CRAFT es un colectivo artístico que centra su reflexión en la práctica del arte como trabajo, la autoría colectiva, la función, la condición precaria, el ocio, la transformación de la materia dentro de los procesos de producción y las distinciones ficticias entre arte y artesanía, original y copia.

DESTAJOAKKORDARBEIT

En esta ocasión, el colectivo producirá a mano un diseño textil en una acción en vivo en la que la idea del trabajo como medida ética, moral e higiénica proporcionará el contenido conceptual y el ritmo de una pieza sonora dictará la cadencia de la obra. El colectivo ha invitado a Roy Meuwiessen (HO/CA) a definir el contenido de la pieza textil y a Doris Steinbichler (AT) a modificar el anuncio "se compran colchones" de María del Mar Terrón (MX) que proporcionará la cadencia.

CRAFT es:

Manuela Picallo Gil nació en Austria, vive y trabaja en Viena y Burgenland. Utiliza el campo de tensión entre inclusión y exclusión a nivel lingüístico para cuestionar las categorías sociales y propias a través de objetos multimedia, obras sobre papel e instalaciones. Como arqueóloga de su propia biografía, se ocupa de su herencia, del efecto de los acontecimientos pasados en el presente, retomando la relación entre el campo y la ciudad, con tres áreas de interés: el trabajo, la fe y la lengua. Su atención se centra en la memoria sensible, individual y colectiva, utilizando a menudo la acción participativa y el método de la historia oral. Además, sus obras se mueven predominantemente en el campo de la diversidad de género/sexo, la identidad y la sexualidad, lo que tiene paralelismos con el segundo foco de su trabajo: la marginación social a través de los medios de comunicación, donde mediante la imagen y el lenguaje se explota la exclusión. Sus obras se han expuesto en Austria, Alemania, Italia y México.
http://manuelapicallogil.com

Oscar Cueto nació en Ciudad de México, vive y trabaja en Austria. Tiene un máster en TransArts de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. Su obra elabora ejercicios narrativos y reflexiona sobre los mecanismos que construyen las nociones de historia, conocimiento, memoria e identidad. Los proyectos de Cueto se desarrollan con flexibilidad en una amplia variedad de técnicas, desde el dibujo hasta instalaciones performativas que pueden recorrerse, manipularse o con las que se puede jugar para provocar la participación del público. Sus obras han sido expuestas en varios países y forman parte de diversas colecciones en museos e instituciones artísticas públicas y privadas. Desde 2017 Cueto invita a curadores y artistas a Austria para colaborar con su antimuseo nómada MUME / Museo Mexicano.
http://www.oscarcueto.com

Guest artist for this edition: Doris Steinbichler (AT/MX), Roy Meuwissen (HO/CA) and María del Mar Terrón (MX)

Doris Steinbichler nació en Austria, es artista de performance e improvisadora de sonido vocal. En los años noventa estuvo al frente de Epicentro, galería de autor pionera en México en la promoción del arte no objetivo. Su obra aborda aspectos de conciencia social, introspección personal y de género con estrategias de arte relacional y el uso de técnicas expandidas de sonido, fotografía e imagen proyectada. Galardonada en México con el Premio de Arte de Performance 1993 (X'Teresa, Arte alternativo) y Arte Radiofónico 2001, fue fundadora y organizadora del festival radiofónico de una semana de duración "Remediar - La Bienal No Oficial de Radio" (2001) y de los colectivos de cine expandido y proyección analógica "Trinchera Ensemble" (México, 2004) y "4shrooms" (Austria, 2007). Ha participado en numerosos festivales y encuentros internacionales de performance, entre los más recientes en Gorizia (Italia, septiembre 2022), Pärnu (Estonia, julio 2022), Kassel, (Alemania junio 2022). ¡Además fundó en 2019 el festival Resist! En 2019 fue incluida en la exposición "Arte Acción en México 1970- 2014, del MUAC México (Museo Universitario Arte Contemporáneo). 2021 se realizó una reseña crítica de su obra

en el ICM Viena (Instituto Cultural de México). 2022 participó en el Festival "Overlapping Kassel", evento paralelo a la Documenta quince, Kassel, Alemania.
https://www.dorissteinbichler.com

Roy Meuwissen Roy Meuwissen nació en Países Bajos y actualmente vive y trabaja entre Ciudad de México y Canadá. Su trabajo abarca la creación de imágenes fijas y en movimiento, escultura, diseño, escritura y curaduría de contenidos. Formado originalmente como pintor, compone montajes espaciales que suele presentar como instalaciones utilizando fotografía y video, así como medios tradicionales, objetos y texto tipográfico. Las políticas de la ausencia, desplazamiento, migración e invisibilización

...siempre trabaja, ve a la iglesia, haz el bien,
respeta a los que tienen autoridad sobre ti...[1]

Arbeit Macht Frei es una frase en alemán que significa: "El trabajo te hace libre". Este eslogan fue utilizado por primera vez por los nazis en 1933 y posteriormente fue colocado sobre la entrada a Auschwitz y otros campos de concentración. El acto de desplegar esta consigna de forma tan prominente en Auschwitz no parece haber tenido la intención de burla -como una falsa promesa de que aquellos que trabajasen hasta la extenuación serían finalmente liberados-, sino más bien como una especie de declaración trascendente de que el autosacrificio en forma de trabajo sin fin conlleva una especie de libertad espiritual. Las consignas, además, se exhibían en un lugar prominente, a modo de siniestra advertencia y directriz moral: su impacto psicológico en los presos y el personal de los campos, resultaba tremendo.

Las sociedades capitalistas nos definen en función de nuestro trabajo, no a partir de nuestras ideas. Sin embargo, el trabajo es un concepto multivalente que se nutre de perspectivas culturales, sociales, ideológicas y religiosas diferentes y contradictorias. A pesar del cambio en los modelos de producción fordistas a los postfordistas en muchas partes del mundo a partir de la década de 1970, las nociones de lo que constituye el trabajo y sus implicaciones éticas han cambiado poco. El trabajo asalariado – a pesar de que es casi sinónimo del concepto de "trabajos de mierda" de David Graeber- sigue considerándose en general respetable y necesario para alcanzar y mantener un estatus social. Lo que ha cambiado significativamente son los tipos de actividades incluidas bajo la rúbrica de trabajo. Como ha escrito Franco "Bifo" Berardi, el auge en los modos de producción posfordistas significa la consideración de la mente, el lenguaje y la creatividad como herramientas principales para la producción de valor.

"Se compran … colchones … tambores … refrigeradores … estufas … lavadoras … microondas … o algo de fierro viejo que vendan!"

Su voz resuena a diario por todo México anunciando la compra de colchones, lavadoras, refrigeradores y estufas. En una entrevista de 2016 en *El País*, María del Mar Terrón explica cómo surgió la grabación de su voz, ahora omnipresente. Su voz, quejumbrosa y cantarina, delata una cautela mayor a la de su edad, ya que hizo la grabación para su padre en 2004, cuando tenía apenas diez años. Desde entonces, ha sido sampleada cientos, si no miles de veces, por otros vendedores de chatarra de todo el país, así como con fines más esotéricos en innumerables grabaciones de DJs, músicos y artistas sonoros.

Aunque esta grabación se ha convertido en un ícono del paisaje sonoro de la Ciudad de México, las circunstancias de María del Mar han cambiado poco en los últimos años, en los que ha seguido viviendo en la precariedad, a falta de mejores oportunidades económicas. "Estamos viviendo una mala racha", dice eufemísticamente a la periodista, "pero le estamos poniendo buena cara", ocultando así su vida de pobreza y desarraigo continuo: "Al mal tiempo, buena cara".

Este coloquialismo invoca la voz inconfundible de la autoridad, el dogma ideológico pulido con el barniz del sentido común, interiorizado y ventrilocuado a través de la propia María del Mar. Tales perogrulladas, abundantes en muchos idiomas, desvanecen la esperanza en el futuro al tiempo que inculcan el conformismo, la diligencia, el orgullo y el sufrimiento en su lugar. "Trabaja, no te quejes y agradece lo que tienes, aunque no tengas nada."

---

[1] Este fragmento de un discurso del Ku Klux Klan aparece en la canción de baile electro-industrial *Sensoria*, de los pioneros ingleses de la música industrial/post-punk Cabaret Voltaire. *Sensoria* fue el primer sencillo de su sexto álbum de estudio titulado *Micro-Phonies* (Some Bizarre/Virgin), publicado originalmente en 1984.

Al carecer de medios para controlar la difusión de la grabación de su voz, nunca ha ganado nada con ella. Pero, ¿quién es el dueño de su voz si ella misma no lo es? Al no tener poder de decisión, su trabajo es gratuito, propiedad de todos menos de ella. Resulta irónico que, si el lenguaje es hoy en día una herramienta fundamental para la producción de valor, ella nunca haya podido beneficiarse de su trabajo.

"Estamos viviendo una mala racha, pero le estamos poniendo buena cara."

Durante la pandemia se debatieron muchas ideas sobre la mejora de condiciones laborales, pero pocas fueron implementadas, siendo en gran parte consideradas contrarias a grandes intereses económicos. Aun así, en el confinamiento, no fue el capital sino la labor de los trabajadores, cuyos servicios fueron exaltados, casi de manera morbosa, la que fue reconocida como esencial.

El neoliberalismo presenta a todos los individuos como empresarios en un juego de suma cero, viviendo una existencia aleatoria y precaria, apostando su camino hacia un futuro supuestamente mejor de rendimientos cada vez menores. En la realidad neoliberal que habitamos actualmente, todo el mundo disfruta de la "libertad" de "realizar" su individualidad, con la salvedad de que esta independencia ya no se sustenta en solidaridades colectivas, sino que se basa en "invertir" en uno mismo, tanto económica como holísticamente.

Naturalmente, la existencia de María del Mar Terrón se sitúa totalmente al margen de esta realidad. Para ella, actuar como payasita en fiestas no es una celebración de su individualidad, sino otro medio para llegar a fin de mes: más trabajo para poder subsistir.

En inglés, a los *ferravejeros* a veces se les llama coloquialmente *scrappers*. Pero *scrapper* también significa luchador o competidor feroz. Este nombre informal sugiere también los aspectos negativos y las consecuencias de la difícil situación de la familia Terrón: vidas continuamente afligidas por el empobrecimiento económico, obligadas a perseverar, pese a todo, para ganarse la vida.

En el video musical de *Sensoria*, de Cabaret Voltaire, se ve a una niña -supuestamente la hija de un predicador que la lleva en hombros al principio del video- agitando una pancarta que dice: "Mi padre te curará con amor" mientras éste administra la curación por la fe a un alma perdida en una desolada esquina.

Grabado en el norte postindustrial de Inglaterra, el video hace eco de la precaria realidad de María del Mar Terrón, aunque no de su giro optimista. Cabaret Voltaire se formó en Sheffield, ciudad que desempeñó un papel crucial en la Revolución Industrial, ya que ahí se desarrollaron muchos inventos y tecnologías importantes, sobre todo en las industrias del acero y el revestimiento de plata, que utilizan el hierro como materia prima.

Siguiendo el espíritu de los antiguos movimientos de solidaridad laboral y de la niña ingenua del videoclip que agita su pancarta, el Colectivo CRAFT, a sugerencia mía, ha elaborado una pancarta con las palabras de María del Mar Terrón para reflexionar sobre estas ideas del trabajo como esfuerzo moral, ético e higiénico. También han invitado a Doris Steinbichler a modificar la grabación de María del Mar Terrón en una intervención sonora en directo en Horror-Error.

Roy Meuwissen
Ciudad de México, 2023