

EXHIBIT

posición

inerante

2010

EXIT 2010

Colectivo

EspIRA La Espora

Centro Cultural de España en Tegucigalpa

15 de julio al 8 de agosto de 2010

--

Textos

Darwin Andino

Patricia Belli

Alejandro Flores

--

Diseño y diagramación

Alejandro Belli

La 4ta Expo itinerante

EspIRA La ESPORA presenta su exposición itinerante anual. Las ediciones anteriores de la muestra han ofrecido un espacio de intercambio entre participantes de la Residencia Académica Para Artistas Centroamericanos Emergentes (RAPACES) y sus públicos, reuniendo cada año aproximadamente 20 trabajos de sendos artistas emergentes, en jornadas de seis meses, durante las que visita las capitales del istmo.

Ex-It 2010 -Exposición Itinerante 2010, es un título genérico, impuesto por la naturaleza de la edición de este año, que abarca todas las dinámicas generadas por EspIRA La ESPORA en el. Por primera vez, nuestra exposición itinerante reúne material producido en RAPACES¹ así como en los talleres de Jóvenes Creativos² y TACON³.

La riqueza de este material emplaza una reflexión acerca de los propios mecanismos y procesos de aprendizaje; evidencia las discusiones, el intercambio y las intensidades generadas en los talleres; dibuja la metodología constructivista que facilita los procesos creativos, críticos y sensibles del arte.

Estos resultados patentizan las vivencias individuales de los participantes, articuladas con las reflexiones colectivas, el beneficio del recurso académico, y en el caso de RAPACES, el intercambio cultural.

En este punto de giro Ex-It 2010 abraza su papel educativo incluyendo los resultados de otros dos ejercicios paralelos: La Casa Estrellada⁴ y El Acto Invisible⁵.

La Educación Artística

El arte exige pensamiento crítico y pensamiento creativo; el pensamiento creativo necesita a la intuición. Propiciando espacios para el diálogo, la metodología educativa de EspIRA La ESPORA estimula la intuición y el pensamiento crítico, analizando la complejidad conceptual de los procesos artísticos, deliberando acerca de su posición en el contexto local y global y revisando su eficacia presentacional.

Nuestro precario sistema social define algunas de las estrategias educativas de EspIRA La ESPORA. Flexibilidad, intercambio, permeabilidad, colectividad, diversidad, hibridación, cuestionamiento, riesgo, beligerancia, vivencia, reflexión, ensayo y error, son modos que calzan de manera natural con el estado en proceso del contexto centroamericano.

Basada en la retroalimentación y el respeto a la autonomía individual, la educación horizontal que fomentamos no ofrece soluciones a los problemas, sino que orienta la mirada para mostrar una perspectiva amplia de las opciones y así apoyar decisiones informadas. Se favorece la puesta en marcha de procesos creativos que apunten a entender y configurar el sentido de identidad de los mismos creadores. Para eso se discuten las percepciones de uno mismo, como centroamericano, como intelectual, como ser sensible, se problematiza la propia identidad desde las subjetividades e hibridaciones particulares de cada quien. Y se hace desde la obra, con la obra enfrente. Este proceso permanente involucra precisamente ver al otro y verse desde el otro, trabajando hacia mejores formas de comunicación artística.

Asumimos esta tarea a partir de la diversidad. No nos referimos solamente a las categorías de las ciencias sociales: género, clase, etnia. Estas clasificaciones se multiplican en el quehacer artístico para invocar, además, respeto por la diversidad de los intereses de cada quien: el interés social a la par del interés formal, o de la metáfora. Difícil tarea en nuestra región, donde prevalecen expectativas específicas, de afuera, sobre el múltiple quehacer de adentro. Respetar la diversidad de opciones artísticas puede resultar engorroso ya que obliga al cuestionamiento constante de la autenticidad de cada opción. Es la única manera de enriquecer el imaginario y resistir la pródiga reproducción de estereotipos -más o menos legitimados- que detienen la transformación, apuntalando patrones culturales y estéticos empobrecidos.

Hacemos esto desde la consideración permanente de la forma. No hablamos de apariencia -únicamente- sino de mé-

todos, sistemas, códigos. En nuestros talleres se discute, o se puede discutir, en una misma sesión la efectividad de una pintura o de una escultura social. La labor de presentarlos uno al lado del otro es más difícil, dado que el término al lado implica cuerpo, materia y no todas las dinámicas artísticas ocupan estas sustancias. Así, por ejemplo, un solo performance se presenta en Ex-It 2010, siendo que muchísimos se produjeron en RAPACES.

Ex-It, a tono con la naturaleza de EspIRA, propone un ejercicio reflexivo acerca del papel de la retroalimentación como sistema, en la enseñanza artística Centroamericana. Se convierte en un ejercicio interactivo, en consecuencia con sus ejes.

Los invitamos a indagar en los documentos y saborear los procesos en exhibición.

Patricia Belli

Directora EspIRA La ESPORA

¹Residencia Académica para Artistas Centroamericanos Emergentes.

² Programa de estudios para talentos natos, niños y adolescentes.

³ Talleres de Arte Contemporáneo para artistas nicaragüenses.

⁴ Programa de televisión -aun no transmitido-, que explora los nexos entre la estética popular y el arte contemporáneo.

⁵ Encuentro teórico que investiga oficios que sustentan la actividad artística desde diferentes flancos. En el tema fue la Curaduría.

RAPACES

TACON

Jóvenes Creativos

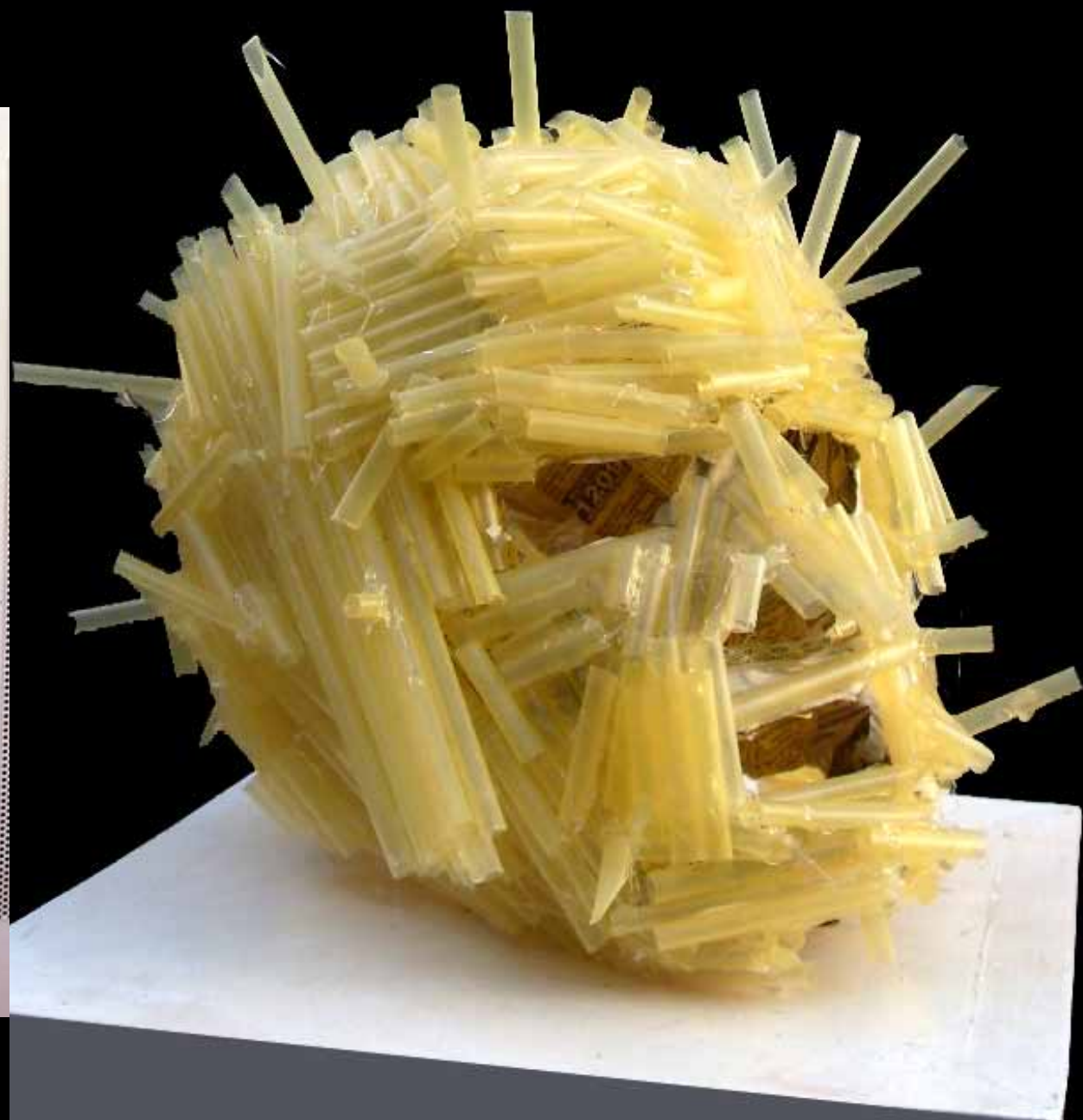
La Casa Estrellada

El Acto Invisible

RAPACES

La Residencia Académica Para Artistas Centroamericanos Emergentes, construye vínculos entre los artistas centroamericanos para desarrollar el pensamiento crítico y las estrategias formales de la producción regional. El ciclo tiene una duración de treinta días en los que se realizan cursos, talleres y discusiones entre los veinte participantes e instructores.

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

20

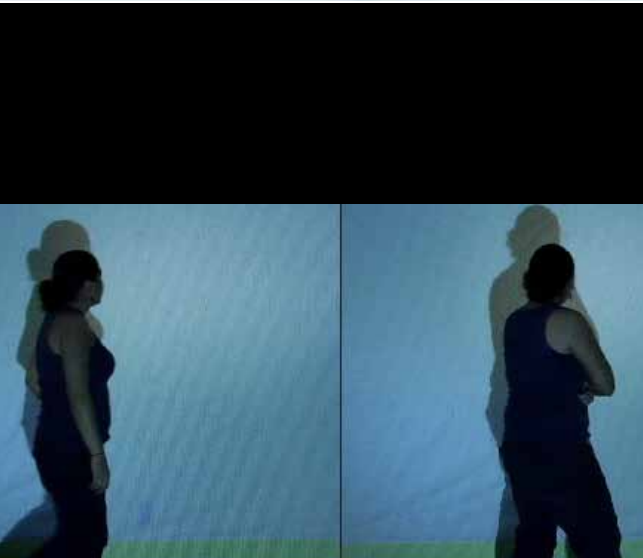
21

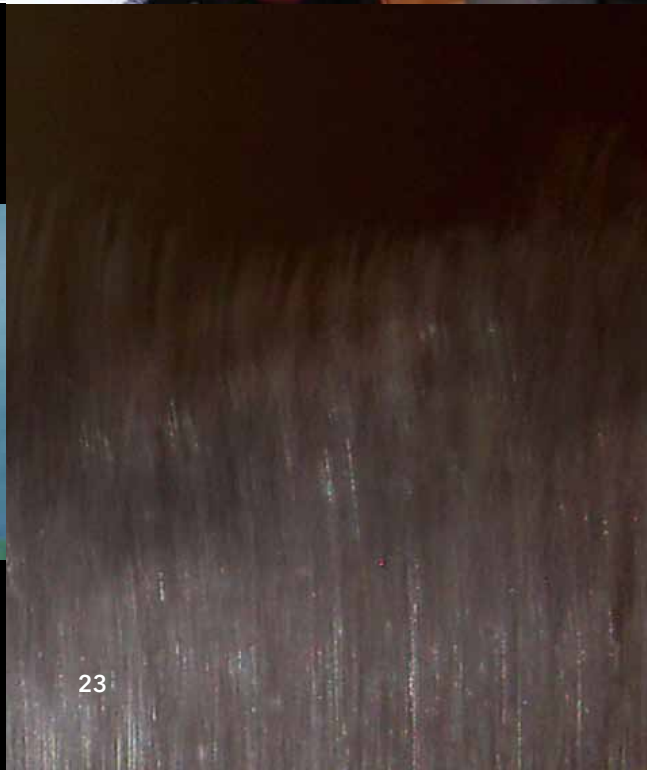
24

25

22

23

26

27

RAPACES, TACON y Jóvenes Creativos

Una experiencia formativa a través de la vivencia colectiva.

No hay que preocuparse por ser artistas, hay que preocuparse por hacer arte.

Dora Longo Bahía, Brasil, docente de RAPACES.

Quizás así se resume el espíritu de la Residencia Académica Para Artistas Centroamericanos Emergentes (RAPACES), pero la frase trasciende el tiempo y el lugar. "Tiempo y Lugar" es el título

de lo que fue la cuarta residencia de La ESPORA, efectuada entre Noviembre y Diciembre del. en Granada.

He tenido la oportunidad de participar, como estudiante, en las tres residencias anteriores. Tiempo y Lugar me permitió situarme en un contexto específico -Lugar- (Mi relación personal con el contexto social) en un tiempo presente, -Tiempo-, ubicándome en un espacio entre las fronteras entre lo personal y lo público y construir desde ahí una vivencia basada en mis circunstancias, en lo que asimilo y en lo que puedo. Para mí, entender que las fronteras son espacios que se mueven fue fundamental en mi proceso. "hay que llegar al límite de las fronteras sin salirse del mapa, porque cuando se acaba el mapa se acaba el mundo", (Francisco Quezada, México, docente de RAPACES).

En la residencia se valoró la contemporaneidad desde el espacio. Una de las preguntas que más se recapacitó en los talleres con Dora fue ¿Por qué siempre consideramos que la contemporaneidad se puede definir mejor a través del tiempo que del espacio? Se puso a discusión la contemporaneidad situados en un lugar; nuestro contexto. Ubicados en un lugar se pudo relacionar el tiempo y el espacio desde sus múltiples encuentros: en la utopía que es el no lugar, la heterotopía que es otro lugar dentro de un lugar común, como las bacterias en nuestro cuerpo, y la heterocronía que es un espacio donde se juntan diferentes tiempos, como un cementerio donde se entierra a Van Gogh con Rembrandt. Al igual que el tiempo, el espacio está en constante cambio. El tiempo y el espacio están contruidos de manera diferenciada en cada lugar. "El tiempo y el poder no tienen control", (Nel).

Los espacios de poder y, sobre todo el cuerpo interactuando con un espacio, se consideró mucho en los talleres con Marco Paulo: desde la instalación y el espacio público, pero sobre todo en la relación a lo cotidiano y a un lugar específico. Se planteó un ejemplo acerca de la capacidad de acoplarnos a un sitio que no nos pertenece, como un bar... Con Marco Paulo pude identificar cosas aparentemente insignificantes pero hermosas; él tiene una gran sensibilidad y capacidad de identificar algo peculiar-trascendental para nuestro proceso artístico. Por ejemplo, una vez estábamos platicando y pasó frente a nosotros una muchacha caminando con un pichel en la mano, él la vio y nos dijo que observáramos como se transforma la manera de caminar de las personas cuando el cuerpo lleva o contiene algo.

Hablando de lugar y de tiempo, paralelo a la residencia se presentó "El Acto Invisible" donde surgió un diálogo entre los artistas residentes y los curadores de la región, en el que se debatieron temas latentes que solamente habían salido en los bares de Centroamérica; entre ellos la relación entre nosotros los artistas con los curadores y las instituciones, la legitimación criolla y la curaduría colectiva. Esto aportó mucho a la discusión sobre el arte de la región, en la residencia.

Los más beneficiados fuimos todos. Ésta quizás ha sido la Residencia de la que saqué más provecho.

A pesar de la necesidad de volcarme en lleno en mi trabajo como en una especie de cápsula, entendí la importancia del intercambio con los compañeros. Fue gratificante haber intercambiado ideas con los artistas brasileños, con mis compañeros y con los poetas performáticos que participaron en la residencia. Escuchar sus comentarios sobre mi trabajo y sobre el trabajo de los demás es entender mejor mi proceso. En la diversidad hay una mejor sistematización de las ideas.

Este proceso de diálogo y de discusión sobre los trabajos ha venido surgiendo desde la experiencia que obtuve con

El arte no se enseña, pero sí se aprende

Francisco Quezada, docente de RAPACES, México.

TACON. Ahí pude reflexionar sobre mis intereses como artista. Con el taller de Marivi nos cuestionábamos siempre el por qué, y el para qué hacer arte. Los talleres de crítica, por otro lado, son un medio fundamental para el proceso creativo de mi trabajo artístico, estimulando el ensayo y el error, cultivando el diálogo y el cuestionamiento de mis intereses y de los demás participantes. Por otro lado, en el encuentro con el Dúo de artistas Días y Riedweg pude ver en su trabajo situaciones hermosas que considero le hacen falta a mi proceso, como poner de manifiesto mis intereses más subjetivos y dejar que las ideas surjan a través del ejercicio del hacer.

La convivencia en estos espacios de formación artística de intercambio son muy significativas para mi preparación como docente frente al grupo de Jóvenes Creativos, papel que ha sido fundamental en mi proceso por el nivel de compromiso que he adquirido con mi obra, la flexibilidad de aprender con mis propios estudiantes y la gratificación de aportar al proceso formativo de jóvenes talentosos.

Trabajar en la frontera entre ser un estudiante, docente y artista me permite una retroalimentación y una mejor comprensión del sistema de trabajo tanto con mis estudiantes como con mis docentes. En este sentido Francisco Quezada, Javier Payeras, Raúl Quintanilla y Ernesto Calvo aportaron ideas para la construcción de mis metodologías de enseñanza en el proyecto Jóvenes Creativos.

Quisiera concluir diciendo que la exposición que surgió de esta residencia me permite ver con claridad los procesos de cada participante y valorarlos como procesos mismos. Es como verlos desnuditos sin la gran carga del traje de OBRA DE ARTE. Lo que aprendí se empieza a reflejar en mi trabajo y seguro en el de mis compañeros de La Espora.

Hay que diferenciar lo importante de lo trascendente, y La ESPORA es lo trascendente.

Alejandro Flores, Managua, 2010

TACON

TACON significa Talleres de Arte Contemporáneo. Es un programa de talleres de arte estructurado secuencialmente, desarrollado en periodos de seis meses y destinado a fortalecer las capacidades conceptuales, formales y técnicas de jóvenes artistas en proceso de formación. Atiende 12 participantes anualmente.

31

33

34

32

35

36

Jóvenes Creativos

Jóvenes Creativos es una estrategia didáctica para talentos natos en la edad temprana. Los cursos cultivan la imaginación, la expresión plástica y los recursos técnicos, contribuyendo al desarrollo integral de los participantes.

37

38

39

40

42

41

43

44

La Casa Estrellada

La Casa Estrellada es un programa televisivo con ediciones de veinticuatro minutos acerca de las relaciones entre las expresiones creativas de la población y el arte contemporáneo. Busca transmitirse.

El Acto Invisible

El Acto Invisible es un proyecto que promueve la investigación de los aspectos menos visibles del arte, como la educación, el coleccionismo o la curaduría, entre otros.

CURADURÍA: es un trabajo que surge recientemente en la historia del arte. Su objetivo (o uno de ellos) es sistematizar el conocimiento que se genera con la obra de arte, por ello necesita conocer y acompañar muchas veces al artista en su búsqueda; investiga y procesa información simultáneamente al proceso y la investigación que hace el artista con su obra.

Por mi parte sostengo una hipótesis: la función de la Curaduría ha sobrepasado sus propias intenciones o posibilidades, hasta convertirse en un fenómeno importante, a veces por una voluntad de mover el piso a estructuras dormidas del arte, a veces por simple moda; es capaz de pervertirse o reivindicarse, como también puede hacerlo (y ha hecho) el Artista.

En muchos casos, es parte de un juego de poder ligado a lo que necesitan las instituciones, como conciliador o abogado entre los intereses de los artistas y la ideología institucional. Naturalmente, en otros casos es algo muy benéfico para el arte, a nivel de aportes teóricos, conexiones nuevas entre los públicos y la obra de arte, etc. En cualquier caso, hay algo que define muy bien lo que aporta un Curador en la práctica: redacta, sistematiza lo que comprende sobre el proceso

artístico, los temas que tocan los artistas, la influencia o pertinencia de las obras de arte, entre otros aspectos. Se ha convertido en el encargado de cifrar lo que sucede en el arte y plasmarlo por escrito para la sociedad y para la historia. Pienso que el problema actual en nuestra realidad cultural es la pérdida de la disciplina denominada Crítica de Arte. El "sistema" del arte no puede ver que alguien más o menos <escribe> sobre arte porque ya lo convoca a ser curador, jurado de premiaciones, director artístico. La Crítica es esa figura que se diluyó tras el advenimiento de la Curaduría, es una actividad que ha pasado a secundaria, con menos incidencia social y por lo tanto, menos capacidad de juzgar, situar contradicciones, reconocer nuevos valores. Siendo así, lo que hacen los Artistas (y ahora lo que también hacen los Curadores) no es visto objetivamente por otro profesional, de ese modo ocurren atrocidades o prácticas viciadas que pasan desapercibidas en muchos casos.

Cuando vemos tendidos en la mesa conceptos como "Curaduría", "Crítica", incluso el concepto de "Arte", no se puede pecar de ingenuo. Cuando interponemos estos conceptos ante el público (y especialmente ante los artistas) debe primar una necesidad pedagógica.

Es evidente la importancia de las actividades teóricas, como parte integral de la formación artística. El tema va mucho más allá: la educación artística adolece (al menos en nuestra región) de investigación, reflexión teórica y productos editoriales que respalden de modo crítico nuestro "sistema" del arte. En una reunión con la historiadora Mariví Veliz (Cuba – Guatemala) ella señalaba que una de las cosas urgentes para generar nuevos planteamientos pedagógicos es la producción bibliográfica, la sistematización de conocimiento acumulado en la experiencia del arte centroamericano. Existen aportes locales, pero hace falta orientar esa producción teórica (que generalmente está en catálogos de muestras) a una visión pedagógica.

De los encuentros, conferencias, certámenes, etc. queda mucho más registro, otorgando a los interesados mejores posibilidades para tomar y estructurar la información. Esto es algo que también debemos agradecer al trabajo de la Curaduría.

Viniendo de esta idea básica en que las estrategias educativas, para ser auténticas, requieren de sustento local (no solo teoría e historia del arte de primer mundo), es que EspIRA acciona una versión de "Encuentros Teóricos", como proceso de investigación sobre temas ligados al arte. En 2009 se dio la primera experiencia cuyo resultado un registro

audiovisual, junto a la publicación de las ponencias de los participantes. Hay un aprovechamiento de los encuentros, y un patrimonio en los resultados editoriales o audiovisuales que derivan. Debemos hacer coincidir a los actores sociales que colaboran en el desarrollo del arte regional, con miras a nuevos proyectos que puedan surgir entre ellos o de nosotros con ellos.

El Acto Invisible 2009, investigó los alcances locales del fenómeno de La Curaduría, desde la perspectiva de tres grupos de personas invitadas por su perfil: Por un lado está la mirada desde la práctica pionera, curadoras como Virginia Pérez Rattón y Rosina Cazali, quienes lograron crear una carrera en ese ramo en el vacío existente. Por otro lado está la práctica Curatorial emergente, a sabiendas de que estamos frente al reto de ver crecer esta actividad. Finalmente, se invitó artistas que de alguna manera han entrado en contacto con la Curaduría, por la necesidad de ampliar el horizonte, en este sentido debemos mencionar la participación del costarricense Esteban Piedra, quien mostró una práctica curatorial que para el contexto es subversiva o renovadora, como trabajo colaborativo y horizontal entre creadores acontecido en el proyecto Casa 5. El encuentro pretendía (y logró) perfilar para el público general una idea de cómo se trabaja en la región, bajo qué circunstancias y líneas de pensamiento.

Darwin René Andino

Desarrollador de proyectos de EspIRA / La ESPORA

RAPACES

1. **Muro sobre muro**, *Frutas de madera y frutas naturales pintadas*, **Marilyn Boror**, *Guatemala*.
2. **El hombre antena**, *Video*. **Henrique Cesar de Oliveira**, *Brasil*.
3. **Casco**, *Construcción con pajillas*. **Alejandro Flores**, *Nicaragua*.
4. **Calle**, *Intervención con tiza*. **Carolina Caliente**, *Brasil*.
5. **Sin título**, *Acrílico sobre lona*. **Larissa Salazar**, *El Salvador*.
6. **Autorretrato**, *Oleo sobre tela*. **Julissa Moncada**, *Nicaragua*.
7. **Sin título**, *Muebles de madera y botellas desechables*. **Jorge Linares**, *Guatemala*.
8. **Sin título**, *Dibujos, objetos fotografías*. **Mariela Richmond**, *Costa Rica*.
9. **Premonición**, *Fotografía*. **Fabrizio Arrieta**, *Costa Rica*.
10. **Estamos comprometidos**, *Acrílico sobre tela*. **Carolina Caliente**, *Brasil*.
11. **Ejercicio grupal**, *Granada*.
12. **Visible**, *Botones sobre espejo*. **Roberto Guillén**, *Nicaragua*.
13. **Sin título**, *Fotografía*. **Melissa Guevara**, *El Salvador*.
14. **Medio**, *Video-performance*. **Tania Santa Cruz**, *Nicaragua*.
15. **Sin título**, *Lápices colgados en panel*. **Javier Calvo**, *Costa Rica*.
16. **El Museo de Chepito**, *Maqueta*. **Emerson Morales**, *El Salvador*.

17. **Sin título**, *Performance*. **Denise Huezo**, *El Salvador*.
18. **Ejercicio grupal con Dora Longo Bahía**. *Granada*.
19. **Importantes**, *Relojes sobre pared*. **Antovelly Cisneros**, *El Salvador*.
20. **Sin título**, *Pelota de beisbol y clavos*. **Fernando Mira Borges**, *Brasil*.
21. **Clase de Francisco Quesada**. *Granada*.
22. **Masa**, *Video-performance*. **Darling López**, *Nicaragua*.
23. **Coordenadas**, *Aluminio pulido*. **Moisés Mora**, *Nicaragua*.
24. **El Armadura**, *Fotografía*. **Alejandro Flores**, *Nicaragua*.
25. **Sin título**, *Colección de recortes*. **Fernando Mira Borges**, *Brasil*.
26. **Recarga aquí**, *Anuncio de metal*. **Edgar Calel**, *Guatemala*.
27. **Sin título**, *Fotografía y texto*. **Jaime Izaguirre**, *El Salvador*.

TACON

Propuestas para Bienal Nicaragüense, *proceso de TACON*.

28. **Sin título.** *Rasgados en papel*, **Emilia Membreño**.

29. **Cajitas.** *Cajas de luz y texto*, **Darling López**.

30. **Sin título.** *Construcción con papel, acrílico y maules*, **Jullissa Moncada**.

31, 32, 33. **Ejercicios Colectivos Taller Dias & Riedweg**, *proceso de TACON*.

34. **Discusión de proyectos individuales.**

35. Imagen fija de performance de **Alejandro Flores**.

36. Imagen fija de performance de **Jullissa Moncada**.

JÓVENES CREATIVOS

37. **León teléfono**, *Piezas de plástico*. **Carlos Abdul Gutiérrez**, 14 años.

38. Talleres regulares, instructora Darling López junto a Jacqueline Martínez (Grupo de 7 a 8 años).

39. **De Colores**, *Construcción con cajas de fósforos*. **Emely López**, 7 años.

40. **La sirvienta de Botticelli**, *Tempera y grafito sobre papel*. **Joseling Sanchez**, 9 años.

41. Taller de serigrafía, alumnos mostrando productos finales.

42. **Sin título**, *Piezas de plástico y cinta adhesiva*. **Ian Paul Crespín**, 16 años.

43. **Halloween eléctrico**, *Piezas de plástico*. **María José Ortega**, 9 años.

44. **... y me prometes el cielo**, *Grafito sobre papel*. **Ian Paul Crespín**, 16 años.

LA CASA ESTRELLADA

45. Foto fija de título animado.

46, 47.

El Acto Invisible

48. Ejercicio de apropiación de una obra de Santiago Sierra para la curaduría

El Acto Invisible. **Alejandro Flores**, Nicaragua.

49. Presentación del tema "Curaduría en contexto" por los curadores **Adrienne Samos, Bayardo Blandino**.

Ignacio Rupérez
Embajador de España en Tegucigalpa

Eva De Mingo
Consejera Embajada de España

Elena Gutiérrez
Coordinadora General de Cooperación

Álvaro Ortega
Responsable CCET

Iovanna Ravelo, Karon Corrales
Programación

Adriana Malespín
Asistente de Dirección

Céleo Ramos
Diseño

Alexy Cerna, Edwin Vargas
Montaje

Centro Cultural de España
Col. Palmira 1ª. Calle, #655,
Contiguo al Redondel de los Artesanos
Tegucigalpa, MDC. Honduras. C.A.
Tel. +504238-2013 Fax 238-5323
info@ccet-aecid.hn | www.ccet-aecid.hn

Este catálogo es un proyecto editorial del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, entidad que asume todos los gastos de edición, publicación y distribución. Se enmarca dentro de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por ello es absolutamente gratuito. Queda por tanto, prohibida su venta.

Se autoriza la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, siempre y cuando se cite adecuadamente la fuente y los titulares del copyright.

Colección "Arte en el CCET"

ISSN: 2072-8344

AGRADECIMIENTOS A

La Espira

Virginia Pérez Rattón

HIVOS
people
unlimited

centro cultural
de españa
tegucigalpa

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN HONDURAS

aecid
CENTRO
CULTURAL