

Eugenio Viola, el arte y las mujeres poderosas

EMILIA RAGGI*

EUGENIO VIOLA (Nápoles, Italia, 1975) obtuvo el doctorado en Métodos y Metodologías de Investigación Arqueológica e Histórico-Artística por la Universidad de Salerno con el trabajo “Posthumano. Experiencias y problemáticas de la crítica de arte”. Cuenta además con una especialización en teoría y prácticas vinculadas a la performance y la poética corporal. Como crítico de arte ha participado en una amplia gama de publicaciones que van desde monografías y catálogos hasta ensayos relacionados con la performance y el arte contemporáneo.

Se ha desempeñado como editor en diversas revistas, entre ellas *Flash Art* (Italia) y *Artforum* (Estados Unidos). Inició su trayectoria como curador en 2006, junto con Adriana Rispoli, en el Museo Nacional de Capodimonte (Nápoles), con la exhibición *David LaChapell. V.I.P.: Very Important Portraits*.

De 2009 a 2016 fue curador del museo MADRE-Museo d'Arte Contemporanea Donna Regina (Nápoles), donde trabajó con Mariangela Levita (Italia, 1972), Daniel Buren (Francia, 1938), Boris Michajlov (Ucrania, 1938), Gian Ma-

ria Tosatti (Italia, 1980) y Francis Alÿs (Bélgica, 1959), entre otros. Posteriormente, entre 2017 y 2019, fue curador jefe del Perth Institute of Contemporary Arts (PICA), en Australia. Inició su labor con la impactante exhibición *I Don't Want to Be There When it Happens* (noviembre a diciembre de 2017), donde explora “la frágil y compleja relación sociopolítica entre India y Pakistán en la era de la guerra contemporánea”, con la finalidad de investigar la psicología del trauma. Se despidió con *Alchemic*, donde el artista canadiense Cassils, reconocido a nivel internacional por trabajar con el cuerpo como forma de escultura social, presentó su primera exposición institucional en Australia.

En 2014, Viola fue nombrado por la revista británica de arte *Apollo* como “uno de los más talentosos e inspiradores jóvenes que están impulsando el mundo del arte hoy”. Además, ha sido reconocido como el mejor curador italiano por la revista *Artribune* en 2016 y 2019: “así continúa la escalada global del crítico y curador napolitano, siempre buscando nuevos estímulos y campos de investigación”.

EMILIA RAGGI | Licenciada en historia y maestra en Historia del Arte (UNAM-Universidad Nacional Autónoma de México); estudiante del doctorado en Historia del Arte (UNAM), arte nahua siglo XVI. Es especialista en Gestión Cultural y Políticas Culturales (Universidad Autónoma Metropolitana, posgrado en Creación y Comunicación Audiovisual para Medios Interactivos Ramón Lull), y cuenta con un diplomado en Arteterapia Gestalt (Gestalt Art-Therapy Center-Brisbane). Actualmente es profesora invitada de la Facultad de Arquitectura UNAM (Proyecto PAPIME-Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza). Ha laborado como gestora cultural en diversas instituciones públicas y privadas con especial interés en el patrimonio cultural; ha sido tallerista de proyectos arteterapéuticos y docente en diversas instituciones, así como profesora de historia del arte y gestión cultural desde 2013 en escuelas privadas y públicas. Es asesora académica de la Fundación Armella-Spitalier y autora de diversas publicaciones sobre temas de arte indígena de América • <https://orcid.org/0009-0009-6910-8873> • emiliaraggi@gmail.com

* Agradezco el apoyo de Armando Egidio Hitzelin para la redacción de este documento.

Citar este artículo como: RAGGI, E. (2023). Eugenio Viola, el arte y las mujeres poderosas. Revista *Nodo*, 18(35), julio-diciembre, pp. 50-63. doi: 10.54104/nodo.v18n35.1786

Eugenio es también un prolífico escritor; ha realizado trabajos monográficos donde muestra su interés en la performance y el arte del cuerpo, entre ellos los dedicados a Marina Abramović (Serbia, 1946) (*The Italian Work* y *The Abramović Method*), ORLAN (Francia, 1947) (*Le Récit*), y Regina José Galindo (Guatemala, 1974) (*Estoy viva*), por mencionar algunos. Ha publicado múltiples ensayos en medios internacionales. En el catálogo de la exposición de la artista Amalia Pica (Argentina, 1978) *please listen hurry others speak better*, en el Institute of Modern Art de Brisbane y el Perth Institute of Contemporary Arts, aparece una conversación que tuvo con Pica sobre el elemento performativo de las obras de arte.

Viola es miembro de la IKT (Asociación Internacional de Curadores de Arte Contemporáneo). Ha sido curador invitado de numerosas instituciones internacionales, entre ellas, el Pabellón de Italia en la 59 Bienal de Arte de Venecia en 2022, donde trabajó con Gian Maria Tosatti (Italia, 1980) en la instalación *Historia de la noche y destino de los cometas*, en la que utilizaron una serie de recursos artísticos combinados como la literatura, las artes visuales, la performance y el teatro para hablar de humanidad y naturaleza en términos del cruce entre el hombre y la tierra, y el destino. El periódico *Clarín* (27 de mayo de 2022) dice: “Viola tiene una visión imaginativa, novedosa y, sobre todo, es un concienzudo investigador de los procesos y los debates acuciantes de la vida contemporánea”.

Entre sus proyectos curatoriales sobresalen *Corpus. Art in Action* (MADRE Museum, Nápoles), festival de performances llevado a cabo a lo largo de cuatro años (2009-2012), donde participaron artistas bajo temas curatoriales específicos: el cuerpo extremo y eléctrico, las mujeres artistas de América Latina y la escena italiana. Por ejemplo, María José Arjona (Colombia, 1973) con su proyecto *Pero yo soy el tigre* (2013), en el que investiga el tiempo como una dimensión física: una cuestión de presencia en el tiempo presente y en un lugar específico; o Regina José Galindo, con quien elaboró, en 2014, su primera retrospectiva —*Estoy viva*— en el PAC-Padiglione d’Arte Contemporanea, de Milán; después, en el Frankfurter Kunstverein (Alemania, 2016), *Mechanisms of Power*, centrado en la lucha por las mujeres que fueron víctimas de los crímenes de la guerra civil en Guatemala.

En 2019, Eugenio llegó a Bogotá al ser nombrado curador jefe del Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO, sin hablar español, pero —como comenta él mismo— con la convicción de aprenderlo en unos meses. Su llegada no

Viola tiene una visión imaginativa, novedosa y, sobre todo, es un concienzudo investigador de los procesos y los debates acuciantes de la vida contemporánea.

SUSANA REINOSO
Clarín, 27 de mayo de 2022

provocó rechazo, pero sí extrañeza entre algunos medios: “un italiano que no habla ni pizca de español, llega a trabajar a uno de los museos más importantes de Colombia para montar exposiciones de artistas latinoamericanos e internacionales”.

Su primera curaduría para el recinto fue también la primera muestra individual institucional en Colombia de la reconocida artista mexicana Teresa Margolles (1963), a quien conoció

en 2010 en el Festival de Performance de Nápoles, el cual tuvo como invitadas a artistas latinoamericanas como Regina José Galindo y María José Arjona: “me mantuve siempre en contacto con todas”.

Al llegar al MAMBO supo del trabajo que Margolles estaba realizando en la frontera entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio de Tachira (Venezuela); decidió contactarla porque le interesa la metodología aplicada por la artista en sus obras. “Cuando trabajé con Teresa en el Museo Madre, nunca había visto ciertas cosas —dice Viola—; su trabajo sobre Ciudad Juárez y la frontera entre México y Estados Unidos me afectó mucho: la violencia de las primeras planas en los periódicos mexicanos, una cabeza al centro de la calle que el fotógrafo puso ahí para hacerla parecer una naturaleza muerta, casi un Rembrandt... nunca había visto esta tipología de imágenes”.

La muestra que ambos decidieron montar se llamó *Estorbo*, inaugurada en marzo de 2019: una instalación que se enfoca en la emergencia migratoria, un cuerpo de obras que incluye la performance y un proyecto urbano que aborda la dramática diáspora que tiene lugar en la frontera entre Venezuela y Colombia: una de las mayores migraciones masivas en la historia de América Latina. “No fue bien recibida, porque alegaban que Colombia es un país que no tiene tradición migratoria”. La prensa no fue amable —“no habla español”, “el primer curador extranjero presenta un proyecto de una artista mexicana”—, pero el trabajo de Teresa traspasó fronteras. Fue invitada a la Bienal de Venecia y al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) para hablar del proyecto, y las polémicas se terminaron.

Dos elementos marcan el trabajo de Eugenio Viola a lo largo de su carrera: el involucramiento con los problemas sociales y el trabajo con el cuerpo como componente de arte: “yo soy un ‘artista’ porque hago política sobre las

paredes; no tengo que dar respuestas, tengo que suscitar preguntas”.

El acercamiento a la performance y al arte del cuerpo se remonta a su etapa de estudiante, cuando hacía su tesis profesional sobre el trabajo de ORLAN: “buscaba ruptura, algo radical. La encontré [a ORLAN] durante el periodo de estudiante y me volví su especialista [...] y aprendí de ella”. Así, mantuvo una relación de más de veinte años con la creadora, primero a partir del abordaje académico sobre su obra y luego como curador. Dentro de esta relación intensa y duradera, Viola trabajó en la conformación de la exposición *Le Récit*, que se presentó de junio de 2006 a mayo de 2007 en el MAMC-Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole, en Francia. Esta exhibición es considerada la retrospectiva más integral sobre la obra de ORLAN, concebida y organizada para conmemorar el sexagésimo aniversario de la artista en su pueblo natal Saint Étienne.

Otro de los vértices en el trabajo de Viola ha sido la relación profesional con Marina Abramović, a quien conoció varios años después de ORLAN, todavía como un joven curador. “Ella decidió trabajar conmigo”, comenta. “Así, me encontré curando en 2012 la exposición *The Abramović Method*”, que nace de las reflexiones de la artista en torno a sus performances *The House with the Ocean View* (2002), *Seven Easy Pieces* (2005) y *The Artist is Present* (2010), que le dejaron una profunda huella en cuanto al trabajo que la artista realiza interactuando con el público.

¿Por qué el trabajo con mujeres? “Tengo un enorme complejo de Edipo no resuelto”, dice sin disimulo; “siempre he trabajado con artistas mujeres *super star* de la edad de mi mamá. Ellas decidieron trabajar conmigo y no al contrario”. A Marina la conoció en 2010 cuando se encontraron en la inauguración de la exposición *Transit 3* del MADRE Museum/CCA (Tel Aviv, Israel). Eugenio platica que a ella le gustó el trabajo y lo invitó a curar su próximo proyecto en Milán. “¿Yo?”, le pregunte. “Sí, claro”, me contestó. Ése fue el inicio de nuestras colaboraciones.

Respecto a este vínculo con las mujeres, el curador jefe del MAMBO comenta: “Siempre he estado rodeado de mujeres poderosas; soy curador gay y feminista [...]. Por eso que hemos lanzado acá [en el MAMBO], en colaboración con Julius Bär, el primer premio en Latinoamérica para mujeres artistas”, una de las acciones de las que más se

siente orgulloso en toda su carrera. Se refiere al Premio Julius Bär a las Artistas Latinoamericanas, cuya misión es rendir homenaje a la producción de mujeres artistas de Latinoamérica por sus innovaciones, investigaciones e influencias en el arte contemporáneo. Ofrece un fondo para desarrollar un nuevo proyecto *in situ*, para ser expuesto en el MAMBO. En la primera convocatoria, la artista Voluspa Jarpa (Chile, 1971) presentó su obra *Sindemia* (2021), en la que, a través del análisis de archivos desclasificados, presenta un proyecto multimedia que habla de la memoria y el trauma dentro del contexto de las protestas sociales durante 2019 y 2020 en su país.

En su segunda edición, Ana Gallardo (Argentina, 1958) presentó (*Te busco en otro nombre*). *Bitácora guatemalteca 1987-2023* (2023), una instalación *in situ* que reúne testimonios de mujeres en situación de guerra y revela la violencia extrema perpetrada por grupos militares y paramilitares contra sus cuerpos. El proyecto recopila testimonios de la guerra civil en Guatemala y tiene la finalidad de llevar a la reflexión en torno a la vida y la historia de esas mujeres que han permanecido invisibles en la sociedad.

Con la conciencia que se adquiere al trabajar para públicos diferentes, dice Viola, algunas exposiciones están dedicadas más a una población vulnerable. Por ejemplo, *Virosis: arte y VIH en Colombia*, la primera exposición realizada en este país en respuesta a la epidemia del VIH/sida. El objetivo fue llamar la atención hacia artistas colombianos que trabajaron el tema —Miguel Ángel Rojas (1946), Fernando Arias (1963) y Wilson Díaz (1963)—, y rendir un homenaje a quienes fallecieron por complicaciones relacionadas con el sida, como Luis Caballero (1943-1995), Lorenzo Jaramillo (Alemania, 1955-Colombia, 1992) y Luis Fernando Zapata (1956-2020). “Me siento muy orgulloso de este proyecto.”

“Para mí, cada exposición debe tener un programa público dedicado a ciertos sectores sociales [...] es necesario un museo enfocado en el concepto de comunidad; por eso en el MAMBO intentamos siempre acercarnos a nuevos públicos potenciales”. Finalmente nos describe cómo planea y ve el trabajo de su curaduría en el Museo: “Siempre presento una programación que no está hecha para complacer, sino para reflexionar, y si la gente sale del museo con más preguntas que cuando llegó, significa que la experiencia funcionó”. ●

**Yo, que nací melancólico,
creo que en estos tiempos
inciertos el optimismo
tiene que ser casi
una obligación moral.**

EUGENIO VIOLA

TERESA MARGOLLES | *Estorbo* | MAMBO, Bogotá, Colombia, 2019

Fotografías © Tangrama. Cortesía del Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO

Fotografías © Tangrama. Cortesía del Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO

Fotografías © Tangrama. Cortesía del Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO

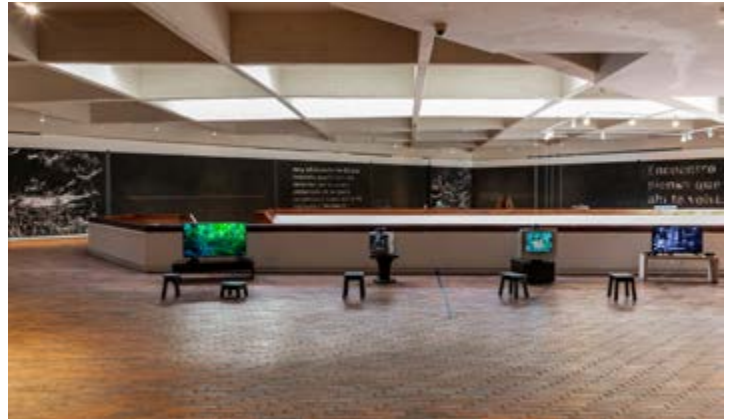
ANA GALLARDO | *(Te busco en otro nombre)* Bitácora guatemalteca 1987-2023 | MAMBO, Bogotá, Colombia, 2023

Fotografías © Gregorio Díaz. Cortesía del Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO

Italia quería también
ender por la sangre
ramada de mi padre
hermano asesinado
mana y hermanito
uestrado

or correr ante los du
e la muerte no logro
rio y el la llevo y do
evo donde quedo

Fotografías © Estaban Alejandro Suárez y © Juan Felipe Echavarría. Cortesía del Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO

MARÍA JOSÉ ARJONA | *Yo soy el tigre* | Bogotá, Colombia, 2013

Fotografías © Lisa Palomino

MARINA ABRAMIOVIĆ | *The Abramović Method* | PAC, Milán, Italia, 2012

Fotografias © Laura Ferrari

Fotografia © Fabrizio Vattieri

ORLAN | *Le Récit* | Musée d'art moderne et contemporaine de Saint-Étienne, Francia, 2007

Fotografías © Yves Bresson

Regina José Galindo | *Mechanisms of Power* | Frankfurter Kunstverein, Alemania, 2016

Bernstrup. A.S.F.R. | Museo MADRE, Nápoles, Italia, 2010.

