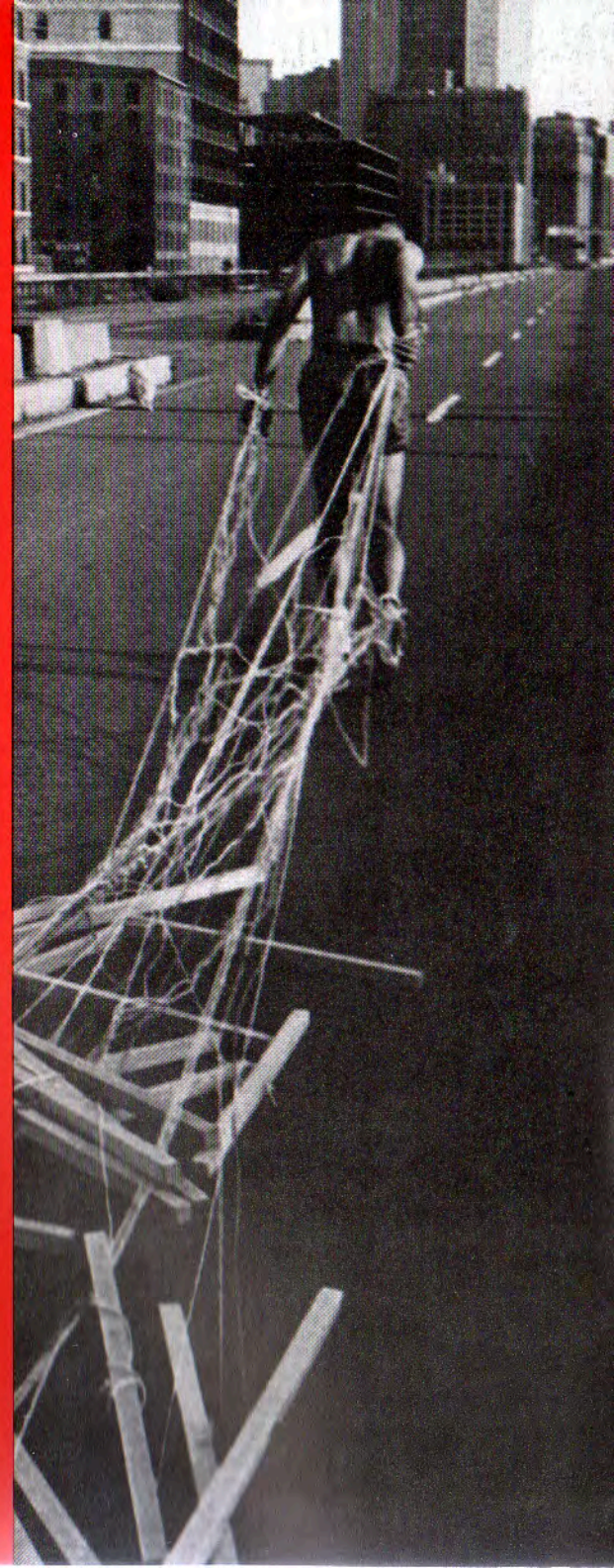

Vive la Cultura
Con todos los sentidos

SESIONES INTENSIVAS: reflexiones en torno a

ARTE ≠ VIDA

ACCIONES POR ARTISTAS DE LAS AMÉRICAS, 1960-2000

taco Inn

TRES GENERACIONES

SAMSUNG

EL PAIS

TEMPESTAD

conejoblanco

Libreria Madero

FUNDACION COLECCION

www.gobierno.federal.gob.mx
www.conaculta.gob.mx
www.bellasartes.gob.mx

CONACULTA

GOBIERNO FEDERAL

macg

MÉXICO 2010

vive México

Índice

Programa general

Presentación

1 Haciendo archivos

- 1.1 Arnulfo Aquino
- 1.2 Maris Bustamante
- 1.3 Felipe Ehrenberg
- 1.4 César Espinosa
- 1.5 Ana García Kobeh
- 1.6 Marta Hellion
- 1.7 Magali Lara
- 1.8 Víctor Muñoz
- 1.9 Araceli Zúñiga

2 Curando archivos

- 2.1 Pilar García de Gerменos
- 2.2 Sol Henaro
- 2.3 Mauricio Marcin
- 2.4 Mónica Mayer
- 2.5 Cuauhtémoc Medina
- 2.6 Francisco Reyes Palma

3 Nuevas estrategias, vigencia y agencia

Introducción: Ruth Estévez

- 3.1 María Alós
- 3.2 Mariana Botey y Helena Chávez
- 3.3 Tania Bruguera
- 3.4 César Martínez
- 3.5 Bárbara Perea
- 3.6 Taiyana Pimentel

Reflexiones colectivas

Programa general

SESIÓN 1 MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

17:00 horas

17:15 horas

18:45 horas

Receso

19:30 horas

20:30 horas

Introducción a **SESIONES INTENSIVAS**

Haciendo archivos: sesión centrada en experiencias personales; la discusión giró en torno a la generación, conservación, promoción y alimentación de archivos de arte acción a partir de casos específicos.

Reflexión colectiva

INVITADOS: Arnulfo Aquino, Maris Bustamante, Felipe Ehrenberg (videoconferencia), César Espinoza, Ana García Kobeh, Marta Hellion, Magali Lara, Víctor Muñoz, Araceli Zúñiga

MODERA: Sofía Olascoaga

Curando archivos: presentación de experiencias personales y profesionales en la investigación curatorial e institucional, enfocadas a archivos de arte acción (conservación, publicación y exposición).

Reflexión colectiva

INVITADOS: Pilar García de Gerменos, Sol Henaro (videoconferencia), Mauricio Marcin, Mónica Mayer, Cuauhtémoc Medina y Francisco Reyes Palma

MODERA: Sofía Olascoaga

SESIÓN 2 JUEVES 6 DE AGOSTO

17:00 horas

17:30 horas

Receso

19:45 horas

Presentación de Tania Bruguera, obra reciente

Nuevas estrategias, vigencia y agencia: sobre el arte acción y el sentido en cómo la práctica contemporánea ha retomado y transformado la efectividad, tanto en el horizonte de expectativas del público participante como del propio artista. Se abordará la necesidad de activar relaciones con los diferentes contextos, interlocutores y audiencias, dadas las condiciones culturales actuales.

Reflexión colectiva

INVITADOS: María Alós, Mariana Botey, Tania Bruguera, Helena Chávez, César Martínez, Bárbara Perea y Taiyana Pimentel

MODERA: Ruth Estévez

archivo ligado a los anteriores es el del artista brasileño-holandés Cladio Goulart, que con amigos comunes nos estamos ocupando de darle una forma de reconocimiento, tanto en Brasil como en Europa.

De esta época hasta ahora los cambios han sido contundentes, pues se ha difundido más el formato de libro de artista. Mi publicación sobre *Libros de Artista* ha sido limitada, así como su distribución en México, pero en Europa ha alcanzado otros lugares, sigue circulando y es un libro de consulta. Actualmente voy por el siguiente, que será más específico y con un marco teórico más definido; creo que aportaré otro granito más a la historia de los libros.

En cuanto a la exposición de Arte «Vida sentí un gran alivio al saber que se ha rescatado algo a lo cual no se le había dado lugar; ya no son acciones efímeras, sino que pasan a ser un registro dentro de las manifestaciones artísticas de la historia del arte en América Latina, igual de importante o más que el europeo; estamos en un continente aún joven... ¿cuántos cambios más tendremos que soportar?

El rescate de estos archivos y testimonios brinda nuevas pistas para reescribir la historia del arte, una historia comparada que permita ubicar nuestra realidad, plantear nuevas estrategias culturales para

desarrollar acciones más participativas que respondan a su realidad y contexto, así como fomentar la relación tan cercana con el resto de Latinoamérica, con quien compartimos tantas semejanzas.

En la historia de la humanidad existen actos (aunque sean sólo mencionados) que podrían incluirse dentro de estas manifestaciones, pero que no fueron registrados dentro de un contexto artístico, sino más bien casos insólitos de comportamiento extraño. Es decir hay una necesidad física de manifestarse, alterar los órdenes impuestos —no se puede ser igual siempre—, es otro recurso de lenguaje.

El registro de las acciones, intervenciones y performances no se cuidaba mucho, pues lo importante era el impacto del momento, pero los documentos que salían de ahí muchas veces se transformaban en publicaciones que han servido para elaborar más acerca de ellas.

Para concluir pienso que los archivos personales son responsabilidad propia; cuidarlos, darles forma e interpretarlos para facilitar su selección, no esperar a que alguna institución lo haga pues todo depende de uno. La clasificación es un orden mental y físico, es un respeto y cariño a la memoria de los objetos, a uno mismo y a las personas que lo conforman.

Archivos y memorias

UNO

Mi generación supo muy pronto la importancia de hacer un archivo del trabajo personal y de la propia generación porque era la única opción de posibilitar una lectura más profesional, sobre todo tratándose de artistas mujeres o prácticas emergentes.

En todo archivo se defiende una idea del mundo y hay una subjetividad que va construyendo, eligiendo los elementos para darle forma, y, a veces, produce efectos contrarios a los deseados pues genera una sola lectura que se toma como indiscutible. Es, además, difícil discernir la verdad de las supuestas verdades que el archivo incorpora, los relatos se complican y no dejan de ser intentos por conservar un momento de la historia.

DOS

Todo esto se relaciona con mi experiencia con la obra de Juan Francisco Elso. Muy poco tiempo después de casarnos, en 1988, le diagnosticaron leucemia y decidió regresar a Cuba para poder estar con su madre y su hijo Ricardo. El diagnóstico fue fulminante: unos pocos meses de vida. A pesar de la enfermedad nos dimos a la tarea de formar el archivo de fotos, documentos y referencias bibliográficas con relación a la obra que había dejado en México para la exposición programada para el Museo de Arte Carrillo Gil ese mismo año. Hicimos un inventario de exposiciones y obras, textos de catálogo, fotos personales y cosas que encontré en su casa que pensamos eran importantes para entender su trabajo, pues al final era yo quien tenía la responsabilidad de montar su último proyecto.

TRES

¿Qué hacer cuando un artista de otro país te deja en sus manos obra inconclusa? Optamos por mostrarla según lo que entendimos

del material archivado el grupo de amigos artistas mexicanos y el equipo de trabajo en ese entonces del Museo de Arte Carrillo Gil ¿Hubiera sido necesaria la participación de un amigo cubano? Al parecer sí, sobre todo por las diferencias culturales importantes que afectaron al montaje de la obra, lo cual generó un resentimiento entre los compañeros cubanos. En particular, el montaje de *Por América*, el cual representa a José Martí, pues Elso lo había colocado directamente sobre el piso para la Tercera Bienal de La Habana para resaltar la humanidad del héroe. Nosotros lo colocamos en un pedestal, más como un santo que como figura histórica, debido a la fragilidad de la pieza pues había sufrido varios raspones en el traslado de La Habana a México, y porque no la leímos como una confrontación con el discurso oficial cubano. Fue en los años siguientes, cuando se pudo romper con la sacralización del espacio museístico, que esta pieza pudo ser montada debidamente.

Elso se convirtió muy pronto en el emblema de algo que en Cuba estaba por desaparecer, aunque ninguno lo pensamos así entonces, y esa exposición marcaba un primer alejamiento, un foco conflictivo entre un pasado en común a un exilio lleno de choques. Sin embargo, también dio a cada país una obra que se volvió referencia generacional: *Por América* para Cuba y el *Corazón de América* para México.

El libro, editado por la UNAM bajo la coordinación de Rachel Weiss, fue un último intento por poner en orden las miles de fábulas aparecidas alrededor de su muerte y su trabajo. Pero no hay homenaje perfecto, no hay mucha distancia posible cuando se trata de la muerte de un ser querido. Diez años después fui a La Habana, al Museo Nacional, y entregué una copia de todo el archivo. Dejé de ser viuda.

1.7 Magali Lara

(Ciudad de México, 1956)

Estudio en San Carlos, donde tuvo su primera exposición individual *Tierras* en 1977. Trabajó en el Grupo Marça y colaboró con el No-Grupo en los años setenta. Es conocido su interés por los libros de artista y este pueda dar "su versión de los hechos" frente a los curadores y trabajar en colaboración con otros artistas. Es maestra en la Facultad de Artes Visuales de la UAEM Morelos. Tiene la beca del Sistema Nacional de Creadores para trabajar, junto con Luis Ordoñez y Ana Lara, en varias animaciones. Presentó *Glozates* como resultado de este proyecto en la Sala de Arte Público Siqueiros en 2009.