

Hemos estado aqui

William Camargo y el arte de la contrahistoria

Por: Joseph Daniel Valencia *

Las contrahistorias son narrativas escritas desde una perspectiva "de abajo hacia arriba" en lugar de una perspectiva "de arriba hacia abajo"; es decir, ofrecen una reflexión crítica sobre las experiencias e historias de las personas de color colocando esas experiencias e historias vividas en el centro del análisis.

—Michaela Mares-Tamayo, "Chicana/o Historical Counterstories" (2014)¹

¿En qué circunstancias la gente intenta registrar y transmitir el conocimiento sobre sus antepasados a las generaciones futuras? ¿En qué circunstancias ese conocimiento carece de importancia o no es motivo de preocupación? ¿Cuándo se olvida o se suprime?

— Janet Carsten, *Ghosts of Memory* (2007)²

La historia de Orange County, California, a menudo se cuenta a través de una serie de mitologías distintas: Orange County como una tierra de ranchos y luego un paraíso de cítricos; una expansión suburbana de ciudades que comparten los mismos valores "All-American (totalmente estadounidenses)"; el lugar de nacimiento de Disneylandia, el llamado lugar más feliz de la Tierra; y ciudades costeras con playas a la espera de las indulgencias de sus habitantes. En conjunto, estas mitologías han comunicado durante mucho tiempo una promesa homogénea del paraíso para quienes viven en la región. Sin embargo, estas historias son bastante limitantes y no tienen en cuenta la diversidad y multiplicidad de experiencias de las diferentes personas que llaman hogar a Orange County. Muchas personas de color con raíces en la región saben que la existencia de Orange County en el imaginario es inexacta y no incluye la contribución de nuestras propias historias de esta tierra. Hay poder y violencia en el **borrado** de historias sin prioridad dentro de la narrativa maestra de la región.

En su exposición *Orígenes y desplazamientos Vol. 1 y Vol. 2*, a la vista a través de ventanas exteriores en espacios de arte en el MUZEO Museum & Cultural Center de Anaheim y en el Grand Central Art Center (GCAC) de Santa Ana, William Camargo presenta una serie de obras de arte que efectivamente rompen el paisaje de imagen perfecta de Orange County mediante el uso de contrahistorias que invitan a la reflexión. Estas obras abordan legados específicos y duraderos de racismo, segregación, problemas laborales, brutalidad policial y gentrificación los cuales son sufridos por gente mexicana, chicanx y latinx en la ciudad natal de Camargo, Anaheim y su ciudad vecina, Santa Ana, al tiempo que se consideran las posibilidades presentes y futuras en la región. El resultado es una exhibición dinámica que invita a intercambios conmovedores en torno al arte, el activismo, las injusticias raciales y el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del tipo de mundo que queremos dentro de nuestras propias ciudades y comunidades.

¹ Michaela Mares-Tamayo, "Chicana/o Historical Counterstories: Documenting the Community Memory of Junipero Serra and Clark Street Schools," (PhD diss., University of California, Los Angeles, 2014), 33

² Janet Carsten, *Ghosts of Memory: Essays on Remembrance and Relatedness* (Malden: Blackwell Pub., 2007), 23.

PANCARTAS DE PROTESTA, PANCARTAS PARA RECORDAR

La mayor parte de la exposición de dos volúmenes de Camargo consiste en fotografías montadas del artista con carteles en cartulina. Estos carteles son poderosos y multivalentes: informan, proclaman, disputan y conmemoran. Como instalación de arte público, afirman o cuestionan a quienes las presencian. También intervienen en la esfera pública para producir un discurso nuevo y liberador.

Cada fotografía sigue el mismo formato: el artista se para frente a un área de importancia para él sosteniendo una cartulina blanca con un texto que revela historias o información oculta sobre el área. Camargo pasó una gran cantidad de tiempo examinando periódicos, archivos y libros históricos de las bibliotecas locales para crear estas obras. Al sostener estos carteles, Camargo usa su cuerpo para contrarrestar la supresión y la caracterización errónea de las personas mexicanas, chicanx y latinx dentro del registro histórico y, al mismo tiempo, aborda el continuo desempoderamiento que enfrentan las comunidades en toda la región.

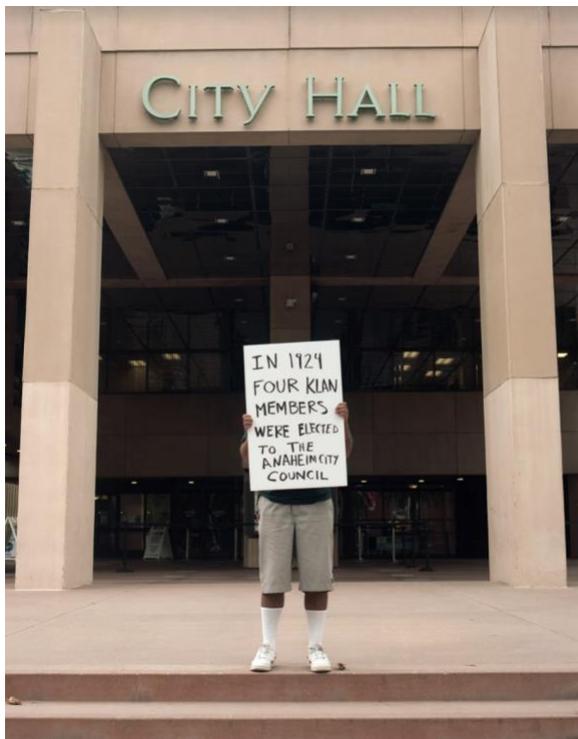
Pie de foto: *Orígenes y desplazamientos Vol. 1*, Grand Central Art Center, Santa Ana, CA, foto por Jennifer Frias

En *Vol. 1*, que se exhibe en el Grand Central Art Center en Santa Ana, Camargo cruza el tiempo y el espacio, el arte y el activismo, para desentrañar las capas de historias de violencia y discriminación arraigadas en la ciudad. Cuatro fotografías exhibidas en los escaparates de las tiendas protestan contra los perfiles raciales y la violencia patrocinada por el estado que sufren las poblaciones mexicanas de Orange County. Estos incluyen el linchamiento de Francisco Torres en 1892 en el centro de Santa Ana a la huelga laboral en todo el condado en 1936 la cual se transformó en una guerra total y una campaña de represión para mantener el status quo. Camargo también reconoce la violencia del momento presente, citando la posición de Santa Ana, la cual opera el octavo departamento de policía más violento de todo el país.

También se visibiliza la violencia indirecta (e ironía) del ayuntamiento de la ciudad, totalmente mexicano, y el cual facilita la gentrificación y el desplazamiento de residentes mexicanos a través de sus planes de desarrollo comercial. Las fotos de Camargo están rodeadas de un nivel de precariedad: su cuerpo moreno en protesta resalta las desigualdades raciales y confronta las estructuras de poder que les dan paso.

Sus obras en *Vol. 2* expuestas en MUZEO específicamente descubren historias hiperlocales en Anaheim. La fotografía más evocadora de la exposición revela cómo cuatro miembros del Ku Klux Klan fueron elegidos para el consejo de la ciudad de Anaheim en 1924. Este hecho es uno que el gobierno electo de Anaheim seguramente esperaría descartar, pero para las personas de color en todo Orange County, este dato da una idea de la ideología conservadora y el racismo sistémico que ha persistido desde los primeros días de la fundación del condado.

Otras obras en MUZEO incorporan historias que impactan directamente a personas mexicanas, chicanx y latinx en Orange County. En la fotografía, *¡¿Maldita sea, no puedo ir a este lado del parque ?!* (2020), Camargo sostiene un cartel que dice: THIS PARK USED TO BE SEGREGATED (Este parque solía estar segregado). En su investigación, el artista descubrió que el parque local que frecuentaba cuando era niño había sido una vez segregado racialmente. En este caso, Camargo interviene en el escenario banal y cotidiano de un parque público para compartir un mensaje directo y práctico sobre su pasado. Camargo no solo nos enseña que nuestros parques alguna vez estuvieron segregados por raza y etnicidad, sino que este racismo se ha incorporado a las políticas y prácticas que continúan rondando la región hoy en día.

Pie de foto (Izquierda a derecha): *Damn, Four of Them Got Elected!?* (*¡¿Maldita sea, cuatro de ellos fueron elegidos?!*) (2020); *Damn I Can't Go On This Side of the Park?!* (*¡¿Maldita sea, no puedo ir a este lado del parque ?!*) (2020)

En otra obra, Camargo se para frente al Anaheim Packing District (distrito de empaque de Anaheim) con un letrero que dice: BROWN WOMEN USED TO PACK ORANGES HERE (MUJERES MORENAS EMPACABAN NARANJAS AQUÍ). La empacadora de principios del siglo XX que alguna vez jugó un papel importante en la economía agrícola de la región se ha convertido desde entonces en un comedor comercial con más de dos docenas de lugares para comer. El artista conmemora la historia laboral femenina mexicana en Anaheim mientras critica el sitio histórico de la ciudad, que ahora se reduce a un simple accesorio para obtener ganancias financieras.

Pie de foto: *Damn Ya'll Forgot Who Worked Here?! (¡¿Maldita sea, se les olvidó quién trabajaba aquí ?!)* (2020)

Para aquellos de nosotros con raíces mexicanas en Orange County, las fotografías de carteles de Camargo son más que herramientas educativas o imágenes de crítica. Son recordatorios conmovedores del trabajo, el activismo y las contribuciones que nuestros antepasados hicieron a esta región. Sus fotografías me recuerdan específicamente a mis propias historias familiares en las cercanías de El Modena, Orange y Santa Ana. Cuando mi tío abuelo Ralph se unió al ejército en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, mi tía Ruth había trabajado en una empaedora en El Modena para mantener a su familia. Durante este tiempo, la segregación racial había tocado a mi familia. En 1946, la hija menor de mi tío, Janice, fue expulsada de la escuela debido a su origen étnico. Si bien la segregación racial era común en las escuelas y en varios espacios públicos, el golpe de la expulsión de mi prima Janice se vio agravado por el hecho de que esta escuela en particular había sido construida en parte por su abuelo, Joaquín, que era carpintero. Estas historias me fueron transmitidas a través de la historia oral, pero cobran vida a través de las fotografías de Camargo. Nos dan un sentido de responsabilidad para mantener vivas estas historias y considerar activamente cómo podemos hacer del Orange County de hoy un lugar mejor para nuestra gente.

CÁNONES MORENOS

La práctica de William Camargo interviene en la historia del arte mediante la reorientación o el *browning* (el hacer moreno) del canon. Aquí, uso el término *brown* (moreno) para referirse a personas mexicanas, chicanx y latinx, pero también lo uso para referirme a las formas en que el registro histórico predominantemente blanco puede ser subvertido a través de una reformulación de nuevos temas y escenarios. Dentro de su exposición en Anaheim, Camargo presenta una variedad de fotografías de retratos, paisajes y bodegones extraídas de *brown life* (la vida morena) contemporánea de su ciudad. El dominio del artista de la historia del arte y la fotografía se ve reforzado por sus propias experiencias como educador artístico, lo que lo lleva a producir un conjunto de obras que redirigen las formas estándar de la práctica fotográfica y su lugar en el canon artístico.

En un retrato grupal titulado *About Half A Mile From Disneyland (Aproximadamente a media milla de Disneylandia)* (2019), cuatro chicos posan alrededor de una escalera en un complejo de apartamentos. Varían en edad y estilo personal, pero una cosa que comparten es su mirada fija hacia la cámara, confrontando a los espectadores para que reconozcan sus vidas. En otro retrato, *Gloria* (2020), una mujer se para frente a una pared, probablemente otro edificio de apartamentos, sosteniendo sus manos hacia adelante y también mirando hacia la cámara. Históricamente, al encontrar retratos de personas de color en el salón de clase, el fotógrafo tiende ser un extraño, alguien cuya mirada antropológica hacia una comunidad forma la base de su último proyecto de arte. Pero ese no es el caso en las imágenes de Camargo, estas son personas que viven dentro de la propia comunidad del artista. Camargo pasa tiempo con ellos y los reconoce a través de sus fotografías como colegas y residentes de la misma ciudad con experiencias compartidas navegando por sus historias, así como por sus sistemas de operación racializados, clasificados y condicionados por el género.

En una fotografía de paisaje titulada *After Stephen Shore but Penquin City and Paisa* (2019), Camargo interviene en el movimiento New Topographics (Nuevas topografías) de la década de 1970 con una imagen vibrante de un mercado local de Anaheim. El artista inyecta una conexión personal y un contexto cultural para su fotografía en oposición a la frecuente reducción del movimiento de diversos paisajes a simple puntos en un mapa. *Chicanx Still Life # 4* (2018) de Camargo cambia de manera similar la tradición de bodegones al enfocar su cámara no en algo

fabricado para consideración artística, sino al capturar la belleza existente de muebles, símbolos religiosos y otras cositas que forman las composiciones cotidianas de la vida doméstica.

Pie de foto: *About Half A Mile From Disneyland (Aproximadamente a media milla de Disneylandia)* (2019)

Pie de foto: *Gloria* (2020)

Pie de foto (Izquierda a derecha): *After Stephen Shore but in Penquin City and Paisa (Al modo de Stephen Shore pero en Penquin City y Paisa)* (2019); *Chicanx Still Life #4 (Bodegón Chicanx # 4)* (2018)

A lo largo de mi contemplación de la práctica de Camargo en relación con los cánones, sigo volviendo al papel que juegan estas fotografías como herramientas educativas. ¿Cómo es que el aprendizaje sobre la historia y los elementos de la fotografía a través de paisajes, bodegones y retratos de personas de color cambia fundamentalmente la manera en que entendemos la fotografía en las formas en que la valoramos y consumimos? Para las personas de color, este enfoque al arte y la enseñanza tiene un poder tremendo. Nos permite aprender y hablar el lenguaje del arte en nuestros propios términos, dando paso en última instancia a imaginarnos como agentes centrales en la configuración de la historia, la cultura y la sociedad.

Teniendo en cuenta el problema histórico y actual de la representación étnica en museos en todo el país, es fundamental reconocer la importancia de que los residentes de Anaheim tengan imágenes de ellos mismos, sus hogares y sus vecindarios presentados en un museo en su ciudad. En una ciudad cuyo imaginario está tan estrechamente ligado a Disneylandia, un lugar que ha reflejado y reforzado los valores tradicionales estadounidenses y la blancura suburbana, las fotografías de Camargo contrarrestan y subvierten esta narrativa hegemónica. Sus fotografías presentan una narrativa paralela que es más representativa y sensible a la población de la ciudad.

El trabajo de Camargo ha utilizado estratégicamente contrahistorias para centrar las experiencias vividas de personas de color, específicamente de comunidades mexicanas, chicanx y latinx. El impacto de estas comunidades en el arte y la historia en Orange County puede estar infravalorado o incluso olvidado, pero está lejos de ser inexistente. Hemos estado aquí, en toda nuestra gloria. Con estas eternas y relevantes imágenes, Camargo da pasos poderosos para abordar estas preocupaciones y hacer las cosas bien.

*Este ensayo se publica en la ocasión de *William Camargo: Orígenes y desplazamientos, Vols. 1 y 2*, una exposición de múltiples sitios organizada por CSUF Begovich Gallery y presentada en asociación con CSUF Grand Central Art Center y MUZEO Museum & Cultural Center. El apoyo a la exhibición es posible a través de Art Alliance, Associated Students, Inc. Instructional Related Activities, the College of the Arts y el Department of Visual Arts.

[1] Michaela Mares-Tamayo, "Chicana/o Historical Counterstories: Documenting the Community Memory of Junipero Serra and Clark Street Schools," (PhD diss., University of California, Los Angeles, 2014), 33

[2] Janet Carsten, *Ghosts of Memory: Essays on Remembrance and Relatedness* (Malden: Blackwell Pub., 2007), 23.

* *William Camargo: Orígenes y desplazamientos, Vols. 1 y 2* está a la vista del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2020 en Grand Central Art Center y MUZEO Museum & Cultural Center. Todas las imágenes de este ensayo se reprodujeron con permiso.

Para mayor información por favor visite: https://www.fullerton.edu/arts/art/begovich_gallery/william-camargo.php