CELEBRACIÓN

2023

X

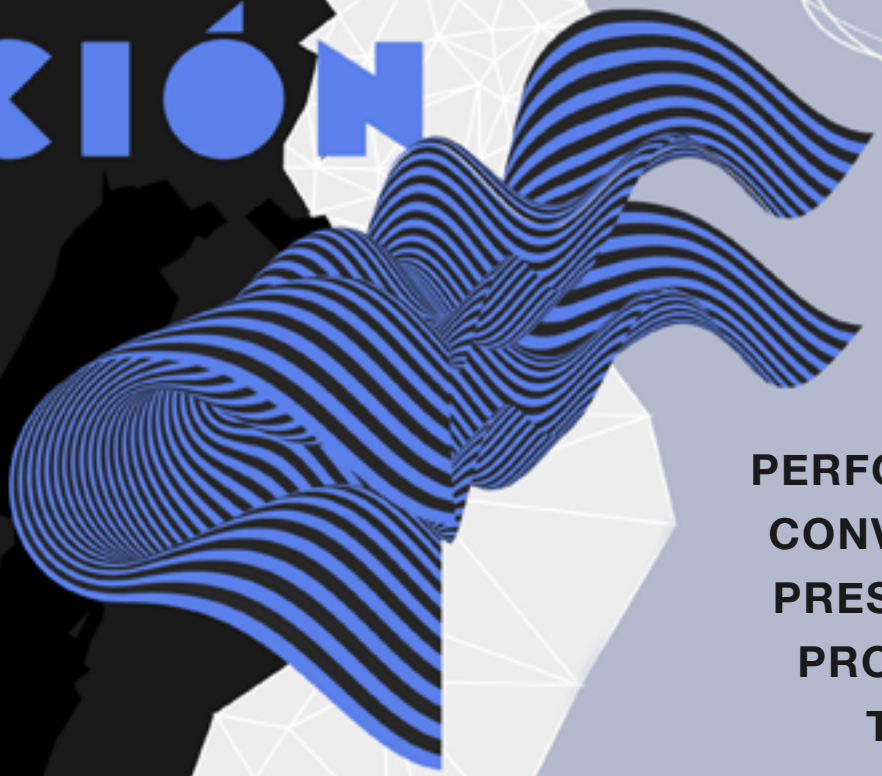
ANIVERSARIO

EXCHANGE LIVE ART

X ANIVERSARIO

CELEBRACIÓN

2023



PERFORMANCE ART
CONVERSATORIOS
PRESENTACIONES
PROYECCIONES
TALLERES

EXCHANGE LIVE ART
X ANIVERSARIO

ÍNDICE

- EXCHANGE Live Art 4

- CICLO CELEBRACIÓN 5

- ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES. Datos prácticos 7

- TEXTO DE LA COMISARIA NEREA UBIETO. Fragmento 8

- INFORMACIÓN POR ACTIVIDAD:
  - Museo Vostell Malpartida (Marzo) 9
  - Museo Vostell Malpartida (Mayo) 11
  - Museo La Neomudéjar (Junio) 13
  - Taller Homenaje 14
  - New Performance Turku Biennale (Septiembre) 16

- IMÁGENES. Performance “CELEBRACIÓN 35” 17

- PARTICIPANTES 18

- ARTISTAS E INVESTIGADORES HOMENAJEADOS 21

- “10 AÑOS DE INTERCAMBIO, VIDA Y ACCIÓN” 27
  Texto completo de Nerea Ubieto

- PARTNERS Y APOYOS 31

- CONTACTO 32

CELE
BRA
CIÓN

EXCHANGE Live Art

EXCHANGE Live Art es un proyecto artístico, de investigación y de creación de las artistas *Ana Matey e Isabel León*. Su base es la **investigación sobre la Comunicación y los Procesos Creativos Compartidos,** tomando el Arte de Acción (o performance art) como principal herramienta artística.

Comenzó su andadura en el año 2012, por lo que desde el año 2022 están celebrando estos diez años de intensa trayectoria en los que han llevado a cabo más de treinta ediciones en diferentes formatos, que incluyen actividades como residencias y laboratorios artísticos, exposiciones y eventos de performance art en vivo, talleres, charlas y mesas redondas.

A lo largo de esta década han participado en **EXCHANGE Live Art** casi 60 artistas de diferentes trayectorias, generaciones y nacionalidades, incluyendo España, Noruega, Canadá, Finlandia, Israel, Túnez, Camerún, Marruecos, México y Venezuela.

CICLO CELEBRACIÓN

CELEBRACIÓN es el título que engloba todos los eventos y actividades que han tenido lugar durante el 2022 y que continúan durante el presente año 2023 con motivo del décimo aniversario de **EXCHANGE Live Art.** Esta gira está subvencionada por la Convocatoria de creación contemporánea y movilidad 2022-23 del Ayuntamiento de Madrid.

"Creemos que la celebración, a pesar de un contexto social, político y medioambiental convulso, con guerras, pandemias y desastres ecológicos y naturales, es más que nunca necesaria. Proponemos unirnos, reflexionar, festejar y liberarnos de la carga emocional que todos estos sucesos nos suponen. Celebrar porque no estamos solas. Celebrar en oposición a un estado de recogimiento y miedo. Celebrar que estamos vivas. Celebrar el arte y las diversas miradas que cada artista propone en sus obras. Además, celebramos que, a pesar de tantas dificultades, EXCHANGE Live Art sigue vivo, que continuamos juntas y entusiasmadas después de diez años de proyectos con momentos muy intensos, algunos duros y otros maravillosos. Celebramos, también, que este proyecto nos ha permitido compartir con personas estupendas, artistas de muy diversas trayectorias, culturas y maneras de entender el arte y la vida, y todo lo que esto nos ha enriquecido. Celebramos y queremos compartir y poner en valor, todo el trabajo (¡muchísimo!) que hemos llevado a cabo durante este tiempo".

Isabel León y Ana Matey

Bajo esta premisa con **CELEBRACIÓN** las creadoras de **EXCHANGE Live Art**, *Ana Matey e Isabel León*, quieren festejar estos intensos diez años de creación e intercambio artístico y humano haciendo una revisión y un homenaje a los distintos proyectos y artistas que han participado en sus diferentes ediciones con la realización de eventos en los que tienen lugar performances-homenaje, charlas y mesas redondas, presentaciones y revisión de material inédito o talleres.

Las actividades de **CELEBRACIÓN** comenzaron en abril del 2022 presentando en el Museo La Neomudéjar de Madrid una performance homenaje a las treinta y cinco mujeres artistas que han pasado por el proyecto. Posteriormente han presentado el proyecto en el Centro Guerrero de Granada, en la Casa de las Conchas en Salamanca y en la Feria NADA de Sevilla.

Recientemente han recibido una ayuda del Ayuntamiento de Madrid para la movilidad de artistas que está permitiendo que puedan compartir este aniversario a más lugares de la geografía nacional.

ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES. Datos prácticos

NACIONAL

TÍTULO DEL EVENTO: CELEBRACIÓN. HOMENAJE 35
FECHA: Sábado 11 de marzo de 2023
ACTIVIDAD: Performance y conversatorio
HORARIO: 11-13,30h
LUGAR: Museo Vostell Malpartida (Cáceres)
TEÓRICA: Nerea Ubieto

TÍTULO DEL EVENTO: CELEBRACIÓN. HOMENAJE 22
FECHA: Sábado 20 de mayo de 2023
ACTIVIDAD: Laboratorio de creación y Performance
HORARIO: 11,30-14,30h
LUGAR: Museo Vostell Malpartida (Cáceres)

TÍTULO DEL EVENTO: CELEBRACIÓN. HOMENAJE 22 Y TALLER HOMENAJE
FECHA: Del viernes 23 al domingo 25 de junio de 2023
ACTIVIDAD: Performance, taller y muestra
HORARIO PERFORMANCE: Viernes 23 a las 19h
HORARIO TALLER: Sábado 24 de 11-15h y 17-21h/ Domingo 25 12h Muestra pública
LUGAR: Museo La Neomudéjar (Madrid)

INTERNACIONAL

TÍTULO DEL EVENTO: CELEBRACIÓN. THE SCORE´s PARTY
FECHA: Martes 5 a domingo 10 de septiembre de 2023
ACTIVIDAD: Exposición y performance en interior y espacio público
LUGAR: Festival New Performance Turku Biennale (Finlandia)

10 años de intercambio, vida y acción

La necesidad de celebración no era para menos: cumplir 10 años en el desarrollo y mantenimiento de un proyecto artístico es todo un logro, más todavía tratándose de una disciplina tan difícilmente acumulable, archivable, incluso transmitible. La performance no se cuenta ni se almacena, se vive. Es puro proceso y, como tal, está ligado al más estricto presente. Ana Matey e Isabel León siempre han tenido claro su valor artístico y cultural, pero también sus capacidades y virtudes para lidiar con la vida misma, las relaciones y la forma en la que nos presentamos al mundo. El arte de acción es una manera de expresarse más allá del lenguaje estructurado en frases gramaticales. Supone trascender las normas para adentrarse en el terreno de lo inesperado. Una ruptura de esquemas y un acceso privilegiado a otros modos de conocimiento. La performance permite experienciar desde lugares que se escapan al intelecto y al raciocinio, desencadenando respuestas con aires de autenticidad cruda.

Nerea Ubieto

TÍTULO:	**CELEBRACIÓN. HOMENAJE 35**
FECHA:	Sábado 11 de marzo del 2023
HORARIO:	11-13,30h
LUGAR:	Museo Vostell Malpartida (Cáceres)
DIRECCIÓN:	Ctra. de Los Barruecos, s.n. Malpartida de Cáceres (Cáceres)
ACTIVIDADES:	Performance y conversatorio
ARTISTAS:	Isabel León y Ana Matey
TEÓRICA:	Nerea Ubieto

Las actividades de celebración del décimo aniversario de EXCHANGE Live Art para este año 2023 arrancan en el fantástico Museo Vostell Malpartida de Cáceres (MVM) con la pieza de performance “CELEBRACIÓN. Homenaje 35”, una de las actividades programadas por el museo con motivo del Día de la Mujer.

La pieza es realizada por las artistas y co-creadoras de EXCHANGE Live Art, Isabel León y Ana Matey, y está inspirada en las treinta y cinco mujeres artistas que han pasado por el proyecto en estos diez años de trayectoria. Se trata de una performance creada e inspirada en las 35 mujeres que han formado parte de EXCHANGE Live Art a lo largo de esta década. En el evento participa la comisaria Nerea Ubieto presentando y moderando una charla posterior a la performance, de manera que teoría y práctica se dan la mano en este encuentro donde se hablará sobre comunicación y procesos creativos compartidos dentro del ámbito del arte de acción, así como del trabajo y de las aportaciones al proyecto de las distintas artistas que han pasado por él.

“Performance de microacciones en la que las fundadoras homenajean a las 35 mujeres que en algún momento han participado en EXCHANGE Live Art interpretando desde su óptica personal antiguas performances de sus compañeras o evocando sus rasgos creativos. El resultado es un equilibrado encadenamiento de pequeñas acciones -entre lo propio y la apropiación- que rebosa humor, espontaneidad, poesía y presencia y que nos mantiene hipnotizadas durante más de una hora y media.”

Nerea Ubieto

La lista de artistas homenajeadas en esta performance son Alba Soto, Amelia David, Ana Gesto, Ana Matey, Analía Beltrán i Janés, Ana Esmith, Anu-Hanna Antilla, Analeine Cal y Mayor, Belén Cueto, Denys Blacker, Elisabeth Færøy Lund, Elvira Santamaría, Franzisca Siegrist, Ida Grimsgaard, Inger Reidun Olsen, Isabel León, Jenny Kangasvuo, Johanna Speidel, Kenza Bejelloun, Koke Vega, Kristiina Koskentola, Laura Corcuera, Maria Rosa Hidalgo, Maria Kananen, Martine Viale, Nieves Correa, Noa Reshef, Patricia Cabrero, Pascale Ciapp, Shannon Cochrane, Soufia Bensaïd, Susanne Irene Fjørtoft, Violeta Nicolás, Victoria Rodríguez Cruz y Yolanda Pérez Herreras.

En las imágenes Analía Beltrán i Janés (izq. arriba), Martine Viale (dere. arriba), Shannon Cochrane (izq. abajo) y Ana Gesto (dere. abajo). Archivo de Exchange Live Art

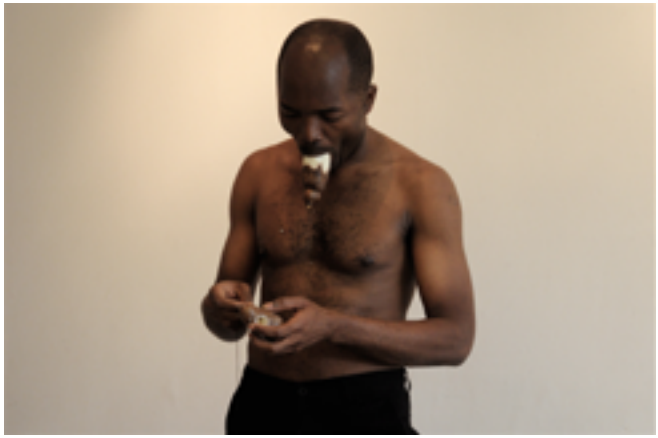
TÍTULO:	**CELEBRACIÓN. HOMENAJE 22**
FECHA:	Sábado 20 de mayo del 2023
HORARIO:	11,30-13,30h
LUGAR:	Museo Vostell Malpartida
DIRECCIÓN:	Ctra. de Los Barruecos, s.n. Malpartida de Cáceres (Cáceres)
ACTIVIDADES:	Laboratorio de creación y performance
ARTISTAS:	Isabel León y Ana Matey

Las actividades de celebración del décimo aniversario de EXCHANGE Live Art continúan en el mismo Museo Vostell Malpartida (MVM) varias semanas después del encuentro en marzo. En esta ocasión, las artistas y creadoras del proyecto, Ana Matey e Isabel León, llevarán a cabo un laboratorio de creación para crear la pieza “CELEBRACIÓN. Homenaje 22”, en el que trabajarán a partir de la obra de los y les artistas que han pasado por el proyecto a lo largo de esta década.

Para crear esta pieza siguen el mismo planteamiento que en la performance homenaje a las mujeres, es decir: crean veintidós micro acciones basadas en cada participante, y éstas se encadenan unas con otras, formando una performance muy dinámica de una hora de duración aproximadamente. La residencia culminará con el estreno de la performance en el propio MVM de Cáceres el sábado 20 de mayo.

“Cuando realizo la acción “Celebración” es como si estuviera en una fiesta dedicada a más de treinta personas. A cada una de ellas les he preparado un regalo especial. Además, esta fiesta y estos regalos los he creado con mi amiga del alma. Todo es pura emoción. Accionar Celebración es un gozo.”

Isabel León



La lista de los y les artistes homenajeados en esta performance son Abel Loureda, Bartolomé Ferrando, Christian Bujold, Christian Fernández Mirón, Daniel Franco, Domix Garrido, Fausto Gracia, Giusseppe Domínguez, Ignacio Pérez Pérez, Jonimatti Joutsijärvi, Karim Kharboui, Luis Fores, Luis Elorriaga, Mario Montoya, Mario Gutiérrez Cru, Miguel Guzmán, Olivier Fokoua, Pedro Alba, Pepe Murciego, Raúl Díaz Obregón, Sergio Muro y Willem Wilhelmus.

En las imágenes Bartolomé Ferrando (izq. arriba), Abel Loureda (dere. arriba), Daniel Franco (izq. abajo) y Olivier Fokoua (dere. abajo). Archivo de Exchange Live Art

TÍTULO: CELEBRACIÓN.
HOMENAJE 22 Y TALLER HOMENAJE
FECHA: Viernes 23/ Sábado24/ Domingo 25 junio del 2023
HORARIO PERFORMANCE: V23 19h
HORARIO TALLER: S24 de 11-15h y 17-21h
D25 12h muestra pública
LUGAR: Museo La Neomudéjar
DIRECCIÓN: C. de Antonio Nebrija, S/N, 28007 Madrid
ACTIVIDADES: Performance y taller
ARTISTAS: Ana Matey e Isabel León

EXCHANGE Live Art finaliza las actividades en el territorio nacional volviendo al espacio donde comenzaron; el **Museo La Neomudéjar** de Madrid con una serie de actividades concentradas en tres días. Comienzan estas actividades realizando la performance "**CELEBRACIÓN. Homenaje 22**" el viernes 23 de junio. Al día siguiente, sábado, llevarán a cabo un taller intensivo en el que compartirán su "metodología exchange". Cierran estas jornadas el domingo 25 con una muestra final de performance en vivo abierta al público donde se muestra el trabajo realizado durante el taller.

"Crear una pieza con estas características es un placer y un reto... ambas las situaría en una misma línea, quiero decir, que lo que es un placer a la vez es un reto. El placer de revisar el trabajo de artistas a las que admiras, acercarse a su forma de mirar, de hacer,... es a la vez el reto de aproximarse a esa multiplicidad de miradas y de prácticas algunas más próximas a mi propia práctica que otras."

Ana Matey

TALLER HOMENAJE

Taller intensivo en el Museo La Neomudéjar.
Sábado 24 de junio. De 11 a 15h y de 17 a 21h.

Taller en el que compartir de manera práctica la experiencia y la metodología desarrollada a lo largo de estos años de proyecto, enfocado en la reflexión sobre los procesos creativos compartidos y en la investigación sobre la comunicación.

"*La performance no se enseña, se practica*" Esther Ferrer

Imagen durante el Taller "Sin Filtros", Festival Territori, Ibiza. 2021

Para esta ocasión, las artistas proponen un formato de taller basado principalmente en el trabajo con partituras de performance*. Para ello proponen un taller en el que invitan a llevar a cabo diferentes ejercicios y acciones exclusivamente a partir del trabajo de estos guiones, dibujos o esquemas, de manera que queda excluida el habla, la voz. Estas partituras serán seleccionadas del archivo de EXCHANGE Live Art, de manera que a través de la revisión de las mismas se podrá conocer y profundizar en el trabajo de diferentes artistas del proyecto, continuando así este homenaje.

El taller culmina con una muestra pública el domingo 25 a las 12h.

*Partitura: guión o instrucciones para realizar una acción. EXCHANGE Live Art toma la partitura como paradigma de mensaje que debe ser interpretado tanto artísticamente como formalmente.

Imagen durante el Taller “Body Reset”, Centro de Arte Lorca, Granada. 2022

TÍTULO: CELEBRACIÓN. THE SCORE´s PARTY

FECHA: Martes 05 a domingo 10 de septiembre 2023

LUGAR: Festival New Performance Turku (Finlandia)

ACTIVIDADES: Exposición y performance

ARTISTAS: Ana Matey e Isabel León

Qué mejor manera para **EXCHANGE Live Art** que continuar celebrando su décimo aniversario en Finlandia, nueve años después de que las artistas y creadoras del proyecto disfrutaran de una residencia de creación en septiembre y octubre 2014 en Saari Residence de la Kone Fundation, donde ambas artistas reflexionaron intensamente y definienon las líneas de investigación de **EXCHANGE Live Art**.

En esta ocasión serán parte del **Festival New Performance Turku Biennale**, cuya temática del festival es "*Coming together*" (reunirse), y en él participarán diferentes proyectos de performance art y arte vivo con la intención de unir a artistas y público en general a reactivar un sentido de conexión y resonancia.

Ana Matey e Isabel León llevarán a cabo un proyecto de varios días de desarrollo en el que realizarán una exposición-instalación de partituras de performance seleccionadas de las realizadas a lo largo de estos diez años, y que irá creciendo a lo largo de los días, gracias también a la participación del público. Asimismo realizarán acciones tanto en el interior de la galería como en el espacio público, invitando al público a participar a través de la acción de dichas partituras.

IMÁGENES. Performance “CELEBRACIÓN 35”

Vídeo resumen “*Celebración. Homenaje 35*”
https://vimeo.com/703688345
Contraseña: Celebración

Trailer:
https://vimeo.com/706443862

Arriba: Estreno de “Celebración” en el Museo La Neomudéjar en Abril del 2022. Fotos Igor Sousa.
Abajo: “Celebración” en la Biblioteca La Casa de las Conchas en Diciembre 2022. Fotos Loúrdes Contreras.

PARTICIPANTES CELEBRACIÓN

NEREA UBIETO
(Zaragoza, 1984. Vive y trabaja en Madrid)

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, trabaja como comisaria independiente, gestora y crítica colaboradora en el ABC Cultural. Su discurso es feminista, abierto, filosófico, accesible y comprometido. Actualmente está comisariando la exposición “Algo, nada, siempre. Vari Caramés” en el Canal de Isabel II (Madrid); prepara una muestra colectiva en Casal Solleric (Palma) y una individual en El Almacén (Lanzarote); realiza un estudio del movimiento cultural en el barrio de Carabanchel (Madrid); es docente en el “Curso de Género y prácticas artísticas contemporáneas” de Factoría de Arte y Desarrollo y en la plataforma Cómo ser fotógrafa. Ha dirigido ciclos de conferencias y talleres como el “Foro MAV 2021” o “A ver si nos aclaramos” (Performance, Feminismos y Compromiso animal) en Tabacalera Madrid y es guionista en el programa cultural de televisión Metrópolis para quien ha realizado los títulos “Arte en Estonia”, “1+1=1” y “Arte Entrometido”. Ha comisariado múltiples proyectos a nivel nacional e internacional y en espacios privados, alternativos e institucionales. Entre sus últimas exposiciones destacan: “Devenir cuerpx” en el Centro Juan de Salazar en Asunción (Paraguay); “Tensiones escópicas” en Etopía Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza; “Mystery Magnet” en el Museo Domus Artium de Salamanca, “Paisajes especulativos” en el Museo de Teruel, “One Project” de Art Madrid o “Artfulness” en el Centre del Carme, Valencia.

www.nereaubieto.com
@nere.ubieto

ISABEL LEÓN

Artista visual, performer, dinamizadora cultural independiente y docente. Licenciada en Bellas Artes por la UPV y becada “Erasmus” en Atenas (Grecia) y “Promoe” en La Habana (Cuba). Master Oficial en Producción e Investigación en Arte de la UGR.

Su obra transita del vídeo al arte de acción, práctica a la que se dedica desde el 2007 de manera intensa. Concibe la práctica artística como un acto estrechamente vinculado a la vida, por lo que su trabajo está conectado con sus sentimientos, pensamientos y emociones más íntimas. Le interesa lo aparentemente insignificante, el juego y el absurdo con una obra que surge del aquí y el ahora y la intuición.

Ha participado en numerosos festivales, encuentros de arte de acción y residencias nacionales e internacionales entre las que cabría destacar La Mutant en Valencia, Museo Vostell Malpartida de Cáceres, Centre del Carme en Valencia, 2019, La Regenta en Las Palmas, Festival Cáceres Abierto, MEM Bilbao, Festival Interncional de Arte de Acción Acción!MAD, Getxoarte en Euskadi, Centre de Cultura Contemporánea Octubre en Valencia, Grüntaler9 en Berlín, FADO Canadá, Museo de Arte Moderno de Tetuán (Marruecos), EAA Grants en Oslo, entre otras.

Co-coordina el proyecto de investigación y creación EXCHANGE Live Art e imparte talleres en centros de arte, universidades y espacios independientes.

www.isabelleon.com
@isabelleonperformanceart

ANA MATEY

Artista multidisciplinar, performer, fotógrafa, investigadora y dinamizadora cultural. Su trabajo es una exploración profunda sobre los límites del cuerpo humano y su relación con la naturaleza, articulada principalmente a través de tres verbos clave: pasear, recolectar y desplazar.

Desde el 2001 su obra se ha mostrado en museos, galerías, teatros y espacios independientes por España, Europa; y fuera del continente en México, República Dominicana, Canadá, Marruecos, Indonesia, Japón y actualmente Costa Rica. En lugares como la Galería Nacional, el Museo de Cártago (Costa Rica), el Museo Guggenheim en Bilbao, Centro de Arte FADO en Canadá, Museo Vostell en Cáceres, Galería Sesama en Yogyakarta, Iglesia San Marcos en Venecia, Cine Coliseum en Berlin, Teatro Universum en Helsinki, Fundación Monte Veritá en Suiza, Galería Dzialan en Varsovia, etc.

Ha recibido numerosas becas de creación las últimas en el Centro de Arte La Regenta (2019) y el Centro de Arte Medioambiental Valdelarte (2020). Ha participado en festivales como Acción! MAD, Escenas do Cambio, MEM, Interjacke, Territori, Hours, etc.

Desde el 2006 se dedica de manera paralela a la creación al ámbito de la dinamización, investigación y formación. Cofundadora de ElCarromato (2006/10), ARTóN (2009/14) y los actuales EXCHANGE Live Art (2012) y Neomatsu (2012). Participa periódicamente en mesas redondas, conferencias y presentaciones.

www.anamatey.com
@anamateyart

ARTISTAS E INVESTIGADORES HOMENAJEADAS/OS

ABEL LOUREDA Comienza a hacer performances en 1995, presentando su trabajo en bares, estaciones de tren, aceras, tiendas solidarias, ateneos libertarios, fiestas patronales, facultades e incluso galerías de arte y festivales. Desde 2012 trabaja casi exclusivamente con Nieves Correa. http://www.nievescorrea.org/con-abel/

ALBA SOTO Doctora en Bellas Artes especializada en herramientas interdisciplinares y performativas para la creación y la práctica docente. Su trabajo artístico, relacionado con la acción, el videarte y el universo pictórico, se ha mostrado en numerosos festivales y exposiciones nacionales e internacionales en paises como EEUU, China, Holanda, Italia, Polonia y Alemania. http://www.albasoto.com/

ANA GESTO Licenciada en Bellas Artes por la UVI. Ha participado en eventos de arte de acción y exposiciones colectivas e individuales, nacionales e internacionales. Desenvuelve su obra alrededor de las prácticas culturales y sociales, de fuerte carácter identitario.
http://anagesto.blogspot.com/

ANA ESMITH Actriz y artista visual y de performance conocida por su alter ego Miss Beigge.
@miss_beige

ANALÍA BELTRÁN I JANÉS Licenciada en Bellas Artes por la UCM. Trabaja en pintura, fotografía y vídeo. Desde 2001 centra su actividad principalmente en el Arte de Acción. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales. https://analiabeltranijanes.es/

ANALEINE CAL I MAYOR Artista y cineasta mexicana.

ANU HANNA ANTILA Socióloga finlandesa y experta en investigación sobre la vida laboral y las diferencias sociales. https://anu--hanna-blogspot-com

AMELIA DAVID Actriz, bailarina y docente.

BARTOLOMÉ FERRANDO Artista, músico y poeta. Maestro y referente en el ámbito de la performance tanto a nivel nacional como internacional. Expone poesía visual, objeto e instalaciones poéticas en varios países. Ha publicado poesía y ensayo. www.bferrando.com

BELÉN CUETO Realiza sus primeras acciones en 1997. En 2002 llegó a la docencia, desde entonces compagina su actividad artística con su labor docente, llegando en algunas ocasiones a mezclar ambas cosas en una sola labor.

CHRISTIAN FNDZ MIRÓN Se dedica a proyectos de arte, educación, diseño y música. La educación informal es determinante en su visión del mundo y del trabajo, el cuestionamiento y el placer. Mediante la hibridación, cuestiona los caminos y modelos de aprendizaje y legitimación convencionales. ww.fernandezmiron.com

DANIEL FRANCO Más interesado por las fuerzas que por las formas, sus líneas de trabajo reflexionan sobre cuestiones en torno a la presencia, la representación, la significación, la producción o los contextos artísticos. http://danielfrancog.wixsite.com/danielfranco

DENYS BLACKER Artista visual cuya práctica abarca el arte de la performance, el dibujo, la escultura y el vídeo. En 2002 cofundó Gresol, una asociación cultural sin ánimo de lucro, y desde entonces ha organizado más de 20 festivales internacionales de performance en Girona y Barcelona, incluido FEM. http://denysblacker.com

DOMIX GARRIDO Artista, investigador escénico, comisario y gestor cultural. En el 2009 fundó el festival ABIERTO DE ACCIÓN. Como artista ha desarrollado su trabajo en festivales, espacios públicos y centros de arte nacionales e internacionales.

ELVIRA SANTAMARÍA Artista visual mexicana, ha presentado su trabajo en festivales, centros de arte, galerías, museos y espacios públicos de México, Europa, Norteamérica, Asia y América Latina. Miembro del grupo de performance Black Market International desde 2000. http://elvirasantamariaperformanceart.blogspot. com/

FAUSTO GRACIA Artista visual y performer mexicano. Ha presentado su trabajo en festivales, museos y espacios públicos de México, América Latina, Reino Unido y Europa. Además organiza y comisaría distintos eventos en Querétaro donde reside actualemente. https://faustogracia.wixsite.com/fgracia

FRANZISCA SIEGRIST Nació en Suiza, se crió en España (Islas Canarias), vive principalmente en Oslo (Noruega) y trabaja a escala internacional. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (2008) y por la Universidad Politécnica de Valencia (2010). Cofundadora y presidenta de la iniciativa PAO - Performance Art Oslo (Noruega), ha expuesto su trabajo en varios países europeos, Asia y Estados Unidos. http://www.franzisca-siegrist.com

GIUSSEPPE DOMÍNGUEZ Poeta experimental licenciado en Química Cuántica. Tiene 12 libros editados y más de 30 performances realizadas en diversos lugares del mundo. Desde 2002 Director de la Asociación Cultural Clave 53 y Coordinador de Talleres de Poesía. http://www.giusseppe.net/

IDA GRIMSGAARD Artista y escenógrafa noruega. Licenciada en escenografía por la Academia de Teatro Noruega. Un elemento importante de su trabajo es la atención que presta a la experiencia personal y física. https://www.idagrimsgaard.com/

IGNACIO PÉREZ PÉREZ Artista de performance y fotógrafo venezolano asentando en Helsinki. Miembro fundador del proyecto Performanceología y PerfoLink, Plataforma Latino Americana del Arte de Performance. Ha presentado su trabajo en en America del Sur y del Norte y Europa.

INGER REIDUN OLSEN Artista visual y de performance, bailarina coreógrafa, comisaria y metora noruega. Desde 2003 lleva a cabo sus propios proyectos artísticos y performances, por Estados Unidos, China, México, España, Grecia, Rusia, Suecia y Noruega. https://www.iroart.com/

JENNY KANGASVUO Escritora e investigadora finlandesa formada en antropología.
https://jennykangasvuo-com

JOHANNA SPEIDEL Artista multimedia y gestora de proyectos colaborativos.
Después de sus estudios de BB.AA. y Filología Alemana en Alemania, se afinca en Madrid, donde empieza a realizar instalaciones multimedia, fotografía digital y video creación, que expone a nivel internacional en ferias y exposiciones. http://www.johannaspeidel.com/

KENZA BENJELLOUN Artista marroquí afincada en Casablanca.Trabaja diferentes disciplinas artísticas, como el dibujo, la pintura, la instalación y la performance. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, residencias y encuentros tanto en Marruecos como en el extranjero.

JONIMATTI JOUTSIJÄRVI Artista finlandés. Trabaja como poeta, cantante, intérprete y practicante del método Rosen de trabajo corporal. https://joutsijarvi.wordpress.com/

KARIM KHARBAOUI Artista visual marroquí. Se encuentra cerca de varias disciplinas como el videoarte, la instalación, el arte urbano y la performance. Entre sus proyectos individuales, destacamos las acciones realizadas en en España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Serbia, Irán, Japón y Grecia.

KOKE VEGA Arista leonesa afincada en Extremadura. Animadora del arte experimental y la poesía de acción. Licenciada en Bellas Artes por la UCM. En los últimos años trabaja el vídeo experimental, la instalación y el arte- acción. http://www.kokevega.com

KRISTIINA KOSKENTOLA Artista visual finlandesa. Se doctoró en la Universidad de las Artes y el Chelsea College de Londres. Actualmente divide su tiempo entre Ámsterdam, Helsinki y Pekín, donde ha invernado durante más de una década. https://www.kristiinakoskentola.com/

LAURA CORCUERA Periodista, investigadora y artista performer cuyas prácticas son una excepcional contribución a los nuevos modos de narrar historias del siglo XXI. Es licenciada en periodismo por la UCM. https://lcorcuera.tumblr.com/

LUIS FORES Poeta, pintor y antropólogo del arte. Estudios teóricos y prácticos en la Escuela de Artes Imaginarias de Madrid (TAI), así como en la Facultad de Bellas Artes de la UCM y Doctorado en Filosofía del Arte por la misma universidad.

LUIS ELORRIAGA Artista multidisciplinar. Llevo cerca de 15 años trabajando con “Esta es una plaza”, el huerto urbano más emblemático de Madrid, donde hacen Radio performance, video arte, poesía cotidiana, encuentros de artistas, etc

MARIA ROSA HIDALGO Artista polifacética dedicada al teatro, el cine, las artes visuales y la acción.Formada en arte dramático, Bellas artes y Magisterio, entre otras. Producción escénica-cinematográfica, y gestión Cultural. Actriz, directora de escena, Productora y seleccionadora en Festivales de cine, Comisaria de Exposiciones, Gestora Cultural y Artista performer. https://polaroica.blogspot.com/

MARIO MONTOYA Técnico superior en Fotografía artística y diseño por la Escuela de Arte de Sevilla. Graduado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia en la especialidad de arte intermedia. En la actualidad ha realizado más de 70 exposiciones. Desarrolla la gestión y comisariado de diferentes proyectos culturales como; Diàleg Obert o el proyecto FORMA-TEM, en el Teatre el Musical de Valencia. http://www.mariomontoya.net/

MARIO GUTIÉRREZ CRU Artista y curador de arte. Su obra se ha podido ver en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Su obra combina el vídeo, fotografía, la instalación y la acción, donde cuerpo, espacio y tiempo reaccionan a las relaciones político sociales que se cuestionan. http://www.mariogutierrez.com/

MARTINE VIALE Artista visual y performer canadiense asentada actualmente en Perpiñán (Francia). https://martineviale.wordpress.com/

MARÍA KANANEN Artista finlandesa centrada en la danza contemporánea. En el centro de sus intereses están las formas comunales de hacer danza y el arte poderoso y sensible de la improvisación, la presencia y la interacción.

MIGUEL GUZMÁN Arquitecto y artista centrado en lo cinematográfico, la escritura de relatos y la construcción de situaciones entre la realidad y la ficción. http://www.ciervosytrompetas.com/

NIEVES CORREA Comienza su carrera en el Arte de Acción y la Performance a finales de los años ochenta y desde entonces ha participado en festivales y encuentros en Europa fundamentalmente y en Canadá, Ecuador, Argentina, Uruguay y Japón. Desde 1990 ha organizado y comisariado festivales, de entre ellos cabe destacar Acción!MAD (2003/19). www.nievescorrea.org

NOA RESHEF Artista de performance y diseñadora de vestuarios israelí. Su trabajo trata de las relaciones, la comunicación, la intimidad y la seducción. Observa clichés y códigos de comportamiento y enfoca en los tópicos del porno y las secuencias del striptease. https://noareshef.wordpress.com/

SERGE FOKOUA Artista camerunés afincado en Canadá. Su trabajo se centra principalmente en la instalación y la performance, y se ha presentado en numerosas exposiciones de arte, performances y proyectos internacionales. Desde 2008 es Director Artístico de la Bienal RAVY: Encuentros de Arte Visual de Yaundé. http://fokouaolivier.blogspot.com/

OMAR SAADOUNE Artista visual marroqué. Su trayectoria artística refleja su predilección por el video-arte, la pintura, la performance y la instalación. El eje de su temática está centrado en la defensa de los valores esenciales al ser humano proponiendo, en sus últimas creaciones, mensajes de carácter político vinculados a su contexto social.

PATRICIA CABRERO Coreógrafa, investigadora y docente de la danza y el movimiento. Licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte (UGR).

PASCALE CIAPP Artista de performance. Vive y trabaja en el sur de Francia, en un pequeño pueblo donde creó en 2006 un espacio alternativo de arte contemporáneo en su casa. Ha presentado su obra en varios lugares del mundo, instituciones y eventos alternativos. http://pascaleciapp.fr/

PEDRO ALBA Artista vinculado principalmente a la performance y al arte transmedia. Su trabajo se centra en la experimentación artística sobre los procesos de comunicación y la participación pública. http://www.pedroalba.com/

PEPE MURCIEGO Artista segoviano asentado en Madrid. Artista interdisciplinar, dedicado a la experimentación editorial, al arte de acción y a los proyectos de investigación artística. Desde 1997realiza piezas de arte de acción en medio centenar de lugares de España y del mundo. Desde 1993 co-edita la revista rara y experimental La Más Bella.

RAÚL DÍAZ OBREGON Artista y docente. Se forma en Arte entre Madrid, Londres y Berlín. En el 2000 comienza a trabajar la performance. http://rauldiazobregoncruzado.blogspot.com/

SHANNON COCHRANE Artista de performance y directora artística de FADO Performance Art Centre (creado en 1993) y miembro fundador del Toronto Performance Art Collective (creado en 1997). La obra de Shannon se ha presentado en Canadá e internacionalemente.

SERGIO MURO Creador, gestor cultural y docente asentado en Zaragoza.
https://sergiomuroartist.wordpress.com/

SOÜFIA BENSAÏD Artista tunecina formada como ingeniera en París. Se desarrollada como artista cuando emigra a Montreal (Canadá) a los treinta años de edad. https://soufiabensaid.com/

SUSANNE IRENE FJØRTOFT Artista de performance y creadora teatral. Se forma en artes visuales en Ålesund Kunstfagskole y escenografía en la Academia Noruega de Teatro. www.susanneirene.no

VICTORIA RODRÍGUEZ CRUZ Fotógrafa y gestora cultural. https://victoriarodriguezcruz.com

VIOLETA NICOLÁS Licenciada en Bellas Artes (UMU), doctora en artes escénicas (UAH). Desarrolla sus proyectos artísticos en los que tienen cabida la poesía, la performance, y la imagen.
http://violetanicolas.com/

YOLANDA PÉREZ HERRERAS Valllisoletana afincada en Madrid. Artista visual, poeta y artista de acción española cuyos trabajos parten de su esfera más íntima. https://es.wikipedia.org/wiki/Yolanda_P%C3%A9rez_Herreras

WILLEM WILHELMUS Consagrado performer internacional de origen holandés asentado en Helsinki.
http://www.willemwilhelmus.com/

10 AÑOS DE INTERCAMBIO, VIDA Y ACCIÓN

Texto completo de la comisaria Nerea Ubieto

La necesidad de celebración no era para menos: cumplir 10 años en el desarrollo y mantenimiento de un proyecto artístico es todo un logro, más todavía tratándose de una disciplina tan difícilmente acumulable, archivable, incluso transmitible. La performance no se cuenta ni se almacena, se vive. Es puro proceso y, como tal, está ligado al más estricto presente. Ana Matey e Isabel León siempre han tenido claro su valor artístico y cultural, pero también sus capacidades y virtudes para lidiar con la vida misma, las relaciones y la forma en la que nos presentamos al mundo. El arte de acción es una manera de expresarse más allá del lenguaje estructurado en frases gramaticales. Supone trascender las normas para adentrarse en el terreno de lo inesperado. Una ruptura de esquemas y un acceso privilegiado a otros modos de conocimiento. La performance permite experienciar desde lugares que se escapan al intelecto y al raciocinio, desencadenando respuestas con aires de autenticidad cruda.

El proyecto de EXCHANGE Live Art nació precisamente con el objetivo de potenciar las cualidades comunicacionales del arte de acción aplicadas al intercambio entre los trabajos de artistas pertenecientes a este ámbito. Ana Matey e Isabel León son el núcleo de esta ambiciosa propuesta que no ha dejado de crecer y evolucionar con los años. Al principio, ellas se concibieron como gestoras de EXCHANGE Live Art, pero pronto se dieron cuenta de la importancia de integrar su propia creación en el proyecto. Son ante todo artistas cuya práctica performativa es inseparable de su cotidianidad; hubiese ido contra natura participar solo en la organización. Desde entonces, su obra se transforma y desarrolla a la par que EXCHANGE, permitiendo que la individualidad se funda con lo común cuando las circunstancias lo demandan. Otro cambio reseñable con respecto a la iniciativa fundacional fue la sustitución del lanzamiento de una convocatoria abierta por la invitación directa a las artistas. La convivencia es uno de los ejes centrales para el funcionamiento del intercambio, por lo que se considera el carácter humano en añadidura a la calidad artística. Los aprendizajes extraídos de la cohabitación han sido, sin duda, una de las joyas y retos de esta trayectoria.

A la hora de extender una invitación a creadoras para participar en EXCHANGE Live Art, se tiene en cuenta su interés hacia los procesos de trabajo compartidos y las piezas basadas en el diálogo. Existen diferentes metodologías para arrancar la colaboración y generar el intercambio, pero la más

recurrente es la partitura en la que cada artista pone sobre la mesa algo suyo –un guion– y recibe otro a cambio que materializa y encuerpa a su manera. Dado que investigan sobre la comunicación, Ana Matey e Isabel León toman la partitura como paradigma de mensaje que tiene que ser interpretado a nivel semántico y artístico. Hay entonces una reflexión paralela: cómo el receptor entiende la partitura y cómo lo interpreta llevándoselo a su práctica artística particular, a sus modos de hacer. Simplemente, la forma de entenderlo ya abre un sinfín de posibilidades en torno a las que trabajar. El método de la partitura puede ayudar mucho si el diálogo de por sí no fluye, funciona como punto de partida que establece una conexión más arbitraria y distanciada de lo emocional.

Es difícil definir EXCHANGE Live Art, pero si algo caracteriza la identidad de este proyecto es su flexibilidad y adaptabilidad al contexto artístico y económico. Prácticamente todo es susceptible de ser ajustado: el lugar, las fechas, el número de artistas, las dinámicas de trabajo, las opciones de financiación, la periodicidad, las fases y, por supuesto, el formato puesto en marcha en cada edición. Si bien en ocasiones la propuesta se ha materializado en un único evento, en otras se ha incluido residencia, laboratorio y presentación de los resultados en diferentes sedes. Lo interesante es que no existen límites que impongan formas, sino formas que reinventan y amplían los límites.

Comentaré algunos ejemplos dispares que dan cuenta de la versatilidad del proyecto. En la Edición II (2013) se realizó un evento sin residencia en el Museo Vostell Malpartida, donde se propuso a dos artistas reconocidos a nivel internacional –Bartolomé Ferrando y Willem Willhelmus- que crearan una partitura de una acción cada uno, que a su vez fueron enviadas a dos importantes performers españolas -Belén Cueto y Koke Vega-. En este encuentro hubo cuatro acciones: dos artistas que ejecutan su propia partitura y otros dos que interpretan las ajenas. El resultado, a pesar de no haber laboratorio ni reflexión, fue muy productivo y sorprendente porque cada uno puso de manifiesto su sensibilidad creativa demostrando una increíble variedad de matices con respecto a la misma partitura.

La Edición VII SUOMI (2014) tuvo lugar en Finlandia y consistió en una intensa residencia de dos meses de las artistas fundadoras Ana Matey e Isabel León. Durante su estancia pusieron a prueba sus diferencias y su capacidad de escucha, intercambiando partituras y haciéndose a la manera de trabajar de la otra. Este proceso es realmente enriquecedor porque es donde se adquiere el verdadero saber. Como apunta el creador de videojuegos Gonzo Suarez en un artículo sobre IA (Inteligencia artificial) somos «educados en el reconocimiento de nuestro contexto y poco dados al cuestionamiento que quiebra la certidumbre, pero sin la cual no hay conocimiento». El reto fue acercar sus prácticas y

buscar puntos en común, abrirse a lo que la otra persona tenía que ofrecer. De esta manera surgen alianzas mediadas por el humor y el absurdo al mismo tiempo que se desplazan las fronteras para ampliar modos de ver y sentir.

Canadá fue el escenario principal de la Edición X (2015) en la que las artistas Ana Matey e Isabel León trabajaron por parejas con Sofia Bensaid (Túnez/Canadá) y Olivier Fokoua (Camerún/Canadá) respectivamente. Tras un trabajo previo vía online durante 3 meses, llevaron a cabo un laboratorio presencial de 2 semanas producido y co-organizado con FADO Art Center cuyos resultados se materializaron en acciones en vivo en las galerías Rats (Montreal) y Videofag (Toronto).

El inicio de esta colaboración es el contacto con la artista Shannon Cochrane que también es la directora de FADO y que hizo las veces de comisaria del proyecto, seleccionando las parejas y trazando el itinerario. Las palabras de Cochrane con respecto a la esencia de EXCHANGE son reveladoras:

«El proyecto EXCHANGE Live Art corre el riesgo de fracasar con cada iteración, porque es imposible predecir lo que sucederá o no sucederá entre extraños a los que se les ha pedido que creen algo juntos, que se pongan de acuerdo, que fusionen estilos de trabajo, enfoques y, sobre todo, intenciones. No hay garantía de facilidad o comodidad, ni siquiera de empatía. La primera tendencia es normalizar, intentar que funcione. Pero, ¿y si no funciona? Cuando la comunicación se rompe, ¿proporciona esto un territorio más rico desde el que trabajar?»

En ocasiones la convivencia y la conexión fluida es complicada, sobre todo si exige una colaboración mantenida en el tiempo como fue el caso de las Ediciones XI y XII, dos partes de un mismo intercambio que se realizó en diferentes tiempos y escenarios. Los artistas implicados en la programación fueron tres marroquíes –Kenza Bejelloun, Karim Kharbaoui, Omar Saadoune– que establecieron relación con tres españoles: Ana Matey, Isabel León y Pedro Alba. La primera parte (julio 2015) consistió en el trabajo por parejas online (2 meses) y un laboratorio presencial (1 semana) que resultó en acciones en vivo en Museo de Arte Moderno de Tetuán (Marruecos); la segunda parte (noviembre 2015) se condensó en performances y mesas redondas en el Centro de Arte Matadero en Madrid, Casa de las Conchas en Salamanca y el Museo Guggenheim.

Por último, me detengo en la Edición XIII (2016) que tuvo lugar en el Museo Vostell Malpartida (Cáceres, España) donde el peso de las mujeres artistas estuvo especialmente presente. En esta participaron

cuatro artistas noruegas –Franzisca Siegrist, Inger Reidun Olsen, Ida Grimsgaard y Elisabeth Færøy Lund– y cuatro de España Yolanda Pérez Herreras, Daniel Franco, Isabel León, Ana Matey. En primer lugar, se desarrolló un laboratorio presencial de una semana en el que realizaron dinámicas conjuntas y, al final, se presentó un maravilloso happening de las ocho a la vez en un entorno de lujo. Las artistas, a pesar de hablar otro idioma o venir de contextos diferentes, se entendieron a la perfección: haciendo. «Cuando hacemos todo fluye. Vamos a accionar» asegura Ana Matey. «Investigamos sobre cuantas posibilidades tenemos de ofrecer un mensaje y maneras de transmitirlo. Cuando te pones a hacer, todo es mucho más fácil» confirma Isabel León.

Durante la celebración el día 20 de abril en La Neomudejar, materializada gracias a la ayuda de MAV (Mujeres en las Artes Visuales), se abordaron todos estos aspectos formales procesuales y metodológicos en una mesa redonda de preguntas y respuestas en la que participaron Ana Matey, Isabel León, Yolanda Pérez Herreras, Violeta Nicolás y Analía Beltrán i Janés, moderada por la comisaria que escribe estas líneas y abierta a los comentarios de los asistentes.

La charla fue precedida, como no podía ser de otra manera, de una performance de microacciones en la que las fundadoras homenajearon a las 35 mujeres que en algún momento han participado en EXCHANGE interpretando desde su óptica personal antiguas performances de sus compañeras o evocando sus rasgos creativos. El resultado fue un equilibrado encadenamiento de pequeñas acciones -entre lo propio y la apropiación- que rebosaba humor, espontaneidad, poesía y presencia y que nos mantuvo hipnotizadas durante más de una hora y media. Una reseñable velada a la que solo le faltó tiempo para seguir profundizando en un proyecto valiente y rompedor que apuesta por el intercambio, la apertura al otro, el aprendizaje compartido, la disolución de la autoría y la integración de las bondades de la performance en la propia vida. Un reto apasionante conseguido a lo largo de 10 años dignos de conmemorar.

Nerea Ubieto

PROYECTO DE EXCHANGE Live Art

PROYECTO SUBVENCIONADO
Programa de Ayudas a la creación y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid

La performance “CELEBRACIÓN” ha sido premiada por la Bienal MAV 2022

ENTIDADES COLABORADORAS

CONTACTO

MAIL
accionexchange@gmail.com/ isabelleonperfo@gmail.com/ anamatey@gmail.com

TELÉFONOS
679 158 434 (Ana Matey) 687 831 375 (Isabel León)

www.exchangeliveart.com
@exchangeliveart