

Un hacer asociado

KIT DE MONTAJE CON PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO CA2M

¿QUÉ ES?

Es una exposición de arte contemporáneo compuesta por una selección de obras de la Colección del Museo CA2M, realizada por la curadora Marta Ramos-Yzquierdo. La muestra se cede gratuitamente a las salas, centros de arte o instituciones que la soliciten.

El proyecto se plantea como si fuera un tutorial de los que usan los movimientos de DIY (*Do it your self* en inglés) o "Hágalo usted mismo", o el folleto de instrucciones que acompaña una caja para montar un juego de construcción como cuando éramos niñas. Habrá unas piezas, las obras de arte, y unos pasos a seguir para ensamblarlas. Las obras, en diferentes formatos, serán enviadas como archivos digitales junto a las explicaciones para su instalación. De esta manera, el equipo que vaya a instalar la exposición podrá realizarla siguiendo esta guía para montar. Igualmente, el público que la visite irá recorriendo diferentes pasos, como si estuviera realizando un juego de desmontaje y montaje de la visión, la percepción y la imaginación a través de los trabajos de la Colección del Museo CA2M con los que se encontrarán.

¿POR QUÉ MONTARLA?

Porque no pensamos en la obra de arte como un objeto. Cada pieza tiene características que exceden su consideración puramente material y que las convierten en un agente que nos comparte el pensamiento que el trabajo artístico propone. Su imagen —fija o en movimiento— sus sonidos, verla reproducida o relatada a través de un texto, provoca y activa en todos los participantes —artistas, instituciones y público— las posibilidades de imaginación radical, a la vez crítica y propositiva.

El objeto/la imagen artística no han sido creados sólo para estar guardados. La misión de una institución que alberga una colección no es únicamente la salvaguarda en óptimas condiciones para su conservación, sino que también debe incluir la difusión de sus obras para su activación. Si solo se guarda y no se comparte, las posibilidades de la obra se quedan en suspensión. Así, la selección que parte de la Colección del Museo CA2M permite repensar, mirar y escribir posibles y nuevas narrativas a través de sus obras.

Por eso, creemos que esta exposición es más que en un recorrido físico. Es una conversación, una forma de crear una red expandida de pensamiento y un contenedor relacional.

De esta manera, instalando "Un hacer asociado" en la sala construimos un punto de encuentro, de descubrimiento, de reflexión e intercambio para todos, como comunidad.

¿CÓMO SE PUEDE MONTAR?

"Un hacer asociado" cuenta con cinco secciones que corresponden a cada uno de los pasos propuestos para realizar el ejercicio de de-construir y construir las formas de percibir e imaginar a través de las obras de las artistas.

El Museo CA2M cede la selección de piezas gratuitamente. Todas las obras se enviarán como archivos digitales, y, por tanto, no habrá ni gastos de transporte ni de seguro de obras. En el caso de los catálogos, el Museo CA2M realizará su envío por paquete postal. De esta forma, el centro solo tendrá que hacerse cargo de los honorarios del proyecto curatorial, adaptado a cada caso, y de tener los equipos técnicos y los dispositivos expositivos necesarios.

La exposición puede montarse de múltiples modos dependiendo del espacio y el material técnico disponibles, desplegando de manera identificable (título e introducción) cada uno de los pasos a modo de secciones.

Existe una versión propuesta desde la curadoría, en modo extendido y resumido —opción X y opción Y—. Pero este proyecto ha sido pensado desde el principio de la versatilidad y por eso da opciones para adaptarse a diferentes tipos de salas y equipamientos —XYZ¹, XYZ², XYZ³ y así sucesivamente—.

De esta forma, la muestra puede adoptar numerosas formas combinando trabajos de cada uno de los cinco pasos que despliegan el relato, partiendo de las materialidades más fáciles de reproducir: las instrucciones impresas, las descripciones y los libros que pueden mostrarse en la pared y en mesas. Sobre este conjunto de obras se podrá ir completando un relato propio combinando otras obras de cada uno de los pasos que forman los núcleos identificables en la muestra.

¿CON QUÉ PIEZAS CONTAMOS?

En "Un hacer asociado" las obras de arte pueden estar presentes de cinco formas diferentes:

📄 🗨️ 🎧 🖨️ 📱 *Como ARCHIVO:

archivos de imagen reproducible (un vinilo que se vuelve a imprimir, por ejemplo), archivos de vídeo, archivos sonoros, o performances (que se vuelven a realizar durante la exposición).

Estas piezas serán proyectadas o mostradas en una pantalla, reproducidas y amplificadas con un sistema de sonido, impresas e instaladas o distribuidas en la sala, o, en el caso de la performance, organizadas para que sucedan en algún momento de la exposición.

📄 *Como COPIA:

son reproducciones autorizadas de piezas de la colección.

Las imágenes de estas obras estarán en la sala junto a los otros trabajos, pero no en su formato original. Las artistas nos han cedido archivos para poder reproducirlas especialmente para este proyecto y que sus propuestas puedan estar presentes sin necesidad de transportarlas físicamente.

📄 *Como INSTRUCCIONES:

diagramas que incluyen qué compone el trabajo y cómo hay que instalarlo.

Estos planos constan de imágenes, esquemas y notas de los propios artistas. Idealmente serán expuestas horizontalmente, como si las observáramos y estudiáramos en una mesa de trabajo. Es una invitación a conocer la propuesta del artista a través del acercamiento a sus procesos de elaboración.

🗨️ *Como DESCRIPCIÓN:

textos que describen obras de la colección.

Los relatos irán impresos, preferiblemente usando un tamaño y fuente de letra que permitan su lectura de manera cómoda. Se distribuirán en la sala junto a los otros trabajos. Al leer los textos el público podrá imaginarlas sin verlas.

📄 *Como CATÁLOGOS:

mostrando imágenes incluidas en los catálogos de la Colección del Museo CA2M.

Al incluir libros dentro de la exposición, agregamos uno de los medios tradicionales de la difusión de la obra de las artistas. Las publicaciones, que el Museo CA2M enviará, se mostrarán abiertas por las páginas indicadas sobre una base o mesa.

¿QUÉ CUENTA?

"Un hacer asociado" es una invitación a sumar visiones múltiples, a compartir procesos y a activar el pensamiento sobre nuestra identidad cultural y formas de hacer sociedad desde nuestro patrimonio, en este caso, el más reciente.

Las obras de las artistas nos irán relatando como desde su trabajo podemos mirar, analizar, componer e imaginar otros mundos y otras formas de vivir en ellos.

Al igual que las instrucciones para colocar los objetos en las salas, la narración que propone "Un hacer asociado" se estructura en varios pasos a seguir. En cada uno de ellos los trabajos escogidos son ejemplos de cómo las artistas desactivan y activan formas, colores, objetos, conceptos e ideas para recomponer los modos de relacionarnos con nuestro entorno y entre nosotras.

Las obras también funcionan como guías con las que el visitante puede conocer las estrategias para activar la imaginación que se aplican en el arte contemporáneo. Son estrategias que plantean modos de pensar a través de operaciones poéticas, como el cambio de lugar del punto de vista, la recombinación de lo que nos rodea, la invención de nuevas entidades y la creación de otros vínculos.

De esta manera, la exposición funciona como una reflexión abierta, imaginativa y sorprendente para pensar juntas —artistas, instituciones y públicos— sobre nuestra contemporaneidad.

PASO 1 |

DES-INSTRUCCIONES DE FORMAS DE VER EL MUNDO

Son obras que nos muestran cómo se podría ver la realidad desde otra perspectiva.

Las artistas miran atentamente a un objeto, una arquitectura, una historia, una imagen, una estructura, etc. abriéndonos a leerlos fuera de la interpretación usual. Al observarlos de maneras no normativas se expanden nuestras posibilidades de entender lo que percibimos como realidad: qué la compone, qué historias la atraviesan y cómo nos relacionamos en ella.

PASO 2 |

PALABRAS, SONIDOS, GESTOS E IMÁGENES

Una voz recombinada, una figura transformada, un objeto recolocado, un texto reinterpretado... las artistas de este segundo paso definen en sus trabajos, tras el ejercicio de mirar diferente, nuevas formas de conjugar los elementos y acciones cotidianas, probando nuevas disposiciones que generen realidades diversas.

PASO 3 |

ACCIONES Y REACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO URBANO

Nos fijaremos ahora en las acciones que suceden específicamente en nuestras ciudades, como el universo más cercano en el que vivimos. En este contexto, las obras proponen in-

filtraciones para transformar nuestra mirada sobre la trama urbanística. En esta operación, las artistas descubren en las márgenes de lo urbano aquello que escapa de lo puramente constructivo, como otras naturalezas los traspasan, y nos acercan a un sentido de sociedad abierta para re-habitarla.

PASO 4 |

CUERPOS FLUIDOS PARA LA SIMBIOSIS NATURAL

Se puede pensar más allá de la infiltración de la naturaleza en nuestro espacio para visualizar cómo nos podríamos fundir con ella. Las artistas también cuestionan la concepción de lo humano, de lo civilizado y de lo natural. Romper estas divisiones da la posibilidad de entendernos como un continuo naturaleza-cultura, como un solo estado simbiótico y fluido. En estas obras las paredes se pueden atravesar, los cuerpos se vuelven miles de partículas atomizadas, la nebulosa se constituye como cuerpo, la memoria habita la tierra y las políticas se vuelven líquidas.

PASO 5 |

FORMACIÓN DE DIAGRAMAS Y NUEVOS MODELOS

Hay artistas que proponen nuevos patrones, maquetas, modelos e imágenes. Cada una de las piezas de este último paso invitan a pensar toda esta construcción de un nuevo pensamiento a través de pequeños experimentos a escala. Son obras que promueven como re-establecernos en nuestros afectos, cuerpos, economías y memorias.

Un hacer asociado

PROPUESTAS DE MONTAJE

OPCIÓN BASE — XYZ¹

Selección de las obras de cada paso/sección que simplemente hay que imprimir y que pueden mostrarse en la pared y sobre las mesas.

Las obras se agruparán por cada paso/sección con su título y texto de introducción.

30 OBRAS	
5	copias en papel
10	juegos de instrucciones
8	textos impresos de descripciones
7	libros

ARTISTAS

PASO 1 |

- NICOLÁS COMBARRO
- MARÍA SÁNCHEZ
- SEPA
- WOLFGANG TILLMANS

PASO 2 |

- TAMARA ARROYO
- JOAN JETT BLAKK
- FERMÍN JIMÉNEZ LANDA
- ALLAN KAPROW
- ZOE LEONARD
- KIKO PÉREZ
- PETER PILLER
- LAURE PROUVOST

PASO 3 |

- IGNASI ABALLÍ
- PILAR ALBARRACÍN
- JUAN ARAUJO
- TEO BARBA
- ARTUR BARRIO
- TANIA BLANCO
- SARA RAMO

PASO 4 |

- CARLA ANDRADE
- POLLY APFELBAUM
- BLEDA Y ROSA
- JOCHEN LEMPert
- WILFREDO PRIETO

- ALBERTO SÁNCHEZ
- DANIEL STEEGMAN MANGRANÉ

PASO 5 |

- THOMAS HIRSCHHORN
- FERNANDA LAGUNA
- TERESA LANCETA
- JUAN LUIS MORAZA

OPCIÓN BASE COMBINACIONES LIBRES AMPLIADAS — XYZ², XYZ³...

Este proyecto ha sido pensado desde el principio de la versatilidad y por eso quiere dar opciones para adaptarse a diferentes tipos de salas y equipamientos. De esta manera, la muestra puede adoptar numerosas formas combinando trabajos de cada uno de los cinco pasos que despliegan el relato, partiendo de la OPCIÓN BASE (XYZ¹) se podrá ir completando la exposición combinando otras obras de cada uno de los pasos que formarían núcleos identificables en la muestra.

OPCIÓN XYZ² — Ejemplo

30 + 4 OBRAS	
5	copias en papel
10	juegos de instrucciones
8	textos impresos de descripciones
7	libros
+	
2	pantallas TV y dos reproductores
1	reproductor de sonido y altavoces o auriculares
1	instalación de impresión de vinilo gran formato

ARTISTAS

PASO 1 |

- NICOLÁS COMBARRO
- MARÍA SÁNCHEZ
- SEPA
- WOLFGANG TILLMANS
- +
 GUY BEN-NER

PASO 2 |

- TAMARA ARROYO
- JOAN JETT BLAKK
- FERMÍN JIMÉNEZ LANDA
- ALLAN KAPROW
- ZOE LEONARD
- KIKO PÉREZ
- PETER PILLER
- LAURE PROUVOST
- +
 ESTHER FERRER

PASO 3 |

- IGNASI ABALLÍ
- PILAR ALBARRACÍN
- JUAN ARAUJO
- TEO BARBA
- ARTUR BARRIO
- TANIA BLANCO
- SARA RAMO

PASO 4 |

- CARLA ANDRADE
- POLLY APFELBAUM
- BLEDA Y ROSA
- JOCHEN LEMPert
- WILFREDO PRIETO
- ALBERTO SÁNCHEZ
- DANIEL STEEGMAN MANGRANÉ
- +
 LEONOR SERRANO RIVAS

PASO 5 |

- THOMAS HIRSCHHORN
- FERNANDA LAGUNA
- TERESA LANCETA
- JUAN LUIS MORAZA
- +
 RICARDO BASBAUM

KIT DE MONTAJE CON PIEZAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO CA2M

OPCIÓN X — VERSIÓN CURATORIAL EXTENDIDA

45 OBRAS	
5	proyector, reproductores de video y altavoces en 5 áreas acotadas con paredes o cortinas.
4	pantallas, reproductores de video y altavoces o auriculares.
2	reproductores de sonido y altavoces
10	mesas para 10 juegos de instrucciones
7	bases para 7 libros
8	impresiones
8	textos impresos de descripciones
1	pintor para una performance

ARTISTAS

PASO 1 |

- NICOLÁS COMBARRO
- MARÍA SÁNCHEZ
- SEPA
- WOLFGANG TILLMANS
- +
 GUY BEN-NER
- LOS TORREZNO
- ROGELIO LÓPEZ CUENCA
- BESTUÉ / VIVES
- CRISTINA GARRIDO

PASO 2 |

- TAMARA ARROYO
- JOAN JETT BLAKK
- FERMÍN JIMÉNEZ LANDA
- ALLAN KAPROW
- ZOE LEONARD
- KIKO PÉREZ
- PETER PILLER
- LAURE PROUVOST
- +
 MARÍA GIMENO
- ESTHER FERRER
- LAWRENCE ABU HADMAN

PASO 3 |

- IGNASI ABALLÍ
- PILAR ALBARRACÍN
- JUAN ARAUJO

TEO BARBA

ARTUR BARRIO

TANIA BLANCO

SARA RAMO

+ CYPRIEN GAILLARD

HALIL ALTINDERE

PEPE ESPALIÚ

PASO 4 |

CARLA ANDRADE

POLLY APFELBAUM

BLEDA Y ROSA

JOCHEN LEMPert

WILFREDO PRIETO

ALBERTO SÁNCHEZ

DANIEL STEEGMAN MANGRANÉ

+ LEONOR SERRANO RIVAS

PEREJAUME

PASO 5 |

THOMAS HIRSCHHORN

FERNANDA LAGUNA

TERESA LANCETA

JUAN LUIS MORAZA

+ DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ

RICARDO BASBAUM

OPCIÓN Y — VERSIÓN CURATORIAL REDUCIDA

29/31 OBRAS	
3/5	pantallas, reproductores de video y altavoces.
1	reproductor de sonido y altavoces
6	juegos de instrucciones
7	libros
5	impresiones
6	textos impresos de descripciones
1	pintor para una performance

ARTISTAS

PASO 1 |

NICOLÁS COMBARRO

MARÍA SÁNCHEZ

WOLFGANG TILLMANS

+ GUY BEN-NER

Y/O

BESTUÉ / VIVES

CRISTINA GARRIDO

PASO 2 |

TAMARA ARROYO

JOAN JETT BLAKK

FERMÍN JIMÉNEZ LANDA

ALLAN KAPROW

KIKO PÉREZ

PETER PILLER

+ ESTHER FERRER

LAWRENCE ABU HAMDAN

PASO 3 |

IGNASI ABALLÍ

PILAR ALBARRACÍN

TEO BARBA

TANIA BLANCO

SARA RAMO

+ HALIL ALTINDERE

Y/O

PEPE ESPALIÚ

PASO 4 |

CARLA ANDRADE

BLEDA Y ROSA

JOCHEN LEMPert

ALBERTO SÁNCHEZ

DANIEL STEEGMAN MANGRANÉ

+ LEONOR SERRANO RIVAS

PASO 5 |

FERNANDA LAGUNA

TERESA LANCETA

JUAN LUIS MORAZA

+ RICARDO BASBAUM

OBRAS SELECCIONADAS

LEYENDA

	copias
	instrucciones
	catálogo
	descripción
	pantalla
	audio
	instalación
	performance

PASO 1 | DES-INSTRUCCIONES DE FORMAS DE VER EL MUNDO

GUY BEN-NER *I'd give it to you if I could but I borrowed it*, 2007

Espacio acotado para proyección / vídeo en pantalla

LOS TORREZNO

El reloj, 2007

Reproducción de archivo sonoro

ROGELIO LÓPEZ CUENCA

Los bárbaros, 2016

Instalación mural

BESTUÉ / VIVES

La confirmación, 2008

Vídeo en pantalla

CRISTINA GARRIDO

El copista, 2018-2019

Performance

NICOLÁS COMBARRO

ST Arquitectura Oculta X, 2012

Impresión de cuatro fotografías en color

SEPA

Serie Carteles, 2015-2020

Impresión de las frases del proyecto que decida el montador en formato poster

MARÍA SÁNCHEZ

No nos demoramos, 2014-2018

Impresión instrucciones de montaje

WOLFGANG TILLMANS

Madrid Installation, 1986-2000, 2000

Impresión de instrucciones de montaje

PASO 2 | PALABRAS, SONIDOS, GESTOS E IMÁGENES

MARÍA GIMENO *Queridas viejas, editando a Gombrih, Sesión 17*. Museo Nacional del Prado, 9. Nov. 2019, 2019.

Espacio acotado para proyección

ESTHER FERRER

Concierto Zaj, 1984-2012

Reproducción de archivo sonoro

LAWRENCE ABU HAMDAN

Conflicted Phonemes, 2012

Impresión de vinilo y copias A4

TAMARA ARROYO

Vallas ornamentales, 2019

Impresión instrucciones de montaje

JOAN JETT BLAKK

Joan Jett Blakk for President, 1992

Impresión en formato poster

FERMÍN JIMÉNEZ LANDA

Menos por menos es más, 2012

Impresiones de los escarner de las serie de 10 dibujos enmarcados

ALLAN KAPROW

Comfort Zones, 1975

Catálogo

ZOE LEONARD

I Want a President, 1992-2018

Impresión en formato poster

KIKO PÉREZ

Sin título (abrazo), 2013

Catálogo

PETER PILLER

In Löcher Blicken, 2000-2006

Impresión de la descripción

LAURE PROUVOST

Behind the lobby doors, the pepper is in teh right eye, 2016

Impresión de la descripción

PASO 3 | ACCIONES Y REACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO URBANO

CYPRIEN GAILLARD

The Smithsons (La cara oscura del pop), 2005

Espacio acotado para proyección

HALIL ALTINDERE

Wonderland / El país de las maravillas, 2013

Vídeo en pantalla

PEPE ESPALIÚ

El Nido, 1993

Vídeo en pantalla

IGNASI ABALLÍ

Fotografía para Jardines, 2008

Catálogo

PILAR ALBARRACÍN

La Noche 1002 II, 2001

Catálogo

JUAN ARAUJO

Jardines-Barragán, 2010

Impresión de instrucciones de montaje

FERNANDA LAGUNA

Maria Fernanda Laguna, 1999-2000

Catálogo

TERESA LANCETA

Sevilla, 1985

Impresión de la descripción

JUAN LUIS MORAZA

Arules (modelo social, 49), 2013

Impresión de instrucciones de montaje

SARA RAMO

Parte de treta de lo remoto o desmemoria vertebrada, 2013

Impresión de instrucciones de montaje