

ENTREVISTA A VÍCTOR ZAMUDIO-TAYLOR

independiente y curador por excelencia

[INTERVIEW OF VÍCTOR ZAMUDIO-TAYLOR | INDEPENDENT AND EXPERT CURATOR]

resumen_ Entrevista al curador mexicano Víctor Zamudio-Taylor, experto en arte latinoamericano contemporáneo, quien fue el primer exponente del ciclo de internacionalización y extensión de la recién creada Escuela de Arte, de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. La conversación surge dentro del contexto de la conferencia magistral “El Complejo Expositivo: el caso de México”, que dio el 3 de agosto de 2006, ante un auditorio desbordante de jóvenes alumnos y artistas visuales consagrados. Como parte de su programa de trabajo en Chile, en ese mismo espacio, formó parte de la mesa redonda moderada por el Director de la Escuela de Arte, Hernán Garfías, y que contó con la participación de los artistas Darío Escobar y Patrick Hamilton, a raíz de la exposición bipersonal “Objetos en Tránsito”, curada por Zamudio-Taylor y que se exhibió durante dos meses en la Sala Gasco de Arte Contemporáneo, en Santiago de Chile.

palabras clave_ arte latinoamericano | curador | arte contemporáneo chileno | Víctor Zamudio-Taylor | México.

Después de conversar con Víctor Zamudio-Taylor (Tijuana, México, 1956) y de conocer un poco más su historia personal, queda la sensación de que nos encontramos frente a un borderline rebelde y orgulloso de ser auténticamente mexicano, nómade por excelencia, inteligente y sincrético, que en sólo algunas décadas se ha movido a la perfección dentro del hermético mainstream norteamericano, convirtiéndose en uno de los promotores más activos del arte y la cultura latinoamericana en Estados Unidos y Europa.

Nació en Tijuana, una ciudad de más de un millón y medio de habitantes, que pertenece al estado mexicano de Baja California y en muchos lugares se le conoce como “la esquina de México”, porque está a sólo 16 kilómetros al sur del centro de San Diego, en California (EEUU). Una zona fronteriza, que ha asumido su condición de tal en términos de sociedad y cultura, y que por lo mismo, acoge a una variedad sin límites de nacionalidades múltiples y globales. En los años '50 y hasta mediados de los '70 fue una de las ciudades más visitadas del mundo y se piensa que su afluencia de turistas fue disminuyendo en proporción directa a la cantidad de exigencias que la aduana norteamericana puso para entrar y salir de Estados Unidos.

MARCELA CUEVAS_ ¿Qué hace que hoy muchos piensen en usted como uno de los grandes y más influyentes curadores de arte latinoamericano? ¿Cuál fue su recorrido?

VÍCTOR ZAMUDIO-TAYLOR_ “Siempre me ha interesado el arte y la cultura. Recuerdo que de niño tuve acceso directo a zonas arqueológicas y espacios de arte, y como la primaria la realicé en Estados Unidos y en el norte de México, eso hizo que me manejara muy bien en dos culturas, dos lenguas, dos patrimonios. Creo que todo eso influyó mucho en mi vocación. A los 16 años ya conocía a Octavio Paz y había estado en el taller del pintor mexicano José Luis Cuevas,

conversando con él. Con 18 años había montado y curado mi primera exposición “bipersonal” y fui tremendamente feliz con la experiencia”.

MC_ ¿Hubo algún artista o intelectual que le influenciara especialmente?

vzt_ “Sí, y mucho. Claramente me marcó de por vida el contacto con Herbert Marcuse, el destacado filósofo alemán, a quien conocí en el Círculo Cultural de San Diego y con quien luego tuve una relación de alumno-maestro. Además, yo estaba en la universidad probablemente más importante en estudios críticos y teoría estética de Estados Unidos, la UCLA, a la cual fueron muchos pensadores contemporáneos a dar cursos y conferencias magistrales, como Habermas, Baudrillard y Foucault. Creo que la gran fuerza motriz detrás de mis intereses en las artes visuales y en temas culturales más amplios, tiene que ver con haber crecido después de la contracultura, estar con la avidez intelectual necesaria y ubicado en el momento cultural pertinente”.

Luego vino una época intensa en París, donde comenzó a realizar sus estudios independientes mientras enseñaba francés, y pronto volvió a la UCLA a terminar su licenciatura. Cursó su maestría en Letras Hispánicas, Artes Visuales y Estudios del Renacimiento en la Universidad de Princeton, en el este de EEUU, y donde actualmente es candidato al Doctorado en Estudios sobre Arte Barroco y Latinoamericano. Focalizó sus energías en escribir y participar en curadurías con artistas de origen latinoamericano en Estados Unidos, un campo absolutamente nuevo en la investigación y en la curatoría, que le dio la oportunidad de ser uno de los pioneros en estudios sobre arte latinoamericano en ese país.

MC_ Fue cuando se produjo como una especie de boom en Estados Unidos por lo latino, principalmente en el arte, ¿no?

abstract_ Interview of Víctor Zamudio-Taylor, the Mexican curator and contemporary Latin American art expert, who was the first exhibitor in the recently created cycle of internationalization and extension of the newly founded School of Art, part of Diego Portales University's Department of Architecture, Art and Design. This interview emerged from the context of the master's conference "Exhibitionary complexes: the case of Mexico", which he presented on August 3, 2006 to a standing-room only audience of young students and renowned visual artists. As part of his program of work in Chile, he returned to the UDP's auditorium to participate in a roundtable discussion moderated by School of Art Director Hernán Garfías. Also at the table were artists Darío Escobar and Patrick Hamilton, on hand for their joint exhibition "Objects in Transit," which Zamudio-Taylor curated, held over two months at the Gasco Hall of Contemporary Art in Santiago de Chile.

keywords_ Latin American art | curator | contemporary Chilean art | Víctor Zamudio-Taylor | Mexico.

After meeting with Víctor Zamudio-Taylor (Tijuana, Mexico, 1956) and getting to know a bit more about his personal history, I remain with the sensation that I am still looking at the same Mexican from the northern border who is rebellious and proud to be authentically Mexican, expertly nomadic, intelligent and syncretic, and who, in just a few decades, has moved toward perfection within the hermetically sealed U.S. mainstream, becoming one of the most active promoters of Latin American art and culture in the United States and Europe.

He was born in Tijuana, a city of more than 1.5 million residents in the Mexican state of Baja California. Many people refer to Tijuana as "the corner of Mexico" because it is just 16 kilometers south of downtown San Diego, across the border in the United States. This city has assumed its situation as a border zone in both its society and its culture. As a result, it possesses a limitless diversity of nationalities. In the 1950s and as recently as the mid-1970s, it was the most visited city in the world—it is thought that its affluence of tourism dropped in direct proportion to the number of demands that the U.S. government put in place for entering and leaving the country.

MARCELA CUEVAS_ What do you make of the fact that many people think of you as one of the greatest and most influential curators of Latin American art? What was your route in getting to this point?

VÍCTOR ZAMUDIO-TAYLOR_ "I have always been interested in visual arts. As a child, I had access to various spaces of art and archeological areas. I went to elementary school in the United States and in northern Mexico, enabling me to be comfortable in two cultures, two languages, and two traditions. I believe that all of this influenced my eventual career. At 16, I already knew Octavio Paz and had spent time talking with the Mexican painter José Luis Cuevas in his workshop. At 18, I had mounted

and curated my first joint exhibition and was tremendously pleased with the experience."

MC_ Has any artist or intellectual especially influenced you?

vzt_ "Yes, very much. I was clearly very influenced by my contact with Herbert Marcuse, the renowned German philosopher whom I met in the San Diego Cultural Circle, with whom I had a teacher-student relationship. I was also studying at UCLA, which was, at the time, probably the most vanguard and important university for critical and aesthetic theory research in the United States. Many contemporary thinkers came to UCLA to teach classes and give master's conferences and through my access to that intellectual environment, I had the possibility to meet many great thinkers and intellectuals like Habermas, Baudrillard and Foucault. I think that the most significant driving force behind my interest in the visual arts and in more ample cultural issues has to do with having grown up after the counterculture; I had the necessary intellectual avidness just at the right cultural moment."

Then came an intense period in Paris, where Zamudio-Taylor began his independent research while studying French. Soon after, he returned to UCLA to finish his undergraduate studies. He completed his master's in Hispanic Literature, Visual Arts and Renaissance Studies at Princeton University on the East Coast of the United States, and is there again as a doctoral candidate in Studies of Baroque and Latin American Art. He focused his energy on writing and participating in curating for Latin American artists in the United States, which was a totally new field; the artistic production was not new, which proved an opportunity to be a pioneer in studying Latin American art in the United States.

MC_ That was when there was something of a Latin boom in the United States, especially in the art world, right?

vzt_ "Yes, I was a product of that boom and I also contributed to its explosion. That is owed more than anything else to a much wider context of representation, power and the civil rights struggle of the Latino community in the United States. As a part of that movement, there was a cultural artistic component through which neighborhood cultural centers as well as some of today's most prestigious institutions were created, including the Museo del Barrio in New York, the Museo Mexicano in Chicago and the Centro Cultural in San Diego. It was the generation prior to mine that had the audacity to create these alternative spaces. In the traditional art spaces, Latino and Latin American artists did not get promoted or exhibited, and there was no assistance from the local or federal government either. I am from the second generation, the generation that participated actively in the alternative spaces and also pressured the more established institutions. My familiarity as a Latino and a Mexican with Latin American art and culture was very deep. At the same time, I had all of that training and the theoretical knowledge that enabled me to read Latin American art in a way that was totally different from what had existed until then."

This type of questioning and interdisciplinary methodology is what brought Víctor Zamudio-Taylor to become one of the great directors of study of the great themes that have permeated Latin American art over the past 30 years. He has become a permanent axis of action in trying to dynamize the relationship between artistic production, the cultural context and a historical past that is shared between Latin America and the United States.

A KEY MOMENT:

LATIN AMERICAN ARTISTS OF THE TWENTIETH CENTURY_

On June 6, 1993, the New York MoMA, under the direction of Waldo Rasmussen, inaugurated a retrospective of the last few years of Latin American art, which gave the museum a chance to promote some

vzt_ “Sí, yo fui producto de ese boom y a la vez contribuí a potenciarlo. Era una época de lucha por los derechos civiles de la comunidad latina en Estados Unidos, con un componente artístico muy fuerte, en el cual se crearon centros culturales, pequeños y locales, hasta instituciones hoy ya muy prestigiosas como el Museo del Barrio, en Nueva York o el Centro Cultural en San Diego, California. Fue una generación anterior a la mía, la que tuvo la osadía de crear estos espacios alternativos al mainstream, porque en rigor, en los espacios tradicionales para el arte no se investigaba, no se promocionaba ni se exponía a los artistas latinos y latinoamericanos, ni tampoco había ayuda gubernamental ni federal para hacerlo. Yo soy de la segunda generación, aquella que participa activamente en esos espacios alternativos y que presiona al mismo tiempo a las instituciones más establecidas. Mi familiaridad como latino y mexicano con la cultura y el arte latinoamericanos era muy profunda, y junto con mi formación teórica y académica, me permitieron leer el arte latinoamericano de una manera totalmente diferente a la que existía hasta ese entonces”.

Ese tipo de cuestionamientos y metodologías interdisciplinarias es lo que ha llevado a Víctor Zamudio-Taylor a trazar como su gran directriz de estudio a los grandes temas que interesan al arte latinoamericano en los últimos treinta años, y como eje de acción permanente, el tratar de dinamizar la relación entre la producción artística, el contexto cultural y un pasado histórico que se comparte entre Latinoamérica y Estados Unidos.

UN MOMENTO CLAVE:

LATIN AMERICAN ARTISTS OF THE TWENTIETH CENTURY_

Para el 6 de junio de 1993, el MoMA de Nueva York, bajo la dirección de Waldo Rasmussen, estaba inaugurando una retrospectiva sobre los últimos años del arte latinoamericano, que también le permitiría potenciar obras de pintura y escultura de su colección permanente, con artistas como Waltercio Caldas, Cildo Meireles, Víctor Grippo, Guillermo Kuitca, Eugenio Dittborn, Ana Mendieta, Joaquín Torres García, por mencionar sólo algunos. La exposición, organizada por el Consejo Internacional del MoMA y la Comisaría de la Ciudad de Sevilla, para la celebración del 5º Centenario del Descubrimiento de América, estaba organizada en base a los artistas –tanto en estilos como por cronologías–, más que en cuanto a los países. Muchos críticos de arte la catalogaron como una adecuada introducción (pero no ideal) al arte latinoamericano actual. Estuvo abierta a público durante tres meses.

Zamudio-Taylor recuerda esa exposición como una gran oportunidad que se le presentó dentro de su carrera. “El MoMA organizaba la primera exposición magna, importante, panorámica, de arte latinoamericano moderno. Desde muralistas mexicanos hasta la escuela del sur, de Torres García. Una visión de ochenta años de arte latinoamericano, incluyendo una visión de las culturas y de los contextos históricos. Ocupaba de manera total la planta más importante de exposiciones temporales. Se me invitó a formar parte del equipo que diseñaba los programas educativos y los programas públicos para la exposición”.

Dentro de los temas que escogió como lecturer hay varios que se repiten hasta hoy y forman una constante dentro de su trabajo investigativo, entre ellos Frida Kahlo, el Recuerdo y la Imagen de los artistas latinoamericanos y el Realismo Social. Fueron más de seis meses de preparación y tres meses de intenso trabajo. “Yo creo que esto fue crucial, a mí me cambió la vida. Itinerar desde un discurso intelectual a trabajar con un programa educacional amplio, y tener el contacto directo con probablemente la mejor exposición de arte latinoamericano del siglo XX que se ha hecho hasta ahora, fue una suerte única y clave en mi carrera. Tener la pasión y la preparación y además, estar en el momento adecuado, pues bueno, luego sólo te lanzas. Luego pasé por un periodo difícil, porque era demasiado maduro para tener un puesto de principiante dentro de un museo, pero no lo suficientemente avanzado con investigaciones y publicaciones para tener un escalafón medio dentro del MoMA. Sentía que estaba como en el limbo y no me quedó otra que comenzar a trabajar como curador e investigador independiente”.

Ahí comenzó su viaje sin retorno al mundo free lance. Desde los años '90 a la fecha, Víctor Zamudio-Taylor ha desarrollado labor como investigador, escritor, asesor de fundaciones e instituciones en adquisiciones de obras de arte y exposiciones.

Destaca que en su trayectoria el concepto que más lo identifica es el de haber sido puente, tanto por estar moviéndose siempre entre tres culturas –la norteamericana, la mexicana y la resultante de esas dos, la fronteriza– como por esa formación tan particular que ha tenido a nivel personal y cultural. Dentro de las áreas que más le interesan están la promoción y la exposición del arte latinoamericano en Europa y Norteamérica, pero de manera crítica y con nuevas aproximaciones, alejadas de los estereotipos.

No sólo ha escrito numerosos artículos y catálogos en una infinidad de revistas especializadas, como “Art Nexus” y “Atlántica” (España), sino que además combina su actividad profesional con los estudios y con la producción cinematográfica. Fue Investigador–Senior asociado de la Rockefeller Foundation en el National Museum of American Art y de los Archivos de American Art en Washington DC. Ha sido asesor y curador de la Colección de Fotografía de Manuel Álvarez Bravo en Ciudad de México y curador de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Televisa para el Museo de Arte Contemporáneo MARCO, de Monterrey (México), Nueva York, Sur de California y México D.F.

Como si no fuese suficiente, además fue curador de la importante muestra “Ultrabaroque: Aspectos del Arte Post-Latinoamericano”, que itineró desde el Museo de Arte Contemporáneo en San Diego hasta el Museo de Arte Contemporáneo de Miami, visitando más de ocho ciudades norteamericanas en el año 2001. Fue comisario de “Project Rooms” ARCO 2004, de “Nuevos Territorios” en ARCO 2005 y de “CityScapes”, en ARCO 2006. En su faceta como productor cinematográfico, su última producción fue el documental “The Life of Times of Frida Kahlo”, realizado bajo la dirección de Amy Stechler, que en septiembre de 2005 le significó ser invitado por la Tate Modern, en Londres, para analizar en un simposio las diferentes facetas de la reconocida pintora mexicana, de la cual es especialista.

Actualmente tiene como base de “operaciones” París y Ciudad de México. Sus últimos proyectos están relacionados con asesorar al presidente de la colección JUMEX, una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes en América Latina, y con proyectos de investigación curatorial independiente, como el que realizó sobre la Luz junto a Miki García –Director Ejecutivo de CAF– para el Santa Barbara Contemporary Arts Forum, en California, y que ahora se está exhibiendo hasta el 7 de enero de 2007 en “Light/Art: Mystic Cristal Revelation”, y donde Patrick Hamilton participa con la obra “Hoses”.

mc_ Si mira hacia atrás, evaluando su trayectoria, ¿qué factores dentro de la formación de un curador son claves para poder llegar al nivel de excelencia, con la mirada lo más amplia posible?, porque no es fácil ser un curador exitoso. Hay gente que se especializa, pero luego se queda en un ámbito limitado. Pero ser un curador, con una visión estratégica del arte, es un tanto difícil ¿no lo cree?

paintings and sculptures from its permanent collection, featuring works by Waltercio Caldas, Cildo Meireles, Víctor Grippo, Guillermo Kuitca, Eugenio Dittborn, Ana Mendieta and Joaquín Torres García, just to name a few. The exhibition, organized by MoMA's International Council and the Commissary of the City of Seville in honor of the Quincentennial of the Discovery of America, was organized around the artists, both in terms of styles and chronologies, more than around the countries. Many art critics said that this was an adequate (but not ideal) introduction to contemporary Latin American art. It stayed open for three months.

Among the themes that he selected as a lecturer, there are a number that continue to be prevalent to this day, forming a constant part of his research. These include Frida Kahlo, Social Realism, Memories and the Image of Latin American artists. It was more than six months of preparation and three months of intense work. "I believe that this was crucial; it changed my life. To go from an intellectual discussion to working with an ample educational program, and to have direct contact with what was probably the best exhibition of twentieth-century Latin American art yet, was a unique luck and a key moment in my career. To have the passion and preparation and, furthermore, to be in the right place at the right time—after that, you just launch. Then I went through a difficult period because I was too mature and advanced to have an entry-level position at the museum, but I was not sufficiently advanced in terms of research and publications to have a mid-level position at the MoMA. I felt like I was in limbo and that my only option to was to start working as an independent researcher and curator."

Thus began his one-way voyage into the freelance world. From the 1990s to the present, Víctor Zamudio-Taylor has developed his career as an independent researcher, writer, and artwork-purchasing consultant to foundations, institutions and exhibitions.

Zamudio-Taylor stresses that the concept that best defines his trajectory is as a bridge, both because of his constant movement between three cultures (that of the United States, of Mexico and of the border culture resulting from both of these) as well as because of the unusual education he has had both at the personal and cultural level. Within the areas that most interest him are the promotion and exhibition of Latin American art in Europe and North America, but in a critical manner and with new approximations that avoid the stereotypes.

Not only has he written many articles and catalogues in infinite specialized journals like *Art Nexus* and *Atlántica* (of Spain), but he has also combined his professional work with the study and production of cinema. He was Senior Researcher of the Rockefeller Foundation at the National Museum of American Art and at the Archives of American Art in Washington, DC. He was consultant and curator of the Manuel Álvarez Bravo Photography Collection in Mexico City and curator of the Contemporary Art Collection of the Televisa Foundation for the MARCO Museum of Contemporary Art in Monterrey, Mexico, New York, Southern California and Mexico City.

As if that were not enough, he was also the curator of the important exhibition, "Ultrabaroque: Aspects of Post Latin American Art", which was shown in 2001 in more than eight U.S. cities, from the Museum of Contemporary Art in San Diego to the Museum of Contemporary Art of Miami. He was the curator of "Project Rooms" at ARCO in 2004, "New Territories" at ARCO in 2005, and "Cityscapes" at ARCO in 2006. In his role as film producer, his most recent production was the documentary, "The Life and Times of Frida Kahlo", directed by Amy Stechler. This production led to an invitation to London's Tate Modern to present his analysis at a symposium on Kahlo's different facets, on which he is an expert.

He currently has bases of operations in Paris and Mexico City. His latest projects involve advising the president of the JUMEX Collection, one of the largest and most important collections of contemporary art in Latin America. He has also had independent curatorial and research projects, including one that he is presently completing on *Light* along with Miki García, the executive director of CAF, at the Santa Barbara Contemporary Arts Forum in California, in exhibition through January 7, 2007, "Light/Art: Mystic Cristal Revelation". Patrick Hamilton's "Hoses" is part of the exhibition.

MC_ If you take an ample look back and assess your progress, what factors within your training as a curator would you identify as having been the keys to arrive at the level of excellence you have achieved? It is not easy to be a successful curator; there are people who specialize, but then they get stuck in a limited area. But to be a curator with a strategic vision of art is a little difficult, don't you think?

vzt_ "I think that there are two relevant aspects that should dominate: an ample knowledge of art history with a specialization in some period, culture, movement or artist from art history, and at the curatorial level, to have ample training in the history of

curating or museological studies—to know in detail how an art or cultural museum that works with a heritage can create an exhibition from a research topic and continue that work of communication in terms of public programs and promotion. For this latter aspect, one has to know different types of museums. With the first aspect, one has to have a relationship with the objects or with the artists, in the case of contemporary art, and generate a passion for them and to have dialogues with those artists who are living."

MC_ And it involves a lot of administration as well—having to take many actions that are usually beyond one's specific area, but are absolutely necessary for the success of an exhibition...

vzt_ "Yes. In fact, in France, the curator is called *commissaire*, or *commissary*, which is the same as the term used in Spain and really possesses the essence of administration, to be in charge of something, to be a manager. The Germans also speak of an ample concept that means 'creator or maker of exhibitions'—these are the types of curators who specialize in reaching a large public, something like a *ausstellungen-macher*."

MC_ You've touched on a key aspect in what we have been discussing—communicating to a broad public and increasing the audience that views contemporary art and their understanding of the art.

vzt_ "Yes, that is very important. There are exhibitions that, no matter how interesting their basis is at the intellectual and research level, no matter how creative the spirit of their investigation is, fail completely in terms of exhibition or audience. An exhibition's success is the ability to translate the concept or theme in multiple ways for a diverse public, to be able to have a visual narrative or argument without needing written or fundamental visual supporting material. To read an infinite amount of text in order to be able to understand a sub-theme of an exhibition is a total failure. There is a great difference between writing an essay or a book and making an exhibition."

MC_ And within that work of a curator, do you believe that academic study and specialization is essential? I ask you because you may not know that there is something of a controversy here in Chile about curating. There is a bit of frustration about the fact that people with more formal education who have had the opportunity to take courses in Curatorial Studies abroad are now bringing foreign curators to give conferences. Some have taken this as a kind of intromission...

Catálogos exposición museo MoMa, Nueva York.

vzt_ “Creo que hay dos aspectos claves y relevantes que se deben dominar: un conocimiento amplio de la historia del arte; una especialización en algún período, cultura, movimiento o artista de la historia del arte y luego, a nivel de curaduría, tener una preparación amplia de la historia de la curaduría o de estudios museológicos, es decir, conocer al detalle cómo un museo de arte o de cultura que trabaja con un acervo puede generar una exposición a partir de un tema o investigación, y finalmente, cómo se continúa el trabajo de comunicación en términos de programas públicos y de promoción. Y para esto último, hay que conocer museos de diferente índole. Lo otro, es tener una cercanía con los objetos o con los artistas, en el caso del arte contemporáneo, y generar una pasión con ellos, tener diálogos con los artistas vivos”.

mc_ Y tiene mucho de gestor también, al tener que hacer muchas acciones que la mayoría de las veces están fuera de su ámbito específico, pero que son absolutamente necesarias para el éxito de una exposición....

vzt_ “De hecho en francés al curador se le llama commissaire o comisario, que es el mismo vocablo que se utiliza en España, y que conlleva la idea de administrar, de estar a cargo de algo, de ser gestor. En Alemania también se habla de un concepto más amplio que significa “creador o hacedor de exposiciones”, son los tipos de curadores que se especializan para llegar a un público masivo, algo así como un ausstellungen-macher”.

mc_ Ha tocado un aspecto clave dentro de lo que hemos conversado, el de comunicar a un público más masivo y ampliar las audiencias en torno al arte contemporáneo, y su comprensión...

vzt_ “Sí, eso es muy importante. Hay exposiciones que por más interesante sea el planteamiento a nivel intelectual y de investigación, por más creativo que sea el espíritu de su investigación, son un fracaso a nivel expositivo o de audiencias. El éxito de una exposición es poder traducir de manera múltiple el concepto o tema a un público diferenciado, en poder tener una narrativa o argumento visual sin necesidad de excesivos apoyos escritos. Tener que leer un cantidad de texto infinita para entender un subtema de una exposición, es un completo fracaso. Hay una gran diferencia entre escribir un ensayo o un libro y hacer una exposición”.

mc_ Y en esa labor del curador, ¿cree que sea esencial el estudio académico y las especializaciones? Se lo comento porque no sé si se ha enterado que en Chile hubo una cierta polémica en el ámbito curatorial, a raíz de que personas con un poco más de especialización formal en Estudios Curatoriales fuera de Chile, estén trayendo curadores extranjeros a dar ciclos de charlas. Esto ha sido tomado por algunos como una especie de intromisión....

vzt_ “A ver, para mí ser curador ante todo es ser un profesional, con una formación intelectual y académica sólida. Es una profesión tan disciplinada y tan rigurosa como ser médico cirujano, abogado, ingeniero o filósofo. Entiendo que en América Latina los estudios curatoriales son algo muy nuevo y que hay una cierta tradición del esteta autodidacta, que proviene de otras disciplinas. Eso es comprensible y se explica porque antes no existía la carrera ni las especializaciones. Pero hoy es diferente, porque universidades muy prestigiosas tienen la licenciatura, la maestría y hasta el doctorado en Estudios Curatoriales. Será cada vez más difícil ser curador siendo autodidacta o sin haberse especializado. Se está creando la disciplina y un cuerpo de conocimientos muy específicos. Hay un campo pionero, pero ya existe. Yo pertenezco a una generación de investigadores, donde soy el más joven del grupo en América Latina, entre los que destaco a Justo Pastor Mellado, en Chile; Ticio Escobar en Paraguay; Marcelo Pacheco en Argentina; Paulo Herkenhoff, Ivo Mesquita y Lisette Lagnado, en Brasil; José Ignacio Roca en Colombia, Rina Carvajal y Cecilia Fajardo Hill, en Venezuela; Cuauhtémoc Medina y Magali Arriola, en México.

Todos somos una generación que en mayor o menor grado hemos tenido una coyuntura muy particular, de ser pioneros en las áreas que hemos investigado y que en la medida que hemos realizado nuestro trabajo, con importantes exposiciones, hemos abierto campos a las nuevas generaciones que antes no existían.

Y por eso está el desafío para ellos, para los nuevos estudiantes de artes visuales, de tener la pasión y la dedicación necesarias y vitales. Tienen que ser responsables con ese trabajo que nos costó tanto realizar, y por supuesto, que deben insistir en realizar su propio camino intelectual y artístico, porque cada uno de ellos tiene en sus manos la posibilidad única de crear los nuevos temas del arte del futuro”.

ARTE CONTEMPORÁNEO, CHILE Y SUS ARTISTAS _

mc_ Para cerrar la conversación, me gustaría saber su opinión sobre el arte contemporáneo chileno, si hay algún artista que particularmente le interese por su trabajo, por su postura conceptual.

vzt_ “Desde que empecé a ser activo profesionalmente en arte latinoamericano y en arte latino en Estados Unidos, he tenido conocimiento de ciertos artistas chilenos, ya sea por haber tenido convivencia con ellos o porque me hayan interesado. Desde muy temprano en mi carrera conocí el trabajo de Ismael Frigerio, Jorge Tacla y de Catalina Parra, más que nada porque vivían en Nueva York y eran parte de mi círculo social y de actividades. Un caso aparte es Alfredo Jaar, que de origen chileno, pero por decisión propia y circunstancias profesionales, prefería participar en un ámbito más amplio y no en un circuito latinoamericano. De los cuatro, en mayor o menor grado he tenido visitas de estudios, conversaciones o escrito sobre sus trabajos.

También fue muy importante que yo conociera la obra de Arturo Duclos, Juan Dávila y Eugenio Dittborn. De hecho yo incorporé a Duclos en una exposición que curé “Ultrabarroco...” y fue uno de los artistas más importantes en la muestra, representando para mí una producción artística muy valiosa proveniente desde el sur, con una postura crítica al resto de Latinoamérica y con un diálogo y propuestas pictóricas internacionales, logrando desarrollar un lenguaje y un léxico muy particulares, y que creo tienen que ver con el contexto cultural visual chileno. De Dittborn he escrito en varias ocasiones. Hay un ensayo cortísimo que escribí sobre él de una exposición retrospectiva que se hizo en el New Museum de Nueva York. Es uno de mis textos preferidos.

Luego, por viajes a América Latina o Europa he conocido las obras de las siguientes generaciones, en especial la obra de Patrick Hamilton. Lo he incorporado en propuestas curatoriales, he escrito sobre él. Su trayectoria y su obra me parecen muy importantes. Él y toda su producción artística son claves, emblemáticas y representan a toda una postura generacional en América Latina.

Hay otros dos jóvenes artistas chilenos que me interesan mucho, Iván Navarro y Cristián Silva-Avaria. Tendré que seguirlos atentamente...”.

MARCELA CUEVAS OSSANDÓN _ Periodista Universidad Diego Portales. Máster en Gestión Cultural, mención Patrimonio, y Diplomada en Gestión y Políticas Culturales, Universidad de Barcelona, España. Obtuvo la Beca Presidente de la República 1998-1999. Trabaja desde hace 15 años en temas vinculados a la comunicación, el arte y la gestión cultural, con especialización en museos, proyectos educativos y marketing, tanto en el sector público como privado. Autora del estudio "Prospección del Sector Museológico de la ciudad de Valparaíso: Diagnóstico y Análisis de Oportunidades de Desarrollo", para CORFO V Región y el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CINDE, y co-gestora de los encuentros "Conversaciones sobre Arte, Educación y Museos", patrocinados por el Museo Artequín y la Subdirección de Museos de la DIBAM, en octubre y noviembre de 2005.

Actualmente es Coordinadora de la Escuela de Arte de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Profesora de los ramos "Seminario del Ámbito VI" y "Seminario del Ámbito VII".

vzt_ *"For me, first and foremost, being a curator is being a professional, with a solid intellectual and academic background. It is a profession that is as disciplined and rigorous as being a surgeon, lawyer, engineer or philosopher. I understand that curatorial studies are relatively new in Latin America and that there is something of a tradition of the self-taught aesthete, coming from other disciplines. That is understandable and is explained because there used to be neither career nor specializations. But it is different today, because very prestigious universities offer curatorial B.A. programs, master's programs, even doctorates. It will become increasingly difficult to be a self-taught curator or to be curator with training in other disciplines. The discipline is being created along with a body of very specific knowledge. It is still a young field, but it exists. I belong to a generation of researchers, of which I am the youngest of the Latin American group, that includes Justo Pastor Mellado in Chile; Ticio Escobar in Paraguay; Marcelo Pacheco in Argentina; Paulo Herkenhoff, Ivo Mesquita and Lisette Lagnado, in Brazil; José Ignacio Roca in Colombia, Rina Carvajal and Cecilia Fajardo Hill in Venezuela; and Cuauhtémoc Medina and Magali Arriola in México.*

Everyone in this generation, to some degree, has had a very unusual situation pioneering areas that we have researched and, to the extent that we have carried out our work with important exhibitions, we have opened up fields to new generations that did not exist before.

And that is why the challenge for them—for these new students of the visual arts—is to have the passion and dedication that is both necessary and vital. They must take charge of the work that was so difficult for us to complete while, of course, insisting on carrying out their own intellectual and artistic journey because every one of them has in his or her hands the unique possibility to create the new art themes of the future." **180**

Journalist graduated from the Diego Portales University. She has a master's degree in Cultural Management, with a mention in Heritage, and a degree in Management and Cultural Policies from the University of Barcelona. She obtained the President of the Republic Fellowship in 1998-99. She has spent the past 15 years working on topics related to communication, art and cultural management, specializing in museums, educational projects and marketing, both in the public and private sectors. She is the author of the study, "Researching the Museological Sector of the City of Valparaíso: Identification and Analysis of Development Opportunities" for CORFO of the V Region and the Center for Innovation and Business Development (CINDE), and was the co-director of the "Conversations on Art, Education and Museums", sponsored by the Artequín Museum and the DIBAM Office of Museums.

She is currently the Coordinator of the School of Art of the Diego Portales University Department of Architecture, Art and Design. She is professor of the courses, "Environment Seminar VI" and "Environment Seminar VII".

VÍCTOR ZAMUDIO-TAYLOR _ Licenciado en Estudios Latinoamericanos, Artes Visuales y Letras Hispánicas por la Universidad de California, San Diego y Master en Letras Hispánicas, Artes Visuales y Estudios del Renacimiento y Barroco en la Universidad de Princeton, institución de la cual es candidato al Doctorado. Ha recibido las becas de la Fundación Rockefeller, Fundación Ford y FRAME, Helsinki, Finlandia.

Ha curado numerosas exposiciones dentro de las que se destacan: "Iñigo Manglano-Ovalle", 2003, Museo Rufino Tamayo, México DF; "Ultrabaroque: aspects of post-Latin American Art, 2000, Museum of Contemporary Art, San Diego, California. Así mismo, a sido curador de la colección de Arte Contemporáneo de Televisa, México y de ARCO, Madrid para varias secciones de la feria y de los Project Rooms.

Es miembro del consejo editorial de ArtNexus, publicación para la cual ha escrito sobre José Bedia, Eugenio Dittborn, Cildo Meireles, Ernesto Neto, Patrick Hamilton, entre otros. Ha dictado conferencias y participado en simposios en la Tate Modern; Museo del Louvre; Jornadas Latinoamericanas de Valencia; Museo Arte Contemporáneo Rufino Tamayo; Museo Guggenheim entre otras prestigiosas instituciones.

Actualmente se desempeña como Curador y Asesor de Adquisiciones para la Colección de Arte Contemporáneo Jumex, México DF.

Has a degree in Latin American Studies, Visual Arts and Hispanic Literature from the University of California – San Diego, and a Master's in Hispanic Literature, Visual Arts and Renaissance and Baroque Studies from Princeton University, where he is currently completing his doctorate. He has received grants from the Rockefeller Foundation, the Ford Foundation and FRAME of Helsinki, Finland.

He has been the curator of many exhibitions, including "Iñigo Manglano-Ovalle", 2003, Rufino Tamayo Museum, México City, and "Ultrabaroque: aspects of post-Latin American Art, 2000, Museum of Contemporary Art, San Diego, California. He was also curator of the Televisa Contemporary Art Collection in Mexico, and of many selections of the ARCO fair of Madrid as well as Project Rooms.

He is a member of the editorial board of ArtNexus, a publication for which he written about José Bedia, Eugenio Dittborn, Cildo Meireles, Ernesto Neto, Patrick Hamilton, and others. He has spoken at conferences and participated in symposiums in the Tate Modern, Louvre Museum, Jornadas Latinoamericanas of Valencia, Rufino Tamayo Museum of Contemporary Art, the Guggenheim Museum and other prestigious institutions.

He is currently curator and purchasing consultant for the Jumex Collection of Contemporary Art in Mexico City.

EL COMPLEJO EXPOSITIVO: EL CASO DE MÉXICO _

Dentro de la conferencia magistral que Víctor Zamudio-Taylor dio el 3 de agosto, en la Escuela de Arte UDP y usando la terminología "complejo expositivo"—que tomó del historiador de los años '80 Tony Bennett—, para definir la relación dinámica, en mayor o menor grado, de artistas, obras de arte, exposiciones, mercado, profesionales del arte, instituciones, museos y espacios expositivos junto con los sectores nacionales, Víctor Zamudio-Taylor dio algunas pistas interesantes de por qué México es todo un referente en el circuito internacional del arte contemporáneo:

Efecto Frida Kahlo/Amores Perros: el arte y el cine han sido los mejores estímulos por el interés en la cultura mexicana dentro de Europa y Estados Unidos. La producción cultural ha jugado un rol clave para que de ahí surjan diferentes y múltiples aproximaciones al arte. Por ejemplo, luego del estreno de la película "Amores Perros", el P.S.1 de Nueva York organizó un ciclo sobre la violencia cotidiana en México; o la Tate, en Londres, un seminario sobre la vida de Frida Kahlo, con un éxito impresionante de asistentes, luego del documental que estrenara con Amy Stechler.

La privatización del arte: en México se ha dado una especie de privatización de la cultura, donde a pesar de que no hay suficientes incentivos en el mundo privado por aportar al arte contemporáneo, grupos económicos se han hecho cargo de importantes acciones para fomentarlos. Menciono al grupo FEMSA (similar a la Embotelladora Andina) que ha asumido la Bienal de Monterrey FEMSA y el Grupo JUMEX, que desde el 2001 se ha puesto como misión estratégica formar la colección de arte contemporáneo más importante de América Latina y ponerla en diálogo con otros espacios de arte (como el MALBA, en Buenos Aires), con invitaciones a importantes curadores para que hagan lecturas de sus obras.

IN SITE San Diego-Tijuana: es un gran proyecto donde participan artistas, teóricos, curadores, agentes culturales, quienes realizan un amplio programa de intervenciones de arte en el corredor fronterizo; de escenarios, o prácticas culturales que revelan nuevas dimensiones al público, como arte en red, eventos de imagen, archivos colectivos de consulta abierta, etc. y de conversaciones, como un espacio de debate teórico a través de un amplio programa público de conferencias, talleres y diálogos entre profesionales de distintos campos.

SITAC V 2006: se trata del quinto simposio internacional de teoría sobre el arte contemporáneo, que se realizó recientemente en Ciudad de México, donde este año "Diálogos Impertinentes" estuvo centrado en prácticas artísticas, territorios interdisciplinarios y espacios dislocados. Considera estos encuentros como esenciales para la discusión y renovación de la investigación en arte contemporáneo latinoamericano.