

Zarouhie Abdalian

b. 1982, New Orleans; lives and works in New Orleans

***Banner*, 2018**

Cotton canvas, embroidery floss, dye

***Banner (Cartel)*, 2018**

Lienzo de algodón, bordado con hilo para coser, tintura

To produce *Banner*, artist Zarouhie Abdalian invited a group of art workers to collectively embroider a large canvas over a period of two weeks with the protest statement “LET LIVING LABOR LIVE, LET DEAD LABOR DIE.” The phrase 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.” *Banner* is one of many works by Abdalian that address labor and its history under modern industrial production. Using sculpture, sound, and performance, often in relation to a specific site, Abdalian aims to heighten our perceptual attunement to past and present struggles.

Para producir *Banner (Cartel)*, la artista Zarouhie Abdalian invitó a un grupo de trabajadores del arte a bordar colectivamente un gran lienzo durante dos semanas con la declaración de protesta: “LET LIVING LABOR LIVE, LET DEAD LABOR DIE.” (“DEJA VIVIR AL TRABAJO VIVO, DEJA MORIR AL TRABAJO MUERTO.”). La frase es una referencia a *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.” *Banner* es una de las tantas obras de Abdalian que trata acerca del trabajo y su historia bajo una producción moderna e industrial. Al usar la escultura, el sonido y la performance, a menudo relacionados con un sitio en específico, Abdalian espera afinar nuestra percepción sobre las luchas pasadas y presentes.

Pia Camil

b. 1980, Mexico City; lives and works in Acatitlán, México

***A Pot for a Latch*, 2023**

Metal grid panels, objects donated by the public

***A Pot for a Latch*, 2023**

Paneles cuadrículados metálicos, objetos donados por el público

A Pot for a Latch invites visitors to exchange unique items using this grid wall panel, whose design is inspired by markets in Mexico City. For each donated item, visitors are asked to complete a descriptive entry in the adjacent book. The title is a reference to the “potlatch,” a gift-giving ceremony practiced by Indigenous communities in the US and Canadian Pacific Northwest. The artwork is meant to honor the alternate models of shared ownership found in this tradition, as well as in pre-Hispanic bartering systems, while also illuminating the alliances forged through the transfer of objects and their associated stories. The work, which has been restaged widely since it was first shown at the New Museum in New York in 2016, reflects Camil’s interest in using paintings, sculptures, performances, and installations to transgress and circumvent the usual circulation of commodities.

Monthly Lunchtime Exchange & Curator-Led Tours

On the designated days listed below, curator Dr. Ceci Moss leads a free tour of the exhibition *How We Gather* followed by an invitation to exchange objects via Pia Camil’s *A Pot for a Latch*. Visitors are asked to bring items with personal value and history to trade.

Thursday, October 26, 12:30–1:30 pm

Thursday, November 16, 12:30–1:30 pm

Thursday, December 7, 12:30–1:30 pm

Note: Prohibited exchange items include but are not limited to electronics, items over twenty pounds, objects less than six inches in diameter, food or other perishables, and any hazardous materials. Encouraged items include but are not limited to artworks, colorful domestic objects, photographs, clothing, and personal trinkets. Objects accepted for exchange will not be returned to the submitting party.

A Pot for a Latch invita al público a intercambiar artículos únicos en un panel cuadrículado colocado sobre la pared, cuyo diseño está inspirado en los mercados de la Ciudad de México. Por cada artículo donado, las visitas deben escribir una descripción dentro de un libro que se encuentra al lado. El título hace referencia al “potlatch,” una ceremonia practicada por las comunidades indígenas del noroeste de E.U.A. y de Canadá en donde se dan regalos. La obra hace honor a los modelos alternativos de propiedad compartida que encontramos en esta tradición, al igual que en los sistemas de trueque prehispánicos, reflejando al mismo tiempo las alianzas forjadas por medio de la transferencia de los objetos y de las historias asociadas a ellos. La obra, que ha sido ampliamente expuesta desde la primera vez que se mostró en el New Museum de Nueva York en 2016, muestra el interés de Camil en usar pintura, escultura, performance e instalaciones para evitar la circulación común de la mercancía y transgredir.

Intercambio mensual a la hora de la comida y tours guiados por la curadora

Durante los días indicados en la lista de abajo, la curadora Dra. Ceci Moss, dará un tour gratuito y guiado de la exhibición *How We Gather* (*Cómo nos juntamos*) seguido de una invitación para intercambiar objetos a través de *A Pot for a Latch* de Pia Camil. Se les pide a los visitantes traer objetos con algún valor personal e historia para intercambiar.

Jueves, 26 de octubre, 12:30–1:30 pm

Jueves, 16 de noviembre, 12:30–1:30 pm

Jueves, 7 de diciembre, 12:30–1:30 pm

Nota: Los artículos prohibidos incluyen, pero no se limitan a: electrónicos, artículos de más de veinte libras, objetos de menos de seis pulgadas de diámetro, comida u otros perecederos y cualquier material peligroso. Los artículos que promovemos llevar incluyen, pero no se limitan a: obras de arte, objetos domésticos de colores, fotografías, ropa y recuerdos personales. Los objetos aceptados no le serán devueltos a quien los entregue.

Courtesy the artist and Blum & Poe, Los Angeles / New York / Tokyo

Cortesía de la artista y de Blum & Poe, Los Ángeles / Nueva York / Tokio

Cog-nate Collective (Amy Sanchez Arteaga and Misael Diaz)

Active since 2010 in San Diego and Tijuana (b. 1988, Brawley, California; b. 1987, Los Angeles)

And will be again..., 2023

Digital video, 7 min.

And will be again... (Y será de nuevo...), 2023

Video digital, 7 min.

And will be again... is a site-specific commission created for the Mandeville Art Gallery's exterior screen. Initiated during the height of the pandemic, the project attends to the complexity of establishing cross-cultural decolonization within the diverse border community of Tijuana/San Diego. It illustrates "incommensurability," as opposed to commonality, as an opportunity for solidarity across groups. The text in the looped video is a poem by Gloria Anzaldúa, author of *Borderlands*, which reads:

This land was Mexican once,
was Indian always
and is.
And will be again.

With the help of Indigenous scholars and allies, the artists translated and retranslated Anzaldúa's poem from the colonizing languages of the Tijuana/San Diego region (English and Spanish) into the many Indigenous languages spoken here among Native and migrant communities from southern Mexico and Guatemala: Kumeyaay, Tongva, Mixteco, Zapoteco, and Kaqchikel. The resulting slippages speak to "incommensurate" understandings of land, identity, and ownership, and treat them as starting points for unity.

And will be again... (Y será de nuevo...) es una obra por encargo de sitio específico creada para la pantalla exterior de la Mandeville Art Gallery. El proyecto, que inició en el momento más álgido de la pandemia, trata acerca de la complejidad para establecer una descolonización intercultural dentro de las distintas comunidades de la frontera entre Tijuana y San Diego. Ilustra la "incommensurabilidad", opuesta a lo que hay en común, como una oportunidad para la solidaridad entre los grupos. El texto en el video que se repite es un poema de Gloria Anzaldúa, autora de *Borderlands*, que dice:

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.

Con la ayuda de académicos indígenas y aliados, los artistas tradujeron y volvieron a traducir el poema de Anzaldúa de las lenguas colonizadoras de la región de Tijuana y San Diego (inglés y español) a varias lenguas indígenas que se hablan dentro de las comunidades nativas y migrantes del sur de México y de Guatemala: Kumeyaay, Tongva, Mixteco, Zapoteco y Kaqchikel. Los desfases resultantes hablan de la comprensión "inconmensurable" de la tierra, de la identidad y de la propiedad, y se acerca a ellas como si fueran los puntos de inicio hacia la unidad.

Elana Mann

b. 1980, Newton, Massachusetts; lives and works in Los Angeles

Our work is never done (unfinished business), 2020-21
Fiberglass, paint, resin

Our work is never done (unfinished business) (Nuestro trabajo nunca acaba (asunto sin terminar)), 2020-21
Fibra de vidrio, pintura, resina

This piece was inspired by the mega-kazoo-horn, an instrument developed by folk music producer-programmer Charles Chase in the 1970s for use in protests in his hometown of Claremont, California. Six mouthpieces connect to a single horn, mobilizing the players to speak and sing in unison. The work is a continuation of Elana Mann's sonic sculptures—instruments such as rattles and horns intended for use in protest to amplify collective sound and voice. Mann works in sculpture, sound, and community engagement to encourage shared listening and a greater sense of collectivity.

Visitors may sing or speak into the sculpture to activate it. Please handle with care.

Esta pieza se inspira en el mega-cuerno-kazoo, un instrumento musical desarrollado en los años setenta por el productor y programador de música folk Charles Chase para ser usado en las protestas de su ciudad natal, Claremont en California. Seis Boquillas se conectan a un solo cuerno, provocando que los intérpretes hablen y canten en unísono. La obra es la continuación de las esculturas sónicas de Elana Mann—instrumentos como percusiones y cuernos hechos para ser usados en las protestas, amplificando así el sonido y las voces colectivas. Mann trabaja con escultura, sonido y tiene un compromiso social que incita a una escucha compartida y a un mayor sentido de colectividad.

Los visitantes pueden hablar o cantar dentro de la escultura para activarla. Por favor, trátela con cuidado.

Elana Mann and Sharon Chohi Kim

b. 1980, Newton, Massachusetts; lives and works in Los Angeles

b. 1987 Anaheim, California; lives and works in Los Angeles

***Hope Is a Hammer (excerpt)*, 2023**

Digital video, 6:58 min.

***Hope Is a Hammer (excerpt) (La esperanza es un martillo (fragmento))*, 2023**

Video digital, 6:58 min.

Performers: Mikaela Elson, Sara Sinclair Gomez, Sharon Chohi Kim, Divya Maus, Molly Pease, Kathryn Shuman

Music: Sharon Chohi Kim

Choreography: Stephanie Zaletel

Sculpture and set design: Elana Mann

Costume design: Jill Spector

Performers: Mikaela Elson, Sara Sinclair Gómez Sharon Chohi Kim, Divya Maus, Molly Pease, Kathryn Shuman

Música: Sharon Chohi Kim

Coreografía: Stephanie Zaletel

Escultura y diseño de escena: Elana Mann

Diseño de vestuario: Jill Spector

This video documents a segment of the collaborative performance *Hope Is a Hammer*, by Elana Mann and Sharon Chohi Kim with a group of performers, staged at Human Resources, Los Angeles, on January 4, 2023. Using more than eighty of Mann's sonic sculptures, including *Our work is never done (unfinished business)*, also featured in this exhibition, the piece addresses the struggle for bodily sovereignty and the muting of women's voices in the wake of the overturn of *Roe v. Wade*.

Este video documenta un segmento de la performance colaborativa *Hope Is a Hammer (La esperanza es un martillo)* de Elana Mann y Sharon Chohi Kim con un grupo de performers, escenificado en Human Resources, en Los Ángeles el 4 de enero de 2023. Al usar más de ochenta de las esculturas sónicas de Mann, incluyendo *Our work is never done (unfinished business) (Nuestro trabajo nunca acaba (asunto sin terminar))*, que también se presenta en esta exhibición, la pieza aborda la lucha por la soberanía del cuerpo y el hecho de silenciar las voces femeninas después de la anulación de *Roe v. Wade*.

noé olivas

b. 1987, San Diego; lives and works in Los Angeles

Penny (worker patch series), 2022

Listen to and read Penny's story:

Penny (worker patch series) (Penny (serie parches de trabajadoras)), 2022

Escuchar y leer la historia de Penny:

Rafaela (worker patch series), 2022

Listen to and read Rafaela's story:

Rafaela (worker patch series) (Rafaela (serie parches de trabajadoras)), 2022

Escuchar y leer la historia de Rafaela:

Silvia (worker patch series), 2022

Listen to and read Silvia's story:

Silvia (worker patch series) (Silvia (serie parches de trabajadoras)), 2022

Escuchar y leer la historia de Silvia:

Nylon string, tweed fabric, gesso, wood

Hilo de nylon, tela tweed, yeso, madera

noé olivas's *worker patch series* celebrates the stories and lives of three women working in the service industry: Penny, Rafaela, and Silvia. Each patch is accompanied by an audio interview in which olivas asks about the origin of their name, their challenges and hopes, and how they wish to be remembered. The project was initiated during the pandemic, a fact reflected in the recorded stories, in the community of Borrego Springs, California, and it was originally installed in the Borrego Springs Public Library in spring 2022 as part of the Candlewood Arts Festival. *worker patch series* continues olivas's interest in the poetics of labor, shaped by the artist's own experience growing up in an immigrant working-class family, as well as his abolitionist practice centering a vision of a world built on care, love, and reciprocity.

worker patch series (serie pedazos de trabajadora) de noé olivas celebra las historias y las vidas de tres mujeres que trabajan en la industria de los servicios: Penny, Rafaela, y Silvia. Cada fragmento está acompañado de una entrevista en audio en la cual olivas pregunta acerca del origen de sus nombres, de sus retos y esperanzas y de cómo les gustaría ser recordadas. El proyecto empezó durante la pandemia, un hecho que se refleja en las historias grabadas de la comunidad de Borrego Springs, California, y que en un inicio fue instalada en la Biblioteca pública Borrego Springs Public en la primavera del 2022 como parte del Candlewood Arts Festival. *worker patch series* es la continuación del interés de oliva en la poética del trabajo, a la cual el artista le dio forma gracias a su propia experiencia al crecer en una familia de migrantes de clase trabajadora, así como también a su práctica abolicionista centrada en la visión de un mundo construido a partir del cuidado, del amor y de la reciprocidad.

This project was part of the Borrego Spring Candlewood Festival and supported by Under the Sun Foundation.

Courtesy the artist and Charlie James Gallery, Los Angeles

Este proyecto formó parte del Borrego Spring Candlewood Festival con el apoyo de la Under the Sun Foundation.

Cortesía del artista y de Charlie James Gallery, Los Ángeles

Susan Jahoda and Caroline Woolard

b. 1984, Providence, Rhode Island; lives and works in Kingston and New York, New York

b. 1952, lives and works in Kingston and New York, New York

Making and Being, 2015–19

Book

Making and Being (Hacer y ser), 2015–19

Libro

Making and Being, 2019

Video, 1:27 min.

Making and Being (Hacer y ser), 2019

Video, 1:27 min.

Making and Being, 2015–19

Card deck

Making and Being (Hacer y ser), 2015–19

Juego de cartas

Artists Susan Jahoda and Caroline Woolard are the cofounders of BFAMFAPHD, a collective launched in 2012 to create teaching tools, art, and reports advancing cultural equality in the United States. This book, card set, and introductory video instruct audiences on a methodology of holistic art education that encourages an interconnected, community- and solidarity-oriented approach to art making. The aim is to advance greater equity and inclusion within the arts.

Visitors are encouraged to play with the card deck and read the book.

Las artistas Susan Jahoda y Caroline Woolard son cofundadoras de BFAMFAPHD, un colectivo que surgió en el 2012 para crear herramientas de trabajo, arte y reportar el avance en la igualdad cultural en los Estados Unidos. Este libro, juego de cartas y video introductorio le enseña al público un método de educación de arte holístico que propicia un acercamiento al quehacer artístico centrado e interconectado en la comunidad y en la solidaridad. El objetivo es avanzar hacia una mayor igualdad e inclusión dentro de las artes.

Se invita a los visitantes a jugar con las cartas y a leer el libro.

Adelita Husni-Bey

b. 1985, Milan; lives and works in New York

On Necessary Work, 2021

Three-channel HD video, 32:44 min.

On Necessary Work (Sobre el trabajo necesario), 2021

Video HD en tres canales, 32:44 min.

Adelita Husni-Bey led a film workshop over Zoom with unionized Danish and US nurses in spring 2021 that focused on their labor conditions—including their exploitation—as “essential workers” on the front lines of the COVID-19 pandemic. Following specific prompts, the nurses were asked to film their work environments, scrubs, and personal objects. The edited film pieces this footage together with the nurses’ Zoom exchanges with the artist, and is displayed on three vertical screens mimicking the mobile phones used to create the documentation. The project invites an important conversation regarding the language and mythology of “sacrifice” in times of crisis, especially as dictated by capitalism and government protocols. *On Necessary Work* reflects Husni-Bey’s use of radical, collaborative pedagogical approaches with different communities—from musicians to schoolchildren—to create installations that center collectivity and give voice to the experience of alienation inherent in capitalist systems.

This film may be emotionally challenging for some viewers.

Adelita Husni-Bey dirigió un taller de cine por Zoom con enfermeras danesas y estadounidenses sindicalizadas durante la primavera del 2021 enfocándose en sus condiciones de trabajo —incluyendo su explotación— como “trabajadoras esenciales” del frente durante la pandemia de COVID-19. Se les pidió a las enfermeras grabar su entorno laboral, su ropa quirúrgica y sus objetos personales siguiendo instrucciones específicas. La edición de la película se construye junto con los intercambios por Zoom de las enfermeras y se muestra en tres pantallas verticales imitando a los teléfonos celulares usados para crear este registro. El proyecto invita a una importante conversación acerca del lenguaje y de la mitología del “sacrificio” en tiempos de crisis, especialmente tal y como es dictada por el capitalismo y los protocolos del gobierno. *On Necessary Work* refleja la aproximación de Husni-Bey hacia una pedagogía radical y colaborativa con distintas comunidades —desde músicos hasta estudiantes— para crear instalaciones que se enfocan en lo colectivo y le dan voz a la experiencia de alienación inherente a los sistemas capitalistas.

Esta película puede desafiar emocionalmente a algunos espectadores.

Courtesy the artist and Laveronica Arte Contemporanea, Modica, Sicily
Commissioned by the Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Denmark
Cortesía de la artista y de Laveronica Arte Contemporanea, Módica, Sicilia
Obra por encargo del Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Dinamarca

Kimi Hanauer

b. 1993, Tel Aviv-Yafo, Israel-Palestine; lives and works in New York

You, Stranger, May I Be Your Kin? The Terms of My Death, in Perpetuity, 2023

Digital, Xerox, and Risograph-based print works, vinyl lettering, music stands

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

Obra impresa en digital, en xerox y en risografía, tipografía en vinil, atriles de música

Kimi Hanauer's legally functioning will invites readers to become collaborators through verbal recitation. The text, which will be written and rewritten in perpetuity throughout the artist's life, resists conventions of ownership and heteronormative family structures, and instead acts as a proposal for collective care. Hanauer's interdisciplinary practice spans print, media, and pedagogy in order to build a foundation for collective autonomy, which the artist defines as "the recognition of one's own agency and a deep commitment to the collective. Autonomy is not something we can have as individuals; rather it is only something we can create through deeply meaningful, self-organized, and self-defined collectivity."

Visitors are invited to read the text on the music stands aloud, either alone or in groups.

El testamento de carácter legal de Kimi Hanauer invita a los lectores a convertirse en colaboradores a través de la declamación verbal. El texto, escrito y reescrito a perpetuidad mientras el artista viva, se resiste a las convenciones de propiedad y a las estructuras de una familia heteronormativa, por el contrario, actúa como una propuesta de cuidado colectivo. La práctica interdisciplinaria de Hanauer abarca impresos, multimedia y pedagogía para así lograr construir la base para una autonomía colectiva, que el artista define como "el reconocimiento de nuestra propia acción y un compromiso profundo hacia lo colectivo. La autonomía no es algo que tenemos como individuos, sino es sólo algo que podemos crear a través de una colectividad profundamente significativa, auto-organizada y auto-definida."

Se invita a los visitantes a leer el texto sobre los atriles musicales en voz alta, ya sea solos o en grupo.