DESDE LO CURATORIAL CONVERSACIONES, EXPERIENCIAS Y AFECTOS

JUAN CANELA ÁNGEL CALVO ULLOA

DESDE LO CURATORIAL CONVERSACIONES, EXPERIENCIAS Y AFECTOS

JUAN CANELA ÁNGEL CALVO ULLOA

Autores

Juan Canela y Ángel Calvo Ulloa

Corrección

Sonia Berger

Diseño de la colección

Maite Zabaleta

Maquetación

Zuriñe de Langarika

Ilustración de la contracubierta interior

Iñaki Landa

Impresión

Gráficas Iratxe Printed in Spain

Edición

consonni C/ Conde Mirasol 13-LJ1D 48003 Bilbao www.consonni.org

ISBN: 978-84-16205-61-5 Depósito legal: BI-01474-2020

Primera edición: noviembre de 2020, Bilbao.

Esta edición en español esta sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). Los textos, traducciones e imágenes pertenecen a sus autoras/es. La reproducción de imágenes de la obra se realiza a modo de cita, justificada por el fin de investigación de la obra.

consonni es una editorial con un espacio cultural independiente en el barrio bilbaíno de San Francisco. Desde 1996 producimos cultura crítica y en la actualidad apostamos por la palabra escrita y también susurrada, oída, silenciada, declamada; la palabra hecha acción, hecha cuerpo. Desde el campo expandido del arte, la literatura, la radio y la educación ambicionamos afectar el mundo que habitamos y afectarnos por él.

ÍNDICE

9 _ Introducción
13 _ Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela en conversación
29 _ En conversación con Martí Manen
45 _ En conversación con Gabriel Pérez Barreiro
53 _ En conversación con Chus Martínez
61 _ Buscando una voz Hablar desde lo curatorial sin morir en el intento
65 _ En conversación con Aimar Arriola
77 _ En conversación con Pablo Lafuente
87 _ En conversación con Tamara Díaz Bringas
97 _ Tú la llevas Dependiente, independiente, interdependiente o multidependiente
103 _ En conversación con Manuela Moscoso
117 _ En conversación con Agustín Pérez Rubio
125 _ En conversación con Catalina Lozano
133 _ Pensando con artistas La relación con la teoría en lo curatorial

139 _ En conversación con **Nuria Enguita**

151 _ En conversación con Beatriz Herráez
161 _ En conversación con Elvira Dyangani Ose
175 _ Letras que bailan Escribir desde la curaduría
179 _ En conversación con Peio Aguirre
189 _ En conversación con Julia Morandeira
201 _ En conversación con David Barro
213 _ Hacer cosas con arte Una práctica curatorial atravesada por lo performativo
217 _ En conversación con Manuel Segade
225 _ En conversación con Anna Manubens
237 _ En conversación con Jesús Alcaide
247 _ Una experiencia más bien porosa Lo curatorial como práctica expandida
251 _ En conversación con Eva González-Sancho Bodero
261 _ En conversación con Tania Pardo
271 _ En conversación con Valentín Roma
279 Espacios de trabajo y vida

Estructuras, ritmos y dinámicas

INTRODUCCIÓN

Comisariado o curaduría. Según el lado del Atlántico en el que nos encontremos, es más habitual un término u otro. Hoy en día su uso se compagina, dependiendo de quién esté hablando o en qué circunstancias lo escuchemos. Del mismo modo irá apareciendo indistintamente en este libro, cuyas páginas quieren reflexionar sobre lo curatorial en el entorno del Estado español, rozando levemente el contexto latinoamericano.

Han pasado ya varios años desde que comenzamos a imaginar la posibilidad de llevar adelante el proyecto. Ambos nos formamos en Historia del Arte en la misma universidad, aunque milagrosamente jamás coincidimos. Quizás por pertenecer a diferentes promociones o quizás porque las calles de Santiago de Compostela nunca nos cruzaron, pero lo cierto es que a ninguno de los dos se nos presentó la posibilidad del comisariado en aquella etapa. Y quizás de ahí surja este libro, así como el modo de componerlo. Habíamos sentido durante los años de formación la inexistencia de una recopilación de testimonios y reflexiones acerca de lo curatorial, pero no por parte de las figuras que habían dado origen y defendido esta práctica, sino de las que algunos años antes o a la par que nosotros se habían encontrado en la misma situación, sin apenas material que explicase las múltiples razones que habían llevado a la generación anterior a la suya a tomar este camino. Por supuesto, en los últimos años han aparecido algunas recopilaciones de textos teóricos alrededor de la práctica curatorial, y se pueden encontrar distintos artículos y entrevistas en revistas especializadas o internet. Casi todo en inglés, eso sí, ya sabemos desde dónde se ha escrito la Historia del Arte.

Podemos mencionar volúmenes como *Ten Fundamental Questions of Curating*, editado por Jens Hoffmann y con textos escritos por Sofía Hernández Chong Cuy, Elena Filipovic, Adriano Pedrosa o Juan A. Gaitán, entre otros; la serie de libros editada por Occasional Table: *Curating Subjects, Curating Research*

o Curating and The Educational Turn; The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), editado por Paul O'Neill; On Curating: Interviews with Ten International Curators, publicado por Carolee Thea; o Curatorial Activism, de Maura Rilley. Y por supuesto un libro de referencia como A Brief History of Curating, escrito por Hans Ulrich Obrist y que recoge entrevistas a pioneros como Harald Szeemann, Walter Zanini o Lucy Lippard, entre otros. Más allá del dominio anglosajón encontramos también algunas publicaciones interesantes como Sobre o ofício do curador, editado en 2010, o Conversas com Curadores e Críticos de Arte, editado en 2013, ambos en Brasil; Una teoría del arte desde América Latina, editado por José Jiménez; Escenas locales, del curador chileno Justo Pastor Mellado; Exposiciones de arte argentino, 1956-2006: la confluencia de historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia, editado por María José Herrera; Modelos y prácticas curatoriales en los 90. La escena del arte en Buenos Aires, editado en 2019 por Jimena Ferreiro; Agítese antes de usar. Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina, editado por TEOR/éTica en Costa Rica y el MALBA en Buenos Aires; La crítica dialogada. Entrevistas sobre arte y pensamiento actual, de Anna María Guasch, Genealogías curatoriales, de Xavier Bassas, o el reciente Curaduría de Latinoamérica. 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo, de Juan José Santos. Sin olvidar tampoco los oportunos dos números que la colección Impasse dedicó a ello bajo los títulos Escuelas de formación de comisarios: perspectivas y decepciones y La exposición como dispositivo. Teorías y prácticas en torno a la exposición, o también el EXIT Book Comisarios. Historias, prácticas, posiciones.

Con todo esto y mucho más como referencia, en nuestro caso teníamos claras algunas cosas, como el uso del formato entrevista. Ambos lo hemos trabajado bastante en nuestras prácticas, y nos abría la posibilidad de compartir de un modo directo el trabajo de las entrevistadas. Y esto es algo fundamental, debido a la voluntad de componer un libro que reuniera la voz de una serie de curadores y curadoras que por una cuestión u otra

han sido importantes para nosotros, y que pudieran narrar en primera persona su recorrido profesional y vital en el campo de la curaduría. Queríamos además tomar una posición subjetiva y cercana a nuestros propios modos de hacer, con una escritura alejada de verdades establecidas y grandes estructuras cerradas para creer en formas de trabajo diversas y abiertas. No pretendemos aquí entonces construir un repaso histórico de la curaduría en España, ni establecer una taxonomía fija de lo curatorial, sino sugerir distintas posibilidades, estrategias, tácticas y prácticas para trabajar en el incierto terreno de lo contemporáneo, manteniendo una visión abierta, orgánica y porosa de la curaduría en arte.

Durante todo este tiempo hemos configurado un guion, hemos trazado unos temas sobre los que escribir y hemos trabajado alrededor de una lista de nombres que conforman una amalgama de la práctica curatorial en estos primeros años del siglo xxI. Distintas generaciones que ofrecen la posibilidad de sumergirnos de primera mano en la carpintería de sus prácticas. Conformar la lista no fue tarea sencilla, y por supuesto falta gente. Podría perfectamente haber otros nombres que no están, como siempre que se conforma una lista de este tipo. Nos hemos guiado por una intuición muy subjetiva, conversando con personas con las que, de un modo u otro, nos sentimos identificados en algunos aspectos, y pensamos que tienen algo que decir en torno a lo curatorial en el contexto español. Hemos intentado abarcar varias generaciones que nos son cercanas, distintas geografías dentro del Estado, teniendo en cuenta una perspectiva de género interseccional. Curadoras trabajando fuera, así como otras latinoamericanas que han trabajado en nuestro país. Prácticas que pueden ofrecer perspectivas y formas de hacer diversas que inciden en cuestiones como la formación, las diferencias entre trabajar como independiente o en una institución, las relaciones con el mercado, la puesta en marcha de proyectos independientes... Pero también las relaciones que entablamos con las artistas con las que trabajamos, la importancia de la escucha y lo afectivo en el acompañamiento, las herramientas y tácticas de trabajo prácticas y discursivas, los posibles formatos, el papel de la escritura, las contradicciones inherentes al mundo del arte, las particularidades y necesidades materiales y económicas, o la insistente búsqueda de una voz curatorial propia. Conscientes también de los cambios que se han ido produciendo a lo largo de estos años, tanto en el ámbito particular, en las carreras de muchas de las curadoras con las que hemos conversado, como en lo global, con fenómenos como la salida masiva a las calles en torno a la celebración del 8M —especialmente a partir de 2017— o más recientemente, en relación con la grave crisis sanitaria con que ha comenzado 2020, hemos dado la oportunidad de actualizar respuestas a muchas de las entrevistadas y añadido también preguntas acerca de estos temas que, de algún modo, han marcado el instante en que vivimos.

Entre estos diálogos hemos deslizado pequeñas cápsulas en las que intentamos destacar las vivencias propias, con la intención de colocar también ahí nuestra voz, y hacerla platicar con las ideas, experiencias y afectos que sobrevuelan las conversaciones. Estas funcionan como breves notas que inciden en algunos aspectos que consideramos elementales, a la vez que generan diálogos indirectos con las conversaciones.

Al final, la idea es construir un libro que es al mismo tiempo un relato común y una herramienta de consulta en torno a lo curatorial en nuestro contexto. Un elemento que quiere seguir construyendo desde el diálogo, la conversación y la discusión crítica.

COLECCIÓN PAPER

Desde lo curatorial. Conversaciones, experiencias y afectos Juan Canela y Ángel Calvo Ulloa 2020

> La dominación y lo cotidiano. Ensayos y guiones Martha Rosler 2019

> > Crítica visual del saber solitario Aurora Fernández Polanco 2019

Teoría de la retaguardia. Cómo sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo demás) Iván de la Nuez 2018

2018

Video Green Chris Kraus 2018

Corazón y realidad Claudio M. Iglesias 2018

El arte de la mediación Oriol Fontdevila 2018

Cómo hacer cosas con arte Dorothea von Hantelmann 2017

SGAE: el monopolio en decadencia Ainara LeGardon y David García Aristegui 2017

Artoons Pablo Helguera 2016

Yo veo / Tú significas Lucy R. Lippard 2016

Cuerpos que aparecen.
Performance y feminismos en el tardofranquismo
Maite Garbayo Maeztu
2016

La Rue del Percebe de la Cultura y la niebla de la cultura digital Mery Cuesta 2015

> La pieza huérfana. Relatos de la paleotecnología Víctor del Río 2015

> > Ojos y capital Remedios Zafra 2015

La línea de producción de la crítica Peio Aguirre 2014

Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad Jaime Cuenca 2013

Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)

Martí Manen
2012

Paper es un espacio de pensamiento crítico. Se propone registrar las diversas maneras de hacer crítica en la actualidad, mostrando así las líneas por las que la producción artística interroga la sociedad contemporánea.

La colección Paper forma parte de la editorial consonni.

Desde lo curatorial reflexiona sobre la curaduría en el Estado español, rozando levemente el contexto latinoamericano. Desde una posición cercana a los modos de hacer, la escritura aquí se aleja de verdades establecidas y estructuras cerradas. No se pretende hacer un repaso histórico ni establecer una taxonomía fija, sino sugerir posibilidades, estrategias, tácticas y prácticas para el incierto terreno de lo contemporáneo, manteniendo una visión orgánica y porosa del comisariado.

Los curadores Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela conversan con otros profesionales sobre arte y cuestiones político-sociales que atraviesan su trabajo: condiciones laborales, conciliación familiar, relaciones con artistas, multidependencia, fórmulas institucionales, mercado, evolución del formato expositivo o cómo afectan y se afrontan fenómenos como el 8M o la crisis del COVID-19. A través de voces de varias generaciones percibimos una amalgama de la práctica curatorial en estos primeros años del siglo XXI: Martí Manen, Gabriel Pérez Barreiro, Chus Martínez, Manuela Moscoso, Agustín Pérez Rubio, Catalina Lozano, Aimar Arriola, Pablo Lafuente, Tamara Díaz Bringas, Nuria Enguita, Beatriz Herráez, Peio Aguirre, David Barro, Manuel Segade, Anna Manubens, Jesús Alcaide, Eva González-Sancho Bodero, Julia Morandeira, Tania Pardo, Elvira Dyangani Ose y Valentín Roma. Y entre estos intercambios, se cuelan pequeñas cápsulas en las que los autores comparten sus vivencias y platican con las ideas, experiencias y afectos que sobrevuelan los diálogos. Juan Canela Claver (Sevilla, 1980) y Ángel Calvo Ulloa (Lalín, 1984) se licenciaron en Historia del Arte en la misma ciudad, pero jamás se cruzaron en la facultad. Ahora trabajan como curadores de proyectos artísticos y escriben asiduamente para medios especializados en arte y pensamiento.

PAPFR