el movimiento. El público confronta estas condiciones al moverse de un lugar a otro.

Courtesy of the artist

Ingrid Hernandez

Tijuana Comprimida, 2004-2006

Digital photography prints.

Ingrid Hernandez is a visual artist who works primarily in photography, installation and video and focuses on migrant communities and border culture. In the photographic essay, *Tijuana Comprimida*, Hernandez traveled and conversed with the people of the New Hope community during three years. She interviewed women separated from their families who work in the maquiladoras, foreign factories housed on Mexican soil that make and export various electronic or other technological goods. During these interviews, Hernandez photographed the conditions in which these women live. Without including people in the photographs, Hernandez invites viewers to connect with the space on a more intimate, personal level.

Ingrid Hernández es una artista plástica que trabaja principalmente la fotografía, instalación y el vídeo. Su trabajo se centra en comunidades de inmigrantes y la cultura fronteriza. En el ensayo fotográfico, *Tijuana comprimida*, Hernández viajó y conversó durante el transcurso de tres años con las personas de la comunidad Nueva Esperanza. Ella entrevistó a mujeres que están separadas de sus familias y que trabajan en maquiladoras, fábricas extranjeras alojadas en suelo mexicano que producen y exportan productos electrónicos u otros artículos tecnológicos. Durante estas entrevistas, Hernández fotografió las condiciones de vivienda de estas mujeres. Sin incluir a las personas en las fotografías, Hernández invita al/la espectador/a a crear conexiones con el espacio a un nivel más íntimo y personal.

Courtesy of the artists

Electronic Disturbance Theater/b.a.n.g. lab
The Transborder Immigrant Tool (TBT)

Media virus Mixed Media: i335 Motorola, walkingtools.net software, images, poetry, and audio.

The Customs and Border Protection Agency's 2009 fiscal year report documents 416 border-crossing related deaths from January to October 2009. When the Berlin Wall fell, official reports claimed that ninety-eight people in total died trying to cross from East to West Berlin. In contrast, local and international nongovernmental organizations estimate that 10,000 people to date have perished attempting to cross the Mexico-U.S. border. *The Transborder Immigrant Tool (TBT)* repurposes inexpensive used mobile phones that have GPS antennae. The project represents a multivalenced code-switch, a queer technology. Its software aspires to guide "the tired, the poor," the dehydrated—citizens of the world—to water safety sites. Concomitantly, its platform offers poetic audio "sustenance." Incapable of resolving the long histories of fear, prejudice and misunderstanding on both sides of the Mexico-U.S. border, *TBT* remembers the often overlapping traditions of transcendental and nature writing, earthworks, conceptual art, performance, border art, locative media, and visual and concrete poetics. It learns equally from the efforts of humanitarian aid organizations like the Border Angels and Water Station, Inc. "Poetry in motion," *TBT* navigates the borderlands of GPS as a "global positioning system" and what, in another context, Laura Borràs Castanyer and Juan B. Gutiérrez slyly misread as a "global poetic system."

El informe anual del año fiscal 2009 de La Aduana y la Agencia de Protección de Fronteras documenta 416 muertes relacionadas al cruce de la frontera entre los meses de enero y octubre de 2009. Cuando el Muro de Berlín cayó, los informes oficiales reportaron que noventa y ocho personas en total murieron tratando de cruzar del este al oeste de Berlín. Por el contrario, las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales estiman que hasta la fecha han muerto 10,000 personas tratando de cruzar la frontera entre México/EE.UU. *The Transborder Immigrant Tool (TBT)* reutiliza teléfonos móviles de bajo costo usados que tienen antenas GPS. El proyecto representa un código-switch multivalente, una tecnología queer. Su software aspira a guiar a "los cansados, los pobres", los deshidratados—ciudadanos del mundo—a estaciones de agua potable. Al mismo tiempo, la plataforma ofrece audio poético como "sustento." Incapaz de resolver las largas historias de temor, los prejuicios y la incomprensión de ambos lados de la frontera entre México/EE.UU., *TBT* recuerda las tradiciones con puntos en común de lo trascendental y escritura sobre la naturaleza (nature writing), earthworks (arte de la tierra), el arte conceptual, performance, el arte de las fronteras, los medios locales y poesías visuales y concretas. Aprende por igual de los esfuerzos de las organizaciones de ayuda humanitaria como los Border Angels y Water Station, Inc. "Poesía en movimiento", *TBT* navega las fronteras de GPS como un "sistema de posicionamiento global" y lo que, en otro contexto, Laura Borràs Castanyer y Juan B. Gutiérrez astutamente malinterpretan como un "sistema poético global."

Jesse Lerner

Two Very Short Films about Maya Revival Architecture, 2011

Double-8 color reversal film projected as 16mm.

A filmmaker, scholar, and curator from California, Jesse Lerner's work explores ideas about authenticity, artifacts, and the circulation of objects, images, and meanings. In this short 8-mm film, Lerner juxtaposes camera shots of ancient Mayan ruins in Mexico with examples of more recent Maya revival architecture in the United States. The screen is divided into four quadrants: the images reflect each other vertically, and contrast horizontally. The camera angles change rapidly, showing a multitude of viewpoints and instances of both confluence and divergence between the structures. Lerner's film investigates the migration of concepts across national lines, demonstrating that whatever foreign policy may be, borders do not inhibit the flow of ideas and the sharing of cultural heritage.

Director de cine, académico y curador oriundo del estado de California, Jesse Lerner explora ideas sobre la autenticidad, artefactos y la circulación de objetos, imágenes y significados en su trabajo. En este cortometraje de película de 8 mm, Lerner coloca tomas de las antiguas ruinas Maya en México junto a ejemplos recientes del renacimiento arquitectónico Maya en los Estados Unidos. La pantalla se divide en cuatro cuadrantes: las imágenes se reflejan entre sí verticalmente y se contrastan horizontalmente. Los ángulos de la cámara cambian rápidamente, mostrando una gran variedad de puntos de vista e instancias tanto de confluencia como de divergencia entre las estructuras. La película de Lerner investiga la migración de los conceptos a través de las fronteras nacionales, lo que demuestra que a pesar de la política externa, las fronteras no impiden el flujo de las ideas ni del intercambio de patrimonio cultural.

Courtesy of the artist

Courtesy of the artist

Kim Martinez
Random Process, 2013

Oil, pencil, marker, and paper on canvas.

Kim Martinez is a painter, muralist, and digital media artist from Utah. In her work, *Random Process*, Martinez creates a mind map that contains her personal research and observations regarding the U.S.-Mexico border. This painting deals with the complex relationship the artist had with particular sites along the border, and serves as an attempt to explore these places of physical, social and political crossing. *Random Process* invites the viewer to navigate their way around different phrases, which are formed into trail-like structures engaging the social and political discourses relating to immigration.

Kim Martínez es una pintora, muralista y artista de medios digitales de Utah. En su obra, *Random Process*, Martínez crea un mapa mental de su investigación y observaciones sobre la frontera entre EE.UU. - México. Esta pintura trata la relación compleja que la artista mantuvo con lugares específicos a lo largo de la frontera e intenta explorar estos espacios de intersección física, social y política. *Random Process* invita al/la espectador/a a navegar a través de frases distintas que van formando una serie de caminos que envuelven discursos sociales y políticos sobre la inmigración.

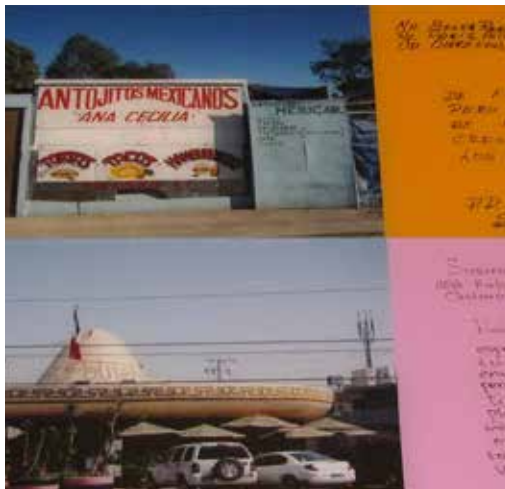
Courtesy of the artist

Yoshua Okon
Octopus, 2011

Two synchronized projections.

Inserted within the U.S. tradition of civil war re-enactments, Mexican artist Yoshua Okón's *Octopus* re-enacts the Guatemalan civil war, but with a key difference. While civil war re-enactments traditionally take place in the actual fields where historical battles happened and are performed by people who did not actually fight in the war, in *Octopus* the site is symbolic. The battlefield is relocated to a Home Depot parking lot in Los Angeles and is performed by the illegal immigrants who gather there daily looking to earn money for construction work. Many of the men at this particular Home Depot are Guatemalan, and fought in the Guatemalan Civil war that ended in 1996. Now relocated to the L.A. area, these immigrants of Mayan descent gather to look for work as day laborers at the parking lot where the shoot takes place.

Formando parte de la tradición de las reactuaciones de la guerra civil de los EE.UU., *Pulpo* por el artista mexicano Yoshua Okón, revive la guerra civil guatemalteca, pero con una diferencia fundamental. Mientras las reactuaciones tradicionales de la guerra civil tradicionalmente se hacen en los campos donde las batallas históricas sucedieron y son recreadas por personas que no pelearon en la guerra, en el caso de *Pulpo* la localización es simbólica. El campo de batalla se traslada a un estacionamiento de un Home Depot en Los Ángeles y es realizado por los inmigrantes indocumentados que se reúnen allí diariamente buscando ganar dinero en trabajos de construcción. Muchos de los hombres en ese Home Depot en específico son guatemaltecos, y pelearon en la guerra civil de Guatemala que terminó en 1996. Ahora trasladados a Los Ángeles, estos inmigrantes de ascendencia maya se reúnen para buscar trabajo como jornaleros en el mismo estacionamiento donde la filmación del vídeo se lleva a cabo.

Courtesy of the artist

Marcos Ramírez ERRE
Postales, 2006 - 2007

Lambda prints.

Born in Tijuana, Mexico in 1961, Ramírez, or ERRE, presently lives and works in Tijuana. After receiving critical acclaim in the binational exhibit inSITE94 and inSITE97, ERRE continues to gain global and regional recognition through his public installations driven by social and political discourse. In his *Postales* series, he confronts the growing tourist culture of Tijuana. Adapting the visual format of postcards, he replaces the pristine tropical landscapes and tourist sites with the realities of those living in a border city. Images of shantytowns made from scraps of tin and wood are paired with Spanish text written by the people who live there. By exposing the perceived landscapes of tourist destinations as mere fantasies, ERRE complicates the role and effects of tourism.

Nacido en Tijuana, México en 1961, Ramírez, conocido como ERRE, vive y trabaja allí. Después de recibir elogios de la crítica por su trabajo presentado en la biennial binacional inSITE94 e inSITE97, ERRE continúa ganando reconocimiento a nivel mundial y regional a través de sus instalaciones públicas impulsadas por el discurso social y político. Su serie *Postales* enfrenta el crecimiento de la cultura turística de Tijuana. Adaptando el formato estético de las tarjetas postales, él sustituye los paisajes tropicales y sitios turísticos prístinos con la realidad diaria de las personas que viven en la ciudad fronteriza. Imágenes de viviendas hechas de trozos de lata y madera desechados están acompañadas con texto escrito por los residentes de ese lugar. Al exponer como meras fantasía los paisajes de destinos turísticos, ERRE complica el papel y los efectos del turismo.

Jorge Rojas and Diego Aguirre
U.S.-Mexican In-dependence Flag, 2010 - 2014

Print on paper.

Born in Morelos, Mexico, Jorge Rojas lives and works in Utah as a painter, sculpture, mixed media and performance artist. In recent years, Rojas' work has expanded into studying the effect of technology on artistic production, community interaction and social environments. As indicated by the title, the *U.S.-Mexican In-dependence Flag* is a commentary on the codependency between the United States and Mexico. By combining the colors and iconography of the national flags from both countries, Rojas and Aguirre create a hybrid emblem of the two nations. They chose to replace the 50 stars on the U.S. flag with that of the Mexican seal of the eagle and cactus, and change the colors of the stripes to red, white and green. This piece traverses the physical border between the United States and Mexico and enters into a shared social and cultural plane.

Nacido en Morelos, México, Jorge Rojas vive en Utah donde trabaja como pintor, escultor y artista de medios mixtos y performance. Recientemente, Rojas ha expandido su obra para estudiar los efectos de la tecnología, interacción con la comunidad y el entorno social en la producción artística. Como indica el título, *U.S.-Mexican In-dependence Flag* es un comentario sobre la dependencia entre los Estados Unidos de América y México. A través de la combinación de los colores y la iconografía de las banderas nacionales de ambos países, Rojas y Aguirre crean un emblema híbrido de ambas naciones. Las 50 estrellas en la bandera de los EE.UU. han sido remplazadas con el Escudo Nacional mexicano del águila y nopal, y cambia el color de las franjas a rojo, blanco y verde. Esta obra atraviesa la frontera física entre los Estados Unidos y México y entra a un plano social y cultural común.

Courtesy of the artists

Glenn Weyant
Anta Project, 2006
Audio Recording

Arizona artist Glenn Weyant's *Anta Project* amplifies sounds found along the border fence located between Nogales, Arizona and Nogales in Sonora, Mexico. Using violin bows and various percussive implements, Weyant and his collaborators "play" the border fence as if it were an instrument, creating a site that is generative rather than prohibitive. The multiple ambient and intentional sounds made at the border fence and the debris left there are then edited and layered together in a non-verbal history that can be heard and understood on both sides of the wall.

Anta Project de la artista Glenn Weyant oriunda de Arizona, amplifica los sonidos que se escuchan a lo largo de la muralla fronteriza situada entre Nogales, Arizona, EE.UU. y Nogales en Sonora, México. El uso de arcos de violín y varios instrumentos de percusión, Weyant y sus colaboradores "tocan" la muralla fronteriza, como si fuese un instrumento de música, creando un lugar que es productivo en vez de prohibitivo. El ambiente y los muchos sonidos realizados intencionalmente en la pared fronteriza tanto como la basura dejada allí son editados y combinados para crear una historia no narrativa que puede ser escuchada y comprendida en ambos lados de la pared.

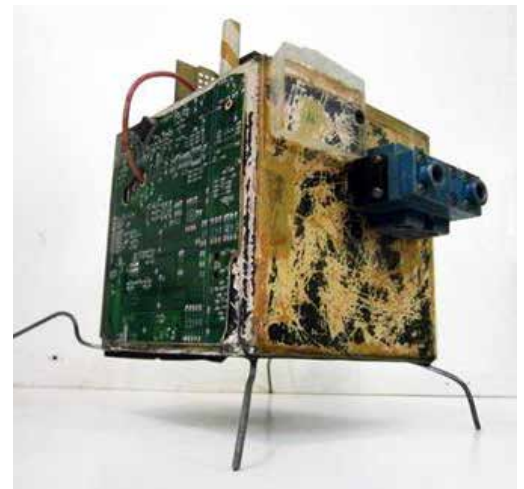
Courtesy of the artist

Alejandro Zacarías
Recolector Industrial, 2013

Circuits, wire, metal, plastic, and resin on wood.

Born and based in Tijuana, artist Alejandro Zacarías utilizes reused, repurposed or discarded materials from the city and its surrounding areas to create his art objects. Zacarías is concerned with the history and temporality of materials that have been thrown away or abandoned and it is through the process of creation that he seeks to bring new life into his work. In the piece *Recolector Industrial* (2013) he uses various pieces of metal, wire and old computer switchboards to create an insect-like creature. This small sculpture conflates notions of technology and waste as the once highly functional materials have been repurposed into new life, no longer acting in its original capacity, but instead serving as a symbol of appropriation and transmigration.

Nacido y radicado en Tijuana, el artista Alejandro Zacarías utiliza materiales desechados o reapropiados de esta ciudad y su alrededor para crear sus obras de arte. Zacarías está interesado en la historia y el estado temporal de los materiales que han sido desechados o abandonados y es a través del proceso de creación que intenta traer una nueva vida en su obra. En la pieza *Recolector industrial* (2013) él utiliza pedazos de metal, alambre y los cuadros de distribución de computadoras viejas para crear una criatura con forma de insecto. Esta pequeña escultura combina nociones sobre la tecnología y basura, exhibiendo como materiales que fueron funcionales ya no funcionan en su capacidad original, y ya pero ahora sirven como un símbolo de la apropiación y la transmigración.

Courtesy of Coleccion Elias Fontes

In Motion: Borders and Migrations Sponsors:

LAWRENCE T. DEE - JANET T. DEE FOUNDATION

In Motion: Borders and Migrations Contributing Editors:

Michaela Dutson
Angel Escobedo
Christyna Galarza
Miguel Galaz
Kirsten Gill

Carmen Gold
Aubrey Hawkes
Rachel Povey
Marcela Torres
Taylor Zamudio

Special Thanks To:

María del Mar González-González
Rachel Povey
Elena Shtromberg