

ESPAÑOL A CONTINUACION

Pushing Border Art's borders

Call for papers / artistic presentations

Symposium in **Mexico City, Jan. 31st, 2025**

+ monthly series of online conversations

Organizers:

Anne-Laure Amilhat Szary (Université Grenoble Alpes)

Andrea Masala (Université Grenoble Alpes & Università di Genova)

On the occasion of the opening of the **Explorando fronteras / Exploring borders** exhibition to be held at the **Palacio de la Autonomía (Ciudad de Mexico, Fundación UNAM)** from **January 29th to March 15th**, 2025, co-curated by Anne-Laure Amilhat Szary, Andrea Masala and the Procuradoría collective, we are hosting a **scientific and artistic series of events**.

We are witnessing a growing number of artworks dealing with the specific geopolitical issues raised by international borders, be them “art on the border, art born from the border, art against the border, etc.” (Amilhat Szary, 2012). These are challenged by artists working on different kinds of borders. Is there any relationship between art produced about these very differently scaled boundaries? If so, which? This question has been for decades at the center of the discussion amongst different actors from both the art world and from academia to the point that the term “Border Art” has been widely adopted to encompass the .multiplicity of approaches and the diversity of art forms in different parts of the world

Border Art” was coined in 1984 on the US/Mexico border, by the Border Art “Workshop/Taller de Arte Fronterizo (BAW/TAF), a collective of political artists (Sheren 2015). For them, it was meant to challenge the dominant representations of one of the main geopolitical divides on the planet through artistic creations. Recent violent bordering processes seem to have stemmed Border Art worldwide. Those pieces connect in different, complex and complementary ways, to the point that the term Border Art has gone global to encompass them. However, this term remains very wide, yet too limited. As Border Art seems to be developing into both “a wider audio-visual an artistic sphere produced at, against, and about geo-political and conceptual borders” (Masala, 2022), it may be time to collectively question .these categories

From a critical and de-colonial perspective, we may question what circumscribing Border Art to an aesthetic category performs. Does Border Art function as a category offering

new potential horizons? What new forms of determinisms and exclusions does it create? What if Border Art existed only to be queered? Different perspectives and disciplines (geography, social sciences, art history, literature and linguistics, etc.) will certainly provide a variety of nuanced answers to these interrogations.

Critical social scientists have pointed out that “Border thinking” (Mignolo 2012, Tlostanova et al., 2016) takes the peripheral perspective to reframe understanding, acting and creating. From this epistemic point of view, the border appears as a concept and a method (Mezzadra & Neilson, 2013), beyond its traditional geopolitical dimensions. Border Art maintains a very strong link with politics, if only because of its frequent proximity to geopolitical sites, but also because it challenges the main, male-dominated narratives of geopolitical divides (Alonso Gómez et al., 2023). It offers a potential emancipatory space that many artists are exploring. However, while participating in the spectacularization of borders, it may not always be as radical as it claims. This inherent tension, as well as the contradictions of the .market branding and commercialization of such artworks have to be questioned too

Does Border Art have the agency and power to truly transform borders? What kind of art is produced in relation to borders? Does it have a common denominator or not? We will also ask ourselves whether Border Art has borders, and which. Most Border Art deals with the dynamics of de/re/bordering and walling. But a lot of recent artworks deal with migration: can these be considered Border Art and why? What does the climate crisis and global systemic problems – such as a pandemic – change for Border Art? Can this sphere express radical approaches to geopolitics and borders, such as a perspective from the Autonomy of Migrations and Noborders struggles?

We are looking for papers addressing all kinds of artistic expressions, be them visual, aural, and musical, digital, cinematographic, theatrical, literary or poetic... if not synesthetic. We, therefore, welcome **scientific papers** that encompass pluri- and trans-disciplinary perspectives. We also wish to gather **artistic presentations** that consider - or not - themselves as Border Art. What does it mean for their authors to be involved with borders? Who (or what) is a border artist? How do people who struggle with hard border regimes engage with Border Art, as producers and receivers?

If you are interested in a presentation in the conference, please send us an **abstract (max. 700 words)**, with a **short bio** in Spanish or English by **Dec. 15th, 2024** to contact exploringborders2025@gmail.com.

Please express your **preference** (in presence in Mexico on Jan. 30th, 2025, or during the course of the 2025 monthly online talks). Papers will be also attributed to the symposium or the online conversations according to their themes.

.It is planned to publish the symposium's papers

Open call deadline: Dec. 15th, 2024

Communication of acceptance: Dec 23rd, 2025

Date of the symposium: Jan. 31st, 2025

Location of the symposium: Palacio de la Autonomía, Centro Histórico, Ciudad de México, 06060

iii

Empujando las fronteras del Arte Fronterizo

Convocatoria para ponencias / presentaciones artísticas

Simposio en **Ciudad de México, 31 de enero de 2025**

+ serie mensual de conversaciones **en línea**

Organizadores:

Anne-Laure Amilhat Szary (Université Grenoble Alpes)

Andrea Masala (Université Grenoble Alpes & Università di Genova)

Con motivo de la inauguración de la exposición **Explorando fronteras / Exploring borders** que tendrá lugar en el **Palacio de la Autonomía (Ciudad de México, Fundación UNAM) del 29 de enero al 15 de marzo de 2025**, co-curada por Anne-Laure Amilhat Szary, Andrea Masala y el colectivo Procuraduría, organizamos una **serie de eventos científicos y artísticos**.

Vemos un creciente número de obras de arte que abordan las cuestiones geopolíticas específicas de las fronteras internacionales, ya sea “arte en la frontera, arte nacido de la frontera, arte contra la frontera, etc.” (Amilhat Szary, 2012) ¿Existe alguna relación entre el arte producido en fronteras de escalas diferentes? En caso afirmativo, ¿cuál? Esta pregunta ha sido central durante décadas en un debate entre académicos y artistas, hasta el punto de que el término *Arte Fronterizo* ha sido ampliamente adoptado para englobar una multiplicidad de enfoques y formas artísticas en diferentes partes del mundo.

Arte fronterizo o *Border Art* fue acuñado en 1984 en la frontera entre Estados Unidos y México por el Border Art Workshop/ Taller de *Arte Fronterizo* (BAW/TAF), un colectivo de arte político (Sheren 2015) que desafiaba las representaciones dominantes sobre una de las

principales divisiones geopolíticas del planeta. Los recientes procesos violentos que reinstauran las fronteras parecen haber impulsado el *Arte fronterizo* en todo el mundo, con piezas que se conectan de formas diferentes, complejas y complementarias, hasta el punto de que el término *Border Art* se ha globalizado. Sin embargo, este término sigue siendo a la vez muy amplio y demasiado limitado. Dado que el *Arte fronterizo* se convierte en “una esfera artística audiovisual más amplia producida *en, contra y sobre* las fronteras geopolíticas y conceptuales” (Masala, 2022), puede que haya llegado el momento de cuestionar colectivamente estas categorías.

Desde una perspectiva crítica y decolonial, podemos cuestionar lo que se *performa* cuando se circunscribe el *Arte Fronterizo* a una categoría estética. ¿Funciona el *Arte fronterizo* como una categoría que ofrece nuevos horizontes potenciales? ¿Qué nuevas formas de determinismos y exclusiones crea? ¿Y si el *Arte Fronterizo* solo existiera para ser *queered*? Diferentes perspectivas y disciplinas (geografía, ciencias sociales, historia del arte, literatura y lingüística, etc.) ofrecen una variedad de respuestas matizadas a estas interrogantes.

Desde las ciencias sociales críticas se señala que el “pensamiento fronterizo” (Mignolo 2012, Tlostanova et al., 2016) abraza una perspectiva periférica para replantear la comprensión, la acción y la creación. Desde este punto de vista epistémico, la frontera aparece como un concepto y un método (Mezzadra & Neilson, 2013), más allá de sus dimensiones geopolíticas tradicionales. El *Arte Fronterizo* mantiene un vínculo muy fuerte con la política, aunque solo sea por su frecuente proximidad a lugares geopolíticos, pero también porque desafía las principales narrativas —dominadas por los hombres—, de las divisiones geopolíticas (Alonso Gómez et al., 2023) y ofrece un espacio emancipador potencial que muchos artistas están explorando. Sin embargo, al participar en la espectacularización de las fronteras, puede que no siempre sea tan radical como pretende. También hay que cuestionar esta tensión inherente, así como las contradicciones del *branding* por parte del mercado y la comercialización de este tipo de obras de arte.

¿Tiene el *Arte Fronterizo* la capacidad y el poder de transformar realmente las fronteras? ¿Qué tipo de arte se produce en relación con las fronteras? ¿Tiene un denominador común o no? También nos preguntaremos si el *Arte Fronterizo* tiene fronteras, y cuáles. La mayor parte del *Arte Fronterizo* se ocupa de la dinámica de */re/de/bordering* y amurallamiento. Pero muchas obras recientes tratan sobre la migración: ¿pueden considerarse *Arte Fronterizo* y por qué? ¿Qué cambia para el *Arte Fronterizo* la crisis climática y los problemas globales como una pandemia? ¿Puede este ámbito expresar enfoques radicales de la geopolítica y las fronteras, como una perspectiva desde la *Autonomía de las Migraciones* y las luchas *Noborders*?

Buscamos trabajos que aborden todo tipo de expresiones artísticas, ya sean visuales, auditivas y musicales, digitales, cinematográficas, teatrales, literarias o poéticas... incluso

sinestésicas. Por lo tanto, damos la bienvenida a ponencias científicas que abarquen perspectivas pluri y transdisciplinarias. También deseamos reunir presentaciones artísticas que se consideren —o no— como *Arte Fronterizo*. ¿Qué significa para sus autores estar relacionados con las fronteras? ¿Quién (o qué) es *unx artistx fronterizx*? ¿Cómo se relacionan las personas que luchan contra regímenes fronterizos duros, como productores y receptores, con el *Arte fronterizo*?

Si está interesadx en presentar una ponencia en la conferencia, por favor envíenos un resumen (máx. 700 palabras), con una breve biografía en español o inglés antes del 15 de diciembre de 2024 a exploringborders2025@gmail.com.

Por favor, señale su preferencia entre una presentación presencial en México el 30 de enero de 2025, o una *online* durante el transcurso de las conversaciones mensuales en línea de 2025. Las ponencias se atribuirán al simposio o a las conversaciones en línea según sus temas.

Está previsto publicar las ponencias del simposio.

Open call deadline: Dec. 15th, 2024

Comunicación de aceptación: 23 de diciembre de 2025

Fecha del simposio: 31 de enero de 2025

Lugar del simposio: Palacio de la Autonomía, Centro Histórico, Ciudad de México, 06060