

Cómo nos juntamos

Zarouhie Abdalian Adelita Husni-Bey Pia Camil Cog-nate Collective Kimi Hanauer Susan Jahoda
y Caroline Woolard Elana Mann noé olivas Nina Sarnelle y Selwa Sweidan Alice Yuan Zhang

La palabra “solidaridad” proviene del latín *obligatio in solidum*, de la ley romana, y significa responsabilidad grupal de una deuda colectiva. Esta idea de la obligación de un individuo hacia un círculo más grande se trasladó al francés como *solidarité* en la Encyclopédie de 1765, y después al Código Napoleónico de 1804, en donde significaba de manera más general responsabilidad mutua e intereses en común de un grupo de personas. Llegó al alemán y al inglés en los años 1840, y eventualmente fue acuñada por los movimientos internacionales del trabajo y adoptada por las ciencias sociales. Esta breve etimología pone en claro que el significado de “solidaridad” a lo largo de los últimos siglos está íntimamente ligado a la evolución de los ideales democráticos. En su sentido fundamental, manifiesta la fuerza transformadora que une a los individuos con un todo superior.

La pandemia global resignificó con urgencia nuestra comprensión de solidaridad, ya que de manera colectiva nos enfrentamos a una enfermedad nueva y mortal, armados, al principio, sólo de herramientas existentes. Específicamente, en el contexto de E.U.A., la pandemia reveló y amplificó la fragilidad, el mal funcionamiento y la inequidad en numerosos sectores, como salud, educación y vivienda. Hoy en día, en 2023, el eco sigue sonando en múltiples niveles.

¿De qué manera los artistas han pensado y sintetizado el concepto de solidaridad desde y durante la pandemia? Esta exposición ofrece una amplia variedad de respuestas de artistas locales, nacionales e internacionales. Las obras se dividen en dos rutas principales: los objetos que invitan a la reflexión acerca de la reciprocidad y de la colaboración, y una gran serie de programas públicos que incluyen talleres de los artistas, conferencias y performances. *How We Gather (Cómo nos juntamos)* estudia el lugar de la solidaridad dentro del arte del presente y aborda el tema en términos no sólo de un movimiento de organización y trabajo, sino también de cuidado, de duelo y de colaboración.

Varias de las obras invitan al público a interactuar creando así formas poéticas o explícitas de reciprocidad. *Our work is never done (unfinished business) (Nuestro trabajo nunca acaba (asunto sin terminar))* (2020–21) de **Elana Mann** incluye varias boquillas conectadas una sola estructura en forma de cuerno diseñada para amplificar la voz unificada de un grupo. El título sugiere que la sensación de unidad encontrada en una voz colectiva siempre es un trabajo en curso. Mann y su colaboradora, la compositora **Sharon Chohi Kim**, se unieron al San Diego New Verbal Workshop usando esta obra como base para así crear estos nuevos temas interpretados por el coro en la inauguración de la exhibición. A lo largo de la muestra, los visitantes podrán activar la escultura cantando, susurrando, gritando o haciendo ruido.

A Pot for a Latch (2023) de **Pia Camil** también llama a la reciprocidad. La obra de Camil, referente al “potlatch”, ceremonia de los pueblos indígenas del noroeste de Canadá y Estados Unidos, es un lugar de intercambio gratuito, en donde los visitantes podrán poner y tomar objetos únicos usando una cuadrícula parecida al

escaparate de una tienda, hecha específicamente por la artista. Junto a la escultura, se encuentra un cuaderno en donde el público debe hacer un inventario de cada objeto donado, detallando su importancia y su historia.

You, Stranger, May I Be Your Kin? The Terms of My Death, in Perpetuity (Tú, extraño, ¿puedo ser tu pariente? Los términos de mi muerte, a perpetuidad), 2023 de **Kimi Hanauer** pone en cuestión los hábitos de la propiedad al realizar una forma alternativa de intercambio con el público. Usa un testamento de carácter legal que se reescribirá continuamente a lo largo de la vida del artista, intentando acercar a los lectores al círculo íntimo de Hanauer—de extraños a conocidos. La intención es que los textos colocados sobre atriles por toda la galería se lean en voz alta. El testamento, semejante a un poema, llama al lector(es) a considerar los términos de su propia muerte como un gesto de cuidado colectivo, un acto que reta las restricciones comunes de la propiedad capitalista.

El foco puesto en construir nuevas infraestructuras para la acción y la conexión también está presente en el libro y en el juego de cartas de *Making and Being (Hacer y ser)* (2015–19) de **Susan Jahoda y Caroline Woolard**. El juego de cartas, que por su naturaleza tiene instrucciones, llama a los lectores/usuarios a visualizar el proceso creativo como algo interdependiente e interconectado. En un duro contraste con los métodos pedagógicos basados en los mitos del genio artístico individual, los apuntes y actividades de *Making and Being (Hacer y ser)* obligan a los participantes a ver su trabajo como un agente dentro de un sistema más grande, haciendo énfasis en la contemplación, la colaboración, la sinergia y la igualdad a lo largo del proceso entero de la producción artística.

Mientras que algunas obras de *How We Gather (Cómo nos juntamos)* le pide al público formar parte directamente de las acciones o expresiones de solidaridad, otras establecen una narrativa de las luchas para crear conexiones, particularmente bajo las condiciones desafiantes del trabajo y de la explotación laboral. *On Necessary Work (Del trabajo necesario)* (2021) de **Adelita Husni-Bey** es una película de tres canales hecha en la primavera del 2021 a través de Zoom en colaboración con enfermeras danesas y estadounidenses sindicalizadas. Las grabaciones realizadas por las enfermeras, editadas junto a los fragmentos de sus conversaciones con la artista por Zoom, revelan las duras y peligrosas condiciones de trabajo que enfrentaron durante la pandemia, lo mismo que sus esfuerzos para organizarse dentro de un sistema de salud fracturado.

El impacto de la pandemia sobre el trabajo es también un componente clave en la obra *worker patch series (serie parches de trabajadoras)* (2022) de **noé olivas**. El artista creó versiones monumentales de las etiquetas comunes con los nombres de tres mujeres que trabajan en la industria del servicio: Penny, Rafaela y Silvia. En entrevistas grabadas que acompañan los cuadros, olivas le pide a cada una responder preguntas como: “¿a qué te

dedicas?” y “cómo te gustaría ser recordada?”. Sus respuestas van desde sus experiencias durante la pandemia hasta el compromiso con sus familias y sus comunidades. La idea de un parche como vía para reconocer y conmemorar las historias humanas, mina deliberadamente las asociaciones comunes de un uniforme homogéneo para el trabajador.

Banner (Cartel) (2018) de **Zarouhie Abdalian** es una proclamación explícita de protesta. A lo largo de un periodo de varias semanas, un grupo de trabajadores bordó la declaración “LET LIVING LABOR LIVE, LET DEAD LABOR DIE” (“DEJA VIVIR AL TRABAJO VIVO, DEJA MORIR AL TRABAJO MUERTO.”) en un enorme lienzo. La frase hace referencia a la cita en *El capital* (1867) de Karl Marx: “El Capital es trabajo muerto que, como un vampiro, vive sólo de chupar trabajo vivo, y cuánto más vive, más trabajo chupa.”

Los eventos organizados para *How We Gather (Cómo nos juntamos)* aspiran a crear comunidad e intercambios y así convertir a la solidaridad en una práctica. “Touch Praxis” (“Tocar la praxis”) de **Nina Sarnelle** y **Selwa Sweidan** es un ejercicio en donde los participantes experimentan con el tacto y aprenden metodologías decoloniales y participativas para integrarlas en sus prácticas creativas. Otros artistas tales como **Alice Yuan Zhang**, crean “infraestructuras de solidaridad” funcionales en colaboración con los miembros de los talleres. Como parte de la investigación de Zhang en las redes digitales del DIY (Hazlo tú mismo), “A woven word web of our own/ AWWWOOO” invita a los participantes a co-crear una red local a través de un ejercicio en conjunto de escritura creativa y de un servidor que lo aloje para experimentar con tecnologías de la comunicación hechas por ellos mismos fuera de los gigantes de la tecnología.

El evento de **Cog-nate Collective** organizado junto con la presentación de su pieza en la pantalla exterior de la Mandeville Art Gallery, *And will be again... (Y será de nuevo...)* (2023), une a pensadores para discutir lo que significa solidaridad en un proyecto descolonizador dentro del contexto de una comunidad fronteriza como la de Tijuana/San Diego. Para esta nueva obra por encargo, los miembros del colectivo Amy Sánchez Arteaga y Misael Díaz (UC San Diego, MFA '12) se involucraron con académicos indígenas para traducir del inglés el poema del libro *Borderlands* de la teórica Gloria Anzaldúa—“This land was Mexican once, / was Indian always / and is./ and will be again” (“Esta tierra alguna vez fue mexicana, / siempre fue Indígena / y es./ y será de nuevo.”) — a lenguas indígenas habladas en esa región: Kumeyaay, Tongva, Mixteco, Zapoteco y Kaqchikel. El proceso de traducir y volver a traducir roza los límites lingüísticos, resaltando al mismo tiempo los huecos de un esfuerzo por trazar la solidaridad, y también la manera en la que esos huecos pueden ayudar a una comprensión multicultural.

La sensación de que la solidaridad es un proceso permanente también está presente en el proyecto de **Kimi Hanauer** del Center for Liberatory Practice and Poetry, en donde se llevará a cabo un taller en el cual los participantes registrarán y ensayarán prácticas de cuidado colectivo y de solidaridad que surgen a partir de encuentros cotidianos.

Las obras de arte y los talleres reunidos para *How We Gather (Cómo nos juntamos)* ilustran y abogan por la práctica artística, por encarar el futuro y por ser socialmente conscientes y creativas. De hecho, la pandemia reveló la importancia crucial de este tipo de acercamientos. El arte juega un papel primordial al fortalecer la empatía y las redes de cuidado y también al fomentar la resiliencia en momentos de crisis. Mientras navegamos por retos

sin precedentes en un mundo que cambia rápidamente, los hilos presentes en esta exhibición promueven la solidaridad, así como una sensación más profunda de entendimiento colectivo.

—Ceci Moss

Directora y Curadora en Jefe, Mandeville Art Gallery

Programas Públicos

Sábado, 7 de octubre, 2023: Fiesta de inauguración. 2-6pm

Sábado, 14 de octubre, 2023: “And will be again...,” (*Y será de nuevo...*) mesa redonda. Dirigida por Cog-nate Collective con el Dr. Wayne Yang (Profesor de UC San Diego y John Muir College Provost) y Dina Gilio Whitaker (Descendiente, académica, educadora, periodista y autora de estudios sobre los indios americanos de las tribus confederadas de Colville.) 2-4pm

Sábado, 21 de octubre, 2023: A woven word web of our own / AWWWOOO. Taller dirigido por Alice Yuan Zhang. 2-4pm

Sábado, 4 de noviembre, 2023: Scaffolding Autonomies: Scores for Daily Rehearsal,” (“Andamiaje de autonomías: temas para ensayar a diario.”) Taller en línea del Center for Liberatory Practice and Poetry impartido por Kimi Hanauer. Inscripciones a través de la página web de Mandeville Art Gallery. 2-4pm

Sábado, 11 de noviembre: Touch Praxis (Tocar la praxis.) Taller impartido por Nina Sarnelle y Selwa Sweidan. 2-4pm

Martes, 28 de noviembre: Conferencia de artista por noé olivas. Lugar: SME (Structural & Materials Engineering Building) 149. 6:30pm

Intercambio mensual a la hora de la comida y tours guiados por la curadora: Jueves, 26 de octubre, 12:30–1:30pm / Jueves, 16 de noviembre, 12:30–1:30pm / Jueves, 7 de diciembre, 12:30–1:30pm

Todos los eventos son gratuitos y se llevan a cabo de manera presencial en la Mandeville Art Gallery, al menos que se indique de otro modo. Favor de consultar mandevilleartgallery.ucsd.edu para una descripción completa de los programas.

Acerca de la Mandeville Art Gallery

La Mandeville Art Gallery, anteriormente conocida como la University Art Gallery (Galería de Arte de la Universidad), es un lugar fijo desde hace mucho tiempo en el campus de la UC San Diego, con una historia de cinco décadas presentando arte innovativo en el contexto de una universidad dedicada a investigaciones importantes. Gestionada por la School of Arts and Humanities (Escuela de Artes y Humanidades) y ubicada al oeste del Mandeville Center, la Mandeville Art Gallery opera como recinto para exposiciones de arte y eventos para la universidad y la comunidad local.

UC San Diego

SCHOOL OF ARTS AND HUMANITIES
Department of Visual Arts

mandevilleartgallery.ucsd.edu

@ucsd.mandevilleartgallery

[#mandevilleartgallery](https://www.instagram.com/mandevilleartgallery)

Créditos de la exposición

Diseño: IN-F0.CO

Traducción al español:

Tatiana Lipkes

Montaje: Adrián Del Riego

Asistentes del montaje:

Adrian-Dre Diaz, Andrea Luna,

Millie Root

Guías de la galería:

Jordan Cathcart, Lynelle Collo, Emily

Fonseca, Eva Intoci, Nicole Karolak,

Stephanía Torres-Londono

Asistente de comunicaciones:

Christin Bailey

How We Gather

Zarouhie Abdalian Adelita Husni-Bey Pia Camil Cog-nate Collective Kimi Hanauer Susan Jahoda
and Caroline Woolard Elana Mann noé olivas Nina Sarnelle and Selwa Sweidan Alice Yuan Zhang

The word “solidarity” derives from the Latin *obligatio in solidum*, from Roman law, conveying the group liability of joint debtors. This understanding of an individual’s obligation toward a larger circle transferred to the French *solidarité* in the Encyclopédie of 1765, and later in the 1804 Napoleonic Code, where it more generally meant a group’s mutual responsibility and shared interests. It carried into German and English in the 1840s, and was eventually taken up by international labor movements and adopted by the social sciences. This brief etymology makes clear that the significance of “solidarity” over the past few centuries is inextricably tied to the evolution of democratic ideals. At its most essential, it indicates the transformative force that unifies individuals into a greater whole.

The global pandemic gave particular urgency to our understanding of solidarity as we collectively faced an unknown and deadly new disease, armed at first only with existing tools. Within the US context especially, the pandemic revealed and amplified the fragility, dysfunction, and inequity of numerous sectors, from health care to education to housing. Today, in 2023, the reverberations are still playing out on multiple levels.

How have artists been thinking through and synthesizing solidarity during the pandemic and since? This exhibition offers a wide variety of answers from local, national, and international artists. The work is organized into two main pathways: objects that invite reflection on mutuality and collaboration, and a robust series of public programs encompassing artist-led workshops, lectures, and performances. *How We Gather* takes stock of solidarity in the arts today, addressing the subject in terms of not just movement organizing and labor, but also care, grief, and collaboration.

A number of works encourage audience interactions that poetically or explicitly model forms of mutuality. **Elana Mann’s** *Our work is never done (unfinished business)* (2020–21) includes several mouthpieces connected to a single horn structure designed to amplify the unified voice of a group. The title suggests that the sense of unity found in a collective voice is always a work in progress. Building on these themes, Mann and her collaborator, composer **Sharon Chohi Kim**, teamed up with the San Diego New Verbal Workshop to use the work as a basis for a new commission performed by the choir on the occasion of the exhibition’s opening. Throughout the run of the show, visitors may activate the sculpture by singing, whispering, yelling, or otherwise making noise together through it.

Pia Camil’s *A Pot for a Latch* (2023) likewise invites reciprocity. A reference to the “potlatch,” a gift-giving ceremony of the Indigenous peoples of the Pacific Northwest in Canada and the United States, Camil’s work is a site for free exchange, where visitors can swap unique items using a grid resembling a commercial shop display, custom designed by the artist. Adjacent to the sculpture is a notebook where guests are asked to inventory each donated item, detailing its significance and story.

Kimi Hanauer’s *You, Stranger, May I Be Your Kin? The Terms of My Death, in Perpetuity* (2023) questions habits of ownership by realizing an alternative form of exchange with the public. Using the format of a legally functioning will that is continuously rewritten throughout the artist’s lifetime, the text attempts to bring the reader into Hanauer’s inner circle—to transition them from stranger to kin. Placed on stands throughout the gallery and meant to be read aloud, the poem-like will urge readers to consider the terms of their death as a gesture of collective care, an act that defies the typical confines of capitalist ownership.

This attention to building new frameworks for action and connection is also present in **Susan Jahoda and Caroline Woolard’s** publication and card game *Making and Being* (2015–19). Instructional in nature, the card deck invites readers/users to envision the creative process as interdependent and interconnected. In stark contrast to pedagogical methods rooted in the myth of the individual artistic genius, the prompts and activities in *Making and Being* compel the participant to see their work as an actant within a larger system, emphasizing contemplation, collaboration, synergy, and equity across the entire process of artistic production.

While some works in *How We Gather* ask the visitor to take part directly in actions or expressions of solidarity, others narrativize the struggle to form these connections, particularly under challenging labor conditions and worker exploitation. **Adelita Husni-Bey’s** *On Necessary Work* (2021) is a three-channel film shot in spring 2021 over Zoom in collaboration with unionized Danish and US nurses. Footage captured by the nurses is edited together with excerpts from their Zoom conversations with the artist to reveal the harsh and dangerous working conditions the nurses faced during the pandemic, as well as their efforts to organize within a fracturing health care system.

The pandemic’s impact on labor is also a key component of **noé olivas’s** *worker patch series* (2022). The artist created monumental versions of the standardized name tags of three women who work in the service industry: Penny, Rafaela, and Silvia. In recorded interviews that accompany the panels, olivas asks each person to respond to such questions as “What do you dedicate yourself to?” and “How would you like to be remembered?” Their replies draw on their experiences of the pandemic and speak to their commitment to their families and communities. The idea of the worker patch as a vehicle to fully acknowledge and memorialize human stories deliberately undermines a work uniform’s usual associations of forced homogeneity.

Zarouhie Abdalian’s *Banner* (2018) is an explicit proclamation of protest. Over a multi-week period, a group of art workers embroidered the statement “LET LIVING LABOR LIVE, LET DEAD LABOR DIE” on a huge dyed canvas. The sentence is a reference to Karl Marx’s *Capital* (1867): “Capital is dead labor, that, vampire-like, only lives by sucking living labor, and lives the more, the more labor it sucks.”

The events organized for *How We Gather* aim to foster exchange and communing, and prototype solidarity as a practice. **Nina Sarnelle and Selwa Sweidan's** "Touch Praxis" is a training where participants experiment with touch as a medium and learn participatory and decolonial methodologies for integrating it into their creative practices. Other artists, such as **Alice Yuan Zhang**, create functional "solidarity infrastructures" in collaboration with workshop members. As part of Zhang's research into DIY digital networks, "A woven word web of our own / AWWW000" invites attendees to co-create a local network through a joint exercise of creative writing and server hosting in an effort to experiment with self-initiated communication technologies outside of Big Tech.

Cog-nate Collective's event organized in conjunction with the presentation of their piece on the Mandeville Art Gallery's exterior screen, *And will be again...* (2023), brings thinkers together to discuss what it means to be in solidarity with decolonial projects in the context of a borderland community like Tijuana/San Diego. To make this specially commissioned new work, collective members Amy Sanchez Arteaga and Misael Diaz (UC San Diego, MFA '12) engaged with Indigenous scholars and linguists to translate an English-language poem from the book *Borderlands* by theorist Gloria Anzaldúa—"This land was Mexican once, / was Indian always / and is. / and will be again"—into Indigenous languages spoken in this region: Kumeyaay, Tongva, Mixteco, Zapoteco, and Kaqchikel. The process of translation and retranslation chafes against linguistic limits, surfacing both the gaps in certain efforts to forge solidarity, and how those gaps might yet aid in cross-cultural understanding.

This sense that solidarity is an enduring process is also present in **Kimi Hanauer's** project, the Center for Liberatory Practice and Poetry, which will stage a workshop where participants chronicle and rehearse practices of collective care and solidarity that emerge from everyday encounters.

The artworks and events assembled for *How We Gather* illustrate and advocate for future-facing, socially conscious creative and artistic practices. Indeed, the pandemic revealed the crucial importance of such approaches. Art plays a pivotal role in fortifying empathy and networks of care, and in fostering resilience in times of crisis. As we continue to navigate unprecedented challenges in a rapidly changing world, the threads present within this exhibition advance solidarity and a deeper sense of collective understanding.

—Ceci Moss

Director and Chief Curator, Mandeville Art Gallery

Public Programs

Saturday, October 7, 2023: *How We Gather* opening celebration. 2-6pm

Saturday, October 14, 2023: Roundtable conversation. "And will be again..." led by Cog-nate Collective with Dr. Wayne Yang (UC San Diego professor and John Muir College provost) and Dina Gilio Whitaker (Colville Confederated Tribes descendant, scholar, educator, journalist, and author in American Indian studies). 2-4pm

Saturday, October 21, 2023: A woven word web of our own / AWWW000. A workshop led by Alice Yuan Zhang. 2-4pm

Saturday, November 4, 2023: Scaffolding Autonomies: Scores for Daily Rehearsal. An online workshop led by Kimi Hanauer of the Center for Liberatory Practice and Poetry. Online: sign up through the Mandeville Art

Gallery's website. 2-4pm

Saturday, November 11, 2023: Touch Praxis. A workshop led by Nina Sarnelle and Selwa Sweidan. 2-4pm

Tuesday, November 28, 2023: Artist talk by noé olivas. Location: SME (Structural & Materials Engineering Building) 149. 6:30pm

Lunchtime curator-led tours & exchange days for Pia Camil's *A Pot for a Latch*: October 26, 12:30–1:30pm / Thursday, November 16, 12:30–1:30pm / Thursday, December 7, 12:30–1:30pm

All events are free and take place in person at the Mandeville Art Gallery unless indicated otherwise. Please consult mandevilleartgallery.ucsd.edu for a full description of programs.

About the Mandeville Art Gallery

The Mandeville Art Gallery, previously known as the University Art Gallery, is a long-standing fixture on the UC San Diego campus with a five-decade history of presenting innovative art in the context of a major research university. Managed by the School of Arts and Humanities and located on the west end of Mandeville Center, the Mandeville Art Gallery operates as a venue for artistic exhibitions and events serving both the university and the local community.

UC San Diego

SCHOOL OF ARTS AND HUMANITIES
Department of Visual Arts

mandevilleartgallery.ucsd.edu

[@ucsd.mandevilleartgallery](https://twitter.com/ucsd.mandevilleartgallery)

[#mandevilleartgallery](https://www.instagram.com/mandevilleartgallery)

Exhibition Credits

Design: IN-F0.CO

Spanish Translation:

Tatiana Lipkes

Preparator: Adrián Del Riego

Assistant Preparators:

Adrian-Dre Diaz, Andrea Luna, Millie Root

Gallery Guides:

Jordan Cathcart, Lynelle Collo,

Emily Fonseca, Eva Intoci,

Nicole Karolak,

Stephania Torres-Londono

Communications Assistant:

Christin Bailey