

Cog•nate Collective

MICA (Mobile Institute of Citizenship & Art) by Jessica Hirst

Cog•nate Collective, *MICA*, 2012 - 2016 (Mobile Institute of Citizenship and Art) Trailer stationed at the Santa Fe Springs Swap Meet. Courtesy of the Artists.

Cog•nate Collective—active since 2012 in Los Angeles, California and Tijuana, Mexico—consists of artists + researchers Misael Diaz and Amy Sanchez. Diaz spent his childhood crossing the border from Tijuana to San Diego every day to go to school. Sanchez grew up in Texas, crossing to Mexicali frequently to visit her extended family. The two met while studying art history at UCLA and recognized their shared understanding of the US/Mexico border region as something more nuanced than the dominant narratives portrayed. For them, crossing the border was an almost banal, everyday occurrence, like a membrane which communities share from both sides.

When Diaz and Sanchez started working around the border in 2010, it was just the beginning of a recovery after a period of violence that had driven tourists away. During this time, artists took over empty market stalls as galleries and community initiatives, and Tijuana residents populated the downtown area. Now, they have been driven out by merchants and businesses catering to tourists. Cog•nate sees this as part of a cycle that repeats itself in Tijuana. The physical infrastructure of the San Ysidro crossing has been almost completely redone, including a new above-ground tunnel connecting the Tijuana Airport and San Diego, so travelers from San Diego can get to the airport without going through the normal border crossing. There is a strange dissonance between the hundreds of underground tunnels used for smuggling and the new bridge that allows wealthy Americans to take cheap flights from Tijuana without ever stepping foot in the city. There is also a dissonance between US President Donald Trump's rhetoric of separation and the desire to profit from people and goods passing back and forth.

Cog•nate Collective's *MICA (Mobile Institute for Citizenship + Art)* is a nomadic platform to construct alternative modalities for political dialogue and collective action in artistic + pedagogical projects that foster social/cultural exchange with/in migrant communities throughout the TJ/LA border region. Using public/informal markets throughout Southern California and northern Mexico for research and intervention, *MICA* seeks to transform these sites (and the greater border region) into incubators for reimagining ways of understanding and enacting citizenship in spite of national delimitations.

Cog•nate started their research by spending time in the markets of San Ysidro where people “go to stay, not to leave,” as Sanchez said. Then they moved into “making the research visible” in collaboration with the community of the market, “increasing or amplifying the ways that people carve out agency,” according to Diaz. Sanchez discusses how Cog•nate's goal is to take a big, abstract concept like “capitalism” and then investigate it in a very concrete, specific situation in a market at the border. Their work engages people in multiple dialogues at different scales, from one-on-one conversations to larger-scale activism. However, Cog•nate is less concerned with defining their work as art or activism, and more with the fluidity between these two discourses. Their work can consist of supporting other activists' efforts, a research document in an archive, or in more conventional forms of art.

When asked how they feel about exhibiting *MICA* in an art school setting at Otis College, Sanchez commented that scholars at universities usually “mine” the community when they do their research or projects, but there is not much reciprocity with the community. Markets, street corners, and swap meets are places of learning just as much as a school, and Cog•nate seeks dialogue among these spaces. Sanchez also noted that in Spanish one says “eres bien educado” to say that someone is well-educated, but the phrase also means that you are polite, that you are a good subject, and that you give back. Diaz added that they see an exhibition as another opportunity for engagement, not just to show how they engaged somewhere else. Somewhat surprisingly, he commented that rather than provide viewers in California a clear understanding of the other side of the border, Cog•nate seeks at some level to confuse viewers, to complicate what they think they know about Tijuana. This is because they are wary that documentation becomes a static image of an ephemeral, changing interaction.

Cog•nate Collective *MICA (Mobile Institute of Citizenship & Art)* por Jessica Hirst

Cog•nate Collective, La caravana MICA, 2012 - 2012 (Mobile Institute for Citizenship + Art –Instituto Móvil para la Ciudadanía +Arte) estacionado en el tianguis de Santa Fe Springs, California, EE. UU. Cortesía de los Artistas.

Cog•nate Collective, activo desde 2012 en Los Ángeles, California y Tijuana, México, está compuesto por los artistas e investigadores Misael Diaz y Amy Sanchez. Diaz pasó su infancia cruzando la frontera de Tijuana a San Diego todos los días para ir a la escuela. Sanchez creció en Texas, cruzando a Mexicali con frecuencia para visitar a sus familiares lejanos. Se conocieron cuando estudiaban historia del arte en la UCLA y reconocieron su comprensión compartida de la región fronteriza de Estados Unidos-México como algo más matizado de lo que las narrativas dominantes retrataban. Para ellos, cruzar la frontera era casi trivial, un hecho cotidiano, como una membrana que las comunidades comparten de ambos lados.

Cuando Diaz y Sanchez comenzaron a trabajar alrededor de la frontera en 2010, fue solo el comienzo de una recuperación después de un período de violencia que había ahuyentado a los turistas. Durante este tiempo, los artistas asumieron puestos y ahora, han sido expulsados por los comerciantes y las empresas que atienden a los turistas. Cog•nate ve esto como parte de un ciclo que se repite en Tijuana. Acos de mercado, como galerías e iniciativas comunitarias, y los residentes de Tijuana poblaron el área del centro. La infraestructura física del cruce de San Ysidro ha sido casi reconstruida completamente, incluido un nuevo túnel en superficie que conecta el Aeropuerto de Tijuana y San Diego, de modo que los viajeros de San Diego pueden llegar al aeropuerto sin pasar por el cruce fronterizo normal. Hay una extraña discordancia entre los cientos de túneles subterráneos utilizados para el contrabando y el nuevo puente que permite a los estadounidenses ricos tomar vuelos baratos desde Tijuana sin pisar nunca la ciudad. También hay una discordancia entre la retórica de la separación del presidente estadounidense Donald Trump y el deseo de aprovecharse de las personas y los bienes que pasan de un lado a otro.

El *MICA (Instituto Móvil para la Ciudadanía + Arte)* de Cog•nate Collective es una plataforma nómada para construir modalidades alternativas de diálogo político y acción colectiva en proyectos artísticos y pedagógicos que fomenten el intercambio social y cultural con las comunidades migrantes en toda la región fronteriza de TJ/LA. Mediante los mercados públicos e informales en todo el sur de California y el norte de México para la investigación y la intervención, *MICA* busca transformar estos sitios (y la región fronteriza más grande) en incubadoras para reinventar maneras de comprender y validar la ciudadanía a pesar de las delimitaciones nacionales.

Cog•nate inició sus investigaciones dedicando tiempo a los mercados de San Ysidro, adonde la gente “va para quedarse, no para irse”, como dijo Sanchez. Luego pasaron a “hacer visible la investigación” en colaboración con la comunidad del mercado, “aumentando o amplificando las formas en que las personas se ocupan de la agencia”, según Diaz. Sanchez analiza como el objetivo de Cog•nate es tomar un concepto grande y abstracto como “capitalismo” y luego investigarlo en una situación muy concreta y específica en un mercado fronterizo. Su trabajo involucra a las personas en múltiples diálogos a diferentes escalas, desde conversaciones individuales hasta activismo a gran escala. Sin embargo, Cog•nate se preocupa menos de definir su trabajo como arte o activismo, y más con la fluidez entre estos dos discursos. Su trabajo puede consistir en apoyar los esfuerzos de otros activistas, un documento de investigación en un archivo, o en formas más convencionales de arte.

Cuando se le preguntó cómo se sienten al exhibir *MICA* en un entorno de escuela de arte en Otis College, Sanchez comentó que generalmente los estudiantes de las universidades “escarban” a la comunidad cuando realizan sus investigaciones o proyectos, pero no hay mucha reciprocidad con la comunidad. Los mercados, las esquinas de las calles y los mercadillos son lugares de aprendizaje al igual que una escuela, y Cog•nate busca el diálogo entre estos espacios. Sanchez también señaló que en español se dice “eres bien educado” para indicar que alguien está bien educado, pero la frase también significa que eres cortés, que eres una buena persona y que colaboras. Diaz agregó que ven una exposición como otra oportunidad para el compromiso, no solo para mostrar cómo se involucraron en otro lugar. En cierto modo, y de manera sorprendente, comentó que en lugar de brindar a los espectadores en California una comprensión clara del otro lado de la frontera, Cog•nate busca en cierto nivel confundirlos para complicar lo que creen que saben sobre Tijuana. Esto es porque vigilan que la documentación se convierta en una imagen estática de una interacción efímera y cambiante.