

LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS

MARIO WANDU Y CUACO NAVARRO

LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS SAN JUAN DE DIOS ART LABORATORY

Proyecto efectuado con apoyo de la Secretaría de
Cultura del Gobierno del estado de Jalisco

LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS

TÍTULO DEL LIBRO /TITLE OF THE BOOK:

NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES/ PARTICIPATING CHILDREN: Nicole García, Alexandra Villanueva, Ciro Bricio, Joshua García, Laura Garnica, Ángel Garnica, Romina González, Kati Ibarra, Daniela López, Estrella Mata, Melani Piña, Raúl Moeza, Kimberly Meza, Selene Ortiz, Giovanna Perea, Héctor Villagrana, Cielo Villagrana, Alondra de Alba, Brandon Murillo, Nairda Cuevas, Alejandra Navarro, Andrea Ocampo, Alexis Rodríguez, Karol Muñoz, Consuelo Cano, Noemí Sandoval, Haniel Fuentes, Sabina Lozano, José Velasco, Juan Pérez, Evelin Mendoza, Miguel Cortez, José Cortez, Jonatán Magallanes, Santiago Guerrero, Arely Bonilla, Iker Méndez, Iván Rojano, José Rojano, Cristopher Plasencia, Cristo Bonilla, Vianey Noriega, Eron Carranza, Belén Laguna, Antonio Laguna, Valentina García, Alejandra Ponce, Paola, Fernanda, Joel, Oziel, Rubí Perea, Manuel Pérez, Jacqueline Pérez, Michelle Robledo, Emiliano Mata, Elizabeth Mata, Alejandra Núñez, Adriana Perea, Ernesto González, Elizabeth Castillo, “La China”, Monserrat Martínez, Esmeralda Aguirre, Carolina Rivera, Alejandro Sánchez, Carlos Esquivez, Ángel de la Torre, Gabriel de la Torre, Danilo Ávalos, Ximena Navarro, Damián Barajas, Aldo Flores, Alfonso Valdez y Gael Navarro.

LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS (CO-AUTORÍA) /ART LABORATORY SAN JUAN DE DIOS (CO-AUTHORS): Mario Wandu y Cuaco Navarro.

EDICIÓN/ EDITING: Astilla Arte Actual.

CORRECCIÓN DE ESTILO/ STYLE CORRECTION: Marlene Zertuche y Odila Gutiérrez.

TRADUCCIÓN AL INGLÉS/ ENGLISH TRANSLATION: Roberto Reyes.

INTERPRETE DE INGLÉS / ENGLISH INTERPRETER: Gerardo Jesús Orduña

DISEÑO GRÁFICO/ GRAPHIC DESIGN: César Sánchez.

FOTOGRAFÍAS/ PHOTOGRAPHS: Yamile Kabande, Alma García Gil, Ruth Rosas, Cuaco Navarro y Valeria Sánchez Ureña.

COLABORACIONES/ COLLABORATIONS: Sector Reforma, Tejidos Urbanos, Cuaco Navarro, Adolfo González, Yair López, Lourdes Martínez, Valeria Sánchez Ureña, Ivette Macías, Jorge Macías, Xel-Ha López, Jairo Alvarado, Rackael Hopwood, Andrés Magaña y Mariana Montaña.

CHAMACOS Y CHAMACAS: Mario Wandu, Cuaco Navarro, Alma García Gil, Valeria Sánchez Ureña, Yamile Kabande, Ruth Rosas y Andrea Garibay.

CARTAS AL LABORATORIO/ LETTERS TO THE LABORATORY: Xel-Ha López, Adolfo González, Ivette Macías, Jairo Alvarado, Valeria Sánchez, Ruth Rosas, Mariana Montaña, Jorge Macías, Andrea Garibay, Andrés Magaña y Alma García Gil.

AGRADECIMIENTOS /ACKNOWLEDMENTS:

A los niños y niñas, padres de familia, locatarios y administradores del Mercado Libertad “San Juan de Dios”, chamacos, chamacas y colaboradores. María Álvarez del Castillo, Mónica Ashida, Sandra Valdivia, Mónica Ornelas, Denise Camacho, Miriam Villaseñor, Viridiana Mayagoitia, Rosa Sánchez, Alejandra Zepeda, Susana del Pilar, Norberto Miranda, Everardo Camacho, Claus Witte, Mercedes López Esquivel Markus Schweikhard, Renata Armas, Pilar García, Hermenegildo Olguín, Jorge Zambrano, Marsilio Kunts y Marco Antonio Hernández. Al programa Proyecto Producción, Legado Grodman, Universidad de Guadalajara USA, Universidad de Guadalajara, PECDA del Conaculta, Coordinación de Artes Visuales UdeG, LAJM, Coordinación de Artes Digitales, Artes Plásticas de la Secretaría de Cultura Jalisco, BEZIRK Goethe Zentrum, Goethe Institut y Taller Editorial La Casa del Mago.

CONTACTO /CONTACT:

Laboratorio de Arte San Juan de Dios

lasjdd.tumblr.com

lasjdd@gmail.com

www.lasjdd.org

Taller Editorial La Casa del Mago

www.tallereditoriallacasadelmago.comy

www.cariye.com.mx

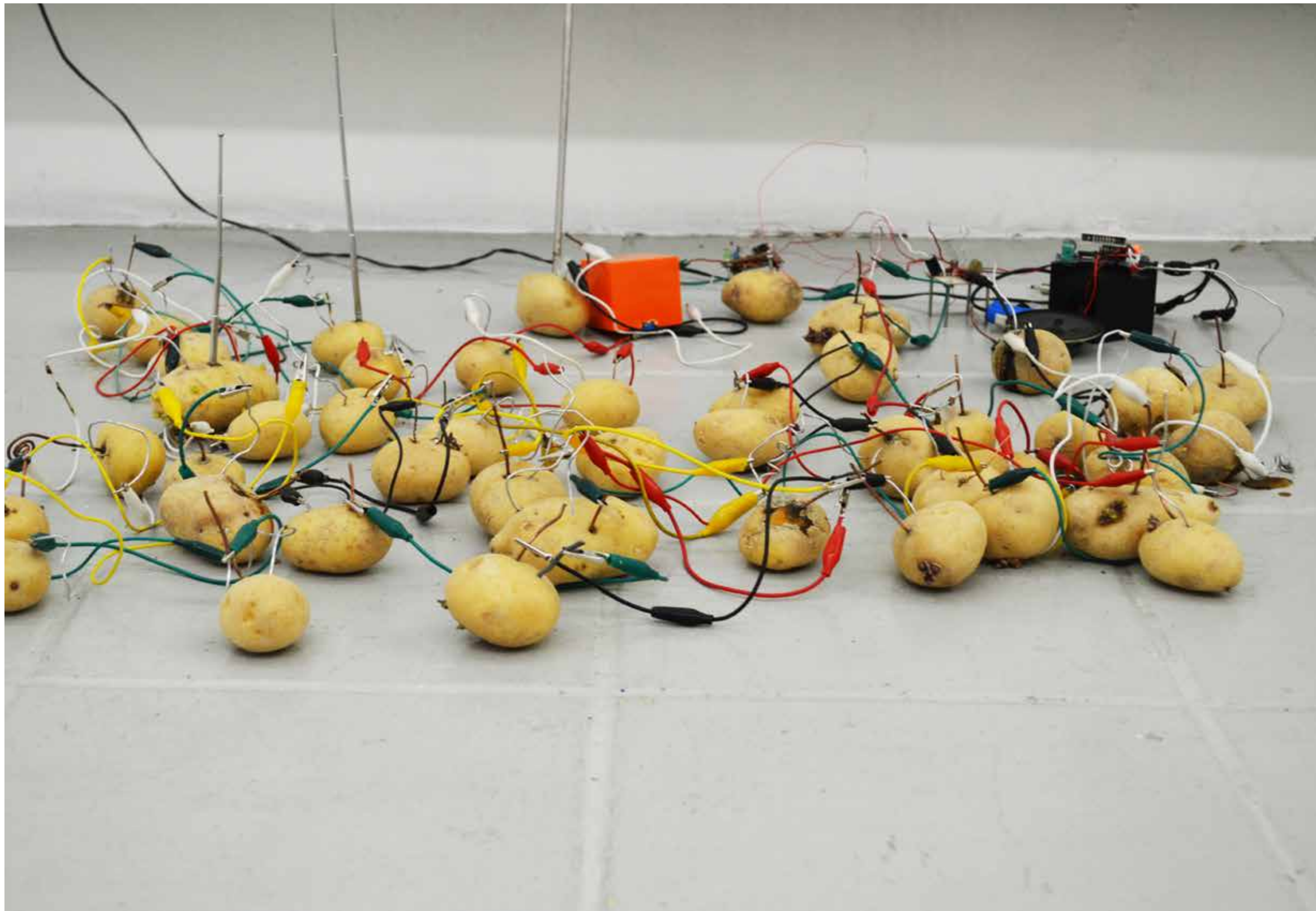
CONTENIDOS

CONTENTS

*Dedicamos este libro a Natalia,
estudiante de primaria y trabajadora del
barrio Felipe Ángeles en Guadalajara,
Jalisco.*

*We dedicate this book to Natalia,
elementary school student and worker
at Felipe Ángeles neighborhood in
Guadalajara, Jalisco.*

10	MARIO WANDU Y CUACO NAVARRO EL CORAZÓN DEL LABORATORIO THE HEART OF THE LABORATORY
16	MARIO WANDU ENCONTRAR UN HUECO INSTITUCIONAL Y OCUPARLO CON TU CUERPO, UNA INTRODUCCIÓN TO FIND AN INSTITUCIONAL GAP AND OCCUPY IT WITH YOUR BODY, AN INTRODUCTION
22	CUACO NAVARRO RELATORÍA DE PIRATAS Y PIRATEADOS NARRATIVE OF THE PIRATES AND PIRATED
28	MARIO WANDU UN ERROR AN ERROR
30	PRIMERA FASE FIRST PHASE
38	SESIONES EN EL MERCADO MARKETPLACE SESSIONS
88	SEGUNDA FASE SECOND PHASE
90	CALZADA LIBERTAD LIBERTAD ROADWAY
106	ACTIVIDADES PARALELAS PARALLEL ACTIVITIES
134	TERCERA FASE THIRD PHASE
144	CARTAS AL LABORATORIO LETTERS TO THE LABORATORY

Batería de papas" con paisaje sonoro del Mercado Libertad, Calza Libertad 2015.

Potatote powered battery with background sound from the Libertad marketplace, Libertad Roadway 2015.

EL CORAZÓN DEL LABORATORIO

THE HEART OF THE LABORATORY

MARIO WANDU Y CUACO NAVARRO

Laboratorio de Arte San Juan de Dios (LASJDD) tiene la **misión** de promover, investigar, producir, documentar y visibilizar la cultura de la niñez como patrimonio vivo e intangible, para ofrecer a los niños y niñas espacios libres de violencia, a través del arte contemporáneo. Y la **visión** de ser el primer proyecto autónomo en Guadalajara, Jalisco, líder en sus acciones artísticas, de investigación y documentación, dedicado a procurar a la cultura de la niñez, para coadyuvar en el debate de políticas culturales que intervengan positivamente en la calidad de vida de los niños y las niñas.

El LASJDD ha sido apoyado por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de 2013 a 2014, para la realización de la primera fase. De 2015 a 2016 fue apoyado por el Programa Proyecto Jalisco de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Coordinación de Licenciaturas en Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, para la realización de la segunda fase. Y del año 2017 al 2018 por el programa de becas de titulación del Legado Grodman de la Universidad de Guadalajara USA, así como por el Programa Proyecto Jalisco de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para la realización de la tercera fase.

San Juan de Dios Art Lab (SJDDAL) has the **mission** to promote, research, produce, document and make visible childhood's culture as a living and intangible patrimony, in order to offer children spaces free of violence, through contemporary art. And the **vision** of being the first autonomous project of its kind in Guadalajara, Jalisco, and to be leader in its artistic and academic activities, dedicated to support children's culture, in order to contribute to the debate of cultural policies with positive impact in the quality of life of children.

SJDDAL has been sponsored by the Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) from Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, during 2014, for the realization of the first phase. From 2015 to 2016 it was sponsored by Programa Proyecto Jalisco from Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco and Coordinación de Licenciaturas en Artes Visuales from University of Guadalajara, for the realization of the second phase. And from the year 2017 to 2018 by the scholarship program Legado Grodman from University of Guadalajara USA, and also from the program Proyecto Jalisco from Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, for the completion of the third phase.

San Juan de Dios Art Lab is an original idea by Mario Alberto Macías Borrayo

El Laboratorio de Arte San Juan de Dios es una idea original de Mario Alberto Macías Borrayo "Mario Wandu" y Jorge Alberto Navarro Sánchez "Cuaco Navarro". Es un proyecto de procesos con tres fases, que nació en el año 2013 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y que desde entonces se ha mantenido en actividad constante y ha mutado. Ha pasado del trabajo en campo en su primer fase, a través de talleres y obras de *site specific* en el Mercado Libertad, mejor conocido como "San Juan de Dios", hasta la acción de visibilizar estos procesos educativos y artísticos, en la segunda fase, en distintos espacios como las calles de la ciudad, galerías, centros culturales y museos.

Actualmente, en su tercera fase, se ha convertido en una gestión autónoma, que se ha propuesto indagar sobre las dinámicas de generación de públicos para el arte contemporáneo desde la niñez, viendo a la misma como patrimonio vivo e intangible. Es una gestión que participa desde el activismo y la política relacional, promoviendo, produciendo, investigando y documentando a la niñez y sus procesos, a través de conferencias, talleres, conciertos, exposiciones, *site specific* y otras actividades que permiten abrir este debate con la sociedad.

Es un proyecto artístico que interroga la estructura de una sociedad donde los adultos llevan el control en las dinámicas formativas y artísticas de los niños y las niñas, y que infiere que éstos no son agentes generadores de cultura en sus propios términos. El LASJDD sí contempla a los niños y las niñas como agentes generadores de cultura. Además, el Laboratorio confronta y critica la visión asistencial de las instituciones educativas y artísticas por medio del diálogo que procesualmente se ha establecido con los niños y las niñas participantes, sus experiencias significativas y su contexto. Es inter y transdisciplinar por la interacción del arte con otras disciplinas lograda a través de sesiones lúdico-artísticas, exhibiciones *in-situ*, diálogos con profesionales que no están directamente relacionados al campo de las artes visuales como biólogos, urbanistas,

"Mario Wandu" and Jorge Alberto Navarro Sánchez "Cuaco Navarro". It is a three-phase processual project that was born in 2013 in the city of Guadalajara Mexico and active since then. The Project has evolved from workfield during the first phase to include workshops and site specific actions in Libertad Marketplace better known as "San Juan de Dios Marketplace", better known as "San Juan de Dios", to the action of making visible these educative and artistic processes, in the second phase, we include several spaces like the streets of the city, galleries, cultural centers and museums.

Currently, in its third phase, it has become an autonomous managing agency, that set out to investigate on the dynamics to generate of public audience for contemporary art from a children perspective, seeing it as living and intangible cultural heritage.

It is a managing project that participates through *artivism* and relational politics, promoting, producing, doing research and documenting childhood and its processes, through conferences, workshops, concerts, exhibitions, *site specific*, and other activities that help spark this debate with society.

It's an artistic project that questions the structure of a society where adults have control of the formative artistic dynamics of children, and that it infers that they are not agents of culture in their own terms. SJDDAL does contemplate children as culture-generating agents. Also the Laboratory confronts and criticize the welfare vision of academic and artistic institutions through of the dialogue process that has been established with participating children, their significant experiences and their context.

It is inter- and transdisciplinary due to the interaction of art with other disciplines reached through ludic-artistic sessions, *in-situ* exhibitions, conversations with professionals who are not directly related with the field of visual arts such as biologists, urbanists, chemists, architects, communication

químicos, arquitectos, comunicólogos, sociólogos, psicólogos, entre otros.

El LASJDD es un proyecto exitoso, con una lista de grandes resultados en sus tres fases, que incluyen, la colaboración de más de cien niños y niñas, así como más de veinte artistas y otros agentes culturales de los entornos nacional e internacional. Hoy en día es un indicio del arte y la educación artística contemporánea en Guadalajara, que se toma como referencia e inspiración por promotores de la cultura de la niñez y otros agentes del arte y la cultura en otros lugares.

Los niños, niñas, autores, chamacos, chamacas, artistas, agentes y colaboradores de esta gestión autónoma, creemos sumamente importante socializar nuestra historia, para generar una memoria que sirva tanto de archivo histórico como de diagnóstico acerca de las políticas públicas que intervienen en la calidad de vida de la niñez. Una historia que pueda emplear la comunidad artística, la de promotores educativos para la cultura de la niñez y el público en general.

El presente catálogo tiene la intención de compartir el espíritu y el corazón del Laboratorio de Arte San Juan de Dios, que son los niños y las niñas, las gestiones logradas a lo largo de seis años, el entusiasmo del público, así como la colaboración de muchas personas con las que hemos tenido el honor y fortuna de coincidir, por lo que estamos infinitamente agradecidos.

scientists, sociologists, psychologists, among others.

SJDDAL is a successful project, with a large list of significant results in its three phases, which include, the collaboration of more than one hundred children, and more than twenty artists and other cultural agents locally and internationally. Nowadays it is taken as a reference in contemporary art and art education in Guadalajara city that inspires promoters of childhood's culture in other places.

Children, authors, kids, artists, agents, and collaborators of this autonomous project, we all value as important to socialize our history, in order to create a memory that serves both as a historical archive and as a diagnostic on public policies, that affects in the quality of life of children. A history that can be used by the artistic community and educational promoters for the culture of childhood, and the general public.

The present catalogue has the intention of sharing the spirit and the heart of San Juan de Dios Art Lab, which are the children, the milestones reached throughout six years, the enthusiasm of the public, as well as the collaboration of many people with whom we have had the honor and fortune to meet. Something we are infinitely grateful for.

Niño con pelotas para la sesión "Nube Embarazada" Mercado Libertad 2013.

Boy with balls from the session "Pregnant cloud". Libertad Marketplace 2013.

Niños y niñas en la sesión "Convivencia Tropical" Mercado Libertad 2013.

Boys and girls in the "Tropical Living" session. Libertad Marketplace, 2013.

ENCONTRAR UN HUECO INSTITUCIONAL Y OCUPARLO CON TU CUERPO, UNA INTRODUCCIÓN

TO FIND AN INSTITUTIONAL GAP AND TO OCCUPY IT WITH YOUR BODY, AN INTRODUCTION

MARIO WANDU

¿Por qué la educación artística contemporánea gratuita para niños y niñas en espacios públicos, con enfoque de derechos, perspectiva de género y disidencia *queer*, es una acción remedial a la deficiencia educativa que ofertan las instituciones artísticas y educativas? ¿Hasta dónde un niño o niña pueden hacer valer su derecho a la participación?

¿Qué tanto está preparado un sistema adulto-céntrico para recibir recomendaciones de las niñas y los niños? ¿Se ejerce el derecho a la educación para todos los niños y las niñas en México? ¿Qué tienen que decir al respecto los niños y las niñas que conviven y trabajan en el mercado techado más grande de América Latina?

En los medios de comunicación, campañas publicitarias y *slogans* se dice que “las niñas y los niños son el futuro del país, es muy importante que se promuevan valores entre ellos y se tomen en cuenta como ciudadanos”; sin embargo, esta es una visión adulto-céntrica porque a los niños se les ve desde la expectativa utópica y capitalista del modelo ejemplar de ciudadano: “lo que llegará a ser de grande”, impuesta por los adultos. Es decir, no se pondera la niñez por sí misma, ni como cultura ni como

Why does free contemporary art education for children in public spaces, with focus in human rights, genre perspective, and *queer* dissidence, is a remedial action to the educational deficit offered by art and academic institutions?, How far can a child make use his or her right to participation? How prepared is an adult-centric system to receive feedback from children? Is the right to education properly honored to all children in Mexico? What do children who coexist and works in the largest roofed marketplace in Latin America have to say about these topics?

Media, marketing campaigns and slogans it is stated that “children are future of the country, it is very important to promote values among them and to treat them as citizens”, however, this is an adult centric vision because children are seen from an utopic and capitalist expectation of the citizen model: “what he or she can become as a grown up person”, imposed by adults. Namely, childhood is not valued as such, neither as culture nor as living on intangible heritage, but as a specific age in a human being that ends at reaching 18 years and is looked from the vision of the future, not of the present. It’s when “Reliable

patrimonio vivo o intangible, sino como una edad específica en la vida de un ser humano que se termina a los 18 años y se mira desde la visión a futuro, no del presente.

Son entonces los “adultos responsables” quienes deben dejar la postura cómoda del espectador pasivo, retomar los problemas que vive la niñez, que han visto y dejado pasar, y tomar una postura activa en el presente. El LASJDD se planteó ser un espacio heterópico transcultural, donde conviva la cultura de la niñez con la cultura de los adultos, valiéndonos de la antropología social y desde una gran gama de intensidades inter y transdisciplinarias en el arte contemporáneo. Se propuso ser un Laboratorio de experimentación que parta del contexto de los niños y las niñas y de sus propias necesidades, ayudando a posibilitar lo que en materia de educación se deja fuera en las instituciones: la educación de arte actual. Y criticando al mismo tiempo el sistema asistencial institucional.

Jalisco es un estado con distintas problemáticas respecto a la situación actual de su niñez, no sólo a nivel educativo, sino a nivel salud, social, económico y político. En el diagnóstico previo al trabajo de campo, que realizamos en colaboración con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales de talla internacional durante más de un año, encontramos que el estado se encuentra entre los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial, es catalogado como un paraíso para la pederastia y la prostitución infantil, y además el trabajo y la explotación laboral infantil son actividades más que frecuentes, ya que un tercio del 23% de niñas y los niños trabajadores de México se encuentra en Jalisco.

El Mercado Libertad mejor conocido como “San Juan de Dios” es el más grande en su tipo en América Latina y una de las potencias económicas más grandes del estado, se trata de un lugar lleno de folclore, con locales de comida, productos religiosos, piratería, aves, flores, artesanías, entre una gran variedad de productos. Sin embargo, la Unicef indicó que para el 2013, el 26% de la población de niños y niñas que trabajan lo hacen en el comercio, y es precisamente en este mercado, con todas las características mencionadas, donde las niñas y los niños ofrecen servicios y

Adults” have to abandon the comfort of being the passive viewer pick up on the problems that childhood faces, and had neglected, and to get on with an active posture.

SJDDAL committed itself to be a transcultural heterotopic space, where childhood culture and adult culture can merge by using, using the methods of social anthropology, and an a wide range of inter- and transdisciplinary intensities in the contemporary art.

It also committed itself to be a Laboratory of experimentation that starts from children’s context and their own necessities, helping to make possible what in the realm of official education is left behind: current art education. While criticizing the welfare institutional system.

Jalisco is a state with diverse problems in respect to the current situation of its children, not only at the education level, but at the social, economic, and political ones as well. In the diagnosis previous to the field work that we carried out in collaboration with several autonomous international civil organizations during a period of one year, we found that the state is among the firsts in the ranking of children obesity at a global level; it is cataloged as a haven for pederasty and children prostitution; and also labor and working exploitation are more than common activities, since a third from the 23% of working children in Mexico is located in Jalisco.

Libertad Marketplace, better known as “San Juan de Dios” is the largest in its kind in Latin America and one of the most powerful economic hubs in the state. It’s a place full of folklore, with food establishments, religious products, piracy, birds, crafts, among a great variety of products. Nevertheless, UNICEF indicated that by 2013, 26% of the population of working children is located in the commerce industry, and it is precisely in this market, with the aforementioned characteristics, where children offer goods and services such as being a clerk, car washing, being a shoeshiner, other children’s caretaking, or, in the worst cases, the children who are exploited. All of these children exist and represent more than 30% of children that inhabit the market.

bienes que van desde: niños comerciantes o administradores de locales, lava coches, boleros, cuidadores de otros niños, o que en los peores casos, las niñas y los niños que son explotados, toda esta niñez existe y representa más del 30% de niñas y niños que habitan el mercado.

La enseñanza de arte contemporáneo a niños y niñas en educación básica pública es nula, porque los docentes de estas instituciones no están capacitados en historia o pedagogía del arte, hay que recordar además el retiro de materias de humanidades en la oferta académica en los niveles de secundaria y preparatoria. La educación del arte contemporáneo y actual en educación básica es muy importante porque sensibiliza y preparara a las niñas y los niños a enfrentarse a estas manifestaciones en distintos lugares y contextos, que van desde la experiencia estética al enfrentarse al arte como productores, hasta la experiencia museística que se da al vivir y disfrutar de consumir arte. Todos estos factores hacen del LASJDD un proyecto que busca confrontar a estos sistemas hegemónicos de poder, la educación, las instituciones y el propio mercado del arte contemporáneo.

Los mercados son lugares de oferta y demanda pero también lo son de interacción, dentro de esta interacción también se encuentra un aprendizaje en el entorno social, por lo tanto son espacios educativos.

El Mercado Libertad se encuentra en una zona “caliente” de la ciudad y es un elemento de la identidad de los tapatíos. Su interior nos narra todo tipo de anécdotas, unas llenas de colores brillantes y otras llenas de violencia, nos narra también todo tipo de riquezas, tradiciones y costumbres, esto lo vuelve un elemento icónico de la ciudad y un representante de la cultura local.

Concebimos al LASJDD como un espacio libre de violencia, donde los niños y niñas son autónomos para decidir e incidir en su contexto, desde la creación de cultura en sus propios términos y desde su quehacer humano y artístico.

Contemporary art education to children in the basic educational system is non-existing, because the educators from these institutions are not trained in art history and pedagogy. We should point out the recent removal of the humanities subjects from the academic resume of the secondary and high school levels.

Contemporary art education in basic resume is very important because it makes aware and prepares the children to face these manifestations in diverse places and contexts that go from the aesthetic experience to confront art as producers, to the museum experience that comes when living and enjoying the consumption of art. All of these factors make ALSJDD a project that seeks to confront these hegemonic power systems, public education, institutions, and contemporary art market itself. Markets are places of supply and demand but they are also places of interaction. Within this interaction there is also some learning in the social sphere, there are, therefore, educational spaces.

Libertad Marketplace is located in a “hot” spot in the city and it is an identity element in Guadalajara citizens. Its indoors narrates all types of anecdotes, some of glittering colors, and others full of violence. It tells us as well of all types of values and traditions. This makes it an iconic element in the city and a representative of local culture.

We conceive ALSJDD as a space free of violence, where children are autonomous to decide and to have an impact from their context, from the creation of culture in their own terms, and from their human and artistic tasks.

Niños jugando a las escondidas, Mercado Libertad 2013.

Kids playin HId-e-and-see-k, Libertad Marketplace 2013.

Niños y Niñas en la sesión
investigando bacterias, Mercado
Libertad 2013.

Boys and girls investigating
bacterias Libertad Marketplace 2013

RELATORÍA DE PIRATAS Y PIRATEADOS NARRATIVE OF THE PIRATES AND PIRATED

CUACO NAVARRO

Hay una incertidumbre, un dolor, una angustia que se vive todos los días en este país violento, antropófago, carnicero y corrupto. Todos los días el señor de la TV nos despierta con notas de desaparecidos, desechos mortuorios que transitan como aparadores de productos cárnicos por la ciudad para reducirnos como sociedad en basura viva o muerta pero sin contenedor. La TV direcciona el pensamiento crítico y antes de que indaguemos la verdad es mejor creernos lo que nos dicen porque es peligroso pensar, es peligroso opinar, es peligroso incluso ser uno mismo. Siempre existirán gestos incómodos que les molesten a los que nos gobiernan.

Tal y como se calla a los imprudentes, a los negados, aquellos que prefieren decir las cosas tal y como se enuncian, a los que consideran el lenguaje diplomático un gesto de hipocresía y prefieren desnudar la palabra, sacarla de su empaque de celofán brillante, a los que dijeron que eran locos, a los discriminados, a los pobres, a los que se les pone atrás del dedo pulgar para ocultarlos junto con el brillo del sol, así de invisibilizados han sido los niños de este y cualquier país en donde decir verdades cuesta la vida.

En los últimos doce años me he dedicado a la docencia de las artes en diferentes instituciones y fuera de ellas, para

There is an uncertainty, a pain, an anguish, that is lived every day in this violent, cannibalistic, butcher, and corrupt country. Every day the man from the TV awakens us with notes of missing people, human waste that move as display windows of fleshy products through the city to reduce ourselves to a society in trash, whether dead or alive, but without a container. TV shapes critical thinking, and before we investigate truth it's better to believe what they say, because it is dangerous to think, it is dangerous to give an opinion, it is dangerous even to be oneself. There will always be annoying gestures that bother the ones who govern us.

The same way the reckless, the rogues, the outsiders, the ones who choose to say things the way they are formulated, the ones who consider the politically correct language a gesture of hypocrisy and prefer to strip the word, the ones who once had been casted as mad, the discriminated ones, the poor, are suffocated, so are children of this and any other country where saying the truth is a deadly activity.

The last twelve years I've been devoted to art education in different institutions and outside them. For that I had to take diplomas and courses of outdated, even for countries where

ello he tenido que estudiar diplomados y cursos de pedagogía caducas incluso para los países donde se crearon, me parecen obsoletas, fascistas y construidas por un poder al que le conviene seguir dividiendo de manera capitalista los unos de los otros, pedagogías que tienen buenas intenciones en su manera de "educar" pero trasfondos hegemónicos descarados. No puedo decir que de estos diplomados y cursos no me haya llevado nada bueno, creo que he aprendido justamente a disertarlos, a investigar y dar con otras pedagogías experimentales, performáticas, anarquistas, las cuales he puesto en práctica no sólo en los talleres experimentales sino en las instituciones donde aunque no se me permite, a aula cerrada las pongo en práctica.

Cuando Mario me invitó a ser parte de este laboratorio de experimentación de arte, sabía de antemano que el reto no era para nada fácil, que teníamos que enfrentarnos al pensamiento lineal de los padres de familia que esperaban de éste un taller de arte como todos los que se ofertan en los museos y escuelas en donde siempre salen con un producto, en el que la importancia de la técnica y la estética de éste queda por encima de los discursos, preocupaciones, opinión y voz del proceso cognitivo de la niñez.

Tal vez también esperaban talleres de museos en donde los niños y las niñas emulan el gesto o los discursos como actividad paralela de la exposición en turno.

El reto de ser parte de este proyecto era justamente poner en práctica los experimentos que como artista y no como docente pretendía para con la comunidad del mercado, realizar *site specific* en donde los procesos y la experimentación fueran más importantes que el resultado final.

Otro obstáculo al que nos enfrentábamos era el de simpatizar con el mercado, pues ellos como se autonombran "sanjuaneros" son muy celosos de su espacio y del control que políticamente tienen de los espacios comerciales de este país.

El LASJDD es un proyecto de crítica cultural pues evidencia y cuestiona a las instituciones, las políticas públicas y las prácticas tradicionales dirigidas a la niñez. Es un proyecto de pedagogía

teaching systems were created, which I consider obsolete, fascist, and developed for a power that agrees to keeping dividing in a capitalistic way the oneself from others. Educational systems that have good intentions in their ways to "educate" and at the same time have blatant hegemonic backgrounds. I cannot say that from these diplomas and courses I haven't received anything valuable, I think I have justly learned to discuss them, to investigate and to find out other experimental, performative, anarchist pedagogies, which I myself have implemented not only in the experimental workshops, but also, although it is not allowed to me, in the institutions, with closed doors.

When Mario invited me to be part of this laboratory of art experimentation I knew in advance that the challenge was anything but simple, that we had to face the linear thinking of parents that expected this workshop to be like the ones offered in museums and schools where they always leave with a product, in which the importance of the technique and the aesthetic is considered above the discourses, concerns, opinion, and voice of the cognitive processes of the children.

Maybe they also expected regular museum workshops where children emulate the gesture or the discourse as parallel activity to the given exhibition.

The challenge of being part of this project was precisely to put into practice the experiments that, as an artist, and not as an educator I pretended to be in the market, to develop *site specific* where the processes and the experimentation were more important than the final result.

Another obstacle we faced was to sympathize with the market, because they proclaim themselves as "sanjuaneros", they are very jealous of their space and the control they politically have on the commercial spaces of this country.

ALSJDD is a project of cultural critique, because it exposes and questions the institutions, the public policy, and the traditional practices directed to children. It is a project of extended pedagogy of processual experimentation that gave voice, during the year of 2013, to more than 80 children through

expandida de experimentación procesual que dio, durante el año 2013, voz a más de 80 niños y niñas a través del arte contemporáneo.

El reto de no caer en la idealización sobre las prácticas artísticas de la niñez era algo que constantemente se procuraba, la postura que cada “chamaco” tomaba era justamente la de otro niño más del mercado. De esta manera se pretendía un ambiente fuera de autoritarismo, el azar era otra de las herramientas que tenían cabida en las experimentaciones.

Una de las cosas que evitaba era la de dirigirme a los niños y las niñas con voz “dulce” (cursi), siempre he pensado que ese tipo de impostamientos los perciben fácilmente y son una trampa del lenguaje eufemístico que subestima la inteligencia de los niños.

Hackear el sistema, reapropiar y resignificar los espacios, empoderarnos y devolver estados heterotópicos que incomoden y saquen del confort al adultocentrismo, intervenir con arte para que las ideas transiten de una latitud a otra, ser niños, ser niñas, ser piratas e ir por todo aquello que nos han quitado y nos pertenece, saber decir “no quiero” o “sí quiero”, hacer válidas las decisiones que como niño se tiene sobre un asunto, correr, gritar, jugar, abrir la puerta de la imaginación, escapar, soñar, son algunas de las intenciones que he tenido dentro de este proyecto.

contemporary art.

The challenge of not falling into the idealization about artistic practices to children was something that was constantly monitored. The posture that each kid took was precisely like any other kid in the market. By doing so, the environment was pretended to be free of authoritarianism. Chance was another tool included in the experimentations.

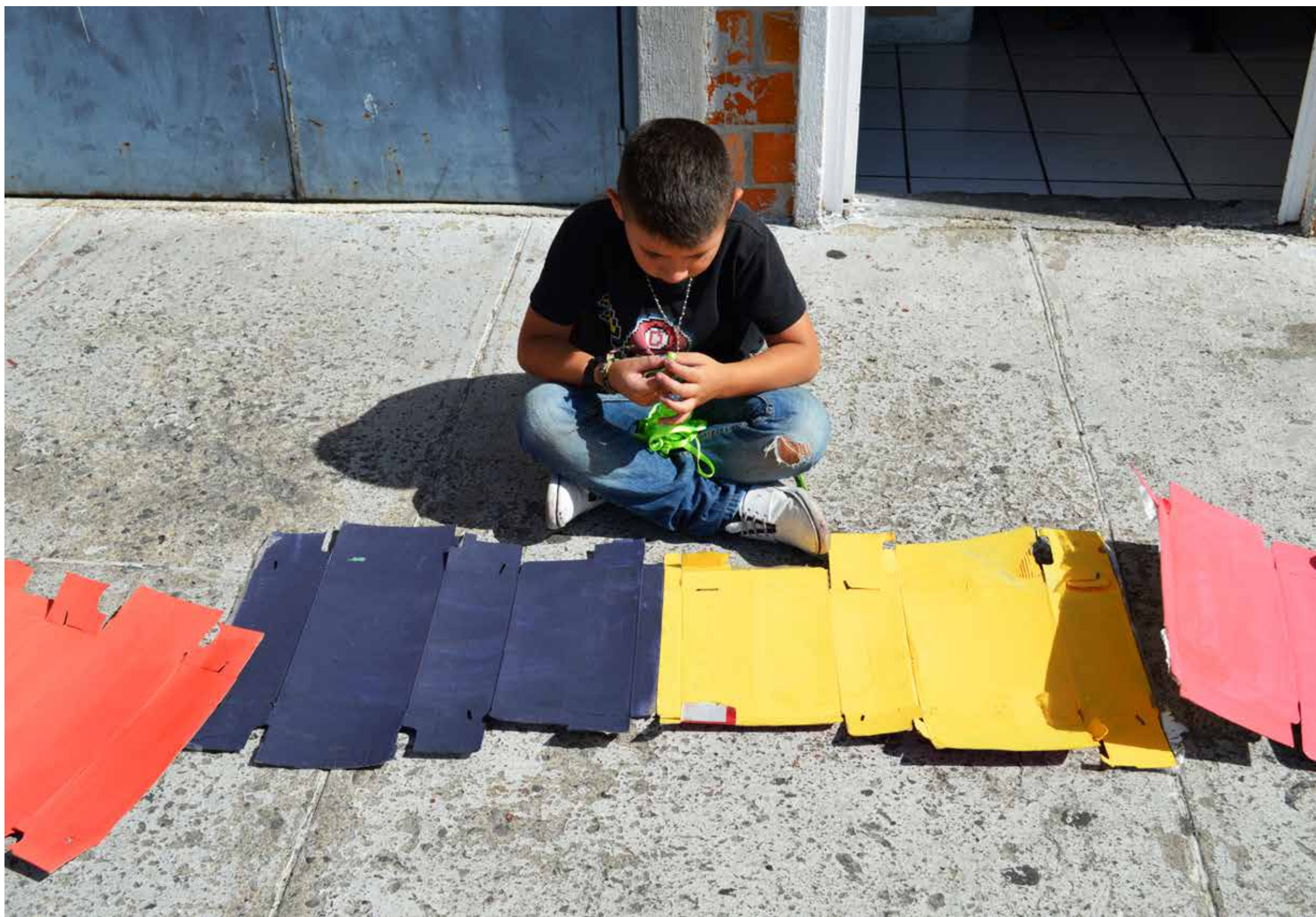
One of the things that I used to avoid was addressing children with soft voice, I have always thought that these types of impositions are perceived by them easily and they are a trap of the euphemistic language that underestimates the intelligence of children.

To hack the system, to appropriate again and to give meaning back to spaces, to empower ourselves, and to give to life heterotopic spaces that annoys and to take out adult centrism from its comfort zone, to intervene with art in order to ideas to flow from one location to another, to be boys, to be girls, to be pirates and to go for everything that was taken from us and belongs to us, to know how to say “I don’t want” and “I want”, to make valid the decisions that as children one has over a topic, to run, to yell, to play, to open the door of the imagination, to escape, to dream, those are some intentions I have had within this project.

Niñas y niños jugando “Pastel Partido” en la azotea del mercado Libertad, 2013.

Girls and boys playing “Pastel Partido” (A mexican game for kids) at Libertad marketplace rooftop, 2013.

Niño activando la pieza "Caja encajonada" Mercado Libertad 2013.

Kid activating the piece called "Caja encajonada" (Boxed Box) Libertad Marketplace 2013.

UN ERROR

MARIO WANDU

En la historia del arte existen rupturas que podemos encontrar en forma de huellas, porque generaron cambios políticos, sociales y filosóficos. Los impresionistas realizan el primer acto performático al decidir salir de sus estudios y establecer un contacto directo con el entorno, es decir, vivir el arte como experiencia. Pasando por Dada en 1915, su irreverencia y arte de postguerra, luego por Marcel Duchamp y "La Fontaine", que le da valor de arte a cualquier cosa por autonomía del artista, criticando de esta forma el contexto mercantil del arte, estableciendo entonces una ruptura en la teorización del mismo y dando pie a la posmodernidad.

Enseguida vienen las concepciones filosóficas del siglo XX de Joseph Beuys, que plantean que "todo hombre es un artista". Beuys propone en su discurso la autoría social. Es entonces que el arte tiene la posibilidad de ser también un ente político que democratiza desde lo relacional, con la fuerza para cambiar situaciones del entorno. Es también en este punto en que la forma dogmática del público pasivo es cambiada por la del público activo y el artista deja de ser un virtuoso de las técnicas, para convertirse en un incitador social, un activista. La obra de arte entonces tiene vida propia, es un proceso que toma su propio camino y se justifica por sí mismo.

Finalmente llegamos a la estética relacional de Nicolás Bourriaud, que concibe el arte como un *continuum*, desde y a partir las relaciones transpersonales que surgen entre los sujetos, objetos y acciones en los no lugares, o en los espacios ajenos al campo del arte. La figura del artista también es trastocada por estas rupturas, los roles y las funciones cambian al grado de desdibujar la autoría y la temporalidad de las

In art history there are breakups that we can find in the shapes of fingerprints, because they generated political, social, and philosophical changes.

The impressionist would realize the first performative act by deciding to leave their studies and to establish a direct contact with the environment, namely, to live art as an experience. Then came Dada in 1915, with its irreverence and postwar art, then Marcel Duchamp and "La Fontaine", that gives art value to anything chosen by the artist, criticizing this way the market value of art, establishing then a fracture in the theorizing of art itself and giving birth to postmodernity.

Then appeared the philosophical conceptions of the twentieth century by Joseph Beuys, which lay out that "every man is an artist". Beuys proposes in its discourse the concept of social authorship. It is then that art has the possibility of being as well a political entity that democratizes from the realm of the relational, with the enough force to change situations in the environment. It is also in this point in which the dogmatic form of the passive audience is supplanted by the active public, and the artist stops being a technical virtuous in order to become a social instigator, an *activist*. The work of art, then, has a life on its own, it is a process that lays out its own path and it is self-justified.

Finally we arrive to the relational aesthetics by Nicholas Bourriaud, who conceives art as a *continuum*, from the perspective of transpersonal relationships that emerge between subjects, objects, and actions in the non-places, or in spaces outside the field of art.

The figure of the artist is also disrupted by these fractures, the roles and functions change to the extent of

obras, tema importante si se ve desde una visión hegemónica y patrimonial, que busca justamente la permanencia de las obras asegurando con esto su riqueza y plusvalía, que le da forma y supervivencia en el sistema mercantil del arte.

El artista desde lo relacional busca una "utopía de proxemia", distópica a la autoría y la unicidad. El artista no es autor, o no se concibe como el único autor, el artista genera discursos o desencadena acciones de acuerdo con las prácticas artísticas que conoce, pero con medios y finalidades de las que no tiene control, sino que parten de los oficios, la cotidianidad y el contexto de los otros individuos, elementos que se vuelven principales para la construcción y deconstrucción de la obra. De esta forma el ente artístico se centra en las relaciones sociales del contexto de creación, y en dichos procesos y relaciones tiene cabida la incertidumbre, el azar y el error.

El Laboratorio de Arte San Juan de Dios es entonces un error, es una obra procesual relacional y al mismo tiempo, un acto activista con posturas anárquicas, que toma como estandarte estas rupturas y que centra sus prácticas en la incertidumbre y en una política relacional. Donde lo más importante serán siempre los procesos, no los resultados, que se nos presentarán en forma de piezas de arte, de diálogos, de afectos, de intensidades, de comunicación o de comunidad.

blurring the authorship and the temporality of the artworks, an important topic if it is seen from a hegemonic and patrimonial vision, that strives for the permanence of artworks securing thus its wealth and surplus value, which gives it form and survival in the art market system.

The artist from the realm of the relational seeks a "proxemic utopia", dystopic to authorship and unity. The artist is not an author or doesn't conceive himself as the only author, the artist creates discourses or triggers actions according to the artistic practices he or she knows, yet with media and ends which he doesn't have control over, but they start from the professions, the everyday activities, and the context of other individuals, elements that become capital in the construction and deconstruction of artwork. This way the artistic entity focuses on the social relations in the context of creation, and in such processes and relations uncertainty, chance, and error, have their places.

Art Laboratory San Juan de Dios is thus an error, it is a processual, relational work, and at the same time, an *activist* act with anarchic postures, that holds as its banner these fractures and that centers its practices in uncertainty and in a relational politics. Where the most important thing will always be the processes, not the results that will be presented as works of art, as dialogues, as affects, as intensities, of communication or of community.

PRIMERA FASE
FIRST PHASE

PRIMERA FASE

De septiembre de 2013 a diciembre de 2014. Tuvo una duración de dieciocho meses. Se impartieron treinta y seis sesiones sabatinas, dentro y en los alrededores del mercado, con una duración de dos horas cada una. Veinticuatro sesiones con tópicos del arte contemporáneo con más de doce temas y doce sesiones de diálogos-lúdicos con diferentes profesionales sin una relación directa con las artes visuales.

En cada sesión hubo cuatro artistas visuales a los que se les nombró “chamacos y chamacas” con la finalidad de enunciar la equidad desde la lingüística en el modelo de enseñanza, desdibujando los roles de poder de los conceptos “educador” o “maestro”. Además se realizaron dos intervenciones artísticas de los niños y niñas participantes dentro del Mercado Libertad.

Tomamos como estandarte la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, de las Naciones Unidas, una perspectiva de género y de disidencia *queer*, con ayuda de los profesionales invitados, niñas, niños, chamacas y chamacos, se generaron discursos que responden a las necesidades de la cotidianidad de la población atendida, como lo son: salud, medio ambiente, identidad, autoestima, trabajo infantil, violencia intrafamiliar, entre otros y se plantearon obras con diversos soportes como la instalación, la performance, el *street art*, *land art*, poesía visual, bioarte, *circuit-bending* y video-arte. Además, se hicieron visibles los procesos a través de una charla dirigida al público general.

CHAMACOS Y CHAMACAS: Mario Wandu, Cuaco Navarro, Alma García Gil, Andrea Garibay, Yamile Kabande y Valeria Sánchez Ureña.

PROFESIONALES INVITADOS: Jairo Alvarado, Jorge Macías, Rackael Hopwood, Mariana Montaña, Xel-Ha López Méndez, Laura Macías, Andrés Magaña, Adolfo González, Alejandra Zepeda y Ruth Rosas.

FIRST PHASE

From September 2013 to December 2014. It had a length of eighteen months. Thirty six Saturday sessions were imparted, inside and in the surrounding areas, with a length of two hours each. Twenty four sessions on contemporary art topics with more than twelve subjects and twelve sessions of ludic-dialogues with different professionals with no direct relationship to the visual arts.

In each session there were four visual artists who were named “chamacos and chamacas” with the end of enunciating equality within the realm of language in the education model, blurring the authority roles in the concepts of “mentor” or “teacher”. Also two art interventions were done by the participating children inside Libertad Marketplace.

We take as a banner the United Nations Convention on the Rights of the Child, a children perspective and a queer dissidence. With the help of the professional guests, children, and artists, discourses that respond about needs of the day to day of the attended population such as health, environment, identity, self-esteem, child labor, domestic violence, among others, were generated. Diverse works were presented in different media such as installation, performance art, street art, land art, visual poetry, bio art, circuit-bending and video art. Also the processes were rendered visible through an open chat with the general public.

CHAMACOS AND CHAMACAS: Mario Wandu, Cuaco Navarro, Alma García Gil, Andrea Garibay, Yamile Kabande y Valeria Sánchez Ureña.

PROFESSIONAL GUESTS: Jairo Alvarado, Jorge Macías, Rackael Hopwood, Mariana Montaña, Xel-Ha López Méndez, Laura Macías, Andrés Magaña, Adolfo González, Alejandra Zepeda and Ruth Rosas.

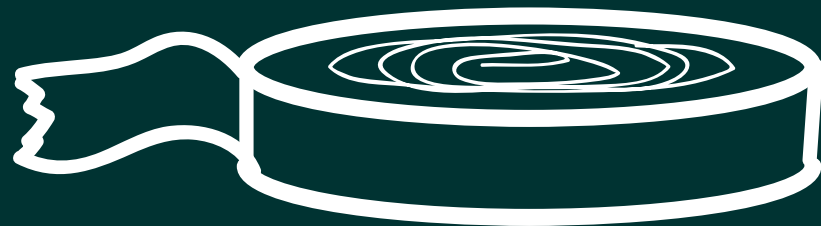
Jugando a volar aviones de papel desde la azotea
del mercado, 2013.

Playing to fly paper planes from the roof of the
market, 2013.

Contando historias del mercado,
2013.

Telling tales from the market, 2013.

LAS JDD

**SESIONES EN EL
MERCADO**
**MARKETPLACE
SESSIONS**

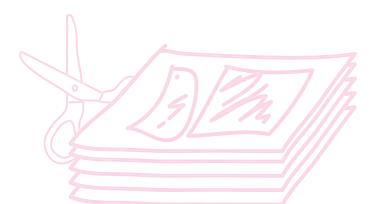
ACTION PAINTING

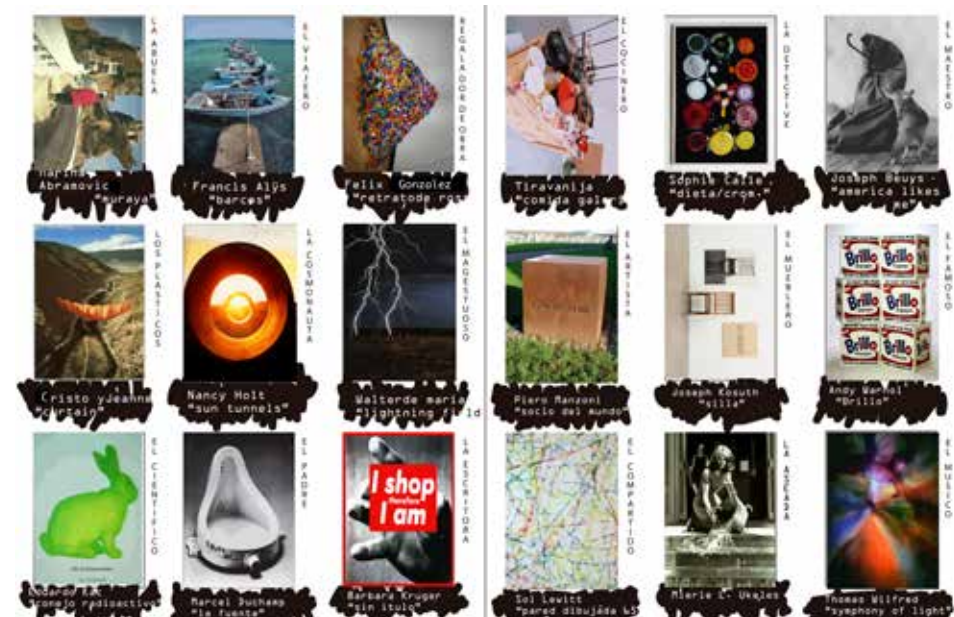
Ejercicio de pintura en acción donde pudimos a través del dripping conocer al artista Jackson Pollock y su gestualidad.

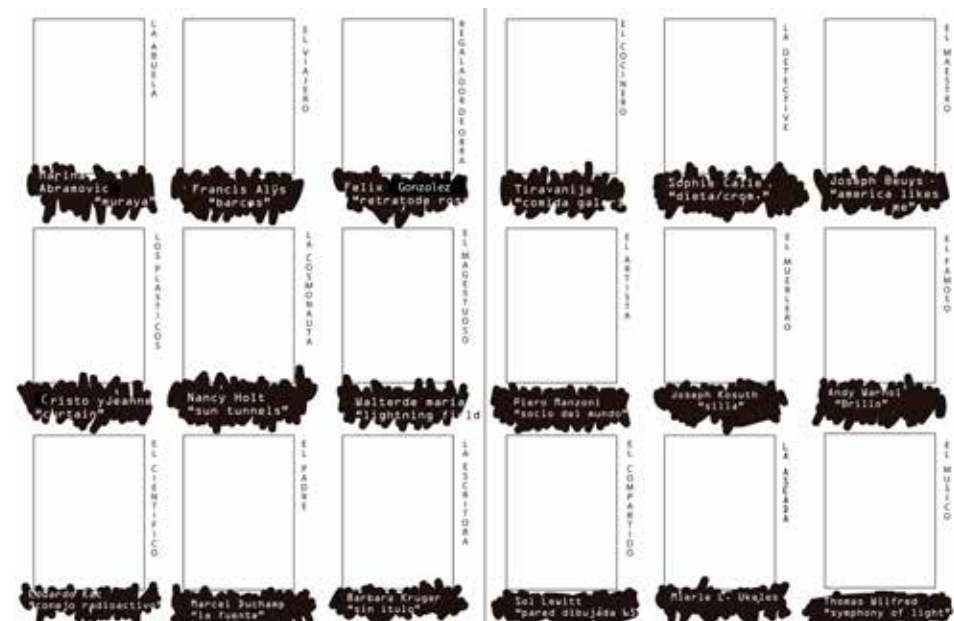
Painting exercise in action where we could (through the dripping) meet the artist Jackson Pollock and his gestures.

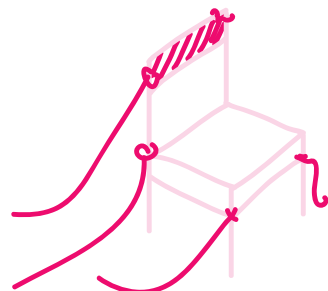
ÁLBUM ALBUM

Material creado con fines pedagógicos: este álbum de estampas recortables se le otorgó a cada niño y niña con la finalidad de que se familiarizaran con artistas y con su obra, además de ser un incentivo.

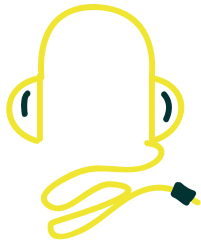

Material created for pedagogical purposes: this album of cut-out prints was given to each boy and girl with the purpose of familiarizing them with artists and their work, as well as being an incentive.

Recolectaron materiales que eran inservibles para darles un segundo uso y con el conocimiento y elementos de arte povera así como algunos soportes y medios del arte actual, les dimos un nuevo significado a través del ensamblaje y la instalación.

They collected materials that were useless to give them a second use and with the knowledge and elements of Povera art as well as some supports and means of current art, we gave them a new meaning through assembly and installation.

ART POVERA ARTE POVERA

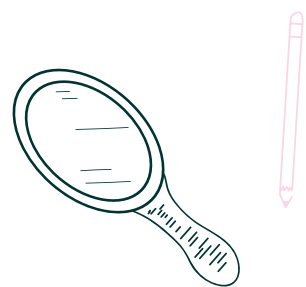

Invitamos al artista sonoro Adolfo González a realizar una pieza en colaboración con el LASJDD. Adolfo nos presentó unos spy box mejor conocidos como "chismógrafos", los instalamos en algunos árboles, en botes de basura, en macetas del mercado, para a la distancia escuchar. La cuestión era sentir empatía por los objetos y cosas que nos rodean, escuchar su microecosistema.

We invite the sound artist Adolfo González to make a piece in collaboration with the ALSJDD. Adolfo introduced us to a spy box better known as "chismógrafos", we installed them in some trees, in garbage cans, in pots of the market, to listen in the distance. The question was to feel empathy for the objects and things that surround us, to listen to their micro ecosystem.

ARTE SONORO, INVITADO SOUND ART, GUEST

AUTORRETRATO SELF PORTRAIT

Nos observamos en un espejo e hicimos un dibujo de nosotros. Después de dibujarnos, no tomamos una foto y realizamos nuevamente un boceto de nuestro rostro, ahora visto desde la imagen capturada de la cámara, después comparamos las imágenes de los bocetos anteriores con los nuevos. Nos dimos cuenta de que la imagen es una mera abstracción de la materia.

We observed ourselves in a mirror and drew a picture of ourselves. After drawing, we did not take a picture and we made a sketch of our face again, now seen from the captured image of the camera, then we compared the images of the previous sketches with the new ones. We realized that the image is a mere abstraction of matter.

BIOARTE, BIÓLOGO INVITADO

BIO ART, GUEST BIOLOGIST

SESIONES EN EL MERCADO

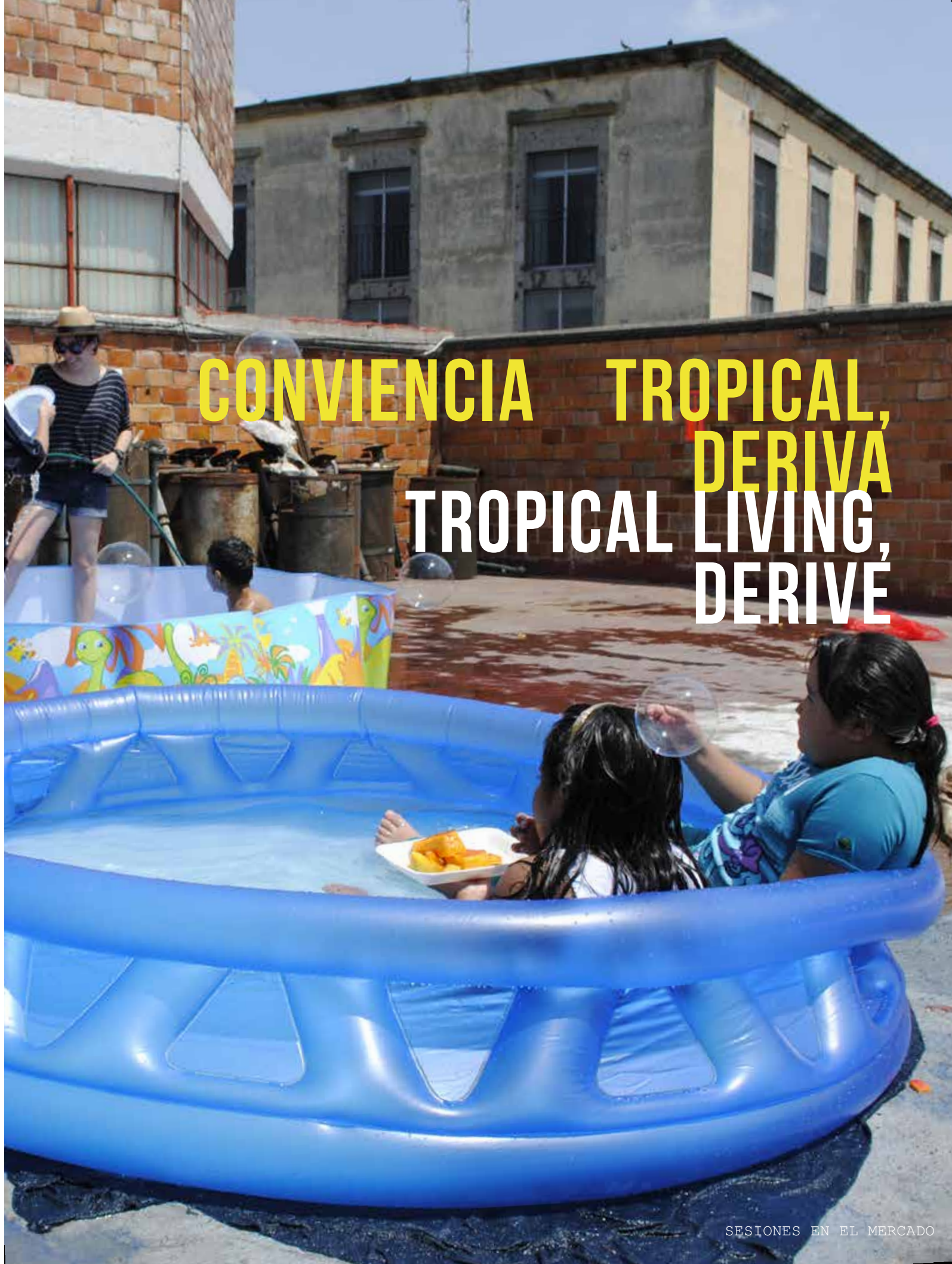

Recorrimos los puestos de frutas y verduras, y recogimos papas echadas a perder “de las que ya están verdes y moradas”, según Adolfo González, nuestro amigo biólogo invitado, esas tienen más *power*. Capturamos un paisaje sonoro del patio central del mercado, donde se escuchan las aves que venden en contraste con los gritos de los comerciantes y el relajo de la gente. Adolfo nos invitó a generar una batería de la materia orgánica e hicimos audible nuestro paisaje sonoro con la energía de las papas en descomposición. También juntamos agua estancada de los charcos generados en un día lluvioso, vimos la misma en un microscopio y a través de un proyector casero, proyectamos los microorganismos en las paredes. También hicimos música con ellas a través de un *software*, fue realmente divertidísimo.

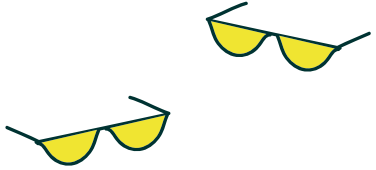
We went through the fruit and vegetable stalls, and picked up spoiled potatoes “of those that are already green and purple”, according to Adolfo González, our biologist guest friend, those have more *power*. We captured a sound landscape from the central courtyard of the market, where you can hear the birds they sell in contrast to the screams of the merchants and the relaxation of the people. Adolfo invited us to generate a battery of organic matter and audible our sound landscape with the energy of the potatoes in decomposition. We also collected stagnant water from the puddles generated on a rainy day, we saw it in a microscope and through a home projector, we projected the microorganisms on the walls. We also made music with them through *software*, it was really hilarious.

Realizamos un viaje a la playa a través de una instalación multimedia con un video y arte sonoro, observamos el horizonte del mar y escuchamos las olas reventar, nos pusimos cómodos en la arena falsa, mientras leíamos un cuento sobre delfines. Después intervenimos con albercas inflables, bebidas tropicales y música para bailar en la azotea del mercado.

We made a trip to the beach through a multimedia installation with a video and sound art, we watched the horizon of the sea and heard the waves burst, we got comfortable in the false sand, while we read a story about dolphins. Afterwards we intervene with inflatable pools, tropical drinks and music to dance on the roof of the market.

CONVIENCIA TROPICAL,
DERIVA
TROPICAL LIVING,
DERIVÉ

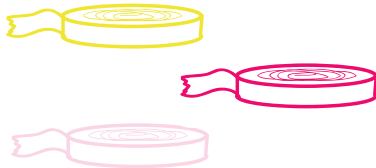

Ese día vimos algunos videos acerca de la discapacidad física e intelectual, nos inspiramos de un colectivo de fotógrafos invidentes de Ciudad de México. Decidimos explorar el mercado con los ojos vendados. Tuvimos como base teórica el automatismo y surrealismo. Experimentamos la percepción de nuestros otros sentidos y con los ojos vendados, plasmamos lo que estaban percibiendo.

That day we saw some videos about physical and intellectual disability, we were inspired by a group of blind photographers from Mexico City. We decided to explore the market blindfolded. We had the theoretical basis of automatism and surrealism. We experience the perception of our other senses and blindfolded, we capture what they were perceiving.

DIBUJO CIEGO BLIND DRAWING

Duraznos de los puestos de fruta
del Mercado Libertad 2013.

Peaches from one of the fruit
stands at Libertad Marketplace 2013

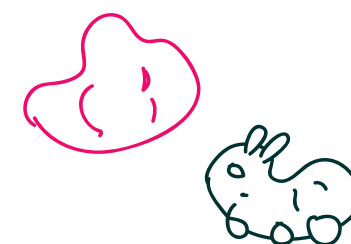
DIBUJO EXPANDIDO EXPANDED DRAWING

Hablamos de artistas que dibujan sin dibujar, de la línea como elemento geométrico, utilizamos listones, globos, cintas de colores y con ellos, realizamos dibujos efímeros sobre los muros del mercado.

We speak of artists who draw without drawing, of the line as a geometric element, we use ribbons, balloons, colored ribbons and with them, we make ephemeral drawings on the walls of the market.

EL VIAJE DE LA HORMIGA

VOYAGE OF THE ANT

Elegir al azar a personas desde el tercer piso, como ver un pozo de hormigas desde lo alto y seguir una con la vista. Dibujamos el trayecto de una persona en el mercado para después con ese trazo hacer una composición cromática. Este ejercicio se basó en las cartografías mentales.

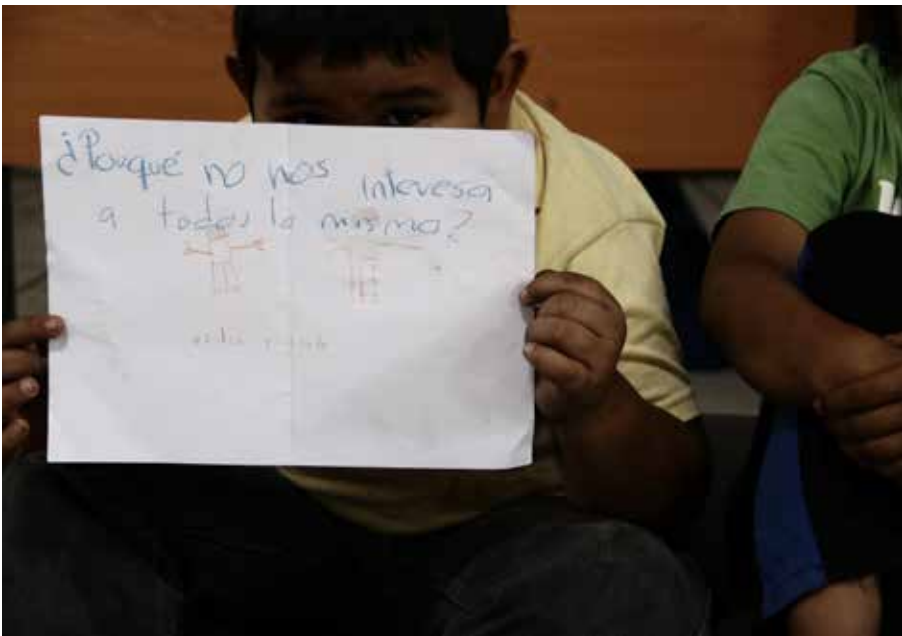

Choose randomly people from the third floor, like seeing an ant pit from above and follow one with the view. We draw the path of a person in the market and then with that stroke make a chromatic composition. This exercise was based on mental maps.

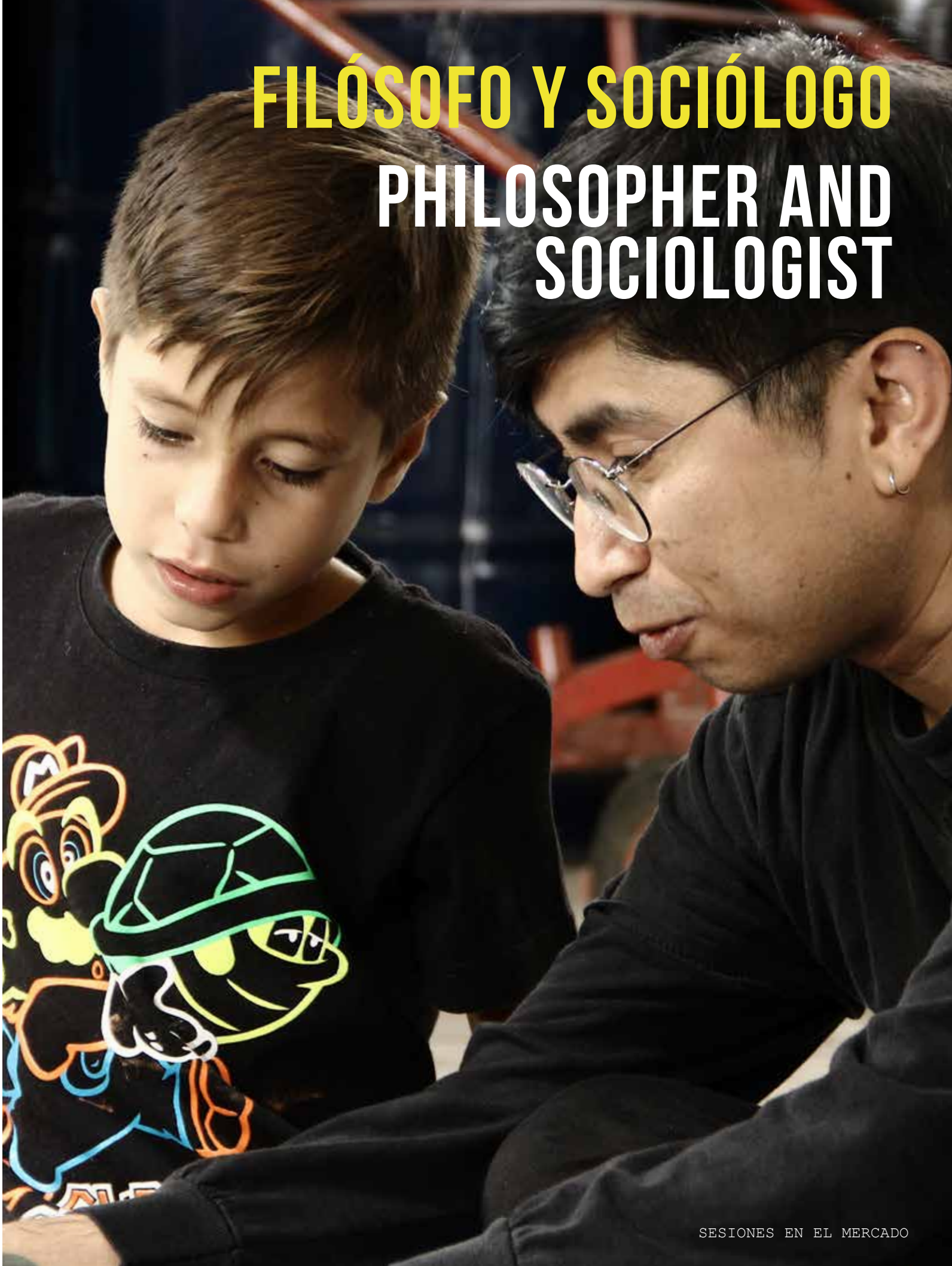
Invitamos al filósofo y sociólogo Jairo Alvarado a realizar una visita para hablarnos de su quehacer como profesional, nos contó muchas historias graciosas, hablamos del pensamiento, de la vida, de la muerte y nos planteamos ejercicios de reflexión acerca de nuestra identidad. Ese día no fuimos los mismos, nos conectamos con otras partes de nuestros compañeros, nos conocimos mejor y revaloramos las amistades.

We invited the philosopher and sociologist Jairo Alvarado to visit us to talk about his work as a professional, he told us many funny stories, we talked about thought, about life, about death and we set about reflective exercises about our identity. That day we were not the same, we connected with other parts of our colleagues, we got to know each other better and we valued the friendships.

FILOSÓFO Y SOCIÓLOGO

PHILOSOPHER AND SOCIOLOGIST

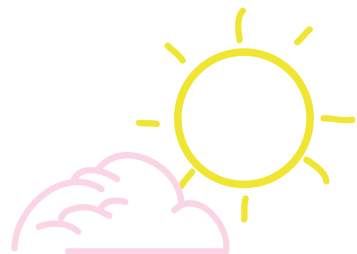
Vimos ejemplos de *flasmob* que ocurren en todo el mundo, hablamos de la performance y del *happening* desde algunos ejemplos de artistas que trabajan desde estos medios, hablamos de la confianza que podemos depositar en el grupo, y decidimos realizar un *flashmob* que consistía en alterar la cotidianidad del mercado, envueltos en estambres, pasearnos por los pasillos internos y externos y observar la reacción de las personas.

We saw examples of flasmob that happen all over the world, we talked about the performance and the happening from some examples of artists who work from these media, we talked about the trust that we can place in the group, and we decided to make a flashmob that consisted of altering the everydayness of the market, wrapped in stamens, walk through the internal and external corridors and observe the reaction of people.

FLASHMOB

SESTONES EN EL MERCADO

HAPPENING, UN CÍRCULO ENORME EN EL CIELO

HAPPENING, A HUGE CIRCLE IN THE SKY

¡Mira un círculo! ¡Es un ovni! ¡Yo no veo nada! ¡Es un círculo blanco, míralo! Decíamos al lado de las personas que poco a poco se comenzaban a concentrar a nuestro alrededor y comenzaban a sacar sus celulares para filmar el acontecimiento, un acontecimiento que lo inventamos nosotros, casi por un momento en el cielo se pudo ver ¡un círculo enorme!

Look at the circle! It's an UFO. I don't see anything! It's a white circle, watch it! We were saying next to the people who, little by little, were gathering around us and using their cellphones to record the event, an event invented by us. Almost for a moment a large circle was seen in the sky.

INSTALACIÓN, PSICÓLOGO INVITADO INSTALLATION, GUEST PSYCHOLOGIST

SESIONES EN EL MERCADO

Invitamos a Jorge Macías, psicólogo, para que nos dijera ;de una vez por todas qué son los sueños! Cada uno trajo de sus casas o sus locales objetos para hacer un montón de objetos, fuimos contando uno a uno nuestros sueños y fuimos escogiendo objetos para que representaran, ese día hablamos de la instalación como soporte. ;Y decidimos experimentar para hacer una!

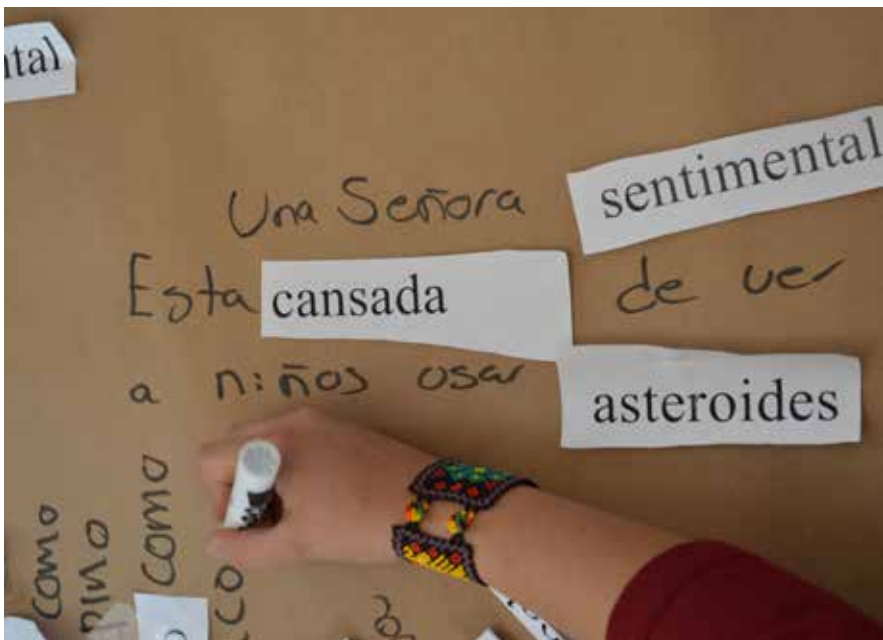

We invited Jorge Macías, a psychologist, to tell us, once and for all, what dreams are! Each one brought from their houses or their local objects to make a lot of objects, we were telling our dreams one by one and we were choosing objects to represent, that day we talked about the installation as support. And we decided to experiment to make one!

Este día nos visitó la poeta Xel-Ha López, nos leyó algunos de sus poemas, nos platicó de qué se trata ser poeta, nos enseñó unos dibujos súper locos formados con palabras, hicimos una lluvia de ideas con las palabras que más nos gustan en el mundo, las anotamos para la rifa, cada quien fue sacando un puño de palabras en la rifa y así fue que armamos nuestros primeros poemas visuales, luego los colgamos en un tendedero. ¡Fue muy padre!

This day the poet Xel-Ha López visited us, she read us some of her poems, she told us what it is about being a poet, she taught us super crazy drawings formed with words, we brainstormed with the words that we like the most. The world, we wrote them down for the raffle, each one was grabbing a bunch of words in the raffle and so we put together our first visual poems, then we hung them on a clothesline. It was very cool!

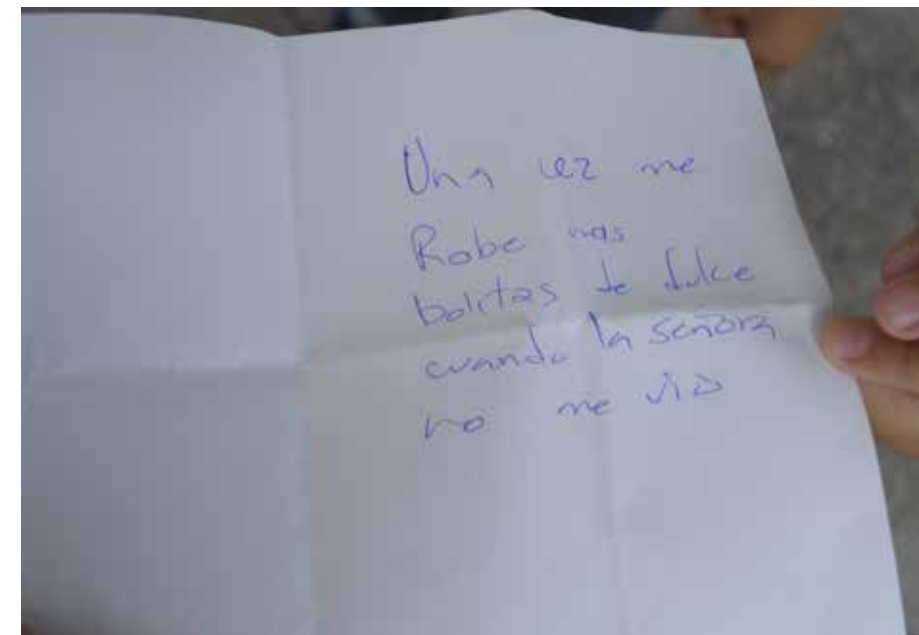
POESÍA VISUAL, POETA INVITADA

VISUAL POETRY, POET GUEST

SECRETO Y DESEO

SECRET AND DESIRE

Exhibir nuestros deseos y secretos es un ejercicio de valentía por lo escabroso que nos resulta el ser juzgado. Cada uno de nosotros escribió de forma anónima un secreto y un deseo y lo puso en la urna, para después mediante sorteo elegir los secretos y los deseos de alguien más y tomar una fotografía que representara dicha confesión. ¡Estos fueron los resultados!

Exhibiting our desires and secrets is an exercise in courage because of the ruggedness of being judged. Each of us wrote anonymously a secret and a wish and put it in the box, and then through a draw, choose the secrets and wishes of someone else and take a photograph that represented that confession. These were the results!

STREET ART

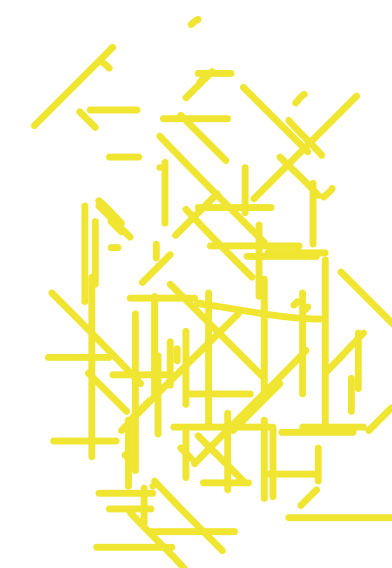
SESIONES EN EL MERCADO

Hicimos algunas pegatinas en el mercado, dibujamos, coloreamos y salimos a realizar un recorrido con la finalidad de intervenir espacios de los alrededores.

We made some stickers in the market, we drew, we colored and we went out to make a tour with the purpose of intervening spaces of the surroundings.

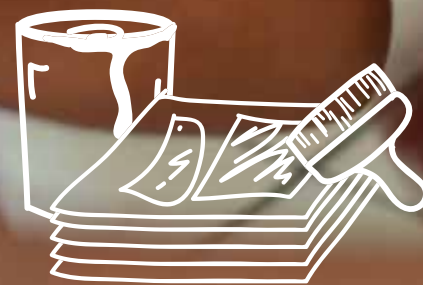

Ese día contamos cuentos, jugamos un juego que consistía en vendarnos los ojos y dejarnos caer al abismo, no se preocupen, una gran red de manos nos sostenía. Luego nos dispusimos a realizar collage mientras escuchábamos las historias. Ese día preparábamos un gran proyecto, se trataba de pensar en nosotros mismos a diez años a futuro, cada uno anotó la forma en la que se visualizaba y la invitada del día, la fotógrafa Mariana Montaña, nos hacía retratos para nuestro trabajo, retratos que después imprimimos e intervenimos con la imagen de nuestro "yo futuro".

That day we told stories, we played a game that consisted of blindfolding and let us fall into the abyss, do not worry, a great network of hands supported us. Then we set out to make collage while listening to the stories. That day we prepared a great project, it was about thinking of ourselves ten years in the future, each one wrote down the way in which it was visualized and the guest of the day, the photographer Mariana Montaña, made portraits for our work, portraits that then we print and intervene with the image of our "future self".

YUXTAPOSICIÓN Y SUPERPOSICIÓN, FOTÓGRAFA INVITADA JUXTAPOSITION AND OVERLAP, GUEST PHOTOGRAPHER

MUSEOS AL REVÉS, ARQUITECTO INVITADO UPSIDE-DOWN MUSEUMS, GUEST ARCHITECT

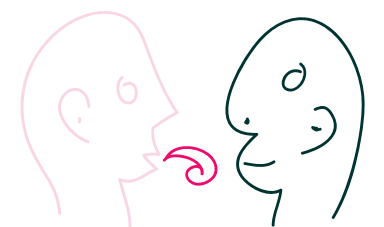

Invitamos al arquitecto Andrés Magaña para que nos hablara de la construcción de parábolas hiperbólicas propuestas por el arquitecto Alejandro Zohn para el techo del mercado, además de ver que estos techos tienen forma de una marca de frituras bastante rica, adivina cual? Después de eso nos dedicamos a construir con cajas que recolectamos de la basura del mercado, nuestro museo, nuestra casa, nuestra ciudad ideal.

We invited the architect Andrés Magaña to talk about the construction of hyperbolic parabolas proposed by the architect Alejandro Zohn for the roof of the market, in addition to seeing that these ceilings have the shape of a quite delicious brand of chips, guess which?

After that we set to build, with boxes that we collected from the garbage of the market, our museum, our house, our ideal city.

En esta sesión invitamos la comunicóloga Laura Macias y la socióloga Rackael Hopwood, el tema fue la comunicación: actuamos, danzamos, performanceamos, realizamos ejercicios de acciones concretas, En esta sesión nos cansamos demasiado, fue tanta la emoción pues nosotros mismos ejecutamos y registramos a través de video y foto estos múltiples procesos.

In this session we invited the communication scientist Laura Macias and the sociologist Rackael Hopwood, the topic was communication: we acted, danced, performed, did exercises of concrete actions. In this session we got tired too much, it was so much emotion because we executed everything ourselves and recorded these multiple processes through video and photography.

PERFORMANCE
COMUNICÓLOGA Y SOCIÓLOGA
INVITADAS
A COMMUNICATION SCIENTIST AND A
SOCIOLOGIST INVITED

LAND ART

En esta sesión hablamos de artistas que trabajan con Land Art, realizamos piezas en la azotea del Mercado Libertad con los elementos que nos encontramos abandonados en una de las bodegas del mercado.

In this session we talk about artists that works with land art, we did pieces of artwokr with elements that we found abandoned in one of the warehouses at the marketplace.

Sesión "El viaje de la hormiga"
Mercado Libertad 2013

Session "Voyage of the ant" Libertad
Marketplace 2013.

SEGUNDA FASE
SECOND PHASE

SEGUNDA FASE

De enero a septiembre de 2015 se generó la exposición “Calzada Libertad”, que se desplazó de manera itinerante del Laboratorio de Arte Jorge Martínez al Ex Convento del Carmen. Se realizaron obras de *site specific* en el Mercado Libertad en colaboración con cinco artistas invitados, intervenciones en Ex Convento del Carmen en colaboración con dos artistas invitados, se impartió una charla abierta al público general llevada a cabo el Ex Convento del Carmen y se realizaron tres conciertos en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez, el Ex Convento del Carmen y en el Laboratorio de Arte 996, así como el taller “Mis primeros doodles”, dentro del marco del Festival Estatal de las Artes Festa Jalisco 2015.

La exposición “Calzada Libertad” consta de veintisiete piezas, entre instalaciones, obra gráfica, videoarte, poesía visual, pintura, así como documentos de registro, entrevistas, material fotográfico y bitácoras de los niños y las niñas.

Fechas y lugares donde se ha presentado la exposición “Calzada Libertad”: abril-mayo de 2015, en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez, Guadalajara, Jalisco, México. En abril de 2015, en el Mercado Libertad, Guadalajara, Jalisco, México. De junio a julio de 2015, en el Ex Convento del Carmen, Guadalajara Jalisco, México.

SECOND PHASE

From January to September 2015 we developed the exhibition “Calzada Libertad”, which was moved in an itinerary way from Laboratorio de Arte Jorge Martínez to the Ex Convento del Carmen. Works of *site specific* were realized at Libertad Market in collaboration with five guest artists, as well as interventions at Ex Convento del Carmen in collaboration with two guest artists. An open talk was imparted at Ex Convento del Carmen and three concerts were offered at Laboratorio de Arte Jorge Martínez, Ex Convento del Carmen, and Laboratorio de Arte 996, as well as the workshop “My First Doodles”, within the events at the Festival Estatal de las Artes Festa Jalisco 2015.

The exhibition “Calzada Libertad” consists in twenty seven pieces, among installations, graphic artwork, video art, visual poetry, painting, as well as documentary content, interviews, photographic material and record books from children.

Dates and places where the exhibition has been presented: April-May 2015, at Laboratorio de Arte Jorge Martínez, Guadalajara, Jalisco, Mexico. In April 2015 at Libertad Market, Guadalajara, Jalisco, Mexico. From June to July 2015, at Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

CALZADA LIBERTAD LIBERTAD ROADWAY

La Calzada geográficamente intersecta con Libertad e Independencia, esa zona caliente de la que se cuentan anécdotas, “San Juan de Dios” lugar contrastante donde ocurre todo y que refleja la identidad tapatía. Dijeron en los *slogans* que la niñez sería el futuro, pero nunca dijeron que de un sistema moribundo, en un país donde la educación en torno al arte y las humanidades es cada vez más deficiente. Calzada Libertad es el un espacio de pedagogía artística donde los niños son autónomos. Se puede ser dinosaurio, árbol, científico, astronauta, viajar a la luna o al fondo del océano, demostrar a los transeúntes la existencia de un círculo blanco enorme o extraer esencias para convertir en perfume con tan solo un *happening*, accionar la vida e intervenirla a nuestro antojo. El arte como experiencia que traspasa la estética y la vida misma, ese empirismo que los niños realizan sin que por ello triunfe la razón.

Exhibe ejercicios inter y transdisciplinares que se llevaron a cabo durante un año en el Laboratorio de Arte San Juan de Dios por niños que habitan el Mercado Libertad. Profesionales ajenos al campo de las artes visuales junto con artistas visuales (chamacos) ayudaron a la creación de piezas donde los niños experimentaron con bioarte, dibujo expandido, video, *circuit bending*, instalación, *land art* y performance desde disciplinas como la psicología, comunicación, filosofía, urbanismo, química, poesía y biología.

La Calzada (the roadway) geographically intersects with Libertad y Independencia, that hot zone of which anecdotes are told, “San Juan de Dios” a contrasting place where everything happens and that reflects the identity of the people. They said in the slogans that childhood would be the future, but they never said that of a moribund system, in a country where education around art and the humanities each time more deficient . Libertad roadway is the space of artistic pedagogy where children are autonomous. You can be a dinosaur, tree, scientist, astronaut, travel to the moon or the ocean floor, demonstrate to pedestrians the existence of a huge white circle or extract essences to become a perfume with just a happening, trigger life and intervene at our whim Art as an experience that transcends aesthetics and life itself, that empiricism that children make without reason triumphs.

It exhibits inter and transdisciplinary exercises that were carried out during a year at Art Laboratory San Juan de Dios by children who live in the Libertad Market. Professionals outside the field of visual arts along with visual artists (children) helped create pieces where children experimented with bio art, expanded drawing, video, circuit bending, installation, land art and performance from disciplines such as psychology, communication, philosophy, urbanism, chemistry, poetry and biology.

Vistas generales de la exposición Calzada Libertad, LAJM y EX Convento del Carmen 2015

General views from the Libertad Roadway Artshow, LAJM and Ex Convento del Carmen 2015.

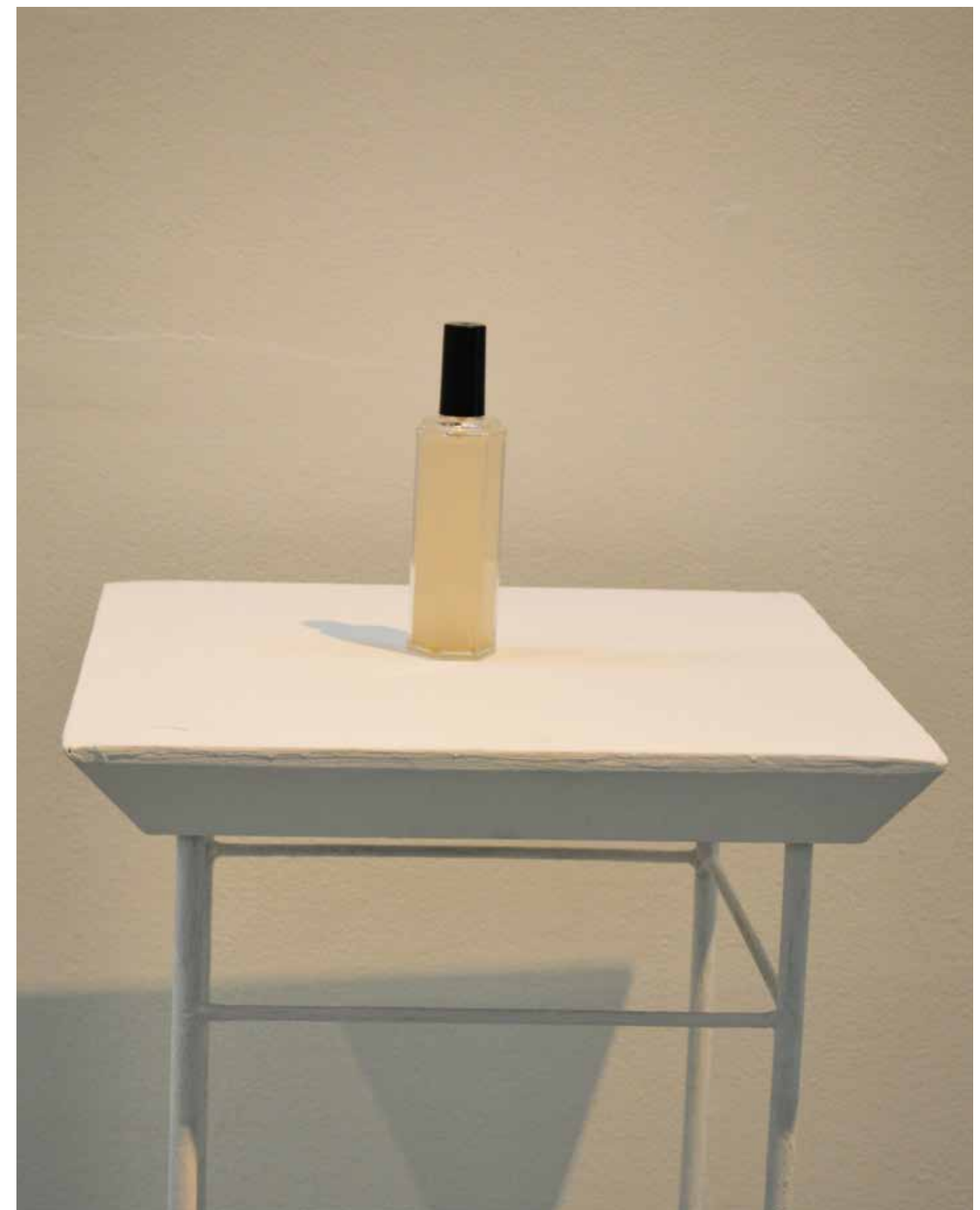
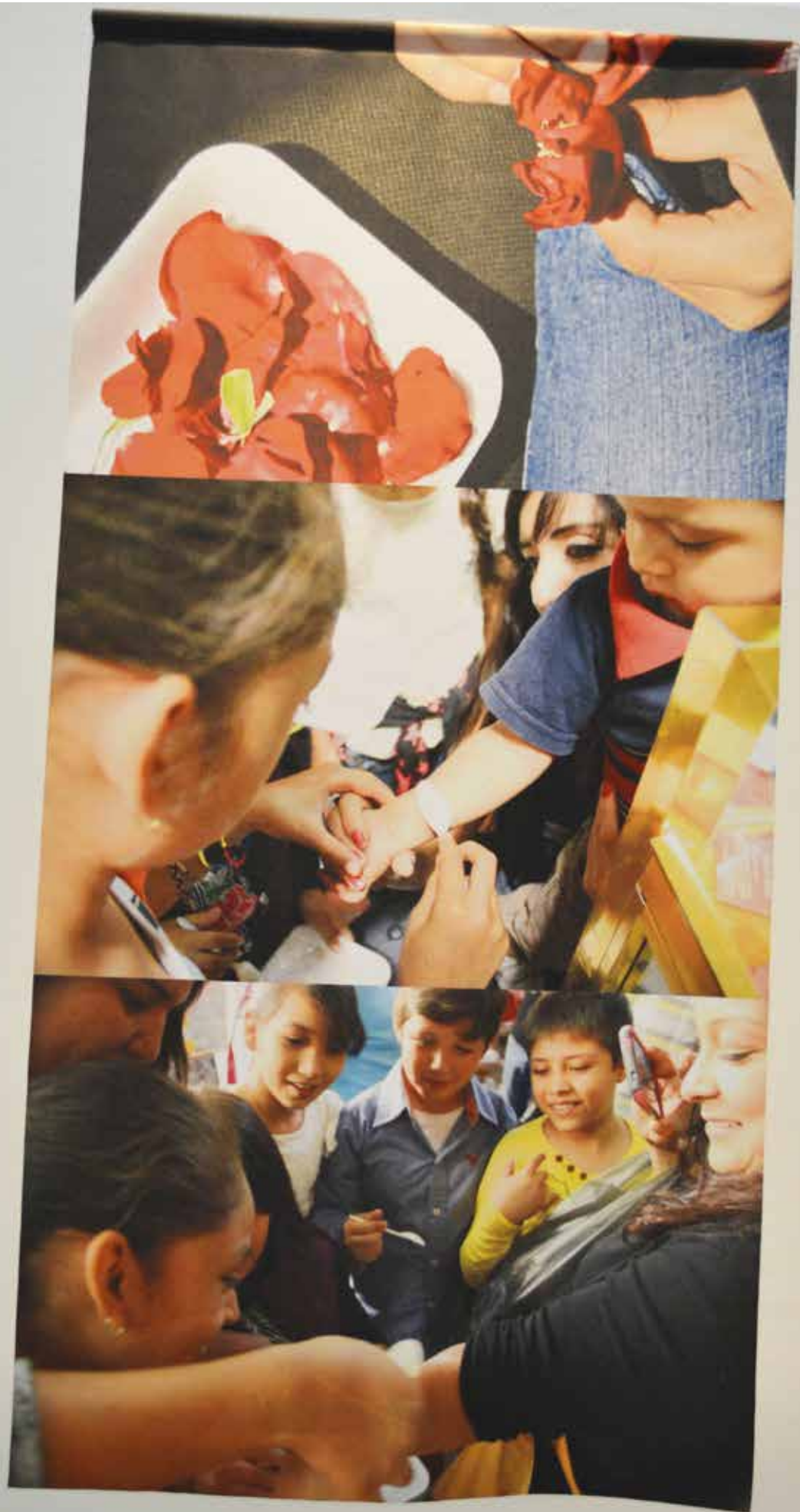

Ejercicios de pintura, realizados durante las sesiones, Calzada Libertad 2015.

Painting excercises done during the sessions. Libertad Roadway 2015.

Perfume de San Juan de Dios, Calzada
Libertad 2015

San Juan De Dios Perfume, Libertad
Roadway 2015

Vistas generales de la exposición Calzada Libertad 2015.

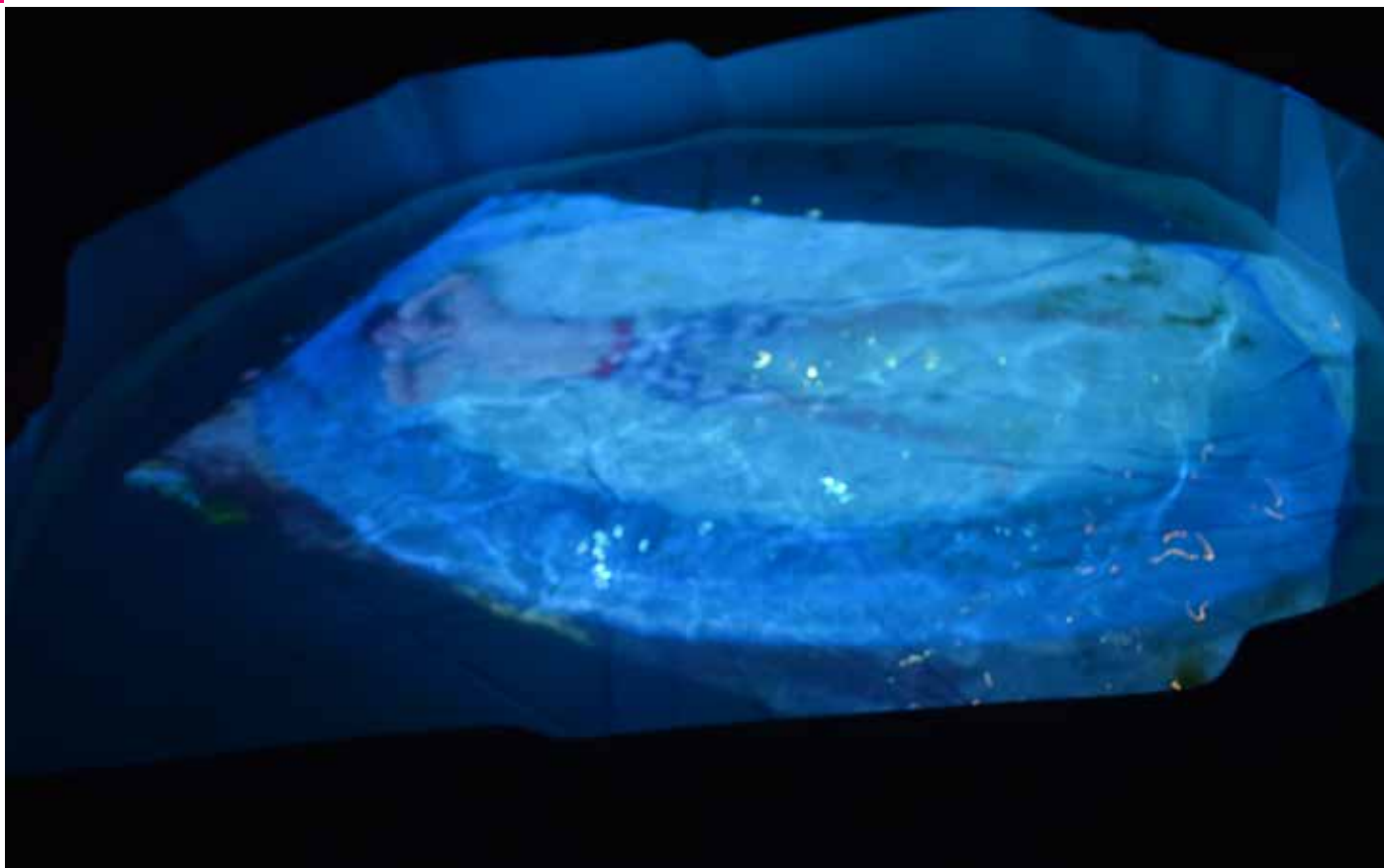

General views from the artshow Libertad Roadway 2015

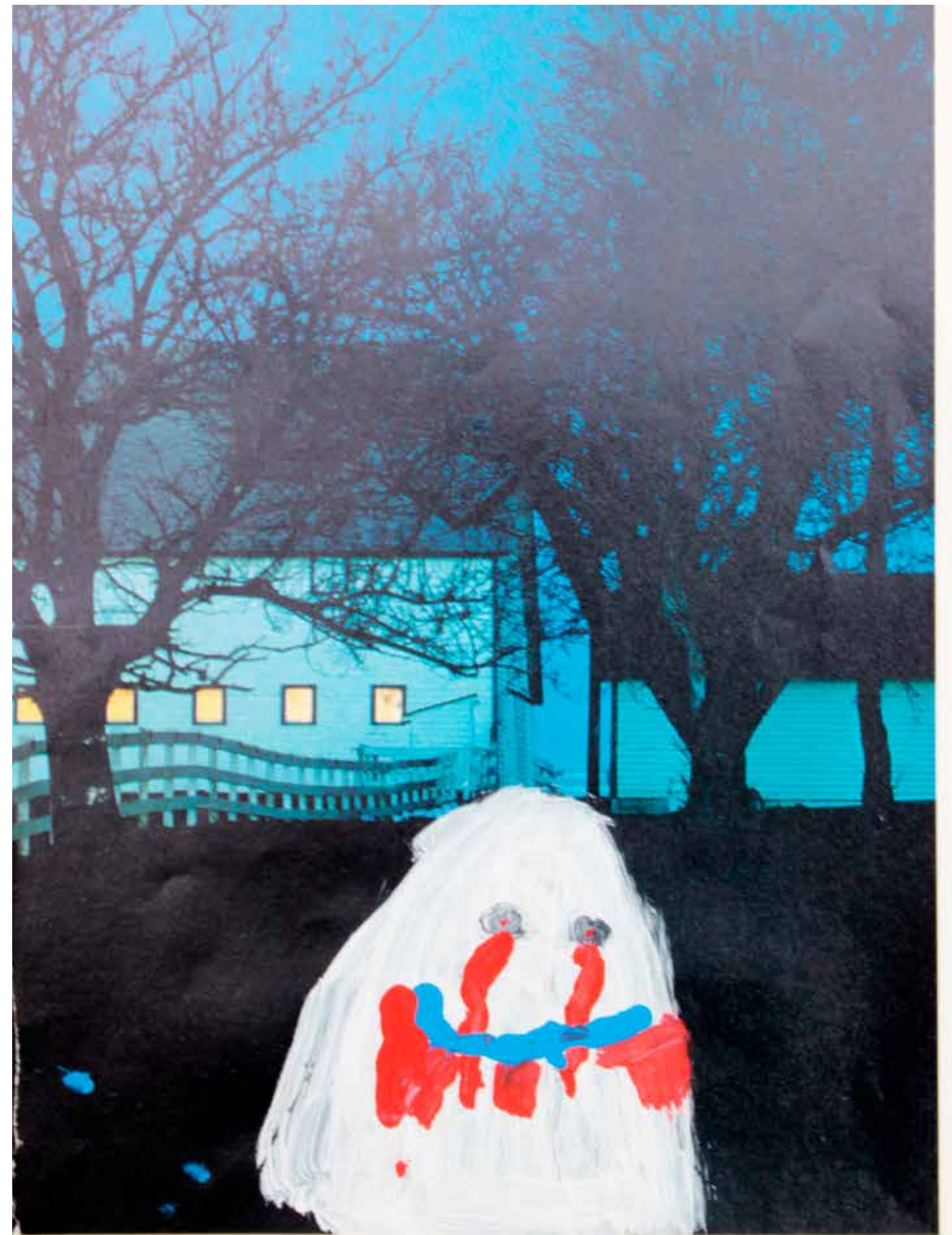

Piezas resultado de la sesión "Convivencia Tropical" Calzada Libertad 2015.

Artwork resulted from the "Tropical Living" session. Libertad Roadway 2015

barn lights signal dusk on a Minnesota farm.

see, feel, understand, love, or otherwise have faith in.

Piezas resultado de la sesión "Yo Futuro"
Calzada Libertad 2015.

Artwork resulted from the "Yo Futuro"
(Future Me) session. Libertad Roadway 2015

Piezas resultado de la sesión "Dibujo expandido" Calzada Libertad 2015.

Artwork resulted from the "Dibujo expandido" (expanded drawing) session Libertad Roadway 2015.

SITE SPECIFIC

Se invitó a siete artistas y colectivos locales a realizar piezas que abordaran temáticas como los derechos de los niños y las niñas, el mercado como contendor discursivo, la educación artística en el país y problemáticas de la niñez. Este trabajo de gestión y curaduría se realizó en conjunto con los artistas de las siete obras realizadas, dos tuvieron lugar en el Ex Convento del Carmen y cinco en el Mercado Libertad.

Seven artists and local collectives were invited to develop pieces intended to address such topics as children's rights, the market as a discursive container, art education in the country and children problems. This work of management and curatory was developed in conjunction with the artists of the seven works. Two of them took place at Ex Convento del Carmen and five at Libertad Marketplace.

Niños en colaboración con la pieza "R2" de Yair López. Mercado Libertad 2015.

Kids collaborating with the artwork "R2" by Yair López. Libertad Marketplace 2015

“TE ACUERDAS DE JORGITO” DE CUACO NAVARRO

JULIO DE 2015, EX CONVENTO DEL CARMEN, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

“DO YOU REMEMBER JORGITO” BY CUACO NAVARRO

JULY 2015, EX CONVENTO DEL CARMEN, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Keeping in mind the Judeo-Christian past of the Ex Convento del Carmen, ‘Do you remember Jorgito?’ is an installation that emulates in a sarcastic way the *Niñito Dios* from the Rosca de Reyes to make visible instead of hiding the current “Herodes” which is the Mexican system, full of violence, domestic psychosis and patricides. It is a ludic and sarcastic piece accompanied of directed actions.

Teniendo en cuenta el pasado judeocristiano del Ex Convento del Carmen, ‘¿Te acuerdas de Jorgito?’, es una instalación que emula de forma sarcástica al *Niñito Dios* de la rosca de reyes, para evidenciar en vez de ocultar el ‘Herodes’ actual, que es el sistema mexicano lleno de violencia, psicosis familiar y parricidas. Es una pieza lúdica y sarcástica acompañada de acciones dirigidas.

“CANASTA BÁSICA” DEL COLECTIVO SECTOR REFORMA (SANTINO ESCATEL, JAVIER CÁRDENAS TAVISON, ALEJANDRO FOURNIER)

JULIO DE 2015, EX CONVENTO DEL CARMEN, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

“CANASTA BÁSICA” FROM SECTOR REFORMA COLLECTIVE
(SANTINO ESCATEL, JAVIER CÁRDENAS TAVISON, ALEJANDRO FOURNIER)
JULY 2015, EX CONVENTO DEL CARMEN, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

It is a luminic allegory to the hyperbolic parables that cover the stores of Libertad Marketplace, popularly known as Mercado San Juan de Dios, a project by the local architect Alejandro Zohn as a dissertation thesis.

“The work evokes the zenithal light that is filtrated from parable to parable represented by four tubes of light and a grid of bichromatic LED that reminds us the textile from the shopping bag, suspended, activated by energy liberated by a Tesla reel. Concepts that allude ontological principles of the marketplace itself.

“Canasta Básica is articulated along with the project Laboratorio de Arte San Juan de Dios, co-directed by Mario Wandu and Cuaco Navarro, who, within a span of one year imparted artistic exercises under this veil, that, metaphorically, illuminated the reason of many children who inhabit this iconic place in Guadalajara.

Es una alegoría lumínica a las parábolas hiperbólicas que cubren los locales comerciales del Mercado Libertad, o popularmente conocido como Mercado San Juan de Dios, proyecto del arquitecto tapatío Alejandro Zohn como tesis de graduación.

“La obra evoca la luz cenital que se filtra entre parábola y parábola representada por cuatro tubos de luz y un entramado de led bicromático que nos recuerda el textil de la ‘bolsa para el mandado’, suspendidos, activados por energía liberada por una bobina de tesla, conceptos que aluden principios ontológicos del propio mercado.

“Canasta Básica se articula con el proyecto de Laboratorio de Arte San Juan de Dios codirigido por Mario Wandu y Cuaco Navarro, que durante un año realizaron ejercicios artísticos bajo esta cubierta que metafóricamente iluminó la razón de muchos niños y niñas que habitan este emblemático recinto de la ciudad de Guadalajara.

SECTOR REFORMA

“R2”, YAIR LÓPEZ

ABRIL 2015, MERCADO LIBERTAD, GUADALAJARA, JAL. MÉXICO

“R2”, YAIR LÓPEZ

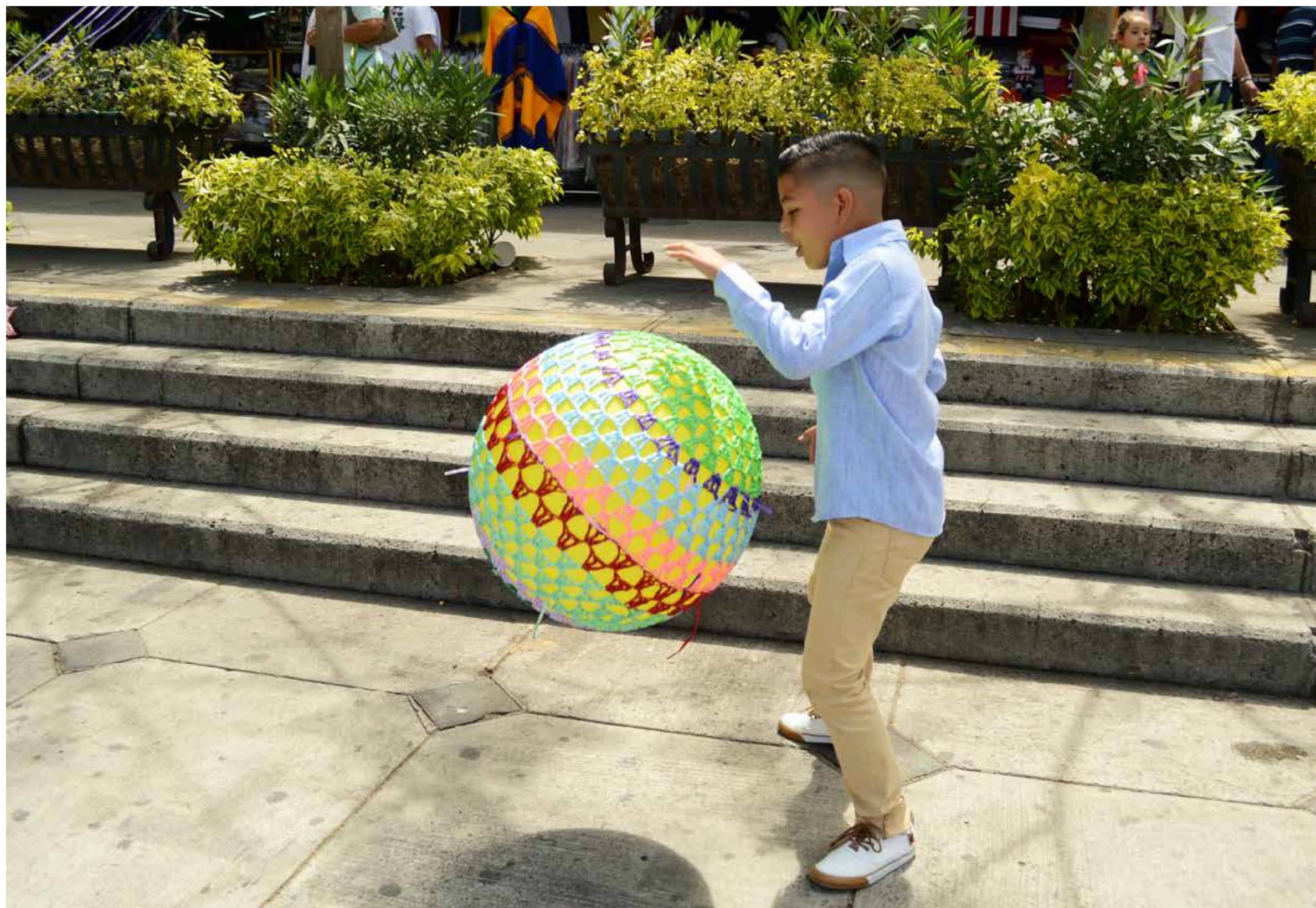
APRIL 2015, LIBERTAD MARKET, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

R2 is an intervention of public space, taking as material the insect rackets that became popular in the state of Jalisco due to a dengue fever outbreak, that was stronger in Puerto Vallarta. The piece consisted in intervening the reels of the rackets to induce them to error in order to create sonic textures utilizing different materials such as metal, graphite, and liquids.

R2 es una intervención del espacio público, tomando como material las raquetas mata insectos populares en el estado de Jalisco, a raíz de una epidemia de dengue que fue más contundente en Puerto Vallarta. La pieza consistió en intervenir las bobinas de las raquetas e induciéndolas al error para crear texturas sónicas empleando diferentes materiales como conductores de metal, grafito y líquidos.

YAIR LÓPEZ

Niño colaborador de la pieza
"Tejidos Urbanos" Mercado Libertad
2015.

Boy that collaborated with the
artwork "Tejidos urbanos" Libertad
Marketplace 2015

“NIVEL III”, ADOLFO GONZÁLEZ

ABRIL DE 2015, , MERCADO LIBERTAD, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICOA

“NIVEL III”, ADOLFO GONZÁLEZ,
APRIL 2015, LIBERTAD MARKET, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Nivel III” is developed through the capture of two sonic landscapes marked by a same trajectory, in both the space of the third level of the market is traversed and the sound space is recorded capturing the representative sonic hits.”But in one of its tours the electromagnetic field that irradiates all the energy transmitters in this level are recorded with the help of a *pick-up*, collecting sounds of computers, mobile phones, videogames, bulbs, WiFi signals, and so on, with the intention of creating in postproduction a single piece, from both recordings. For this intervention the market’s megaphone was used to amplify both sonic landscapes.

Nivel III se desarrolla a través de la captura de dos paisajes sonoros, marcados por un mismo trayecto, en ambos se recorre el espacio del tercer nivel del mercado grabando el espacio sonoro capturando los hitos sónicos representativos.”Pero en uno de los recorridos se graba el campo electromagnético que irradian todos los emisores de energía de este nivel con ayuda de un *pick-up*, colectando sonido de computadoras, celulares, videojuegos, tomas de corrientes, focos, señales WiFi, etcétera, con la intención de generar en posproducción una sola pieza, de ambas grabaciones. Para esta intervención se utilizó el sistema de perifoneo del mercado que amplificó los dos paisajes sonoros.

ADOLFO GONZÁLEZ

“SIN CUERPO NO HAY SOMBRA”, DE LOURDES MARTÍNEZ

ABRIL DE 2015, MERCADO LIBERTAD, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

“SIN CUERPO NO HAY SOMBRA”, BY LOURDES MARTÍNEZ

APRIL 2015, LIBERTAD MARKET, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

The intervention that generated a dialogue between the public and its environment, offering a different way of thinking and exploring the market, inviting the business owners and the rest of the people to take part in a game that consisted in three actions carried out in one single tour to the inside of the market. This intervention produced to the audience a suggestive effect by means of microstories that were told during the game in several points through the tour.

“The attendees started the game with an exercise that prompted to become aware of their own bodies and respective shades, using the idea of the limits of the body as a metaphor for Libertad Market, namely, as a reference that permits to delimit definite lines between ourselves and the market.

“After this, we began the tour toward several indoor points with the purpose of creating an imaginary time bomb.

“The experience is an allusion to the fire that devastated Corona Market in the previous months and pretends to open reflections among business owners and other attendees about the current conditions inside Libertad Market.

La intervención que generó un diálogo entre el público y su entorno, ofreciendo otra forma de pensar y explorar el mercado, invitando a los locatarios y demás asistentes a participar en un juego que consistió en tres acciones ejecutadas en un solo recorrido al interior del mercado. Esta intervención indujo en la audiencia un efecto sugestivo por medio de microcuentos que fueron contados durante el juego en distintos puntos durante el trayecto.

“Los asistentes comenzaron el juego con un ejercicio que los llevó a tomar conciencia de su propio cuerpo y respectivas sombras, utilizando la idea de los límites del cuerpo como metáfora del Mercado Libertad, es decir, como una referencia que permita demarcar líneas definitorias entre nosotros y el mercado.

“Seguido de esto, iniciamos el recorrido hacia distintos puntos al interior del mercado con el propósito de crear una bomba de tiempo imaginario entre los asistentes y la artista con elementos cotidianos que puedan representar una amenaza para el cuerpo (y sombra) como material inflamable, cableado y aparatos eléctricos, veladoras, hierbas, plásticos, entre otros, siguiendo un trayecto delimitado por signos cartográficos que

muestran aspectos específicos al interior del mercado y la zona en la que los barrios alrededor de San Juan de Dios se formaron, generalmente, a partir de una parroquia o un convento, lugares que suelen entenderse como comunidades de fe que acogen las angustias y esperanzas de las personas.

“La experiencia es una alusión al incendio que devastó el Mercado Corona en meses pasados y pretende generar reflexiones y cuestionamientos entre los locatarios y demás asistentes respecto a las condiciones actuales al interior del Mercado Libertad.

“TEJIDOS URBANOS” DEL COLECTIVO TEJIDOS URBANOS (DAVID AMPUDIA, MARIANA AMPUDIA, JANETH SÁNCHEZ, MARÍA ÁLVAREZ DEL CASTILLO, OMAR PÉREZ A, ADRIANA LÓPEZ, BEATRIZ ELIZALDE, PAULINA GARCÍA BEJAR, KARLA ALMENDRA)

ABRIL DE 2015, MERCADO LIBERTAD, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

“TEJIDOS URBANOS” BY COLECTIVO TEJIDOS URBANOS (DAVID AMPUDIA, MARIANA AMPUDIA, JANETH SÁNCHEZ, MARÍA ÁLVAREZ DEL CASTILLO, OMAR PÉREZ A, ADRIANA LÓPEZ, BEATRIZ ELIZALDE, PAULINA GARCÍA BEJAR, KARLA ALMENDRA)

APRIL 2015, LIBERTAD MARKET, GUADALAJARVA, JALISCO, MEXICO

Tomando en cuenta la gran población que pasa sus días dentro del mercado, se realizó una pieza interactiva a manera de *playground* para que los niños habitantes del mercado se apropiaron de ella. “La instalación *in situ* fue gran formato realizada en su mayoría con materiales reciclables que permiten larga durabilidad. La idea fue compartir con niños temas ambientales.

Taking into account the large population that spends its days in the market, we developed an interactive piece as a playground, so children in the market could appropriated it. The in situ installation was of a large format and made mostly with reusable materials that allow long durability. The idea was to share with children environmental topics.

TEJIDOS URBANOS

“PERFUME DE MERCADO”, VALERIA SÁNCHEZ UREÑA

ABRIL DE 2015, MERCADO LIBERTAD, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

La pieza consistió en elaborar un perfume que rescatara la esencia del mercado, sus abuelos, sus niños, sus flores, frutos, comidas típicas, todo esto rescatado a través de la técnica del *enfleurage* que consiste en sacar la esencia de las personas a través de emplear manteca y dejarla macerar. Así fue como los niños y las niñas del laboratorio tomaron muestras de esencias de las personas, flores, frutos y hasta animales del mercado. ¿Cómo crees que huele el perfume de San Juan de Dios?.

The piece consisted in making a perfume that rescues the essence of the market, his grandparents, his children, his flowers, fruits, typical foods, all this rescued through the technique of *enfleurage* that consists in extracting the essence of people through pork's fat and let it marinate. That's how the children and the girls in the laboratory took samples of people's essences, flowers, fruits and even animals from the market. What do you think San Juan de Dios market smell like?.

VALERIA SÁNCHEZ UREÑA

CHARLAS TALKS

Also several talks were offered in order to make visible the processes: July 2015, talk "LASJDD y sus chamacos", Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

April 2015, talk "Como hablar de arte con los niños", Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

September 2014, talk "LASJDD presentación", Laboratorio de Arte Jorge Martínez.

También se realizaron una serie de charlas para visibilizar los procesos al exterior del Mercado: julio de 2015, charla "LASJDD y sus chamacos", Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco, México.

Abril de 2015, charla "Como hablar de arte con los niños", Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jalisco, México.

Septiembre de 2014, charla "LASJDD presentación", Laboratorio de Arte Jorge Martínez.

Images from the talks:
Ex Convento del Carmen,
Laboratorio de Arte
Jorge Martínez, Instituto
Cultural Cabañas.

Imágenes de las charlas:
charla Ex Convento del
Carmen, Laboratorio de Arte
Jorge Martínez, Instituto
Cultural Cabañas.

CONCIERTOS CONCERTS

También se realizaron una serie de conciertos y la participación con un taller en Festa Jalisco: agosto de 2015, taller “Mis primeros doodles”, Festa Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México.

Julio de 2015, concierto “Joe From Wisconsin”, de Alejandro Fournier, Ex Convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco, México.

Mayo de 2015, concierto “Bacterias auditivas”, de Adolfo González, Laboratorio de Arte 996, Guadalajara, Jalisco, México.

Abril de 2015, concierto “La letra con sangre entra”, de Yair López, Laboratorio de Arte Jorge Martínez.

Also different concerts and and one workshop at Festa Jalisco were offered: August 2015, workshop “Mis primeros doodles”, Festa Jalisco, Guadalajara, Jalisco.

July 2015, concert “Joe From Wisconsin”, by Alejandro Fournier, Ex Convento del Carmen, Guadalajara Jalisco, Mexico.

May 2015, concert “Bacterias auditivas”, by Adolfo González, Laboratorio de Arte 996, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

April 2015, concert “La letra con sangre entra”, by Yair López, Laboratorio de Arte Jorge Martínez.

Conciertos de LASJDD (Concerts from SJDDAL): LAJM, Ex Convento del Carmen 2015

Concierto de LASJDD y participación del taller "Mis Primeros Doodles" en FESTA Jalisco 2015.

SJDDAL Concert and workshop "My first Doodles" at FESTA Jalisco 2015.

TERCERA FASE
THIRD PHASE

TERCERA FASE

El Laboratorio de Arte San Juan de Dios se convirtió con el tiempo en una gestión autónoma, que crea, documenta, investiga, gestiona, produce y exhibe proyectos en torno a la educación expandida y al arte contemporáneo. Inclusive la materialización del presente catálogo forma parte de sus acciones.

Dentro de los proyectos que ha realizado como gestión autónoma se encuentra “Del dibujo a la instalación”, una residencia artística en la escuela primaria pública Francisco Javier Mina, donde realizamos un taller intensivo con tópicos del dibujo y la instalación: dibujamos con sal, tierra, flores, papel del baño, hielo, agua e hicimos instalaciones artísticas en la primaria, que respondieron a la reflexión de la escuela como espacio, concepto y método de enseñanza, al final realizamos una exhibición de los resultados en Globo Museo del Niñez de Guadalajara.

El LASJDD también ha colaborado en la creación del Plan Museológico de Globo Museo de la Niñez de Guadalajara y ha participado en charlas en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, la Feria del Libro de Aguascalientes y la licenciatura en Artes del Instituto Cultural Cabañas. También ha colaborado con la Coordinación de Artes Digitales del Ex Convento del Carmen y con Alas y Raíces dentro del programa Vías Verdes en municipios de Jalisco.

THIRD PHASE

Over the years Laboratorio de Arte San Juan de Dios has become an autonomous agency that creates, documents, does research, manages, produces, and exhibits projects around expanded education and contemporary art. Even the development of the present catalog takes part of its actions.

Among the projects that it has undertaken as an autonomous agency, there are “Del dibujo a la instalación”, an artistic residence at Francisco Javier Mina Public School, where we imparted an intensive workshop with topics related to drawing and installation: we drew with salt, moist, flowers, toilet paper, ice, and water, and we developed art installations at the elementary school, that responded to the reflection of school as a space, concept, and teaching method. At the end we carried out an exhibition with the results at Globo Museo de la Niñez de Guadalajara.

LASJDD has also collaborated in the creation of the Plan Museológico de Globo Museo de la Niñez de Guadalajara, and has participated in talks at Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, the Aguascalientes Book Fair, and the Art Bachelor Degree at Instituto Cultural Cabañas. It has also collaborated with Coordinación de Artes Digitales from Ex Convento del Carmen and with Alas y Raíces within the program Vías Verdes en municipios de Jalisco.

Residencia artística en la primaria "Francisco Javier Mina" 2017

Art residency at "Francisco Javier Mina" Elementary school. 2017

Residencia artística en la primaria
"Francisco Javier Mina" 2017

Art residency at "Francisco Javier Mina"
Elementary school. 2017

CARTAS AL LABORATORIO LETTERS TO THE LABORATORY

Avioncitos de papel aventados desde
la azotea del "Mercado Libertad.
2013.

Paper plane thrown from the rooftop
of the Libertad Marketplace. 2013

XEL-HA LÓPEZ

*Una señora sentimental/ está cansada de
ver niños/lanzándose asteroides.*

Entonces la señora sentimental se hizo niña y la niña como todos los niños se hizo poeta y escribió sus palabras favoritas para regalarlas a sus amigos, para intercambiarlas con ellos y así poder hablar juntos de todas las cosas.

Ya antes había trabajado con niños. En los otros talleres partíamos de algo muy específico, normalmente de algún cuento que primero socializábamos y luego de compartido, desarrollábamos un par de actividades, o bien, trabajamos a partir de un material específico que por lo general se relacionaba con el producto final del taller.

Recuerdo de esas experiencias dos de ellas el “Cuentantarán” y el “TitirECOS”. Los talleres tenían un número pequeño de niños y la mayoría eran de edades similares. De eso ya hacía varios años cuando de repente Cuaco y Mario me invitaron a colaborar con ellos en una sesión de un proyecto que ya de buenas a primeras sonaba emocionante. Se trataba de un breve taller ;una sola sesión!, en la cual la propuesta era compartir con los chavos lo que más me gusta hacer y a lo que me dedico, o sea, las letras, específicamente la poesía.

El taller se desarrollaría en las instalaciones del mercado. Nos vimos en la estación del tren y caminamos hacia el patio interior que está lleno de frutas y pájaros, si el mercado fuera un cuerpo ese sería un ombligo. Luego llegamos al lugar y poco a poco los chicos se fueron integrando, mientras Alma y los demás chamacos me iban platicando un poco sobre los talleres y otro poco para refrescar la dinámica del día.

*A sentimental woman/ is tired of
watching children/
Throwing asteroids at themselves.*

Then the sentimental woman became a child, and the child, like all children became poet and wrote her favorite words to give them away to her friends, to interchange them with them so they can talk together about everything.

I had previously worked with children. In the other workshops we used to start from something very specific, usually from a story that we first socialize and after being shared, we developed a couple of activities, or sometimes we worked from a specific material that generally was related to the final product of the workshop.

Among those experiences I remember two of them, the “Cuentatarán” and the “TitirECOS”. The workshops had a small number of children, and most of them were of similar ages. It was many years from that when, suddenly, Cuaco y Mario invited me to collaborate with them in a session of a project that from the very beginning sounded really exciting. It was about a brief workshop –just one session!– where the purpose was to share with the kids what they like to do the most and my occupation, namely, literature, specifically poetry.

The workshop was to be imparted in the facilities of the market. We met at the train station and we walked toward the inner courtyard that is full of fruits and birds. If the market were a body here would be a navel. Then we arrived to the place and little by little the kids were gathering, while Alma and the other chamacos (kids) were telling me a little bit about the workshops and a little bit about refreshing the dynamics of the

Mi primera impresión al ver llegar a chicos de edades tan distintas (5, 7, 10, 14 años, etcétera, etcétera) fue que sería una especie de reto poder lograr que todos mantuviéramos el interés, chicos y chiquititos, a lo largo de la sesión. Y como los retos me parecen divertidos, dije “¡órale, va!”. Además, todos los chamacos se llevaban súper bien con los chavos y en algún punto, todos fuimos niños y talleristas al mismo tiempo. Hablamos de la energía de las palabras, del lenguaje y los sentidos. Leímos unos caligramas y vimos todas las formas que podía tener un poema. Elegimos nuestras palabras favoritas para después compartirlas y ponerlas en un tendedero palabrisimo. Y luego todos juntos construimos un enorme poema, que era como un sistema lleno de breves astros con luz propia que gravitaban en un gran cartón de papel kraft.

¿Que si me divertí? Definitivamente sí, y también aprendí una nueva manera de ver ciertas palabras, comencé a ponerles una atención distinta, me encantó saber cómo cada quien recuerda algo distinto y vive cosas distintas partiendo de una misma frase o de una misma conjunción de vocales y consonantes. Decía Freud que el niño y el poeta tienen muchas cosas en común, el juego, la capacidad de asombro, y sobre todo la creatividad.

Fui muy feliz, siempre soy muy feliz de volver a descubrirlo. Gracias, Laboratorio de Arte San Juan de Dios por recordarme que la poesía nos vuelve niños, o mejor dicho que nunca dejamos de ser unos poetas y que de vez en cuando viene bien recordarlo.

session

My first impression when seeing the kids in different age ranges (5, 7, 10, 14 years) arriving was that it would be a kind of challenge to be able to get everyone to keep the interest, kids and little ones, through the session. And as I find challenges fun, I said “let’s do it”. Also all chamacos got along very well with the kids and, at some point, we all were both children and instructors and the same time. We talked about the energy of words, about language and the senses. We read some pattern poems and we saw all the forms available for poetry. We chose our favorite words so we can then share them and put them in a clothesline for words. Then we all together constructed a large poem, which was like a system full of self-luminescent stars which gravitated around a large carton of kraft paper.

Had I fun? Definitely yes, and also I learned a new way of looking at certain words, I started to pay attention to them in a different way, I loved to know how everyone remembers something different and experiences things differently starting from a single sentence or from a single conjunction of vocals and consonants. Freud used to say that the children and the poet have a lot of things in common, the play, the capacity for wonder, and, above everything, creativity.

I had a great time, I’m always happy to rediscover it. Thank you, Art Laboratory San Juan de Dios for reminding me that poetry makes us children, or better said, that we never stop being poets, and that from time to time it is good to remember it.

ANDRÉS MAGAÑA

HABITAR EL VACÍO
TO POPULATE THE VOID

Los espacios construidos dependen de dos factores: (a) el uso o la función y (b) la forma y contenido, que determinan en cierta medida las actividades que pueden desarrollarse en el mismo. Podemos poner

The built spaces depend on two factors: (a) the use or the function and (b) the form and the content, which determine in some way the activities that can be carried out in themselves. We can set as example

ANDREA GARIBAY

de ejemplo que una cocina funciona para la preparación y degustación de alimentos, pero no puede ser un espacio para practicar algún deporte, por lo reducido del espacio o por los elementos físicos que pueden interrumpirlo, pero ¿quién dice que no es posible?

Algunas de las actividades realizadas en este taller tenían que ver con la percepción de los niños sobre los espacios físicos y los lugares efímeros o imaginados, como “la casa invisible”, que consistía en delimitar un cuadrado con hilo y en donde dentro del mismo, algunos niños simulaban estar en una casa, realizando actividades como comer, dormir o hacer el aseo mediante gestos, que los que estaban fuera del hilo fácil podrían interpretar como actividades que se realizan dentro de casa, sin saber anteriormente de qué trataría el ejercicio.

Otra actividad consistía en que, por medio de material de desecho, se realizaba “una ciudad del futuro”, algunos géneros fueron salud, casa-habitación, cultura, entre otras, resultando museos “al revés”, casas que saltan u hospitales satélite.

La capacidad imaginativa en el infante es tan amplia e innata que ayuda a despertar y visualizar nuevos horizontes, tal vez muchas de las cosas u objetos de los que actualmente hacemos uso fueron un retazo de lucidez de un niño que al pasar el tiempo y crecer, logró desarrollar eso que siempre tuvo en mente pero no sabía con qué medios hacerlo y ahora sea algo muy útil para nuestra vida cotidiana. Puede ser que en algún punto del taller, entre el barullo de entrar y salir a la casa, sin paredes y sin muebles, con solo una división de hilo de cáñamo, entre el tiradero de cartones, entre las risas, tijeras, pinturas y papel, en el inconsciente de alguno haya quedado una muy pequeña semilla y en el futuro tengamos que saltar al igual que nuestras casas para poder abrir el picaporte.

that a kitchen works for preparation and tasting of food, but it can’t be a space to practice a sport, due to the space’s limitation or for the physical elements that can interrupt it, but, who says it is impossible?

Some of the activities realized in this workshop had to do with the children’s perception about physical spaces and ephemeral or imagined spaces, as the “the invisible house”, which consisted in delimitating a square with a thread and in its inside, where some children simulated to be in a house, realizing activities such as eat, sleep, or chores through gestures, which the children outside could interpret as activities done inside the house, without knowing in advance what the exercise was about.

Another activity consisted in developing a “city of the future”, some topics were health, housing, culture, among others, resulting in “backward” museums, jumping houses or satellite-hospitals.

The imaginative capacity in the child is so wide and innate that helps to awaken and visualize new horizons, maybe a lot of things or objects that we currently use were remnants of lucidity of a child who by the years and by growing up achieved what he previously had in mind but didn’t know what media to use and now it is something useful in our daily lives. It may be that at some point in the workshop, between the noise of entering and leaving the house, without walls and furniture, with only a division of hemp thread, between the cardboard dump, between laughter, scissors, paints and paper, in the unconscious of some there has been a very small seed and in the future we have to jump like our houses to be able to open the latch.

¿Te imaginas volver a tener la misma edad que cuando estabas en primaria y aprender sobre Duchamp, Marina Abramovic, Joseph Beuys, Félix González Torres, hacer prácticas de *land art*, *body art*, pintura expandida, escultura social? En parte, eso fue el trabajo del Laboratorio de Arte San Juan de Dios, además, de contar con sábados especiales en los que profesionales de distintas áreas participaban con una clase interdisciplinar y momentos en los que los niños alteraban el espacio habitual del mercado con una obra o exposición *in situ*.

Trabajar en el espacio del Mercado Libertad, con su caótico ambiente, ofrecía inmensidad de oportunidades para el desarrollo de prácticas performáticas y de intervención. Los niños que habitualmente juegan ahí son hijos de trabajadores del mercado y conocen cada escondrijo y pasadizo del lugar; tienen un puñado de anécdotas sobre sus aventuras en el mercado.

San Juan de Dios es tan diverso como caótico, en las escasas dos horas que pasábamos a la semana en el mercado nos encontramos con monjes raperos, taqueros performanceros, hierbas mágicas, ratas-conejo, amigos desaparecidos, reyes del avioncito, un kinder abandonado, el temor a los incendios, frutas desconocidas, máquinas voladoras y mil cosas más.

Ser “chamaco” es un trabajo exigente. Todo un reto a tus conocimientos sobre arte contemporáneo, como alguna vez Einsten dijo: “si no puedes explicar un concepto a un niño, en realidad no sabes de lo que hablas”. Además del *test* sobre arte contemporáneo que cada sábado se debía aventar, un “chamaco” debía saber dirigir el aprendizaje sin aburrir, estar

Could you imagine to have the same age as you had in elementary school and to learn about Duchamp, Marina Abramovic, Joseph Beuys, Félix González Torres, to make practices of land art, body art, expanded painting, social sculpture? In part, that was the work done by Art Laboratory San Juan de Dios, apart from having special Saturday where professionals in different fields participated with an interdisciplinary class and with moments when children altered the habitual space of the market with an artwork or *in situ* exhibition.

Working in the space of Libertad Market with its chaotic environment, offered immensity of opportunities for the development of performative practices and intervention. The children who usually play there are the children of market workers and they know every hiding place and passage of the place; They have a handful of anecdotes about their adventures in the market.

San Juan de Dios is as diverse as it is chaotic, in the scarce two hours we spend a week in the market we find rapper monks, performer taqueros, magical herbs, rabbit rats, missing friends, kings of the little plane, a derelict kindergarten, the fear of fires, unknown fruits, flying machines and a thousand other things.

To be a “chamaco” is a demanding job. A real challenge to your knowledge on contemporary art. As Einstein once remarked: “Unless you can explain a concept to a child, you don’t really know what you are talking about”.

Apart from the *test* about contemporary art that every Saturday was to be

al pendiente del estado anímico del grupo y saber salir más o menos bien parado de las incesantes preguntas de los niños.

implemented, every “chamaco” had to know to direct the learning process without inciting boredom, to be attentive of the mood of the group, and to know how to leave more or less well off the children’s incessant questions.

JORGE MACÍAS

Estaba parado detrás de la puerta, escuchado que alguien intentaba abrirla, alcanzaba a ver la sombra que paulatinamente fue tomando forma y eso me aterró. Se empezaban a delinear cuernos arriba de ella.

Me paré de puntitas queriendo alcanzar a ponerle seguro a la puerta. No alcancé, se abrió despidiendo un sonido fuerte y seco. Sentí que no podía respirar e intenté abrir la boca grande para jalar aire, pero estaba paralizado, no podía. Parece que el tiempo se comienza a detener y la puerta se mueve lentamente mientras la sensación de ahogo se hace perpetua.

De pronto veo una escoba de bruja en el piso, me apresuro y la tomo, subo a ella. Todo es confusión. Quien estaba de tras de la puerta ya tiene un pie dentro de mi habitación.

Es mi tía, pero es tarde ya voy volando en la escoba, hace frío por la velocidad a la que voy, intento detenerme pero no sé cómo. Vuelo a gran velocidad, voy a chocar contra una montaña, mitad de fuego y mitad hielo. Despierto llorando, tengo siete años.

Existen muchos mecanismos de defensa que utilizamos para evadir situaciones de estrés, miedos, deseos reprimidos.

I was standing behind the door, I heard someone trying to open it, I could see the shadow that gradually took shape and that terrified me. They began to draw horns on top of her.

I stood on tiptoes wanting to reach to secure the door. I did not reach, it opened with a loud and dry sound. I felt I could not breathe and I tried to open my mouth wide to pull air, but I was paralyzed, I could not. It seems that time begins to stop and the door moves slowly while the sensation of drowning becomes perpetual.

Suddenly I see a witch’s broom on the floor, I hurry and I take it, I go up to it. Everything is confusion. Who was behind the door already has a foot inside my room.

It’s my aunt, but it’s late and I’m flying on the broom, it’s cold because of the speed I’m going, I try to stop but I do not know how. I fly at high speed, I’m going to hit a mountain, half fire and half ice. I wake up crying, I’m seven years old.

There are many defense mechanisms that we use to evade situations of stress, fears, repressed desires. One of them is the dream. The way to study it will depend on the approach the therapist has.

Uno de ellos es el sueño. La forma de estudiarlo dependerá del enfoque que tenga el terapeuta.

En el Laboratorio San Juan de Dios se trabajó este tema. La actividad consistió en que nos recrearan un sueño, utilizando objetos que seleccionamos aleatoriamente, tales como cepillos de dientes, juguetes, ventiladores, por mencionar algunos.

El objetivo era lograr que los niños utilizaran su imaginación para convertir esos objetos varios en entes que fueran capaz de decir algo, tal como lo hace un artista.

Nos fue genial. Puedo resumir mi experiencia en una frase: “Todos quisiéramos ser niños otra vez”.

MARIANA MONTAÑO

Fui invitada a trabajar en una sesión del Laboratorio de Arte San Juan de Dios, mi experiencia trabajando con los niños dentro del marco del taller, fue muy contrastante de inicio, éste llevaba por lo menos un par de meses y el grupo ya estaba plenamente formado, las alianzas y vagancias se dejaron ver pronto. Los niños y sobre todo las niñas estaban en resistencia, parecía que estaban jugando como cualquier niño pero a la defensiva, algo que fue cediendo con el paso de los minutos, ya cuando la clase dio inicio, nos sentamos en el piso formando un círculo, se habló de mi trabajo como fotógrafa brevemente, les compartí oralmente un poco de mi experiencia y entramos de lleno en el tema: “la deconstrucción”.

Participé activamente en la tarea que

In the San Juan de Dios Laboratory this topic was worked on. The activity consisted of us recreating a dream, using objects that we randomly selected, such as toothbrushes, toys, fans, to name a few.

The goal was to get children to use their imagination to turn those various objects into entities that could say something, just like an artist does. It was great. I can summarize my experience in one sentence: “We all want to be children again”.

I was invited to work in a session of the Art Laboratory San Juan de Dios, my experience working with children within the framework of the workshop was very contrasting at the beginning, it had been at least a couple of months and the group was fully formed, the alliances and vagrancy were seen soon. The children and especially the girls were in resistance, it seemed that they were playing like any child but on the defensive, something that was giving way with the passage of minutes, and when the class started, we sat on the floor in a circle, I spoke about my work as a photographer briefly, I shared a bit of my experience orally and we entered fully into the theme: “deconstruction”.

I participated actively in the task

se dejó, formé equipo con dos pequeños y me emocioné mucho, de pronto olvidé que estaba ahí para apoyar a los maestros, yo también quería recortar la realidad para plasmarla en un papel.

Durante la actividad se respiraba la armonía, los chicos trabajaban concentrados y motivados, recortando, pegando, dibujando, deconstruyendo. Una de mis tareas como fotógrafa fue hacer un retrato de cada niño y maestro, esto formaría parte de la actividad del sábado siguiente. Fui de uno por uno, los llevé donde se había adaptado un pequeño set para el retrato, algunos llegaban con una sonrisa divertida, muy relajados, pero el estar delante de la cámara provocó timidez en otros, una pequeña charla y dos o tres chistes rompieron la tensión. Las fotos se lograron como lo esperábamos, se imprimieron y se llevaron el sábado siguiente para la actividad “Yo futuro”.

Es siempre un gusto trabajar con niños y dejar un poco del aprendizaje que he experimentado a lo largo de mi camino y formación, agradezco la oportunidad, esperando tener más en el futuro.

LAURA MACÍAS

Gracias a la colaboración que desempeñé dentro del Laboratorio de Arte San Juan de Dios, logré experimentar a flor de piel grandes emociones y sobre todo enseñanzas de por vida, ya que al correlacionar la comunicación con el arte obtuve un resultado totalmente grato y muy esperado.

Durante mi charla como comunicóloga, he pretendido mostrar a los niños y las niñas que el arte también es un medio de

that was suggested, I formed a team with two children and I was very excited, I suddenly forgot that I was there to support the teachers, I also wanted to cut the reality to put it on paper.

During the activity the harmony was in the air, the boys worked concentrated and motivated, cutting, hitting, drawing, deconstructing. One of my tasks as a photographer was to make a portrait of each child and teacher, this would be part of the activity of the following Saturday. I went one by one, I took them where they had adapted a small set for the portrait, some came with a funny smile, very relaxed, but being in front of the camera caused shyness in others, a small talk and two or three jokes broke the tension. The photos were achieved as we expected, they were printed and taken the following Saturday for the activity “I future”.

It is always a pleasure to work with children and to leave a little of the learning that I have experienced throughout my path and formation, I appreciate the opportunity, hoping to have more in the future.

Thanks to the collaboration that I carried out within the Art Laboratory San Juan de Dios, I managed to experience great emotions and especially life-long teachings, since by correlating communication with art I obtained a very pleasant and highly anticipated result.

During my talk as a communication scientist, I tried to show children that art is also a means of communication and

comunicación y que esta misma, se puede manifestar o interpretar a partir de distintas disciplinas del arte, tomando como punto de partida ideas, sentimientos, estados de ánimo, emociones, estilos de vida, materiales orgánicos e inorgánicos, economía o cultura; todo esto con la finalidad de transmitir un mensaje, según las diferentes necesidades de cada pequeño.

Los niños emitieron un mensaje, es decir, “comunicaron” a partir de algunas de las distintas disciplinas del arte (danza, teatro, pintura, música y escultura), manifestando sentimientos y emociones (ira, felicidad, tristeza, emoción, miedo, envidia, aburrimiento, alegría, entre otras), todo esto con materiales escritos, sonoros, telas, acuarelas y demás.

Como resultado se logró apreciar la comunicación a partir del arte, dejando en claro la estructura básica de “emisor, mensaje y receptor”. Los pequeños plasmaron cada una de sus ideas, sueños personales, emociones y miedos más grandes a través de la representación de una de las disciplinas ya mencionadas.

Como apoyo visual se proyectó el video de “El artista está presente”, de la artista Marina Abramovic, con la finalidad de demostrar que la mirada es un factor importante dentro de la comunicación y que es capaz de emitir y transmitir mensajes desde el interior del alma.

El LASJDD ha sido una gran oportunidad tanto para los niños y niñas, como para los profesionales que hemos colaborado en este bello proyecto, pues ha logrado enriquecer nuestra creatividad y nutrir nuestro bagaje en cuanto a la disciplina del arte. Como parte del producto final diría que se puede visualizar el interés y la sensibilidad que se ha sembrado en todos los involucrados en el proyecto de LASJDD con respecto a las distintas áreas del arte, apostando a que la intriga y el hambre de saber más nos inclinara cada vez más por este bonito camino, para empaparnos más de él y de sus distintas disciplinas.

that it can be manifested or interpreted from different disciplines of art, taking as a starting point ideas, feelings, moods, emotions, lifestyles, organic and inorganic materials, economy or culture; all this with the purpose of transmitting a message, according to the different needs of each child.

The children broadcast a message, that is, “communicated” from some of the different disciplines of art (dance, theater, painting, music and sculpture), expressing feelings and emotions (anger, happiness, sadness, emotion, fear, envy, boredom, happiness, among others), all this with written materials, sound, fabrics, watercolors and others.

As a result, communication from art was appreciated, making clear the basic structure of “sender, message and receiver”. The children captured each of their ideas, personal dreams, emotions and bigger fears through the representation of one of the aforementioned disciplines.

As visual support, the video of “The Artist is Present”, by the artist Marina Abramovic, was projected, in order to demonstrate that the view is an important factor in communication and that it is capable of transmitting and transmitting messages from within the soul.

ALSJDD has been a great opportunity for both children and professionals who have collaborated in this beautiful project, because it has managed to enrich our creativity and nurture our baggage in terms of art discipline. As part of the final product I would say that you can visualize the interest and sensitivity that has been sown in all those involved in ALSJDD project with respect to the different areas of art, betting that intrigue and hunger to know more will incline us more and more along this beautiful path, to get more immersed in it and its different disciplines.

RUTH ROSAS

El LASJDD fue un proyecto que partió de la experimentación del arte actual, se impartió a niños y niñas del Mercado Libertad, en el centro de la ciudad, para muchos conocido como San Juan de Dios.

En dicho laboratorio cada participante estuvo en contacto con los diversos soportes y medios multidisciplinares como la instalación, performance, intervención, arte sonoro, *land art*, entre otros.

Desde el año pasado, el LASJDD contribuyó a la divulgación del arte contemporáneo en los niños y las niñas, así como la promoción cultural del lugar gracias a las actividades que ellos realizaban dentro del mercado y la interacción con sus visitantes.

Quienes participamos en el LASJDD encontramos lo importante que fue transmitir el conocimiento de las diferentes disciplinas artísticas, según las temáticas que se daban en cada sesión, ellos realizaban con los diversos materiales de su entorno una pieza de acuerdo con su interpretación personal y en cada acción plasmaron sus ideas y emociones.

En el LASJDD colaboré a partir del registro fotográfico de las actividades que los niños y las niñas realizaba en cada sesión, en este proceso observé cómo fueron interactuando con sus compañeros en las diversas actividades que se iban desarrollando, desde su proceso creativo hasta la forma de experimentar con los materiales que ellos seleccionaban para dar mejor expresión a sus ideas y ver sus piezas concluidas.

ALSJDD was a project that started from the experimentation of current art, it was taught to children of Libertad Market, in the center of the city, for many known as San Juan de Dios.

In this laboratory, each participant was in contact with the various media and multidisciplinary media such as installation, performance, intervention, sound art, land art, among others.

Since last year, ALSJDD contributed to the dissemination of contemporary art in children, as well as the cultural promotion of the place thanks to the activities they carried out within the market and the interaction with their visitors.

Those of us who participated in ALSJDD found it important to transmit the knowledge of the different artistic disciplines, according to the themes that were given in each session, they made with the different materials of their environment a piece according to their personal interpretation and in each action they captured their ideas and emotions.

In ALSJDD I collaborated from the photographic record of the activities that the children performed in each session, in this process I observed how they interacted with their classmates in the various activities that were developing, from their creative process to the form of experiment with the materials they selected to give better expression to their ideas and see their finished pieces.

Durante las sesiones impartidas iba descubriendo la originalidad y creatividad que resaltaban en cada una de sus piezas, ellos han expresado su visión de lo que viven en su entorno, así como darnos la oportunidad de acercarnos a su mundo y la manera de cómo lo perciben. Los niños y niñas, por medio del LASJDD, se acercaron más al arte de su tiempo y fueron adquiriendo nuevos conocimientos.

Este contexto nos dio la posibilidad de conocer sus inquietudes y tener una mayor formación artística así como fomentar un mayor impulso sobre los nuevos espectadores.

During the sessions taught I discovered the originality and creativity that stood out in each of his pieces, they have expressed their vision of what they live in their environment, as well as giving us the opportunity to get closer to their world and the way they perceive it. The children, through ALSJDD, came closer to the art of their time and were acquiring new knowledge.

This context gave us the possibility to know their concerns and have a greater artistic training as well as encourage a greater boost on the new viewers.

VALERIA SÁNCHEZ UREÑA

La abuela, el maestro, la aseada, el compartido, los plásticos, repetir el comando dieciocho veces, elegir una imagen para cada uno de los espacios, denomina a cada uno con calificativos interesantes que quedan en el imaginario colectivo de los alumnos.

Personas sin piedad, si no les interesa simplemente no llegan, de qué sirve que hagamos eso, sólo es basura. Sin embargo, una vez entrando te llaman maestra y ocurre.

“Mi mamá se compara con el mar, porque éste es tan grande como su amor por mí”.

Tú que creías que el ser maestro era para artistas fracasados, mientras te das cuenta que el calificativo que elegiste

The grandmother, the teacher, the neat one, the shared, the plastics, to repeat the command eighteen times, choosing an image for each of the spaces, calls each one with interesting qualifiers that remain in the collective imagination of the students.

People without mercy, if they are not interested simply do not arrive, what is the use of doing that, it is just garbage. However, once they enter, they call you a teacher and it happens.

“My mom compares herself to the sea, because it is as big as her love for me”.

You who thought that being a teacher was for unsuccessful artists, while you realize that the qualifier you chose for Beuys is “maestro”, ha, you who wanted

para Beuys es el de “El maestro”, ja, tú que querías seguir sus pasos y llevar el arte a todos, no te habías dado cuenta que esa es la función de un profesor, esa clase de profesor que no enseña y no impone un método a su manera de ver sino que culturiza. Si eso intentabas, ser lo que tú querías ver y recibir.

Un álbum, estampitas, tiravanija, el regalador, ésa ya la tengo, por fa, por fa cámbiemela, me debe tres, cuándo va a traer cartitas de ese que hace cosas con animales, el del tiburón, ¿Damien Hirst?, si ése, yo quiero mi cartita de ese, ese dónde va, ¿chale! Y tú, ni en el álbum lo metiste.

Al final queda la satisfacción de que lograste hacerlos ver más allá, siempre a su propia manera, interior y exterior. Miren, miren un círculo bien grande y brillante en el cielo, dónde, dónde, ¡¡¡ahíííííí!!!

Ay, pues yo ni veo nada. Sí, señora, usted grábele, el de camisa azul sigue buscando el círculo, esa estuvo bien padre, maestros.

ADOLFO GONZÁLEZ

Encontrar un espacio dedicado al arte contemporáneo es difícil, encontrarlo en uno de los barrios más populares de Guadalajara más aún y que este espacio sea desarrollado para niños lo convierte en algo sumamente valioso.

to follow in his footsteps and bring the art to everyone, you had not given He tells us that this is the function of a teacher, that kind of teacher who does not teach and does not impose a method in his way of seeing, but who cultivates. If that you tried, be what you wanted to see and receive.

An album, stamps, tiravanija, the gift, that I already have, por fa, please, por fa change this one, you owe me three, when are you going to bring little letters that do things with animals, the shark, Damien Hirst?, if that , I want my little letter from that one, that’s where it goes, chale! And you, not even in the album.

In the end there is the satisfaction that you managed to make them see beyond, always in their own way, interior and exterior. Look, look at a big and bright circle in the sky, where, where, here!

Oh, well, I do not see anything. Yes, ma’am, the one with the blue shirt keeps looking for the circle, that was pretty good, teachers.

Finding a space dedicated to contemporary art is difficult, finding it in one of the most popular neighborhoods in Guadalajara, and that this space is developed for children makes it extremely valuable.

Mi experiencia de trabajo en el IASJDD fue sumamente agradable, el lugar idóneo para plantear y trabajar mis dos talleres. El primero fue un acercamiento al arte sonoro, sobre todo a la escucha activa y la exploración sonora.

El trabajo consistió en el desarrollo de una prótesis sonora que nos permitiera amplificar nuestro sistema de escucha, mismo que agudizaba nuestra percepción sonora.

Realizamos una caminata por el mercado con la intención de sensibilizarnos sobre la riqueza sonora del lugar, así como de la contaminación sonora que lo habita.

Para ello nos valimos de trabajar con un *electret*, bocinas y cables para realizar extensiones, asimismo, transformamos este artefacto en un hidrófono que nos permitió escuchar fuentes y cubetas con agua.

El segundo taller que impartí fue sobre bioarte, les platicué sobre algunos artistas reconocidos en esta disciplina y a su vez, platicamos sobre el material con el que trabajan.

Ya en la práctica, nos dispusimos a realizar un microscopio óptico portátil, modificando una lámpara de juguete. Después nos dimos a la tarea de jugar con un *patch* de Pure Data que registra muestras microscópicas y las transluce en sonido, así que improvisamos un momento con diferentes muestras de insectos, bacterias, etcétera.

Por último, emprendimos el trabajo colaborativo y armamos un pila de papas, conectando una serie de papas, colectamos la energía necesaria para hacer funcionar un oscilador, mismo que nos arrojaba una muestra sonora de su cosecha de energía.

Mi estadía en el Laboratorio fue muy placentera, viendo chicos que se acercaban sin temor a experiencias artísticas nuevas y participando con mucho entusiasmo.

My work experience at ALSJDD was extremely pleasant, the ideal place to plan and work on my two workshops. The first was an approach to sound art, especially active listening and sound exploration.

The work consisted in the development of a sound prosthesis that allowed us to amplify our listening system, which sharpened our sound perception.

We made a walk through the market with the intention of raising awareness about the sound richness of the place, as well as the noise pollution that inhabits it.

For this we use an *electret*, horns and cables to make extensions, we also transformed this device into a hydrophone that allowed us to listen to fountains and buckets with water.

The second workshop I gave was about bio art, I talked about some recognized artists in this discipline and, in turn, we talked about the material with which they work.

Already in practice, we set out to make a portable optical microscope, modifying a toy lamp. Then we took on the task of playing with a Pure Data patch that records microscopic samples and translucents them into sound, so we improvised for a moment with different samples of insects, bacteria, and so on.

Finally, we started the collaborative work and put together a pile of potatoes, connecting a series of potatoes, we collected the energy necessary to operate an oscillator, which threw us a sound sample of their energy harvest.

My stay in the Laboratory was very pleasant, seeing children who approached without fear of new artistic experiences and participating with great enthusiasm.

JAIRO ALVARADO

UNA FILOSOFÍA DE NIÑOS
A PHILOSOPHY OF CHILDREN

No hubo lágrimas y si sonrisas; no hubo metáforas sino preguntas claras y directas; no hubo respuestas cortas sino argumentos claros. Tampoco hubo sombras, lo que hubo fueron iluminaciones. La experiencia en el Laboratorio de Arte San Juan de Dios es quizá una de esas experiencias de las que se aprende a reflexionar a través de las preguntas planteadas por los niños, en ellos la pregunta es un amplio panorama de aprendizaje: no se detienen, piensan, observan y convierten la pregunta en una acción lúdica de aprendizaje.

Los niños no oscurecieron las preguntas, dieron luz, expusieron sus puntos de vista. Se realizó un diálogo corto en el cual los niños preguntaban y respondían a sus compañeros e incluso a quienes participamos como expositores. Los argumentos que dieron a cada pregunta estuvieron cargados de inocencia, pero eran también argumentos que reflejaron su curiosidad y su conocimiento. No fue extraño que preguntas y respuestas dejaran a expositores con asombro y en ocasiones sin posibilidad de dar respuesta debido a la complejidad de las preguntas.

De preguntas, conceptos y dibujos; saltos variados que se extendieron también en la capacidad de percepción de los niños en el espacio, con los objetos que estaban a su alrededor y con la presencia de las personas que les rodearon. Preguntas significativas, conceptos entendibles y dibujos que reflejaron su comprensión del mundo que les rodea. Un aprendizaje mutuo del mundo filosófico de los niños.

There were no tears but smiles; there were no metaphors but clear and direct questions; there were no short answers but clear arguments. There were no shadows either, what there are enlightenments. The experience at Art Laboratory San Juan de Dios is perhaps one of those experiences from which one learns to ponder through the questions posed by children, in them the question is a broad panorama of learning: they do not stop, they think, observe and convert the question into a playful action of learning.

The children did not obscure the questions, they gave light, exposed their points of view. A short dialogue was held in which the children asked and responded to their peers and even to those who participated as exhibitors. The arguments they gave to each question were charged with innocence, but they were also arguments that reflected their curiosity and knowledge. It was not strange that questions and answers left the speakers with amazement and sometimes without possibility of answering due to the complexity of the questions.

Of questions, concepts and drawings; varied jumps that also extended in the perception capacity of children in space, with the objects that were around them and with the presence of the people around them. Meaningful questions, understandable concepts and drawings that reflected their understanding of the world around them. A mutual learning of the philosophical world of children.

ALMA GARCÍA GIL

Laboratorio de Arte San Juan de Dios es una experiencia única, me ha regalado la dicha de trabajar con personas extraordinarias y aprehender algo nuevo a cada paso. Este proyecto ha sido para mí y mis compañeros, me atrevo a decir, motor y combustible durante el año en que fue desarrollado. Hemos generado sesiones de aprendizaje y experimentación durante doce meses, y semana a semana continuamos sorprendiéndonos de lo brillantes que son los niños y las niñas de nuestro mercado, sí, nuestro, porque así lo sentimos.

Podría contar mil anécdotas vividas en ese lugar con olor a frutas, comida de pájaros y cuero, pero me limitaré a redactar una que para mí es preciosa y de la cual no existe registro alguno además de nuestras memorias.

Sucedió en la sesión de filosofía en la que generamos preguntas y propusimos distintas maneras de resolverlas, todo se trataba de pensar. ¿Cuántas personas existen en el mundo?, preguntó uno de los niños, el “equipo A” respondió que no hay manera alguna de determinar el número exacto ya que tendríamos que saber con precisión cuántas personas nacen y mueren cada minuto. Sin embargo, sabemos que existen más personas en el mundo que construcciones, menos personas en el mundo que hojas en los árboles, más personas que planetas en nuestro sistema solar, pero menos personas que letras, a lo que una niña añadió: “Es cierto, porque hay muchas personas que mueren”, “es cierto, pero los libros también pueden ser destruidos y las palabras se pueden borrar”, dijo otro niño, entonces la niña respondió: “sí, pero una palabra borrada puede escribirse de nuevo y una persona se va para no volver”.

Art Laboratory San Juan de Dios is a unique experience, it has given me the joy of working with extraordinary people and apprehending something new at every step. This project has been for me and my colleagues, I dare say, engine and fuel during the year it was developed. We have generated learning and experimentation sessions for twelve months, and week after week we continue to be surprised by how bright the children of our market are, yes, ours, because we feel it that way.

I could tell a thousand anecdotes lived in that place with the smell of fruits, bird food and leather, but I will just write one that is precious to me and for which there is no record in addition to our memories.

It happened in the philosophy session in which we generated questions and proposed different ways to solve them, it was all about thinking. How many people are there in the world ?, asked one of the children, “Team A” replied that there is no way to determine the exact number since we would have to know precisely how many people are born and die every minute. However, we know that there are more people in the world than buildings, fewer people in the world than leaves in trees, more people than planets in our solar system, but fewer people than letters, to which a girl added: “It’s true, because there are many people who die”, “it is true, but the books can also be destroyed and the words can be erased”, said another child, then the girl answered: “yes, but an erased word can be written again and a person is gone for no return”.

LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS

RUPTURA Y POLÍTICA RELACIONAL EN EL ARTE Y EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA CULTURA VIVA DE LA NIÑEZ

DESDE SUS INICIOS EN EL AÑO 2013, EN GUADALAJARA, MÉXICO, PARA LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS EL RESPETO A LAS OTREDADES HA SIDO LO MÁS IMPORTANTE. DENTRO DE UN MARCO DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DISIDENCIA QUEER, SE HA TRABAJADO, DESDE LAS PEDAGOGÍAS EXPANDIDAS, UN LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO DIRIGIDO A LA NIÑEZ QUE HABITA Y TRABAJA EN EL MERCADO TECHADO MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA, EL "SAN JUAN DE DIOS".

CON LOS AÑOS, EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL MERCADO HA PASADO DE UNA LABOR EN CAMPO A UNA LABOR SOCIAL QUE VISIBILIZA LO QUE OCURRE EN SU INTERIOR Y CON LA POBLACIÓN ATENDIDA. TAMBIÉN HA COLABORADO CON PROFESIONALES AJENOS AL CAMPO DEL ARTE COMO QUÍMICOS, BIÓLOGOS, PSICÓLOGOS, COMUNICÓLOGOS, ENTRE OTROS; ASÍ COMO CON UN GRUPO DE ARTISTAS, GESTORES, CURADORES Y OTROS AGENTES CULTURALES.

EL LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS SE HA CONVERTIDO EN UNA GESTIÓN AUTÓNOMA QUE INVESTIGA, PRODUCE Y PROMUEVE LA CULTURA DE LA NIÑEZ Y EL PATRIMONIO INTANGIBLE. EL PRESENTE CATÁLOGO DA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS PARTICIPANTES, LAS ACCIONES Y LAS GESTIONES LOGRADAS.

ESTE LIBRO ESTÁ LLENO DE EXPERIENCIAS DE LIBERTAD QUE NOS HICIERON FUERTES

BREAKUP AND RELATIONAL POLITICS IN ART AND IN ART EDUCATION IN LIVING CHILDREN'S CULTURE

SINCE ITS BEGINNINGS IN THE YEAR 2013, IN GUADALAJARA, MÉXICO FOR LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS (ART LABORATORY SAN JUAN DE DIOS) THE RESPECT AND THE HONOR TOWARD THE OTHERNESS HAS BEEN THE MOST IMPORTANT VALUE. WITHIN A FRAME OF UNIVERSAL CHILDREN'S RIGHTS, AND A QUEER GENRE DISSIDENCE AND PERSPECTIVE, WE HAVE ENDEAVORED TO WORK, USING THE MEDIA OF EXPANDED PEDAGOGIES, ON THE DEVELOPMENT OF A LABORATORY OF EXPERIMENTATION IN CONTEMPORARY ART DIRECTED TO CHILDREN WHO LIVE AND WORK IN THE LARGEST ROOFED MARKET IN LATIN AMERICA, "SAN JUAN DE DIOS".

THROUGHOUT THE YEARS THE WORK UNDERTAKEN IN THE MARKET HAS TRANSFORMED FROM A FIELD WORK TO A SOCIAL WORK THAT MAKES VISIBLE WHAT HAPPENS INSIDE THE MARKET AND WITH THE ATTENDED POPULATION. HE HAS ALSO COLLABORATED WITH PROFESSIONALS OUTSIDE THE ART FIELD, SUCH AS CHEMISTS, BIOLOGISTS, PSYCHOLOGISTS, COMMUNICATION SCIENTISTS, AMONG OTHERS; AND ALSO WITH A GROUP OF ARTISTS, ART MANAGERS, CURATORS AND OTHER CULTURAL AGENTS.

ART LABORATORY SAN JUAN DE DIOS (ALSJDD) HAS BECOME AN AUTONOMOUS INSTITUTION THAT DOES RESEARCH, PRODUCE AND PROMOTES CHILDREN'S CULTURE AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. THE PRESENT CATALOGUE DELINEATES THE PROCESSES OF THE PARTICIPATING CHILDREN, THE ACTIONS AND THE REACHED MILESTONES.

THIS BOOK IS FULL OF EXPERIENCES OF FREEDOM THAT MADE US STRONGER.