

GRUPO DE ESTUDOS ESTÚDIO DE PINTURA APOTHEKE

Entrevista com Alicia Candiani

Entrevistadora Marta Facco

1. Usted trabaja con residencias y eso es trabajar con muchos artistas. ¿Cuál es la importancia de ese contacto con otros profesionales para su propia arte?

(Você trabalha com residências e isso é trabalhar com muitos artistas. Qual a importância desse contato com outros profissionais para sua própria arte?)

Alicia Candiani [A.C.] El estar en contacto permanentemente con otros artistas, no solamente a través del Programa Internacional de Residencias Artísticas de Proyecto'ace sino también de los muchos proyectos internacionales en los que estoy involucrada, por supuesto que genera un cambio desde muchas aristas. En principio el arte contemporáneo, por distintas razones, no se produce en soledad. Los artistas plantean proyectos cada vez mas ambiciosos en escala, materiales y tecnologías y para eso hace falta la colaboración de otros. El trabajo de creación en colaboración implica aprender de los otros y también dar aquello que uno conoce. Es un proceso de intercambio muy rico en el que todos ganan!

Estar em contato constante com outros artistas, não só através do Projeto Internacional de Residências Artísticas do Projeto'ace, mas também dos muitos projetos internacionais em que estou envolvido, é claro, que gera uma mudança de muitos ângulos. Em princípio, a arte contemporânea, por diferentes razões, não ocorre isoladamente. Os artistas propõem projetos cada vez mais ambiciosos em escala, materiais e tecnologias e para isso é necessária a colaboração de outros. O trabalho de criação em colaboração envolve aprender com os outros e também dar o que você sabe. É um processo de troca muito rico em que todos ganham!

2. ¿Que inspiró hacer su proyecto Autorretratos y cómo lo describe?

(O que inspirou fazer seu projeto Autoretratos e como você o descreve?)

[A.C.] El Proyecto Autorretratos nació en el año 2006 como un curso de verano dentro de los Talleres de Obra Gráfica que lleva adelante la Fundación Miró-Mallorca en Son Botter, el taller de grabado en el que Joan Miró producía grabados en su propiedad de Palma de Mallorca. Durante 15 días, trabajé en colaboración con artistas que vinieron de todas partes de España a la isla. La convivencia por muchas horas diarias, el entorno paradisíaco en que estábamos trabajando (ambos, el Mediterráneo y el espíritu de Miró, cuyos dibujos teníamos en las paredes del taller), el clima, el paisaje y, por sobre todo el maravilloso grupo de artistas que se conformó en ese momento, hizo que este taller fuera muy intenso. La experiencia ahondó tanto en relaciones personales como en la producción de una obra que tenía que ver con identidades culturales, personales y problemáticas diversas. El último día, durante la despedida, todos fantaseábamos con la idea de que este fuera un proyecto que se continuara con otros artistas alrededor del mundo.

Creo que mi compromiso con ellos (el de ayudar a otros a reflexionar sobre sus propias identidades) hizo que aceptara esto como una misión, y el proyecto creció de una manera insospechada. Hoy, en 2018, acabo de terminar la 10 edición que se realizó durante mi estadía como International Randall Chair in Expanded Media en NYSCC en Alfred University, New York, Estados Unidos. En este proyecto participaron tanto mis alumnos como los profesores-colegas en este departamento y el proyecto se expandió incluyendo también videos.

En la actualidad Autorretratos tiene 10 sesiones las que se realizaron en España, Suecia, Brasil, Argentina, Alaska, Estados Unidos y Canadá con artistas de 13 países que hablan 10 diferentes idiomas y en diferentes estadios de su carrera. Autorretratos tiene una página web (www.selfportraitsproject.org) y un libro digital que se puede consultar online (https://issuu.com/proyectoace/docs/self-portraits_autorretratos).

O Projeto autoretratos nasceu em 2006 como um curso de verão dentro das oficinas de artes gráficas realizadas pela Fundação Miró-Mallorca em Son Botter, no ateliê de Gravura em que Joan Miró produziu gravuras em sua propriedade em Palma de Mallorca. Durante 15 dias, trabalhei em colaboração com artistas que vieram de toda a Espanha para a ilha. Vivendo juntos durante muitas horas por dia, o paraíso tropical que estávamos trabalhando (ambos, o Mediterrâneo e o espírito de Miró, cujos desenhos tínhamos nas paredes do ateliê), clima, paisagem e sobretudo o grupo maravilhoso de artistas que se formou naquele momento, fez com que esta oficina fosse muito intensa. A experiência mergulhou nas relações pessoais e na produção de um trabalho que tinha a ver com identidades culturais, problemas pessoais e diversos. No último dia, durante a despedida, todos nós fantasiávamos sobre a ideia de que este era um projeto que continuaria com outros artistas ao redor do mundo.

Acredito que meu compromisso com eles (para ajudar os outros a refletir sobre suas próprias identidades) me fez aceitar isso como uma missão, e o projeto cresceu de uma maneira inesperada. Hoje, em 2018, acabei de terminar a 10ª edição que aconteceu durante minha estada na International Randall Chair na Expanded Media no NYSCC na Alfred University, Nova York, Estados Unidos. Neste projeto, participaram tanto meus alunos como professores-colegas deste departamento e o projeto se expandiu, incluindo também vídeos.

Na atualidade, Autoretratos teve 10 sessões que foram realizadas em Espanha, Suécia, Brasil, Argentina, Alaska, Estados Unidos e Canadá com artistas de 13 países que falam 10 idiomas diferentes e em diferentes estágios de sua carreira. Autoretratos tem uma página na web (www.selfportraitsproject.org) e um livro digital está disponível online (https://issuu.com/proyectoace/docs/self-portraits_autorretratos)

3. ¿Siendo el grabado una de sus principales técnicas, en qué momento entré en contacto con ella y cómo?

(Sendo a gravura uma das suas principais técnicas, em que momento entrou em contato com ela e como?)

[A.C.] En los años '70 cuando empecé la Escuela de Artes en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina eran épocas políticamente agitadas en el país y en la región. También era el momento del *boom* de la gráfica en Latinoamérica en Puerto Rico, Cuba, Brasil y México, países con grupos de artistas que

veían en el grabado y su posibilidad de reproducir la imagen un medio mas democrático para diseminar ideas y llegar a la masas.

En ese contexto, tengo una experiencia muy intensa que me sucede justo el año en que entro en la universidad. El Museo Emilio Caraffa de la ciudad de Córdoba estaba exhibiendo una importante colección internacional de grabado latinoamericano. Yo hasta el momento no sabia que era el grabado, pero recuerdo muy vívidamente entrar al museo y sentir como si se hubiera apagado la luz y que permaneciera prendido un foco que iluminaba una sola obra. Era la célebre colografía "El Juez" (1970) de una de las mejores artistas gráficas del Caribe, la puertorriqueña Myrna Báez, una obra clave para la época (fue realizada en 1970) y la gráfica Latinoamericana. Me quede tan deslumbrada que me dije, esto es lo que quiero hacer!

La Escuela de Artes en Córdoba, en ese momento, solo tenía la Licenciaturas de Pintura y Escultura y el Profesorado en Artes Plásticas. Como parte de los jóvenes de esa generación, muy comprometidos políticamente, creíamos en un arte fuera de los museos y queríamos que el concepto de originalidad cambiara del status quo de la obra única a la obra múltiple y que saliera a la calle, fuera de los espacios de las galerías de arte. La gráfica se presentaba como una opción ineludible. Dos años después yo fui parte de los estudiantes que propiciamos y trabajamos para la apertura de la Licenciatura en Grabado en esa universidad y de hecho una de las primeras en obtener el título. Durante años enseñe como profesora concursada en esa Licenciatura y posteriormente mi trabajo me llevo a especializarme en las prácticas gráficas de campo expandido y trabajar internacionalmente.

El corolario de esta historia es que cuando en 1995 gané el Premio de la Bienal del San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe viajé a Puerto Rico y por supuesto conocí a Myrna Baez. Yo le conté mi temprana admiración por su trabajo y

también la historia del museo, pensando que mi memoria deformaba románticamente los hechos y que no era posible que hubiera visto una de sus obras en mi país 25 años atrás. Myrna me confirmó la fecha y la obra, por lo que no fue mi imaginación sino una realidad!

Nos anos 70, quando eu comecei a Escola de Artes da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina eram politicamente tempos difíceis no país e na região. Foi também a época do *boom* do gráfico na América Latina, em Puerto Rico, Cuba, Brasil e México, países com grupos de artistas que viram na gravura a possibilidade de reproduzir a imagem em um meio mais democráticos para disseminar as idéias e levá-las as massas.

Nesse contexto, tenho uma experiência muito intensa que aconteceu justo no ano em que entrei na universidade. O Museu Emilio Caraffa, na cidade de Córdoba, estava exibindo uma importante coleção internacional de gravuras Latinoamericanas. Até o momento não sabia o que era gravura, mas lembro-me muito vividamente entrar no museu e sentir como se tivesse desligado a luz e acendido um foco que iluminava apenas uma obra. Era o famoso trabalho "O Juiz" (1970) de uma das melhores artistas gráficas do Caribe, a puertorriquenha Myrna Báez, uma obra chave para a época (realizada em 1970) da gráfica Latinoamericana. Eu estava tão deslumbrada que disse a mim mesmo, isso é o que eu quero fazer!

A Escola de Artes de Córdoba, na época, tinha apenas o Bacharelado em Pintura e Escultura e a Licenciatura em Artes Plásticas. Como parte da juventude daquela geração, muito comprometido politicamente, acreditávamos em uma arte fora dos museus e queríamos que a conceito de originalidade mudasse de *status* de uma obra única para o trabalho múltiplo e para a rua, fora dos espaços das galerias de arte. O gráfico foi apresentado como uma opção inevitável. Dois anos mais tarde, eu fazia parte dos alunos que trabalhavam para propiciar a abertura da Licenciatura em Gravura nesta Universidade e de fato uma das primeiras a obter o título. Durante anos ensinei como professora concursada nesta licenciatura e posteriormente meu trabalho me levou a especializar-me nas práticas gráficas de campo expandido e trabalhar internacionalmente.

O corolário desta história é que, quando em 1995 ganhei o Prêmio de San Juan Bienal de Gravura Latinoamericana e do Caribe viajei para Puerto Rico e, claro, eu conheci Myrna Baez. Eu contei-lhe a minha admiração, desde cedo, pelo seu trabalho e também a história do museu, pensando que minha memória, românticamente deformada pelos fatos, não poderia ter visto um de seus trabalhos no meu país há 25 anos. Myrna confirmou a data e o trabalho, então não era minha imaginação, mas uma realidade!

4. ¿Como empezó y lo que te inspiró a crear el ACE?

(Como começou e o que te inspirou a criar o ACE?)

[A.C.] En el año 1990 hice mi primera residencia artística. Fui artista en residencia durante un año en el College of Design en la Iowa State University en Estados Unidos. En ese momento no pensaba que esta situación idílica se fuera a repetir pronto. Sin embargo, durante la década de los 90, recibí invitaciones o gané becas que me llevaron a hacer

distintas residencias en Canadá, Bélgica y Estados Unidos. En estos viajes conocí y trabajé en talleres de gráfica colaborativa que dependían de importantes instituciones artísticas, el cual era un concepto bien diferente a como se trabajaba en Buenos Aires en ese momento.

En el año 2000 empecé a soñar con un lugar así en Buenos Aires en el que artistas de todo el mundo vinieran a hacer sus proyectos inspirados en el entorno urbano de Buenos Aires, trabajando en colaboración con nosotros y otros actores de la comunidad artística argentina. Yo misma lo veía como una utopía ya que los espacios en los que había sido invitada (todos en los países desarrollados) contaban con financiación estatal y presupuestos importantes por parte de sus gobiernos. Sin embargo, en el año 2003 conocí -en un evento internacional en Estados Unidos- a Malcolm Christian, un artista sudafricano fundador y director del *Caversham Centre para Artistas y Escritores*, un programa de residencias en el área de Balgowan, a 150 km de Durban en Sudáfrica. Malcolm se convirtió en mi mentor, y generosamente me mostró cómo podía empezar un programa de residencias desde el sur, en donde los recursos económicos o el apoyo gubernamental son escasos o inexistentes. A partir de allí se empezó a trabajar en el diseño del programa y las estrategias para llevarlo a cabo y finalmente, en el año 2005 pudimos implementar la primera residencia internacional. En estos años el programa ha ido creciendo exponencialmente gracias a los artistas que participaron y a un equipo de trabajo consolidado y comprometido con nuestra misión. También el programa se ha ido modificando de acuerdo a nuevas aperturas para las prácticas artísticas contemporáneas, incorporando el video y la performance.

Em 1990 fiz minha primeira residência artística. Fui artista residente por um ano no College of Design da Iowa State University nos Estados Unidos. Naquela época eu não achava que essa situação idílica seria repetida em breve. No entanto, durante a década de 1990, recebi convites e ganhei

bolsas de estudo que me levaram a fazer residências diferentes no Canadá, na Bélgica e nos Estados Unidos. Durante estas viagens conheci e trabalhei em oficinas gráficas colaborativas que dependiam de importantes instituições artísticas, o que era um conceito muito diferente do que foi feito em Buenos Aires naquela época.

Em 2000 eu comecei a sonhar com um lugar em Buenos Aires em que artistas de todo o mundo viessem a fazer seus projetos inspirados no ambiente urbano de Buenos Aires, trabalhando em colaboração conosco e com outros autores da comunidade artística Argentina. Eu mesmo via isso como uma utopia, já que os espaços em que eu havia sido convidado (todos em países desenvolvidos) tinham verbas estaduais e orçamentos importantes de seus governos. No entanto, em 2003 eu conheci - em um evento internacional nos Estados Unidos - o Malcolm Christian, um artista Sul Africano fundador e diretor do Caversham Centro de Artistas e Escritores, um programa de residência na área de Balgowan, a 150 km de Durban na África do Sul, Malcolm tornou-se meu mentor e generosamente me mostrou como eu poderia começar um programa de residência no sul, onde os recursos econômicos ou o apoio do governo são escassos ou inexistentes. A partir daí, iniciou-se o trabalho de desenho do programa e as estratégias para realizá-lo e, finalmente, em 2005, conseguimos implementar a primeira residência internacional. Nestes anos o programa cresceu exponencialmente graças aos artistas que participaram e a uma equipe consolidada comprometida com a nossa missão. O programa também foi modificado de acordo com novas aberturas para práticas artísticas contemporâneas, incorporando vídeo e performance.

5. ¿Como sus viajes influncian en su arte de autorretratos?

(Como suas viagens influenciam em sua arte de autoretratos?)

[A.C.] Mis viajes han tenido influencia directa primero sobre mi persona y luego, indirectamente, en como abordo toda mi producción: la artística, lo conceptual y la manera que me involucro en los proyectos internacionales que realizamos. En estos 25 años trabajando con culturas totalmente opuestas, he aprendido que a los seres humanos es más lo que nos une que lo que nos diferencia y que los sentimientos básicos de amor, odio, inseguridad, lo que nos hace felices, la familia, el trabajo bien hecho, etc son similares en todo el mundo. Cualquier dificultad que uno tenga mientras esta fuera de la protección de su cotidianidad puede ser fácilmente entendible si se tienen en cuenta los nuevos términos culturales en que uno está inserto y no se pretende pensar que la única manera de hacer las cosas es como las hacemos en casa. Esto se aplica para todo, desde nuevas maneras de resolver los mismos problemas técnicos en el taller hasta como se entiende la

distancia corporal-social en las diferentes culturas. También muchas veces me he visto inspirada por los paisajes o la arquitectura de los lugares que he viajado, como en la serie "Oriente en mi Occidente" en la que trabajo con imágenes de las arquitecturas orientales, símbolos y colores de las banderas de Japón, China, Hong Kong y Corea, superponiéndolas con la escultura clásica griega y los símbolos y colores de la bandera argentina.

Minhas viagens tiveram uma influência direta em minha pessoa primeiro e depois, indiretamente, em como eu abordo toda minha produção: o artístico, o conceitual e o modo como me envolvo nos projetos internacionais que realizamos. Nestes 25 anos trabalhando com culturas totalmente opostas, aprendi que os seres humanos são mais o que nos une do que o que nos diferencia e que os sentimentos básicos de amor, ódio, insegurança, o que nos faz feliz, a família, o trabalho bem feito, etc., são semelhantes em todo o mundo. Qualquer dificuldade que se tem enquanto está fora da proteção de suas vidas diárias pode ser facilmente compreensível se os novos termos culturais que se está inserido, não se destina a pensar que a única maneira de fazer as coisas é como as fazemos em casa. Isso se aplica a tudo, desde novas maneiras de resolver os mesmos problemas técnicos na oficina até como a distância corporal-social é entendida em diferentes culturas. Também me inspirei muitas vezes nas paisagens ou na arquitetura dos lugares que viajei, como na série "Oriente en mi Occidente", na qual trabalho com imagens da arquitetura orientais, símbolos e cores das bandeiras do Japão, China, Hong Kong e Coréia, sobrepondo-os à escultura clássica grega e aos símbolos e cores da bandeira Argentina.

6. ¿En el mundo artístico que usted frecuenta encuentra barreras y prejuicios para las artistas mujeres? Hable un poco más sobre su proyecto Continentes y las relaciones con lo femenino.

(No mundo artístico que você frequenta encontra barreiras e preconceitos para mulheres artistas? Fale um pouco mais sobre o seu projeto Continentes e as relações com o feminino.)

[A.C.] Todos sabemos que sí existen. Si embargo, en mi experiencia personal, nunca me he sentido discriminada en el mundo artístico que frecuento, ni como mujer ni como latinoamericana. Por el contrario, siempre se me ha dado mucho protagonismo, incluso en lugares como Egipto o Asia en donde en las actividades que he realizado hay mayoría de hombres. Pero tampoco yo dejo intersticios para dejarme discriminar, en

una actitud en la cual expreso mi derecho a ocupar la misma posición que mis colegas hombres.

Específicamente la serie Continentes habla del rol de la mujer en los procesos migratorios y su vulnerabilidad como mujer, extranjera y, generalmente, económicamente carenciada y su capacidad para reconstruir la familia en un nuevo contexto y en estas condiciones.

Nós todos sabemos que eles existem. No entanto, na minha experiência pessoal, nunca me senti discriminada no mundo artístico que frequento, nem como mulher nem como latinoamericana. Pelo contrário, sempre me foi dado muito protagonismo, mesmo em lugares como o Egito ou a Ásia, onde nas atividades realizadas a maioria eram homens. Mas também não deixo lacunas para deixar-me discriminar, numa atitude em que expreso o meu direito de ocupar a mesma posição que os meus colegas homens.

Especificamente, a série Continentes fala sobre o papel das mulheres nos processos migratórios e sua vulnerabilidade como mulheres, estrangeiras e, geralmente, economicamente carentes e sua capacidade de reconstruir a família em um novo contexto e nessas condições.