

Ilídio Salteiro y el proyecto curatorial Dinero-Dinheiro: Un comisariado alternativo que da voz a los artistas

Ilídio Salteiro and the curatorial project Dinero-Dinheiro: An alternative curator who gives voice to artists

ANTONIO GARCÍA LÓPEZ*

Artigo completo submetido a 03 de janeiro de 2019 a 21 janeiro de 2019

*Espana, artista visual.

AFILIAÇÃO: Universidad de Murcia; Facultad de Bellas Artes; Departamento de Bellas Artes; Grupo de investigación Zeus. Universidad de Murcia, Facultad de Bellas Artes, España. E-mail: antoniog@um.es

Resumo: El objetivo del presente trabajo, aborda el proceso de curatoría colaborativa presente en el proyecto Dinero-Dinheiro, al tiempo que persigue ofrecer una visión de la faceta menos conocida como comisario, del también profesor y artista Ilídio Salteiro. En general no es habitual que los artistas se preocupen por realizar labores de comisariado. En ese sentido podemos decir que se trata de un tipo de práctica menos arraigada pero no por ello, despreciable para la investigación artística. Ponemos el acento en el caso concreto de colaboración llevado a cabo en el proyecto Dinero-Dinheiro.

Palavras chave: X

Abstract: *The objective of this work, addresses the process of collaborative curatoria present in the project Dinero-Dinheiro, while seeking to offer a vision of the facet less known as curator, also Professor and artist Ilídio Salteiro. In general, it is not usual for artists to worry about performing curating tasks. In that sense we can say that it is a type of practice less rooted but not for that, despicable for artistic research. We put the accent in the concrete case of collaboration carried out in the project Dinero-Dinheiro.*

Keywords: *Alternative curatorship / art / money / participatory project.*

Introducción

El proyecto curatorial *Dinero-Dinheiro* fue adquiriendo forma en la primera exposición comisariada en el ISEG de Lisboa por Ilídio Salteiro (n. Alcobaça, 1953), y presentada en octubre de 2016. Hoy, el proyecto ha crecido, internacionalizándose, estableciendo sinergias enriquecedoras capaces de construir un discurso estético y conceptual que partiendo de la palabra clave “Dinero/Dinheiro”, nos ofrece el punto de vista de una treintena de artistas y profesores procedentes de instituciones universitarias de Lisboa, Oporto, Beira Interior, Valencia y Murcia. Este proyecto tiene una serie de particularidades que lo hacen singular, permitiendo un modelo de comisariado poco convencional. En primer lugar, los comisarios son artistas, al tiempo que también son docentes universitarios. Esto ya marca una diferencia respecto al perfil de los *curators* más tradicionales, generalmente procedentes exclusivamente de la teoría y estética del arte. Podemos decir que eso ha supuesto un planteamiento que atiende más a la investigación artística, que a las necesidades del circuito de galerías, crítica de arte y museos. Es por ello, que la prioridad en la selección, no ha atendido a cuestiones asociadas al mercado del arte, si no a la capacidad para la creación y la reflexión artística. Esa circunstancia se ha materializado otorgando un verdadero protagonismo a cada uno de los artistas seleccionados, fomentando la libertad tanto de pensamiento, como de lenguajes creativos.

Na arte, integrada nos domínios dos sentidos e das sensibilidades, nao podem existir dogmas. Estés, quando existem, transforman-na em mera tecnologia. O dogma existe na religiao, mas nao pode existir na arte. Aceitar doutrinas pré-estabelecida e utilizar os modelos oficialmente difundidos, é recusar a arte como modo de investigar a vida e a humanidade, é aceitar a arte como ornamento forma e social. (Salteiro, 2018:11)

Pintura, escultura, instalación, dialogan junto a los textos solicitados a los artistas-investigadores, dando respuestas al asunto de la cultura y el dinero. Una de las directrices a destacar reside precisamente en asumir más allá del propio acto expositivo, la importancia del “debate y la reflexión artística”. Blog, catálogo y finalmente una publicación en formato libro (López & Salteiro, 2018), recogen las valiosas opiniones de cada uno de los participantes que conformar este proyecto internacional y que además son en su mayoría artistas, y profesores universitarios.

1. Ilídio Salteiro como artista-curator.

Ilídio Salteiro, cuenta con una sólida trayectoria como artista que ya ha sido abordada con solvencia por autores como Queiroz (2013) o Pereira (2018). Sin

embargo, este artículo pretende indagar en su faceta menos conocida como comisario, y que a nuestro entender es inseparable tanto de su quehacer artístico desde inicios de los 80, como de su rol de profesor de pintura en la FBAUL. Salteiro como artista pertenece a una generación portuguesa neo-figurativa que tiene sus referentes en:

... movimentos espontâneos como a trans-vanguardia, ou o neo-expressionismo oitentista. Em pano de fundo, um optimismo gerado pela queda das ditaduras ibéricas e pela integração europeia (Queiroz, 2017:22).

Como artista portugués, de la post-dictadura, estaba ilusionado con los nuevos aires de libertad que se respiraban. Por cierto, en una visita realizada a la Universidad de Lisboa en el año 2014, pudimos presenciar la exposición: *40 anos da reuniao conspirativa de 5 de fevereiro anos do 25 de abril*, donde se mostraba un panel realizado en 1982 por pintores y escultores portugueses. Salteiro y su pareja Dora, formaban parte de esa muestra que homenajeaba el papel activo de los intelectuales y artistas de la Revolución de los claveles. Con la perspectiva que solo el tiempo puede dar, podemos decir, que todo ha cambiado bastante, hoy el mundo se ha globalizado y se ha llevado muchos ideales por delante. Sin embargo, ese espíritu de libertad asociada a los procesos de creación artística sigue vivo en Salteiro; se trata de una actitud vital que le ha llevado a no sucumbir a las prisiones decorativas y a los caminos trazados por los nuevos circuitos de la industria cultural entendida como maquinaria del entretenimiento, o como otros han definido con la expresión: "turismo rápido" (Queiroz, 2017: 22).

Es cierto que el arte no tiene por qué ser ético ni moral, al fin y al cabo siempre ha estado al servicio del poder.

A arte é um instrumento do poder, que a usa, que a abusa e que a maltrata. Dizemos maltrata pelo cerceamento à investigação, à prospecção, à experimentação e à exposição, como é verificável pelos privilégios dados ao museu como imóvel em desfavor do museu como coleção. (Salteiro, 2018:65)

Pero a veces, el artista siente la necesidad de darse un capricho, de hacer uso de su libertad de pensamiento. Es en esos momentos cuando el compromiso artístico es con uno mismo y se convierte en un canal para transmitir emociones, pensamientos, ideas, realidades, y no solo las exigencias del orden preestablecido. Es por ello que el planteamiento de Salteiro como *curator* difiere del comisariado convencional mucho más sujeto a una disciplina llena de

condicionantes marcados por las directrices repetitivas propias de la llamada “industria cultural” (Horkheimer & Adorno, 1998:180). Somos conscientes de que no es sencillo encasillar ni la obra artística ni los proyectos curatoriales llevados a cabo por Salteiro, pero sin duda muestran como denominador común un pensamiento simbólico que liga con la utopía.

La gran misión de la Utopía no es sino la de hacer posible una oposición a la aceptación pasiva del estado actual de los asuntos humanos. Este pensamiento simbólico supera la inercia natural del hombre y lo dota de una nueva capacidad: la de reajustar constantemente su universo. (Cassier, 2003:98)

Entre 1982 y 1992 bajo el título: *Fragata do Tajo, Salteiro comisarió un proyecto colaborativo* que llevaba consigo la creación de una Cooperativa de Dinamización Cultural denominada *A Barca CRL* en la que participaron otros artistas jóvenes como Pedro Saraiva, Dora Iva Rita, Manuel Vilarinho, Manuel Rosa, Ilda David. El objetivo principal consistía en “mantener y dinamizar culturalmente el río Tajo” (Salteiro, 2018: 33), utilizando precisamente una embarcación tradicional como la fragata. Lógicamente la globalización se encargó de hacerla zozobrar, pero sin duda ese espíritu utópico, esa idea de que otro mundo era posible, ya quedaba patente en este primer proyecto curatorial.

Entre 2005 y el 2008 bajo el nombre *CSBN — contemporary art*. abordó otro proyecto con guiños “quijotescos”. En esta ocasión se trataba de poner en valor el espacio rural de la Casa de Santa Barbara de Nexe, en el Algarve. Un proyecto que se apoyaba en las nuevas posibilidades de la red para dar visibilidad a acciones artísticas realizadas en la periferia, y alejadas de los grandes núcleos urbanos y culturales.

En el 2011 comenzó a encargarse del proyecto *GAB-A Galerías Abiertas de las Bellas Artes*, involucrando a otros profesores de la FBAUL, como: (João Castro Silva, João Paulo Queiroz, Jorge dos Reis, Manuel Gantes, Cristovão Pereira) y estableciendo redes con otros espacios expositivos y galerías. Esta tarea, supone un esfuerzo adicional, pero el profesor Ilidio la realiza con gusto, sabedor de que es necesario dar la oportunidad a los más jóvenes. Este interés por lo emergente, y por los artistas del futuro, es otra de sus constantes en los proyectos curatoriales, por lo que también acabará siendo un signo distintivo del proyecto *Dinero-Dinheiro*.

Otra de las constantes de Salteiro tiene que ver con su interés por la Historia, y su visión del artista como sujeto activo capaz de interpretar el mundo que le rodea. En ese sentido se enmarca el proyecto *Evocação — arte contemporânea*, desarrollado entre 2016-2018 para el Museo Militar de Lisboa. Hasta

el momento, se han realizado nueve exposiciones con obras de profesores de la FBAUL como: João Castro Silva, Isabel Sabino. Rocha de Sousa, João Paulo Queiroz, José Teixeira, António Trindade, Hugo Ferrão y Artur Ramos.

2. El proyecto curatorial dinero-dinheiro como proceso creativo.

El proyecto *Dinero-Dinheiro*, ha contado paradójicamente con escasos medios económicos que han sido compensados con una gran aportación de capital humano. Los artistas-investigadores españoles y portugueses participantes han sido: Álvaro Alonso, Antonio García, Carmen Grau, Carolina Maestro, Concha M. Montalvo, Cristóvão V. Pereira, Diogo da Cruz, Domingos Loureiro, Dora Iva Rita, Francisca Núñez, Francisco Berenguer, Francisco J. Guillén, Ilídio Salteiro, João Castro Silva, João Paulo Queiroz, Jorge dos Reis, José M. Iborra, Juan J. Águeda, Luís Herberto, Luis Izquierdo, Manuel Gantes, Manuel Páez, Mariano Maestro, Maribel Pleguezuelos, Olga R. Pomares, Pedro A. Ureña, Román Gil, Salvador Conesa, Torregar, Victoria S. Godos, Virtoc. Quizás lo primero que llama la atención, es la diversidad de edades y localizaciones de estos artistas; circunstancia perseguida por sus comisarios, dada la pluralidad de respuestas pretendida.

Otra característica es que se trata de un proyecto itinerante, de tal forma que a la primera muestra presentada en Lisboa en 2016, le han sucedido entre el 2018 y 2019 cinco localizaciones en la Región de Murcia, tales como: Museo de la Universidad de Murcia (Figura 1), Museo de Archena (Figura 2), Universidad Politécnica de Cartagena (Figura 3), Facultad de Economía y Empresa (UMU), y Universidad Popular de Mazarrón. Pero más allá del impacto y la visibilidad alcanzada, Salteiro, estaba preocupado por el propio proceso creativo.

A forma, não é o facto essencial porque ela é somente o resultado de um processo criativo em permanente actualização através de investigação. Esse processo, fundamentado em pesquisas e análises, concretiza-se numa parte formal inevitável. No final será toda essa informação decorrente ao processo — matérias, processo e forma — que permitirá ao observador uma compreensão da globalidade da obra e desse modo retirar as suas conclusões (Salteiro, 2011: 6)

Es por ello, que el proyecto *Dinero-Dinheiro* fué pensado como proceso colaborativo, un lugar común donde compartir la experiencia de la investigación artística, su reflexión y su puesta en común, aprovechando la inmediatez que otorgan los nuevos medios digitales y la comunicación en la red. Y es que Salteiro concibe el arte como un modo de conexión.

Para o artista, o termo Religare é um “ligar novamente”, “religar” “conectar o que se encontra desconectado”, sem vínculo com a ideia de culto. Ilídio Salteiro se preocupa fundamentalmente com questões atuais, como a globalização e a multiculturalidade. Estamos conectados full time em rede, mas muitas vezes desconectados de nós mesmos e do indivíduo que está ao lado. A arte é conexão. É tempo de religar. (Pereira, 2018:159)

Por otro lado “La imaginación es instrumento de contrapoder porque nos permite pensar en alternativas, poner en entredicho el mundo, subvertir lo real” (Velazquez, 2016). Bajo este contexto el proyecto *Dinero-Dinheiro* es un sincero ejercicio de utopía artística, entendida como una resistencia crítica a la utopía hegemónica que mueve el capitalismo. Es por ello, que el proyecto hace pensar al espectador no solo en la relectura de las obras, si no en su propio papel de productor-consumidor impuesto peligrosamente por la sociedad que nos rodea. De este modo, autores como João Castro Silva, Luis Herberto, Concha Martínez, o Antonio García, han optado por lenguajes más directos y críticos, apelando a noticias de actualidad y a nuestro posicionamiento como espectadores de una realidad plagada de casos de corrupción y prácticas ilícitas en pos del enriquecimiento rápido. Otros, como Dora Iva, Diogo da Cruz, Juan José Águeda, Mariano Maestro o José Mayor, plantean metáforas del poder del dinero y su influencia sobre la voluntad y el pensamiento de las personas y su cosificación, traducidos en fenómenos como la post-verdad, la explotación laboral y sexual, e incluso el adoctrinamiento religioso. Tampoco han faltado alusiones al dinero desde una óptica auto-referencial, así Joao Paulo Queiroz, Domingos Loureiro, Manuel Gantes, Manuel Páez o Salvador Conesa, han mostrado discursos inscritos en la tradición artística, en sus modelos de exhibición y explotación, donde no han faltado guiños a géneros como la figura, el paisaje, o la naturaleza muerta, pero también a la ironía más contemporánea. Algunos como Torregar, Francisco Guillén, Olga Rodríguez, Francisca Núñez o Pedro Alonso, han optado por abordar los fenómenos artísticos de la abundancia y del exceso como reinterpretación contemporánea de la cornucopia o de la vanitas, por lo que sus discursos enlazan con “la estética de la exuberancia” (Mandoki, 2013:299). También hay fórmulas más abstractas, como las de Cristóvão Valente, Ilídio Salteiro, Álvaro Alonso, o Jorge dos Reis, capaces de sugerir en su premeditada ambigüedad, la plena implicación del espectador en la reconstrucción del relato, lo azaroso y volátil de la riqueza, o la situación del artista al margen del sistema. Finalmente cabe subrayar que el proyecto ha aglutinado todo tipo de lenguajes, pintura, fotografía, escultura, instalación, video-creación, collage, se han dado cita como fruto de esa diversidad y libertad creativa.

Figura 1 · *Dinero-Dinheiro*, 9 mayo — 4 junio 2018. Sala de exposiciones José Nicolás Almansa del Museo de la Universidad de Murcia., Murcia (España). Fuente: propia.

Figura 2 · *Dinero-Dinheiro*, 8 junio — 31 agosto 2018. Museo de Archena., Murcia (España). Fuente: propia.

Figura 3 · *Dinero-Dinheiro*. 14 septiembre — 24 octubre 2018. Sala de exposiciones UPCT. Antiguo CIM. Cartagena (España). Fuente: propia.

Conclusión

El proyecto *Dinero-Dinheiro*, ha generado un debate académico sobre la creación, sobre sus modos de enseñanza y exhibición, y sobre las relaciones entre el arte y el dinero. Ese anclaje temático y expositivo, ha permitido llevar un poco más lejos, experiencias que han servido de inspiración como el proyecto *Fazer falar a pintura* (Ferreira, 2011), y que también otorgaba peso específico a los artistas y sus reflexiones escritas. La muestra resultante es fiel por tanto al interés por la pluralidad de sus comisarios, ya que se ha hecho efectiva la máxima libertad de lenguajes y de técnicas, y el diálogo constructivo entre generaciones y localizaciones muy diversas. Podemos concluir que se ha alcanzado el objetivo planteado inicialmente:

O objetivo é estabelecer confrontos visuais entre as diversas formas e soluções estéticas encontradas à volta deste assunto e expô-las, motivando interrogações e interpretações, aparentemente inconclusiva mas sempre subliminarmente enriquecedoras porque passíveis de proporcionar muitas e diferentes sinergias. (Salteiro, 2016:7)

En su conjunto el proyecto, ha supuesto metafóricamente una radiografía aproximada de lo que directa o indirectamente afecta el dinero, a los sujetos creadores de una época, abriendo nuevas vías de proyectos curatoriales alternativos, que incidan en la viabilidad del diálogo creativo entre artistas de generaciones y entornos geográficos diversos.

Referencias

- Cassirer, Ernst (2003) *Antropología filosófica: introducción a una filosofía de la cultura*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN: 978-968-1603-00-7.
- CSBN — contemporary art (2008) [Consult. 2018-12-17] Disponible en URL: <http://csbn.arte.com.pt/index.html>
- Evocação: Projecto de arte contemporânea para Evocação da Grande Guerra (2018) Museo Militar de Lisboa 2014/18. [Consult. 2018-12-27] Disponible en URL: <https://evocacao14-18.blogspot.com/>
- Ferreira, Antonio Quadros Org. (2011) *Fazer Falar a Pintura*. Porto: U. Porto Editoria. ISBN: 978-989-8265-48-7.
- GAB-A Galerias Abertas das Belas-Artes [Consult. 2018-12-27] Disponible en URL: <http://galeriasabertas-belasartes.blogspot.com/>
- Horkheimer, Marx & Adorno, W. Theodor (1998) *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*. Madrid: Trotta. ISBN: 84-87699-97-9.
- López, Antonio García & Salteiro, Ilídio (2018) *Dinero-Dinheiro: Projeto internacional de investigação artística*. Lisboa: CIEBA, Universidade de Lisboa. Faculdade de Belas Artes. ISBN: 978-989-8944-08-5.
- Mandoki, Katya (2013) *El indispensable exceso de la estética*. México: Siglo XXI Editores. ISBN: 978-607-03-0470-5
- Pereira, Cláudia Matos (2018). "Ilídio Salteiro: pensamento, Partilha e Comunicação Visual, a pintura contemporânea como ato de religare" *Revista Estúdio, artistas sobre outras obras*. ISSN: 1647-6158 e-ISSN: 1647-7316. Vol. 9 (22): 148-159.
- Queiroz, João Paulo (2013) "Propostas para

- "o centro do mundo: as pinturas de Ilídio Salteiro" *Revista Estúdio, artistas sobre outras obras*. ISSN: 1647-6158, e-ISSN:1647-7316. Vol 4 (8): 310-319.
- Queiroz, João Paulo (2017) "Mundus novus: algumas cartas para Ilídio Salteiro" In Salteiro, Ilídio. *Faróis e Tempestades, anotações sobre um processo artístico*. Lisboa: FBAUL-CIEBA, ISBN: 978-989-8771-92-6. pp.21-26, [Consult. 2018-12-16] Disponible en URL: https://issuu.com/i.salt/docs/farois_e_tempestades_anota_oes
- Queiroz, João Paulo (2018) "Uma Viagem na minha Terra" In Salteiro, Ilídio. *Uma Viagem na Minha Terra*. Covilhã: Museu de Lanifícios, Universidade da Beira Interior, ISBN: 978-989-654-444-7. pp. 5-8, [Consult. 2018-12-16] Disponible en URL: https://issuu.com/i.salt/docs/catalogo_ilidio_salteiro
- Salteiro, Ilídio (2011) "A Pintura na relação Artes, Ciências & Humanidades" [Consult. 2018-12-17] Disponible en URL:<http://www.arte.com.pt/text/salteiro/pinturaciencia.pdf>
- Salteiro, Ilídio (2016) In *Dinheiro*, Lisboa: FBAUL-ISEG, ISBN: 978-989-8771-54-4.
- Salteiro, Ilídio (2018) "No acto de pintar" In *Uma Viagem na Minha Terra*, Covilhã: Museu de Lanifícios, Universidade da Beira Interior, ISBN: 978-989-654-444-7. pp.9-12, [Consult. 2018-12-16] Disponible en URL: https://issuu.com/i.salt/docs/catalogo_ilidio_salteiro
- Salteiro, Ilídio (2018) "El último barco del Tajo" In García, Juan; Rodríguez, Olga; García, Antonio (Ed.) *Preactas del I Congreso Arte, Naturaleza y Paisaje en el Mediterraneo*. Murcia: Editorial OXOX. 56 pp. ISBN 978-84-09-05477-0 [Consult. 2018-12-17] Disponible en URL: <https://www.artenaturalezapaisaje.com/schedule>
- Salteiro, Ilídio (2018) "Antonio García López: Colagem e Política como processo de Pintura." *Revista Estúdio, artistas sobre outras obras*. ISSN: 1647-6158 e-ISSN: 1647-7316. Vol. 9 (21): 60-66.
- Velazquez, Yunuen Díaz (2016) "El arte de imaginar — Seis reflexiones en torno a la utopía en el arte actual" *Reflexiones Marginales*. ISSN: 2007-8501 Vol.34 (6) [Consult. 2018-12-17] Disponible en URL: <http://reflexionesmarginales.com/3.0/el-arte-de-imaginar-seis-reflexiones-en-torno-a-la-utopia-en-el-arte-actual/>