

Exhibition Guide

Helen Cammock

Bass Notes and SiteLines: The Voice as a Site of Resistance and the Body as a Site of Resilience

23 de marzo – 18 de junio, 2023

Rituals of Speaking

01

Amant

315 Maujer St, Brooklyn, NY 11206
amant.org, @amant.arts

Bass Notes and SiteLines: The Voice as a Site of Resistance and the Body as a Site of Resilience ha sido hecho en colaboración con Aleecha, Amal Khalaf, Amelia Grant, Amy Pope, Claire, Claire Martin, Charlotte Marshall-Vale, Danielle, Deanna, Elizabeth Graham, Gemma, Georgia Barrington, Georgia Scotland, InJoy Choir, Jasmine, Joanne Vaughan, Kellyanne, Kirsty, LBBD Community Solutions, Layla Gatens, Lois Otu Enwo, Lucy, Paige, Paula Robinson, Pause, Petra Prince, Sam Griffith, Sandra Cammock, Sarah, Sarah Boosey, Sarah Foord, Shannon, Stacey, Susan Cade, Tamsin Hinton-Smith, Tia Rose, Tish Marble, Tracey Hayward y Wendy Pickles.

Helen Cammock explora las entrelazadas y múltiples narrativas personales e históricas que forman el tejido de nuestra cultura. Ella está interesada en cómo se construyen estos relatos y cómo se altera su significado dependiendo de quién los cuente, quién los escuche y cómo se narren. En su nuevo cuerpo de obra y película del mismo nombre, *Bass Notes and SiteLines: The Voice as a Site of Resistance and the Body as a Site of Resilience* (2022), Helen se enfoca en las formas en que experimentamos,

entendemos y explicamos los conceptos afines de resistencia y resiliencia. Para este proyecto Helen trabajó con Pause, una organización con sede en Londres que apoya a mujeres para que puedan hacer cambios en sus vidas, centrándose en las voces y las experiencias vividas tanto por los trabajadores sociales que las atienden, como aquellas que reciben el cuidado.

A través de talleres colaborativos realizados de forma periódica durante tres años, el grupo experimentó con dibujo, música y el movimiento. En estos talleres se consideraron el canto y el gesto como formas corporales de expresión y se reflexionó sobre cómo la voz puede cambiar de registro para expresar dolor, alegría, rabia y cuidado, ya sea en solitario o rodeada y apoyada por otras voces. Este proceso se documenta a lo largo de toda la película, donde el grupo canta y finalmente actúa juntos. *Bass Notes and SiteLines* hace referencia a una larga tradición del canto colectivo como una forma de cuidado en comunidad.

Bass Notes and SiteLines: The Voice as a Site of Resistance and the Body as a Site of Resilience es una obra comisionada como parte de Radio Ballads, un proyecto de múltiples años y en proceso creado por la Serpentine Civic y New Town Culture (Londres, GB).

En las siguientes páginas, puedes leer un fragmento de la conversación entre Helen Cammock e Isabella Nimmo de Amant, en la que se profundiza sobre algunas cuestiones que recorren toda la serie de *Rituals of Speaking*.

Imagen de *Bass Notes and SiteLines: The Voice as a Site of Resistance and the Body as a Site of Resilience*, 2022

Isa: En la serie *Rituals of Speaking* queremos explorar la idea de “contar historias” como una forma de cuidado, no solo a través de los relatos que se eligen para ser contados, pero

también a través de las metodologías del cuidado que se utilizan en la propia práctica de narrar. Cuestiones sobre la ética, el rol y la responsabilidad del artista (quién habla, para quién se habla y cómo se habla) están claramente consideradas dentro de tu práctica. ¿Puedes explicar qué significan las prácticas del cuidado para ti? ¿En qué sentido has extendido el significado de este concepto a través de la realización de esta película?

Helen: Para mí, cuidar significa respetar; se trata de tener una comprensión profunda de las relaciones de poder tanto a nivel estructural como interpersonal. Aquí estoy hablando de la posición que tomas y de reconocer quién eres en tu relación con los demás, de forma dinámica o buscada. Y se trata también de ponerte en la piel de los otros y entender su vida a través de la tuya propia. Significa reconocer, valorar la interseccionalidad y abrazar lo desconocido. El cuidado debería ser un valor intrínseco a la hora de contar historias. Esto siempre ha sido fundamental en mi práctica, y quise continuarlo en *Bass Notes and SiteLines*.

A este proyecto llego con un conocimiento previo como trabajadora social (también dirigí un programa de trabajo colectivo con mujeres durante siete años). A pesar de mi experiencia, fue crucial contar con el apoyo de las profesionales de Pause. Todas las trabajadoras sociales participantes venían de diferentes sectores, y fue vital crear talleres específicos para apoyarles y que se sintieran capaces de contar sus historias. Una gran parte de estos talleres se llevaron a cabo durante la pandemia y se realizaron en línea, por lo que tuvimos un programa de talleres de dos años que abordó este compromiso de diferentes maneras. Cuando empecé a trabajar en el proyecto, sentí que quería probar algo diferente, por eso los talleres de canto se convirtieron en una parte sustancial de este compromiso. En general, cada programa involucró talleres musicales de meditación de dibujo libre, talleres de voz, discursivos, fotográficos y juegos. Le pedimos a la gente que contara historias a través del sonido, el dibujo, el gesto, el lenguaje corporal y la poesía. Todas estas actividades se convirtieron en el trabajo mismo.

Isa: ¿Podrías elaborar con más detalle qué significa “el trabajo está en el proceso mismo”?

¿Cómo reflejaste estos actos de cuidado y la construcción de confianza del trabajo colectivo en la dirección y edición de la película?

Helen: La película fue como una “filtración construida” del proyecto, sus ideas y su intención, al igual que la interpretación de la canción que se compuso a partir de palabras y frases poéticas escritas por las participantes de Pause. Este poner en conjunto las obras, ideas y voces es lo que yo considero la representación del cuidado. Para hacer una película que hablara de los procesos, decidí filmar sobre todo los ensayos y una de las actividades grupales. También filmé el performance del coro en un balcón de un estacionamiento vacío donde solíamos ensayar. Esto se combinó con ensayos filmados del coro comunitario (formado por trabajadores sociales). Estos fueron dándose por separado, hasta el performance final donde todos los coros actuaron juntos. El proceso consistía en explorar ideas de actuación y realidad. Cuando le preguntamos al grupo cómo se sentirían si fuesen filmadas, una de las mujeres dijo bromeando: “¡Solo lo haré si estamos maquilladas!”. A partir de ahí se creó el escenario de la película: el cuidado que las trabajadoras y las mujeres del proyecto reciben cuando son maquilladas con amabilidad, con la música y la conversación de fondo. En la película no expongo ninguna de las razones por las cuales las mujeres reciben asistencia social; y esto fue premeditado. Era muy consciente de que ninguna de las mujeres debía estar expuesta de ninguna manera al juicio de los espectadores. Tampoco diferencié directamente quiénes eran las trabajadoras y quiénes las mujeres que recibían atención social. La idea no era hacer un documental, y mi enfoque fue que esta película hablara de las prácticas del cuidado utilizando gestos, canciones, poesía, documentación visual y de sonido para que esta conversación tuviera lugar.

Isa: ¿A quién habla *Bass Notes and SiteLines*? ¿Qué tipo de audiencia estás moldeando a través de esta película? ¿Y de qué manera podrías llevar este modo de visualización más allá de la proyección?

Helen: *Bass Notes and SiteLines* habla, espero, a todo el mundo. Te cuestiona sobre qué significa resistir y sentir resiliencia en uno mismo. Pero a través de la película, cartel, pantallas impresas y el performance que componen el proyecto, estoy hablando directamente con la gente que realiza y recibe trabajo social de forma profesional.

La película utiliza el conjunto de las diferentes voces, y a través de esta yuxtaposición, se pone en conjunto un diálogo sobre lo que significa el cuidado y cómo se manifiesta a través del cuerpo y la voz. Esto es lo que pido a las personas que vean la película: que se sienten, miren, escuchen, estén atentos a la historia o historias (en el sentido más amplio) y se consideren a sí mismos en relación con las conversaciones y el proceso que se desarrolla frente a ellos. Aquí no funciona un espectador voyerista, sino un público que ejerce el cuidado. Te requiere energía y una forma activa de ver. Es casi una invitación a participar en el proyecto en sí. En su propio título, la película te pide que consideres la voz como un lugar de resistencia y el cuerpo como un lugar de resiliencia. Yo espero que los espectadores apliquen esto en su propia vida y sus acciones cuando se vayan del espacio.

Lista de lecturas

Maya Angelou, *I Know Why the Caged Bird Sings* (Ballantine Books, 2009)

Iain Mackenzie, *Resistance and the Politics of Truth* (Transcript Publishing, 2018)

Sonja M. Brown Givens, *Underserved Women of Color, Voice, and Resistance: Claiming a Seat at the Table* (Lexington Books, 2014)

María Puig de la Bellacasa, *Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds* (University of Minnesota Press, 2017)

Madeleine Bunting, *Labours of Love: The Crisis of Care* (Granta, 2020)

Reiland Rabaka, *Civil Rights Music: The Soundtracks of the Civil Rights Movement* (Lexington Books, 2016)

Albert Camus, *Resistance, Rebellion and Death* (Vintage, 1995)

Jayneen Sanders, *Let's Talk About Body Boundaries, Consent and Respect*, illustrated by Sara Jennings (Educate2 Empower Publishing, 2017)

The Care Collective, *The Care Manifesto* (Verso, 2020)

Lisa Cherry, *Conversations That Make a Difference for Children and Young People* (Routledge, 2021)

Mickey Vallee, *Sounding Bodies Sounding Worlds: An Exploration of Embodiments in Sound* (Palgrave Macmillan, 2020)

Donna Haraway, *Staying with the Trouble* (Duke University Press, 2016)

Bessel Van Der Kolk, *The Body Keeps the Score* (Penguin Publishing Group, 2015)

Audre Lorde, *Your Silence Will Not Protect You* (Silver Press, 2018)

Jean Watson, *Nursing: The Philosophy and Science of Caring* (University Press of Colorado, 2008)

Biografía

Helen Cammock realiza películas, fotografías, obras impresas, canciones y performance para analizar las principales narrativas históricas y contemporáneas sobre conceptos como la negritud, la feminidad, la opresión y la resistencia, la riqueza y el poder, la pobreza y la vulnerabilidad. Sus obras atraviesan a menudo el tiempo y la geografía, superponiendo múltiples voces mientras investiga la naturaleza cíclica de las historias en sus montajes visuales y de sonido.

En 2017, Helen obtuvo el Max Mara Art Prize for Women, y en el 2019 ella ganó conjuntamente con otros participantes The Turner Prize. Ha exhibido y performado en múltiples espacios alrededor del mundo, incluyendo sus recientes exposiciones individuales en Whitechapel Gallery, The Photographer's Gallery y Serpentine Galleries (Londres, GB); Performing Arts Center STUK (Lovaina, Bélgica); Collezione Maramotti (Reggio Emilia, Italia); VOID (Derry, Irlanda del Norte); the Irish Museum of Modern Art (Dublín, Irlanda); Kestner Gesellschaft (Hannover, Alemania); y el Hamburger Kunsthalle (Hamburgo, Alemania).

Rituals of Speaking es una serie de proyectos filmicos que exploran cómo los artistas representan las voces de los demás a través de la narración grupal. Tomando como referencia el ensayo de Linda Alcoff “The Problem of Speaking for Others” [El problema de hablar por los otros], que analiza los contextos en los que es posible hablar y ser escuchado, la serie responde preguntas recurrentes sobre quién habla a través de quién en las historias contadas, redirigiendo nuestra atención a cómo se cuentan. *Rituals of Speaking* incluye trabajo reciente y proyectos comisionados de Helen Cammock, Dora García, Ephraim Asili, y Natalia Lassalle-Morillo.

Cada proyecto es acompañado por una serie de programas públicos y una colección de trabajos, textos y materiales contextuales que facilitan una mejor comprensión de los procesos de investigación y colaboración de los artistas.

Helen Cammock, *Bass Notes and SiteLines: The Voice as a Site of Resistance and the Body as a Site of Resilience*, 23 de marzo – 18 de junio, 2023

Dora García, *Amor Rojo*, 29 de junio – 17 de septiembre, 2023

Ephraim Asili, *Song for My Mother*, 28 de septiembre, 2023 – 8 de enero, 2024

Natalia Lassalle-Morillo, *En Parábola: Conversations on Tragedy*, 19 de enero – 23 de abril, 2024

