

OLOS > Posts > «Exponerse al arte es lo transformador. Es nuestro único lujo»

«Exponerse al arte es lo transformador. Es nuestro único lujo»

Rosa Ferré, codirectora de TBA21, reflexiona sobre su tiempo en la dirección, la relación del arte con lo social y la ciencia y nos adelanta programación para este curso.

DIEGO FERNANDEZ ACEBO
September 11, 2024

Rosa Ferré, codirectora de TBA21./ Gregori Civera.

Rosa Ferré cumple un año y medio al frente del Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21); centro que se mudó a Madrid en septiembre de 2019. Tras su paso por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCBB) y por el espacio Matadero de Madrid, donde asumió la dirección artística del centro, Ferré desembarcó en el TBA21, como codirectora, junto a Markus Reymann, para darle un nuevo impulso a esta

institución. El objetivo del TBA21 en esta etapa madrileña es fomentar una actividad multidisciplinar: combinar la práctica artística con la investigación científica y filosófica, ahondando, sobre todo, en los problemas medioambientales de la actualidad. Hablamos con ella de todo ello y + 🚀

Arranquemos con lo que podremos disfrutar esta temporada, ¿qué nos sugieres que no perdamos de vista en TBA21?

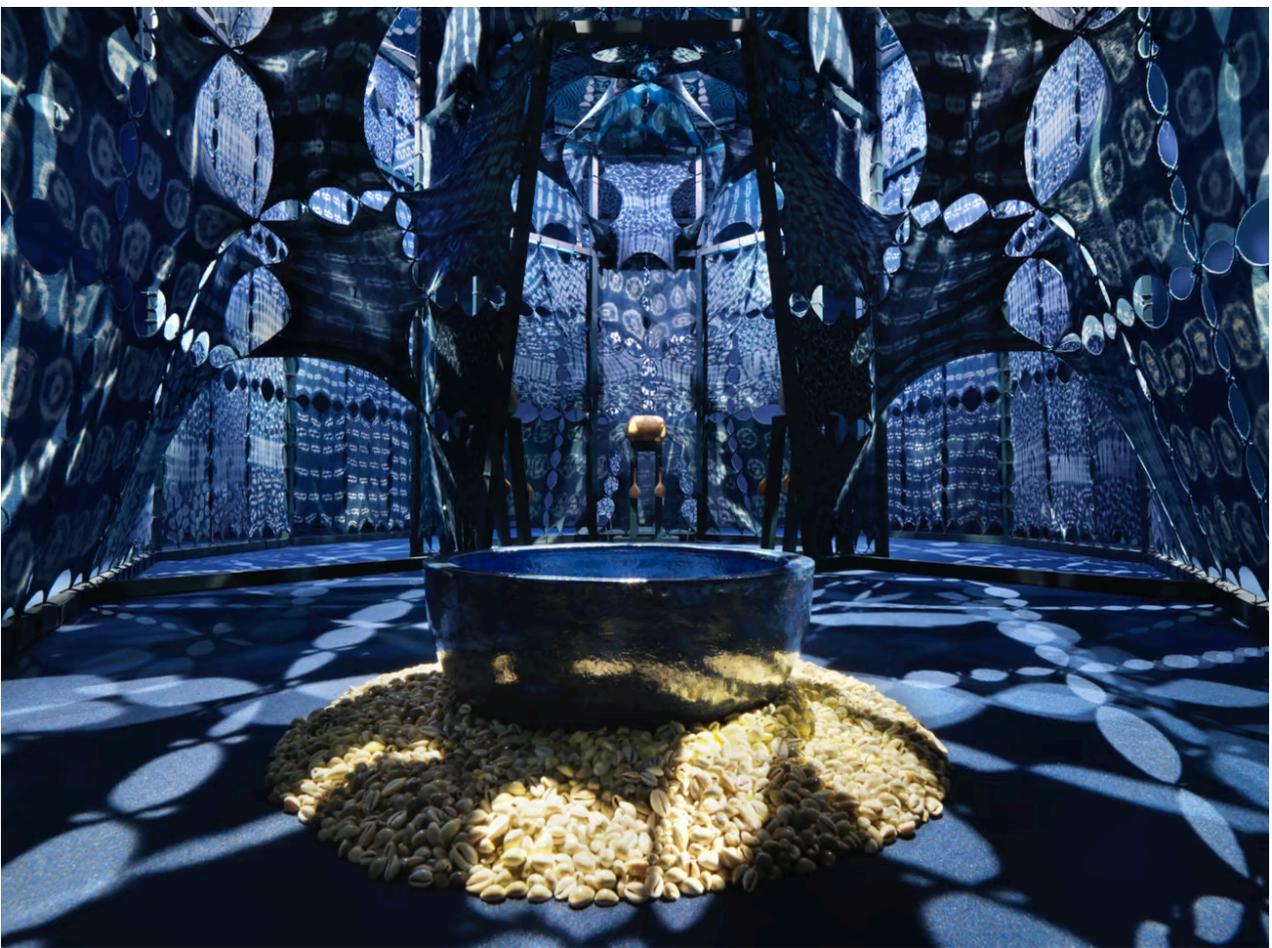
Con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en el marco de un año dedicado conjuntamente a abordar las sociedades postcoloniales, presentamos desde el 8 de octubre la primera exposición individual de Tabita Rezaire en España: *Nebulosa de la calabaza*, que propone dos grandes instalaciones que hemos coproducido con la Schering Stiftung de Berlín y la Fundación Louis Vuitton de París. Rezaire, que trabaja desde la Guayana francesa, evidencia en sus obras, con enorme inteligencia y humor, cómo las estructuras de poder coloniales siguen dominando el mundo mediante la tecnología y los medios digitales, y cómo estas pueden ser resistidas y reimaginadas. Habla de la necesidad de decolonizar el pensamiento científico. Afrociberfeminismo en estado puro que cruza lo espiritual, las cosmologías no occidentales, con lo político y lo mágico. Es una artista increíble que reconecta con las tradiciones de sanación de las comunidades africanas a través del arte digital. Pero además tenemos distintas colaboraciones.

¿Cuéntanos sobre esas colaboraciones?

Junto al C3A de Córdoba presentamos este 27 de septiembre la exposición *Ecologías de la Paz*, su segunda parte, en la que incorporamos artistas como Ayrson Heráclito, Samson Kambalu, Amar Kanwar, Nohemi Perez, Courtney Desiree Morris y el dúo Yarema Malashchuk & Roman Khimei. Aquí proponemos un programa público de lujo que dura todo el fin de semana y cuenta con la participación de los artistas de la colección Manthia Diawara, Marine Hugonnier y Simone Fattal, y las performances de Bint MBareh y Javiera de la Fuente.

Hasta primeros de noviembre puede verse en el MACBA una propuesta de TBA21, *La gran mentira de la muerte*, una instalación fílmica y de sonido multicanal de la artista Wu Tsang. Y como segunda colaboración con el museo de Barcelona, inauguramos el 10 de octubre conjuntamente la exposición de Petrit Halilaj & Álvaro Urbano. *Ensamble lunar para mares en alza* es otra coproducción con el Museo en la que participa Audemars Piguet Contemporary.

Y por supuesto, seguiremos con mucha actividad en nuestro centro de arte y ciencia de Venecia, Ocean Space, y desde TBA21 Academy, nuestro programa de investigación, producción y acción que actúa como catalizador de nuevas formas de conocimiento surgidas de la relación entre arte, ciencia, políticas públicas y conservación.

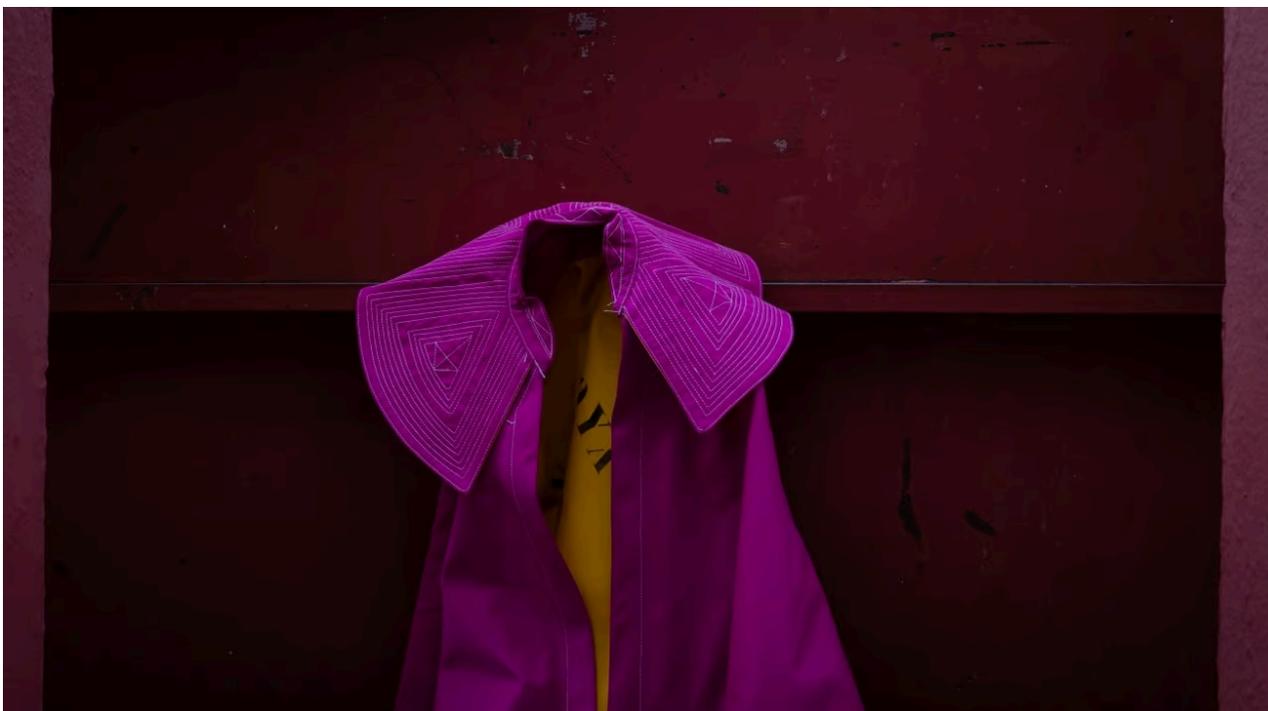
Tabita Rezaire [Amakaba] x Yussef Agbo-Ola [Olaniyi Studio], Omi: Yemoja Temple, 2024, Installation view of the exhibition *Omi Libations* at the Schering Stiftung, Berlin. Photo: © Jens Ziehe

¿Puedes hablarnos de vuestro nuevo proyecto *Organismo*?

Precisamente, en este marco, TBA21–Academy y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza proponen este año una nueva edición de *Organismo*. *Arte en ecologías críticas aplicadas* es un programa de estudios independientes que conecta la investigación, la teoría y la especulación con casos específicos de intervención, que se activan mediante alianzas con diferentes agentes (instituciones culturales y científicas, asociaciones, colectivos). Esta es para nosotros como Fundación una gran apuesta, ya que creemos que el programa puede ser el pegamento para aunar iniciativas locales con internacionales, conectando a agentes muy diversos que quieren trabajar desde un ámbito interdisciplinar. Queremos con *Organismo* crear espacios de posibilidad y de riesgo.

El proyecto explora nuevas metodologías y configuraciones de actores en procesos de transformación ecológica. Trabajamos con la hipótesis de que las prácticas, en las que los artistas lideran proyectos interdisciplinares, tienen un gran potencial para contribuir a un cambio de paradigma. El reto es plantear nuevas formas de habitar el planeta desde la inclusión y contribuir a aproximaciones complejas y no maniqueas.

Organismo se apoya en la experiencia que el programa TBA21–Academy ha desarrollado durante más de una década como incubadora para la investigación colaborativa, la práctica artística y la defensa del medio ambiente.

"La gran mentira de la muerte", Wu Tsang, 2024. Foto: ©Jaime Tuñón García

**Después de un año y medio al frente del TBA21, ¿cómo valoras este periodo?
¿Qué caminos te gustaría explorar durante el próximo tiempo?**

Ha sido un año y medio de enorme transformación tanto para Markus Reymann y para mí, como para todo el equipo de la Fundación. Desde que empezó nuestra etapa como directores, el TBA21 es una fundación española.

La Fundación sigue siendo ese ente tentacular, internacional, hipercolaborativo y muy adaptativo a las posibilidades y necesidades que me encontré al llegar. Una fundación que cree en los artistas y en la dimensión transformadora de su trabajo y que trabaja con ellos en un compromiso de continuidad y de complementariedad con lo que las instituciones y las galerías pueden ofrecerles. Pero a nuestra llegada teníamos una misión clara por parte del patronato de la Fundación: traer a España las prácticas sobre arte y ciencia, transformación ecología y acción pública que TBA21 Academy lleva desarrollando internacionalmente desde hace más de una década. Y esa nueva línea de acción, que conecta la colección y sus presentaciones, las producciones artísticas con la investigación interdisciplinar y el activismo, es lo que le da coherencia a todo lo que estamos haciendo en esta nueva etapa. En el fondo, nuestra misión se podría resumir en trabajar para que los artistas y sus prácticas tengan centralidad en los debates del presente, por su capacidad visionaria y transformadora crítica y disruptiva.

La Fundación quiere convertirse en un agente importante para el contexto español. Tiene y construye una colección muy complementaria a la de los museos e instituciones del arte contemporáneo; por su red internacional está conectando a los artistas de aquí con otros contextos de trabajo

La labor que has realizado al frente del TBA21 como en Matadero ha estado marcada por esa preocupación en mezclar arte con la investigación ¿De qué

manera el arte puede contribuir a la conciencia y acción sobre problemas sociales y ambientales?

En el CCCB inicie una línea de proyectos expositivos y de actividad interdisciplinar que ponían en relación la creación artística y cultural, la investigación científica y la justicia social. *Big Bang Data* (2014-2015), *Más humanos. El futuro de nuestra especie* (2015-2016) y *Después del fin del mundo* (2017-2018) abordaron la crisis climática desde el arte, el diseño especulativo, la literatura y la investigación. En Matadero Madrid propuse diferentes líneas de trabajo enfocadas en las prácticas interdisciplinarias y, entre otros programas, fundé una institución temporal que sigue trabajando desde la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. Yo vengo de la literatura y me interesan entre otras cosas el psicoanálisis y la física. En TBA21 hay una enorme riqueza de perfiles y de experiencias que nutren los programas desde la interdisciplinariedad y una gran voluntad por experimentar con formatos nuevos. En nuestro trabajo no separamos la colección de la producción, o la investigación de la exposición.

Me gusta mucho una frase de Ursula K. Le Guin que dice que “lo importante no es para qué sirve el arte sino lo que el arte nos hace”. El arte, y no me refiero solo a un arte conceptual abiertamente crítico o vinculado a una investigación situada, nos sitúa en otro espacio que no se rige por las lógicas de lo bueno, lo malo, lo urgente o lo evidente. El arte nos saca del espacio de la producción y del consumo. Hablamos de un espacio de libertad que complejiza y a la vez nos aproxima a cuestiones importantes sobre lo que somos o cómo habitamos el mundo. El arte puede doler o sanar, pero también invita al juego y al absurdo. Exponerse al arte es lo transformador. Es nuestro único lujo.

¿Cómo se relaciona el arte con los debates filosóficos o políticos del momento?

Si hablamos de prácticas vinculadas a la investigación, mi experiencia es que los artistas tienen un importante potencial como motores de cambio cuando trabajan en proyectos interdisciplinarios: son capaces de poner sobre la mesa nuevas preguntas, abrir nuevos imaginarios, mediar entre campos de conocimiento, hacer conexiones insospechadas, pensar y construir desde las relaciones.

Lo que más me fascina de la Fundación es su vocación pública y su capacidad de reacción. Su identidad fluida, nada rígida, es lo que le da una coherencia única. Como el océano al que le dedicamos parte de nuestras investigaciones, es uno solo y a la vez un sistema que conecta.

La Fundación es en sí misma una manera de aproximarse al arte a través de una preocupación ecológica en el sentido muy amplio de la palabra, entendiendo los retos de manera sistémica, como realidades interconectadas: donde la ecología es política, es derecho es economía, es interespecie, es antidisciplinar, anti-categorías binarias (como las de género o raza).

“Hay que sacar el coleccionismo de los tópicos de elitismo y...”

Manuel Segade defiende la cultura de un mecenazgo activo y comparte su visión en su primer año en al frente del Reina Sofía.

Visita de Obra: Recorre lo que será SOLO CSV

Sumérgete en el cuidadoso trabajo de Estudio Herreros para el nuevo espacio en Madrid de Colección SOLO.

«Imagino el CA2M como la extensión de una casa, como una sala de estar»

Tania Pardo, directora del Centro de Arte 2 de Mayo, nos comparte su visión y proyectos.

Ver más

OLOS

OLOS es un espacio sobre arte por suscripción impulsado por Colección SOLO

Página Principal

Artículos

::Te contamos más::

¿Qué es OLOS?

¿Cómo cuidamos tus datos?

Sobre Colección SOLO

✉ Introduce tu correo electrónico

Doy mi consentimiento para recibir boletines por correo electrónico. [Términos de Uso](#) y [Política de Privacidad](#).