

MIRADAS 07 (2023)

Special Issue: Decolonial Theory, Transculturation, and Latin American Positions
– Entangling Art Histories

eISSN: 2363-8087

<https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/miradas>

Edited by: Miriam Oesterreich; Franziska Koch;
Institut für Europäische Kunstgeschichte, Heidelberg University

Hosted by: University Library Heidelberg

**COLLECTIVE MAGPIE - “Who designs your race?”,
The Poetic Exploration of Race Survey**

DOI: doi.org/10.11588/mira.2023.1.96504

Licence: CC BY NC ND

Author: Corinna Mascherin, MA student at the Karl Jaspers Centre for Advanced
Transcultural Studies, Heidelberg University, Germany

Mail: corinna.mascherin@stud.uni-heidelberg.de

Citation:

Mascherin, Corinna. “COLLECTIVE MAGPIE - “Who designs your race?” , The Poetic
Exploration of Race Survey.” Special issue *Decolonial Theory, Transculturation, and Latin
American Positions – Entangling Art Histories*, edited by Miriam Oesterreich and Franziska
Koch. *MIRADAS – Journal for the Arts and Culture of the Americas and the Iberian
Peninsula* 7 (2023): 261-268, doi.org/10.11588/mira.2023.1.96504.



COLLECTIVE MAGPIE –
“Who designs your race?”
The Poetic Exploration of Race Survey

Collective Magpie (Tae Hwang & Melinda R. Barnadas) and participants: "Who designs your race?" *The Poetic Exploration of Race Survey*, participatory art project, online archive and poster, 2017 -ongoing.

A sturdy finger of a masculine hand threateningly points at the viewer, popping out of a cartoon explosion at the center of the frame. On both sides, the word "RACE" appears twice, written in bold letters, violently pushed to the fore by the same white explosions on a bright red background. When looking at this image, one is easily reminded of the propagandistic posters of the US army from the first decade of the 20th century, where the intense glare of Uncle Sam transfixes the viewer he points at.

The swift and casual font of the other words in the central section, recalling the style of diners' menus, does little to tone down the overall aggressive charge, and only reinforces the impression of "Americanness" conveyed by this image, where the powers of the military and of a capitalistic economy are effectively represented by means of sheer iconicity. Its resemblance to a comic strip—a combination of graphics and writings—recalls the work of Pop art artists such as Andy Warhol and Robert Rauschenberg, who introduced comics and consumer goods into painting to visualize the 'true essence' of American popular culture. Meanwhile, on the background of this stars-and-stripes explosiveness, the coat of arms of Mexico almost fails to be noticed, overshadowed as it is by the massive hand.

"Who designs your race?" is the provocative question that artists Tae Hwang and Melinda R. Barnadas, founders of the Collective

Collective Magpie (Tae Hwang & Melinda R. Barnadas) y participantes: "¿Quién diseña tu raza?" *Encuesta La Exploración Poética de la Raza*, "Who designs your race?", *The Poetic Exploration of Race Survey*, proyecto de arte participativo, archivo en línea y cartel, 2017-en curso.

Un dedo robusto de una mano masculina apunta amenazadoramente al espectador, saliendo en el centro del encuadro de una explosión al estilo de las caricaturas. A ambos lados, la palabra "RACE" aparece dos veces, escrita en negrita, violentamente empujada al primer plano por las mismas explosiones blancas sobre un fondo rojo claro. Al contemplar esta imagen, fácilmente llegan a la mente los carteles propagandísticos del ejército estadounidense de las primeras décadas del siglo XX, donde la mirada intensa del Tío Sam se clava en el espectador, al que señala.

El tono casual y desenfadado de las demás palabras de la parte central, que recuerda el estilo de las cartas de menú en restaurantes, contribuye poco a atenuar la carga agresiva general, y no hace sino reforzar la impresión de "Americanness" transmitida por esta imagen, en la que los poderes del ejército y de una economía capitalista son representados eficazmente por medio de la pura iconicidad. Su parecido con un cómic —una combinación de gráficos y escritos— recuerda la obra de artistas del arte pop como Andy Warhol y Robert Rauschenberg, que introdujeron los cómics y los bienes de consumo en la pintura para visualizar la 'esencia verdadera' de la cultura popular estadounidense. Mientras tanto, en el fondo de esta 'explosividad' de barras y estrellas, el escudo de México casi pasa desapercibido, al ser eclipsado por la mano enorme.

Magpie, have been posing to people since 2017, when they started their *Poetic Exploration of Race Survey* (2017-ongoing). After receiving their artistic education in San Diego, Hwang and Barnadas have been working primarily with the multiethnic communities of the US-Mexican border, initiating art projects that defiantly cross the man-made frontier which separates San Diego from Tijuana. Stemming from multiple ethnic roots and experiencing mixed national belongings themselves, the artists address the constantly shifting perception of race across the border. Their *Poetic Exploration of Race Survey* takes the form of a demographic survey, but creatively undermines established norms, since it places side by side racial categories from the 2010 US census questionnaire and economic indicators from the Mexican one. It shows how institutional approach to race differs from one side to the other of the national border: while Americans are used to having their racial profile framed through demographic surveys, Mexicans are not. By pointing out these approaches and the ongoing demographic, political and social importance given to racial categories, the Collective's *Survey* reveals how colonial power relations are still present and recognizable in contemporary societies, and how they uphold structures of social discrimination despite decades of fights for equality.

Judging from the questions about race in the US census, little seems to have changed since the European colonizers created 'race' as a category to mark their colonial subjects and to position them within the mechanisms of labour exploitation, as Latin American scholars such as Anibal Quijano and Walter D. Mignolo have shown. Within this system, the category of the White male is still set as a norm whereby 'others' and 'coloured' peo-

“¿Quién diseña tu raza?” es la pregunta provocadora que los artistas Tae Hwang y Melinda R. Barnadas, fundadores de Collective Magpie, han estado planteando a la gente desde 2017, cuando iniciaron su encuesta *Poetic Exploration of Race Survey* (2017-en curso). Después de recibir su educación artística en San Diego, Hwang y Barnadas han estado trabajando principalmente con las comunidades multiétnicas de la frontera entre Estados Unidos y México, poniendo en práctica proyectos artísticos que cruzan de manera desafiante la frontera hecha por el hombre, la cual separa San Diego de Tijuana. Los artistas mismos tienen raíces étnicas múltiples y experimentan una mezcla de pertenencias nacionales, abordan la percepción de raza en constante cambio a través de la frontera. Su *Encuesta La Exploración Poética de la Raza* adopta la forma de una encuesta demográfica, pero socava creativamente las normas establecidas, ya que coloca categorías raciales del cuestionario del censo estadounidense de 2010 al lado de indicadores económicos del mexicano. Demuestra cómo el enfoque institucional hacia la raza difiere de un lado de la frontera nacional al otro: mientras que los estadounidenses están acostumbrados a que su perfil racial se formule a través de encuestas demográficas, los mexicanos no. Al señalar estos enfoques y la importancia demográfica, política y social que se sigue dando a las categorías raciales, la encuesta del colectivo revela cómo las relaciones coloniales de poder siguen estar presentes y reconocibles en las sociedades contemporáneas, y cómo mantienen estructuras de discriminación social a pesar de décadas de lucha por la igualdad.

A juzgar por las preguntas sobre raza en el censo estadounidense, poco parece ha-

ple are always positioned as gradually “different”. The imposition of racial labels with which this “difference” is negotiated resonates with the racializing practices of the Spanish elites in eighteenth century Mexico, as visualized in casta paintings. In these paintings, a colonial society that lived ethnic categories in surprisingly fluid and even creative ways, often challenging the rigid separation of race and power of the white colonizer, had been virtually imposed an order by means of artistic representation. People’s features have been essentialized to the point of attributing to different groups (*castas*), specific skin colours, professions, wealth, social status and even manners and behaviours, with a classificatory rigidity that resembles biological taxonomy. Even though today *casta* names such as *chino* or *morisco* have been replaced by other ethnic indicators (like *chicano* or *latino*), they are similarly tied to prejudices of social status and behaviours, causing discrimination and divisions. The *Poetic Exploration of Race Survey* is the Collective Magpie’s original way to use art and its power of imagining a different reality to undo the kind of artificial, racialized orders we see visualized in eighteenth century casta paintings and US census questionnaires alike.

People who volunteer to fill in the *Survey* are confronted with the racial categories found in the official US census questionnaire, but they are asked to think about race in totally different terms. Challenging the colonial principle of race as a clearly definable and fixed quality that binds a person to place of origin or skin colour, the *Poetic Exploration* invites people to think of race as a feeling, and to critically reflect on it as a social construct. Instead of a box to check, every racial category has a spectrum that allows the survey-takers to specify how often or how much they

ber cambiado desde que los colonizadores europeos crearon la ‘raza’ como categoría para marcar a sus súbditos coloniales y posicionarlos dentro de los mecanismos de explotación laboral, tal como lo han demostrado investigadores latinoamericanos como Aníbal Quijano y Walter D. Mignolo. En este sistema, la categoría del hombre blanco se sigue estableciendo como norma, mientras que los ‘otros’ y las personas ‘de color’ siempre son posicionados como gradualmente “diferentes”. La imposición de etiquetas raciales, que sirven para negociar esta “diferencia”, recuerda las prácticas racializadoras de las élites españolas en el México del siglo XVIII, visualizadas en las pinturas de casta. A través de estas pinturas, a una sociedad colonial que vivía las categorías étnicas de manera sorprendentemente fluida e incluso creativa, a menudo retando la rígida separación de raza y poder del colonizador blanco, se le fue impuesto virtualmente un orden por medio de la representación artística. Ahí, los rasgos de las personas se han esencializado hasta tal punto de atribuir a diferentes grupos (*castas*), tonos de piel específicos, profesiones, riqueza, estatus social e incluso modales y comportamientos, con una rigidez clasificatoria que se asemeja a la taxonomía biológica. Aunque hoy en día nombres de castas como chino o morisco han sido sustituidos por otros indicadores étnicos (como chicano o latino), están ligados de modo similar a prejuicios de estatus social y comportamientos, causando discriminación y divisiones. *The Poetic Exploration of Race Survey* es la forma original que tiene el colectivo Magpie de utilizar el arte y su poder de imaginar una realidad diferente para deshacer el tipo de órdenes artificiales y racializados que vemos visualizados tanto en las pinturas de castas del siglo XVIII como en los cuestionarios del censo esta-

identify with a particular racial marker, and an additional bar to indicate how often other people attribute it to them. A blank space for personal comments is also provided, allowing a deeper insight into the situations and elements of everyday life that determine their subjective perception of race. It turns out that the people one spends time with, the different places of quotidian activities, music and even certain emotions, among other things, deeply influence the feelings of one's ethnic belonging, which is shifting and sometimes even surprising.

The *Survey* was first distributed on paper outside the Museum of Contemporary Art San Diego in 2017, but for its second iteration it has been turned into an easily accessible online format, in the wake of the coronavirus pandemic in 2020. The artists assembled the results of the paper surveys in colourful and large-scale infographics, which filled the museum walls in San Diego, and announced that the results of the online survey of 2020 will similarly be presented at the upcoming La Trienal exhibition at the Museo del Barrio in New York. Exploring the issue of race through such a creative survey, the Collective has transformed commonly used institutional tools for collecting information, producing knowledge and asserting (racialized) power. A rigidly classifying, top-down inquiry marked by colonial and imperial legacies has been effectively turned into a creative artwork that invites people to give *their own* definition of what race is to them. In doing so, the artists prompt a self-reflexivity both in the survey-takers and in the publics who read the results on display. Hwang and Barnadas state that their intention "isn't to cure any kind of race issues, but in this current racial climate, WE NEED to find more ways to approach thinking and talking about race".

dounidense.

Las personas que están dispuestas de rellenar la encuesta se enfrentan a las categorías raciales que figuran en el cuestionario oficial del censo estadounidense, pero se les pide pensar en la raza en términos totalmente distintos. Desafiando el principio colonial de la raza como cualidad claramente definible y fija que ata a una persona a un lugar de origen o color de piel, la *Exploración Poética* invita a las personas a pensar la raza como un sentimiento y a reflexionar críticamente acerca de ella como construcción social. En lugar de una casilla para marcar, cada categoría racial tiene un espectro que permite a los encuestados especificar con qué frecuencia o en qué medida se identifican con un marcador racial concreto, y una barra adicional para indicar con qué frecuencia se lo atribuyen otras personas. Un espacio en blanco para comentarios personales también está disponible, lo que permite una mirada más profunda a las situaciones y los aspectos de la vida cotidiana que determinan su percepción subjetiva de la raza. Resulta que las personas con las que se pasa el tiempo, los distintos lugares de actividades cotidianas, la música e incluso ciertas emociones, entre otras cosas, influyen profundamente en los sentimientos de pertenencia étnica, que resulta cambiante y a veces incluso sorprendente.

La *Encuesta* se distribuyó por primera vez en papel afuera del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego en 2017, pero para su segunda iteración se ha convertido en un formato en línea de fácil acceso, a raíz de la pandemia del coronavirus el año de 2020. Los artistas reunieron los resultados de las encuestas en papel en infografías coloridas y a gran escala, que llenaron las paredes del museo de San Diego, y anunciaron que

Based on people's participation, the *Survey* gives a voice especially to those who are the most oppressed by racial categorizations, to denounce how race still reproduces institutional and social discrimination long after the end of the colonial empires. The Collective's project can thus be seen as contributing to a rich tradition of creative practices by artists who promote critical views in line with decolonial thought, as well as more complex and nuanced perspectives on racialized and cultural relationships typical of a transcultural approach. The racial and colonial dynamics enacted at the US-Mexican border—which the Collective, as well as other borderland artists, is addressing—are explored as a widespread phenomenon crossing nations and oceans by artists belonging to different countries and socio-cultural contexts, such as Danish-Trinidadian Jeanette Ehlers or Cuban-American Coco Fusco. These and many more artists' works represent an essential contribution to the breaking down of cultural categories which were once passed off as natural, but upheld an unnatural domination of one part of humanity over the other.

For the future development of the project, the global accessibility and more widely travelling results of the survey will pose a transcultural challenge, since participants from countries and cultural contexts with very different historical experiences regarding racialization than people situated at the US-Mexican border are also invited. It will be interesting to see if this inspires ever more fine-grained responses, requires the artists to change the questionnaire format as such, or even expand their decolonial inquiry beyond the concept of race.

Corinna Mascherin

los resultados de la encuesta en línea de 2020 se presentarán de manera similar en la próxima exposición La Trienal en el Museo del Barrio de Nueva York. Al explorar el tema de la raza a través de una encuesta tan creativa, el Colectivo ha transformado herramientas institucionales comúnmente utilizadas para recopilar información, producir conocimiento y afirmar el poder (racializado). Una investigación que clasifica de forma rígida, de arriba abajo, y está marcada por legados coloniales e imperiales se ha convertido en una obra de arte creativa que invita a las personas a dar su propia definición de lo que es la raza para ellas. De este modo, los artistas provocan la autorreflexión tanto de los encuestados como del público que lee los resultados expuestos. Hwang y Barnadas declaran que su intención “no es curar ningún tipo de cuestión racial, pero en este clima racial actual, NECESITAMOS encontrar más formas de aproximarnos al pensamiento y la conversación sobre la raza”. En base a la participación de la gente, la *Encuesta* da voz especialmente a los más oprimidos por las categorizaciones raciales, para denunciar cómo la raza sigue reproduciendo la discriminación institucional y social mucho después del fin de los imperios coloniales. Por lo tanto, puede considerarse que el proyecto del Colectivo contribuye a una rica tradición de prácticas creativas de artistas que promueven miradas críticas en consonancia con el pensamiento decolonial, así como perspectivas más complejas y matizadas sobre las relaciones racializadas y culturales propias de un enfoque transcultural. Las dinámicas raciales y coloniales representadas en la frontera entre Estados Unidos y México -que el Colectivo, al igual que otros artistas fronterizos, aborda- son exploradas como un fenómeno generalizado, que atraviesa naciones y océanos, por

artistas pertenecientes a diferentes países y contextos socioculturales, como la danesa-trinitense Jeanette Ehlers o la cubano-americana Coco Fusco. Con sus obras, estos y muchos otros artistas contribuyen significativamente a romper categorías culturales que en su día se consideraron naturales, pero que sostenían una dominación antinatural de una parte de la humanidad sobre la otra.

Para el futuro desarrollo del proyecto, la accesibilidad global y la mayor difusión de los resultados de la encuesta supondrán un reto transcultural, ya que invita tanto a participantes como a espectadores de países, comunidades y contextos culturales con experiencias históricas muy diferentes en relación con la racialización a las de los participantes ubicados en la frontera entre Estados Unidos y México. Será interesante ver si esto inspira respuestas cada vez más matizadas, requiere que los artistas cambien el formato del cuestionario como tal, o incluso que amplíen su indagación decolonial más allá del concepto de raza.

Traducción: Franziska Neff

Bibliography/Bibliografía:

- Collective Magpie. "Poetic Exploration of Race Survey by Collective Magpie" (online version @TheRaceSurvey.com). March 24, 2021. https://issuu.com/collective_magpie/docs/el_museo_mural_wall (accessed August 20, 2021).
- El Museo del Barrio. "La Trienal | Who Designs Your Race? by Collective Magpie." YouTube video, 55:16. February 22, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=LZnv036Z_PQ&ab_channel=EIMuseodelBarrio.
- FFT Düsseldorf. "Coco Fusco – The Art of Decolonization." YouTube video, 1:01:15. June 11, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=4kWaY9q0zYI&ab_channel=FFTD%C3%BCsseldorf.
- Gabara, Esther. *Pop América, 1965-1975*. Durham, NC: Duke University Press, 2018.
- Hall, Stuart. "Cultural Identity and Diaspora." *Framework: The Journal of Cinema and Media* 36 (1989): 222-237.
- Hall, Stuart. "New Ethnicities." In *The Post-Colonial Studies Reader*. Edited by Bill Ashcroft, Gareth Griffith and Helen Tiffin, 223-227. London: Routledge, 1995.
- Hwang, Tae & MR Barnadas + Participants. *COLLECTIVE MAGPIE*. <https://www.collective-magpie.org/> (accessed August 20, 2021).
- Katzew, Ilona. *Casta Painting: Images of Race in Eighteenth Century Mexico*. New Haven, CT: Yale University Press, 2004.
- Luis-Brown, David. *Waves of Decolonization: Discourses of Race and Hemispheric Citizenship in Cuba, Mexico, and the United States*. Durham, NC: Duke University Press, 2008.
- Mignolo, Walter D. *The Idea of Latin America*. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
- Morrissey, Katherine G., and John-Michael H. Warner, eds. *Borderspaces. Visualizing the U.S.-Mexico Frontera*. Tucson: The University of Arizona Press, 2018.
- Quijano, Anibal. "Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America." *International Sociology* 15, no. 2 (2000): 215-232.