

gran angular
wide angle

PROYECTO ACE

Buenos Aires, Argentina

“UNA AFORTUNADA COINCIDENCIA
DE MANOS E IDEAS”¹

“A FORTUNATE COINCIDENCE
OF HANDS AND IDEAS”¹

{ Alicia Candiani }
{ www.proyectoace.org }

Localizado en la ciudad de Buenos Aires en Argentina, Proyecto´ace es una plataforma de producción y reflexión sobre el arte contemporáneo que, a través de sus proyectos y residencias artísticas, hace foco en las prácticas gráficas de campo expandido, explorando su capacidad de múltiple y la hibridación con otras disciplinas como la fotografía, el diseño y los nuevos medios digitales.

* Cuando Rosalind Krauss publicó “La escultura en el campo expandido” (1978) abrió la puerta para reflexionar sobre el ensanchamiento de los lenguajes artísticos y la percepción del espacio como una extensión de la propia obra de arte. Luego de más de tres décadas de escrito este manifiesto, sabemos que muchas propuestas actuales ya no encajan en los antiguos géneros artísticos. En el caso particular de la gráfica, se produce una desintegración de sus parámetros

Proyecto´ace is a production and reflection platform based on contemporary art located in Buenos Aires, Argentina. Through its own projects and production residencies Proyecto´ace focuses on the expanded field graphics, exploring its multiple feature and the blending with other disciplines such as photography, design and the new digital mediums.

* When Rosalind Krauss published “Sculpture in the expanded field” (1978) she opened the door to reflecting over the widening of the artistic languages and the perception of space as an extension of the works themselves. Over three decades after having written the manifesto, we know that many of the current proposals don't actually fit within the old art genres. In the specific case of printmaking, a complete disintegration of its conventional parameters can

¹. JAVIER BLAS en el escrito de saludo a la presentación inaugural de las residencias de Proyectoace. 2005.

¹. JAVIER BLAS during the opening speech of the first presentation of the residencies of Proyectoace. 2005.

convencionales que la lleva a una aproximación coyuntural a otras categorías -como la fotografía, las instalaciones o el video- y la coloca en un transdisciplinario lugar de “entre-medio”. Esta borrosidad de un nuevo lugar indefinido (o por definir) lleva inexorablemente a dejar de lado la preocupación por la definición de la gráfica como género cerrado así como a abandonar el ghetto técnico e incluso la “artesanía” del hacer del propio artista, tan arraigados en el campo de la estampa.

En este contexto, Proyecto'ace nace como un nuevo ámbito para pensar la gráfica y trabajar con prácticas artísticas que la incluyen. Reconociendo su situación de tránsito, se aleja de los encasillamientos técnicos tradicionales alentando las investigaciones transdisciplinarias a la vez que busca los puntos de inflexión que puedan dar respuestas no convencionales a problemas contemporáneos: porque creemos que la técnica no es neutral es que enfatizamos la búsqueda de la eficacia discursiva de la obra de arte generada a través de estos medios que permiten el desdibujamiento de lo “original” y su existencia en múltiple.

Mediante un programa de residencias internacionales y de artistas y curadores invitados, los proyectos realizados recientemente incluyen la revisión de desastres políticos-ambientales como el huracán Katrina, las inundaciones de Venecia o el calentamiento global, la recreación contemporánea del mito de Pandora, los problemas de transculturación e identidades desplazadas, la identidad cultural y sexual y las relaciones entre la ciencia y el arte -entre otras cuestiones- interpretados a través de una gran cantidad de medios (reinventados, mezclados y alegremente contaminados) que abarcan las instalaciones, los libros de artista, la fotografía, todas las técnicas de grabado tradicionales y experimentales, las intervenciones urbanas, la proyección de videos en distintos escenarios, impresiones digitales, CNC sobre diversos materiales así como también la presencia de 'ace con proyectos en espacios internacionales.

Desde Alaska hasta Tasmania, pasando por Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Brasil, Perú, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Ecuador, India, Bélgica, Gran Bretaña, Suecia, Holanda, España, Italia, Francia, Australia y Malasia, 'ace ha conectado la comunidad artística internacional con el arte, los artistas y la ciudad de Buenos Aires promoviendo simétricamente, una red de relaciones globales con los artistas e instituciones extranjeras participantes de los programas y proyectos que desarrollamos. En este contexto se ha trabajado sobre una base inclusiva que ha proporcionado tanto a artistas

be observed, which currently brings it closer to other categories – such as photography, installations or video – and allocates it in an “in-between” plane. This blurry newly created undetermined place (or to be determined) inevitably leaves out the concern over the definition of print as an air-tight genre, as well as forsaking the technical ghetto and even the “artistry” of the artist’s own doings, so very rooted in the printmaking field.

Within the given context, Proyecto'ace is born as a new scope to reflect on prints and to work along with the artistic practices that encompass them. Having accepted its transitory feature, the project stays away from traditional technical categorization and encourages interdisciplinary research, as well as it looks for the turning point that may well serve as a non-conventional reply to contemporary problems, because we believe that the technique is not neutral, we stress on the search for discursive efficacy of the works created through the use of the mediums, which allows to add certain haziness to what is “original” and within its multiple existence.

Thanks to an international residency programme and through artists and guest curators, projects that have been recently completed include the revisiting of political-environmental catastrophes, such as hurricane Katrina, the floods in Venice or global warming, the contemporary version of the myth of Pandora, the problems derived by transculturation and identity displacement, cultural and sexual identity and the relations between science and art – among other matters – represented by a great amount of mediums (reinvented, mixed and joyfully contaminated) which cover installations, artist books, photography, all the traditional and experimental print techniques, urban interventions, the showing of videos in different settings, digital printing, CNC over various materials and also the presence of 'ace within projects at an international scope.

From Alaska to Tasmania, covering Canada, the United States, Mexico, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Brazil, Peru, Uruguay, Dominican Republic, Colombia, India, Belgium, Great Britain, Sweden, the Netherlands, Spain, Italy, France, Australia and Malaysia, 'ace has been able to connect the international artistic community with the art, the artists and the city of Buenos Aires symmetrically promoting a global network of foreign artists and institutions which take part in the programme and various projects that we develop. A great deal of work has been done within the given context over an inclusive base, which has given

Historia

* A fines de los años 90, y en base a sus propias experiencias como artista en residencia en diferentes partes del mundo, Alicia Candiani comenzó a imaginar un nuevo espacio independiente de producción artística ubicado en Buenos Aires, su ciudad natal. Con el cambio de siglo, en el año 2000, Proyecto´ace nace, literal y metafóricamente, como un "proyecto" a realizar con la adquisición de una vieja casona en el barrio de Colegiales. Mientras se remodelaba el que sería su espacio definitivo se realizaban programas artísticos en espacios satélites en Buenos Aires y también se participaba en encuentros y bienales internacionales en Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, las actividades de ´ace tomaron impulso en enero de 2005 cuando se mudó a su "nueva" casa, una residencia que data de 1914, la que fue refaccionada para convertirla en el espacio adecuado para este proyecto. En octubre del mismo año se lleva a cabo la primera residencia artística, "Cuentos de hadas" de la artista estadounidense Anita Jung. Exactamente 5 años después, en octubre de 2010, es aprobada la personería jurídica de la Fundación ´ace para el Arte Contemporáneo, una organización sin fines de lucro creada para darle continuidad y marco institucional al proyecto.

El barrio en que el edificio está localizado, Colegiales, era antiguamente una zona de quintas donde los monjes Jesuitas, antes de su retiro en 1767, poseían tierras para las vacaciones de sus alumnos, los "colegiales" que finalmente dieron nombre al barrio. Con el tiempo, el área se fue poblando y transformando. En la actualidad es un barrio de la ciudad que mide 2.600 km2 en el que viven casi 59.000 personas, con una fisonomía que todavía conserva algo de la de hace años: bastantes casas bajas, antiguas y amplias y cierto ritmo más aquietado que en otros barrios.

El programa de residencias alienta especialmente las propuestas que tengan interrelación con este entorno urbano, siendo la más reciente de ellas el proyecto de intervención pública "Como Meca" -de la artista brasileña Cecilia Stelini- que acabamos de terminar. En este sentido podemos decir que la localización de ´ace en este barrio contribuyó al proceso de revitalización del mismo que empezó a partir del desembarco de las grandes productoras independientes de los medios de comunicación masiva, la instalación de talleres de artistas y espacios dedicados al diseño, a los que se sumaron la restauración de lugares históricos como el Teatro Regio, el Centro Cultural Carlos Gardel y el Depósito de Gregoria Pérez por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

profesionales como emergentes de cualquier disciplina la concentración, asistencia e infraestructura necesarias para la realización de propuestas que expandan los límites de la gráfica a la vez que ha estimulado la creatividad y fomentado el pensamiento crítico.

A lo largo de estos 12 años de existencia y mas de 7 de realizar residencias artísticas, el espacio se ha convertido en un foro de intercambio de ideas y experiencias artísticas/culturales, que acercan a la comunidad argentina el trabajo, la obra y el conocimiento de artistas y curadores internacionales y brinda a la comunidad internacional la oportunidad de entrar en contacto con la diversidad cultural de la ciudad de Buenos Aires, una de las megalópolis de América Latina.

Actividades

Las actividades de ´ace se estructuran alrededor de un núcleo fundamental: su programa de residencias y su taller de gráfica, a partir de los cuales se generan también exposiciones, proyectos internacionales, talleres y encuentros. Entre los programas de residencias se destaca el acePIRAR (ver recuadro) para artistas formados o artistas emergentes (SUB30) en sus modalidades de producción, exploración e intervención urbana. Recientemente se ha incorporado el programa de voluntarios en residencia el cual ya ha recibido a jóvenes estudiantes o recientemente graduados de Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay y Ecuador que realizan un cuatrimestre de práctica y aprendizaje con nosotros.

Del programa de residencias se desprende un amplio calendario de exposiciones que incluyen las propuestas de gráfica expandida en nuestras galerías o usando como canvas la ciudad. El programa "En Diálogo" patrocina a artistas locales para presentar y exponer propuestas que "dialoguen" con la de los artistas residentes extranjeros. Las puertas de nuestra casa se abren también una vez al mes en un evento llamado ´aceNITE en la cual la comunidad tiene oportunidad de conversar con los artistas y asistir a exposiciones, presentaciones o performances, encuentro que en los últimos años cuenta con una asistencia masiva de público.

´ace ha participado y participa como socio o como invitado en diversos proyectos internacionales que tienen relación con la gráfica, la fotografía y los nuevos medios, entre ellos el Festival de la Luz/Encuentros Abiertos de Fotografía (2006-2008-2012, Buenos Aires), los VI Encuentros Bel-

professional artists, as well as emerging artists from any discipline, the focus, the assistance and necessary infrastructure to carry out projects that will help expand the limits in prints, as well as awakening creativity and fostering critical thinking.

Throughout these 12 years since we started and after 7 of having organized the artistic residencies, ´ace has become a forum where ideas, artistic/cultural experiences are exchanged, and consequently bring the Argentinian community closer to the works and the knowledge of artists and international curators and offers the international community the chance to get in touch with the cultural diversity of the city of Buenos Aires, a South American megalopolis.

Activities

The activities of ´ace are laid out around an essential core: the residencies programme and the print workshop, through which exhibitions, international projects, workshops and meetings are arranged. The programme that stands out among all the other programmes is the acePIRAR programme (see box) aimed at trained and emerging artists (SUB30, under 30) in their own production, discovery and urban intervention modes. The residency volunteer programme has recently been added and has already received a batch of young students who have recently graduated from Argentina, Colombia, Brazil, Uruguay and Ecuador and will be spending a quarter training and learning with us.

The residency programme spins off into a wide schedule of exhibitions which includes works from expanded prints in our galleries or using the city as canvas. The "En Dialogo" programme sponsors foreign resident artists. The doors of our house open once a month in an event called ´aceNITE in which the community has the chance to talk to the artists and attend exhibitions, presentations or performances, an event that during the past few years boasts of a massive flocking of public.

´ace has taken part and does take part as member or as guest in the various international projects that are related to printmaking, photography and the new mediums, among which we may find the Festival de la Luz/Encuentros Abiertos de Fotografía (The Festival of Light/Open Photography Encounters) (2006-2008-2012, Buenos Aires), the VI Encuentros Belgradenses (Belgradese Encounters) (2001,

gradenses (2011, Serbia), la exposiciones internacionales Episodios & Itinerarios: Capítulo Boston en relación a la Bienal de Gráfica de Norteamérica y Capítulo Quito en relación al Festival La Huella Múltiple y la Estampería Quiteña (2008, Ecuador) Interprint (2003, EEUU) y la 25th Bienal Internacional de Ljubljana (2005, Eslovenia) entre otros.

Redes

En el año 2008 'ace creó la red social Fusionarte (www.fusionarte.org) dirigida a artistas iberoamericanos (la cual tiene en la actualidad más de 2500 miembros) que de manera libre y gratuita se pueden relacionar entre ellos y pueden participar de las convocatorias abiertas que realizamos periódicamente. También integra la red iberoamericana Residencias_en_Red (www.residenciasenred.org) y pertenece a la red internacional ResArtis. Desde el año 2010 forma parte de la Red de Intercambio de Publicaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. El mismo museo realiza permanentemente sustanciales envíos de bibliografía que están disponibles de manera libre y gratuita en la biblioteca para consulta del público e investigadores por cita.

acePIRAR - Programa Internacional de Residencias ARTísticas

acePIRAR, el nombre del programa de residencias, busca jugar semánticamente con las iniciales del nombre ('ace x "hacer") y del programa (P.I.R.AR) con la palabra del lunfardo argentino "pirar", apropiándose de su doble significado: "irse/moverse de lugar" y "volverse loco repentinamente". Las residencias contienen en sí mismas la necesidad de migrar del propio ámbito de creación para encontrar inspiración en otro diferente, como así también permitirse una "enloquecida" ebullición de ideas dentro de un espacio de libertad de creación, alrededor de otros artistas, curadores y especialistas.

El 'acePIRAR realiza residencias cortas pero intensivas, generalmente de 3 semanas, y tiene capacidad para alojar a 4 residentes a la vez. Ha funcionado sin interrupción desde el año 2005 y puede recibir 33 artistas por año, así como mantiene personal especializado contratado permanentemente y masterprinters que colaboran con los artistas en la realización de propuestas gráficas.

'ace cuenta con una de las mejores infraestructura de la zona que incluyen tres espacios de exposición, un taller de

Serbia), the international exhibition Episodio & Itinerarios: Capítulo Boston (Episodes & Itineraries: Chapter Boston) related to the North American Biennial in Print and Capítulo Quito (Chapter Quito) related to the Festival la Huella Múltiple y la Estampería Quiteña (The Multiple Footprint and Printmaking from Quito)(2008, Ecuador) Interprint (2003, USA) and the "5th International Biennial of Ljubljana (2005, Eslovenia) among others.

Networks

In 2008 'ace created the social network Fusionarte (www.fusionarte.org) oriented to Ibero-american artists (which currently has over 2,500 users) who freely and fee-exempt can relate among each other and can take part in the open calls that we announce periodically. It also includes the Ibero-american network Residencias en Red (Residencies on the Net) (www.residenciasenred.org) which belongs to the international network ResArtis. Since 2010 it is part of the Publication Exchange Network of the Museum of Contemporary Art of Barcelona. The museum sends important amounts of bibliographic material freely and fee-exempt which is made available in the library for reference to the public and researchers under prior appointment.

acePIRAR – International Artistic Residency Programme

acePIRAR (IARP) the name of the residency programme seeks to semantically play with the initials of the name ('ace which mean "hacer" in Spanish) (TN: "to do/make") and the programme (P.I.R.A.R) which is "pirar" a word from the Argentinian jargon of Buenos Aires, which intends to play with the double meaning the word possesses: "to leave/move" and "to suddenly go crazy". Included in the residencies we find the same need to migrate implied in the creation scope in order to find inspiration in different scopes. At the same time it allows a "crazy" turmoil in terms of ideas in a space provided with freedom to create around other artists, curators and specialists.

'aceIARP carries out short but intense residencies, which generally last 3 weeks and has the possibility to house 4 residencies at the same time. It has worked non-stop since 2005 and is able to receive 33 artists per year. It also employs permanent staff and master-printers who collaborate with the artists while they carry out their graphic works.

'ace has the best infrastructures of the area which include three exhibition areas, a non-toxic and a tradi-

History

* During the late 90s, Alicia Candiani started imagining a new independent artistic production space located in Buenos Aires, her hometown. The idea sprung from her experience as a resident artist in different parts of the world. With the turning of the century, in the year 2000, Proyecto 'ace was born, literally and metaphorically, as a "project" that needed to be carried out after the acquisition of an old manor in the Colegiales neighbourhood. While it was being refurbished, artistic programmes were carried out on off-site location in Buenos Aires and the project also took part in international meetings and biennials in the United States and Europe.

However, the activities of 'ace took off in January 2005 when it actually moved to its "new" home, a house built in 1914, which was remodeled in order to transform it into the adequate space for the project. In October during that same year the first artistic residency took place, "Cuento de Hadas" (Fairy Tales) by the American artist, Anita Jung. Exactly 5 years later, in October 2010, the Fundación 'ace was approved as legal person as a non-profit organization created with the aim to provide continuity and an institutional frame to the project.

The vicinity in which the building is located, Colegiales, was an area that had a large number of cottages where the Jesuit monks, prior to their withdrawal in 1767, owned lands for the holiday periods of their students, the "colegiales" (school boys) eventually this idea named the whole neighbourhood. As time passed by, the area kept growing and changing. It is currently a neighbourhood that has 59,000 inhabitants and an extension of 2600km2. Even today it has some features from back in the day: quite a few old and large one-floor houses, and a more peaceful pace than other neighbourhoods.

The residency programme significantly encourages proposals that may have a relation with the urban environment. A recent example being the project of public intervention, "Como Meca" – by the Brazilian artist Cecilia Stelini- which we have just completed. We can then say that having located 'ace in this neighbourhood contributed to the reenergizing of it just as it had begun when the large independent mass media production companies arrived, the setting up of artist workshops and areas devoted to design. We mustn't forget the restoration of historic places such as the Teatro Regio, the Carlos Gardel Cultural Centre and the Gregoria Perez Depot thanks to the City Council of the City of Buenos Aires.

grabado no tóxico y de impresión de técnicas tradicionales y contemporáneas, laboratorio, sala de dibujo-estudio (“la torre”), una biblioteca especializada en arte contemporáneo focalizada en fotografía, gráfica y medios digitales y un departamento para alojar a los artistas residentes, además de la cafetería y áreas de servicio.

De qué hablamos cuando hablamos de residencias artísticas?

El término “residencias artísticas” es una amplia sombrilla que abarca una diversidad de modelos los cuales ofrecen oportunidades para artistas, investigadores, curadores y personas creativas para experimentar en un tiempo y espacio fuera de su entorno habitual. Las residencias permiten investigar, exhibir y/o producir dentro de otro contexto; ampliar la red de contactos y trabajar con nuevos materiales y equipamiento mientras se está inmerso en otra cultura nacional-internacional, urbana o rural.

En la base del concepto está la idea de cambio, el cual tiene como objetivo despertar la creatividad y ofrecer condiciones de trabajo ideales y también la idea de permanencia (residencia) en el lugar elegido por un período de tiempo acotado. Durante su estadía, son provistos con un tiempo para reflexionar, investigar, presentar y/o producir. Esto permite a los individuos entrar en contacto con otra comunidad; conocer personas nuevas, utilizar diferentes materiales y tener una experiencia de vida en otros lugares. Las residencias artísticas enfatizan la importancia del intercambio cultural significativo y de diferentes niveles, así como la inmersión en la comunidad en que se trabaja.

tional and contemporary print workshop, a laboratory, a drawing room-studio (“the tower”), a specialized library in contemporary art dedicated to photography, prints and digital mediums and a department to accommodate all of the resident artists, in addition to a café and service areas.

What do we mean when we say artistic residencies?

The term “artistic residencies” is a large umbrella that encompasses a variety of models which offer opportunities for artists, researchers, curators and creative people in order to experiment at a time and space out of their usual environment. The residencies lets artists investigate, exhibit and/or produce in another context; broaden the contact network and work with new materials and equipment while being immersed in another national-international, urban or rural culture.

At the base of the whole concept lays the idea of change, which aims at awakening the creativity and offering ideal working conditions as well as the idea of belonging (residency) within a limited period of time. During the stay, they are provided with time to reflect, research, present and/or produce. This allows the individuals to come closer to another community; to meet new people, use different materials and have a life experience in other places. Artistic residencies stress the importance of the significant cultural exchange and at different levels, as well as the immersion in the community in which they work in.