

HOST Fusebox

11 de abril –
21 de julio
de 2024

The Contemporary Austin

LAGUNA GLORIA

3809 West 35th Street
Austin, Texas 78703
512 458 8191
Art School: 512 323 6380

JONES CENTER

700 Congress Avenue
Austin, Texas 78701
512 453 5312

HOST

HOST es un espacio de exposición y una serie de programas que amplifica el compromiso de The Contemporary Austin con poner a los artistas en el centro de la escena y recibir al público. Dentro de cada ciclo de exposición, un artista creará un entorno recién encargado en el espacio de galería HOST en The Jones Center. Cada obra contará con programación. Durante el tiempo de duración de cada exposición, los artistas invitarán a los visitantes a conocer sus mundos.

Imagen cortesía de Fusebox.

Text © The Contemporary Austin 2024.

Mostrar tipografía por Simon Walker en Beasts of England.

Diseño gráfico por Phillip Niemeyer.

Vista de la *performance*, *Watch Me Fall* (*Mírame caer*) de Action Hero. Fusebox Festival 2013. Imagen por cortesía de Fusebox.

Fusebox

Esta exposición celebra el vigésimo aniversario de **Fusebox**. Fusebox, una idea original de un grupo de jóvenes amigos artistas que viven en Austin, comenzó en 2005 como un festival local de actuaciones audaces, con puestas en escena en diversos lugares y espacios alternativos alrededor de la ciudad. Desde entonces, tras haber presentado una variedad ecléctica de programas que incluyen a cientos de artistas locales, nacionales e internacionales, la organización ha evolucionado para convertirse en un pilar de las artes en Austin y un destacado exponente del arte en vivo e interdisciplinario a nivel mundial.

HOST: *Fusebox* presenta una experiencia de galería interactiva que incluye una muestra de obras de sus artistas. Para abordar el desafío de cómo el público puede relacionarse de forma tangible con una historia de obras de arte efímeras y basadas en la *performance*, especialmente cuando el registro real o la documentación son limitados, la exposición lúdica de Fusebox, concebida como una “tienda de discos”, invita a las personas visitantes a explorar estanterías de “discos” que muestran imágenes y proporcionan información sobre las *performances* seleccionadas de la historia de Fusebox (La caja de fusibles). Además, las y los visitantes pueden ver extractos seleccionados de *performances*, aportados por veinte exalumnos de Fusebox, y escuchar a muchos de estos artistas hablar sobre sus prácticas artísticas en los puestos de escucha. Con una invitación para que las personas espectadoras entren y exploren, al igual que lo harían en su tienda de discos favorita, la exposición busca evocar no solo la historia, sino también el espíritu de Fusebox: acogedor, aventurero y siempre dispuesto a la diversión.

— **Robin K. Williams**, curadora saliente, The Contemporary Austin

Esta exposición presenta contenido de audio y video contribuido por:

Action Hero (Bristol, Reino Unido)
Kenyon Adams (Austin, Texas)
Dickie Beau (London, Reino Unido)
Tania El Khoury (Annandale-on-Hudson, Nueva York)
Michelle Ellsworth (Boulder, Colorado)
Jim Findlay (Ciudad de Nueva York)
Robin Frohardt (Brooklyn, Nueva York)
Manuela Infante (Santiago, Chile)
Lagartijas Tiradas al Sol (Ciudad de México)
Jiabao Li (Austin, Texas)
Gesel Mason (Austin, Texas)
Jaamil Olawale Kosoko (Detroit, Michigan)
Poncili Creación (Santurce, Puerto Rico)
Rubber Repertory Theater (Los Angeles y Austin, Texas)
Rude Mechs (Austin, Texas)
Shaboom/Paul Soileau (Ciudad de Nueva York)
Justin Talplacido Shoulder (Sídney, Australia)
Tetsuya Umeda (Osaka, Japón)
Verdensteatret (Oslo, Noruega)
Samson Young (Hong Kong)

Durante el mes de abril, el Rubber Repertory Theater, conformado por Josh Meyer y Matt Hislope, residirá en la terraza del Jones Center durante el horario de apertura del museo. Para obtener más información, consulte el servicio de visitas.

Vista de la *performance*, *Beyond the Stardust* (*Más allá del polvo de estrellas*) de The Illustrious Blacks. Fusebox Festival 2022. Imagen por cortesía de Fusebox. Fotografía de Ismael Quintanilla III.

Vista de la *performance*, *Bodies in Urban Spaces* (*Cuerpos en los espacios urbanos*) de Willi Dorner. Fusebox Festival 2012. Imagen por cortesía de Fusebox.

Robin K. Williams de The Contemporary: *Ron, llévanos de vuelta en el tiempo a Austin, Texas, en 2005. Cuéntanos cómo empezó Fusebox. ¿Cómo surgió la idea y cuáles eran los objetivos del festival en ese momento?*

Ron Berry de Fusebox: El festival de Fusebox fue fundado por un grupo de artistas. Teníamos un espacio para actuaciones y una galería detrás de lo que ahora es Canopy, en East Austin. En ese momento, Canopy funcionaba como un centro de distribución de la empresa Goodwill, y al otro lado del estacionamiento había un almacén de juguetes sexuales. Éramos vecinos de la Blue Genie Art. Nuestro principal interés radicaba en fomentar un intercambio sólido de ideas entre las disciplinas artísticas y la geografía. Disfrutábamos de vivir en Austin y, como artistas locales, teníamos muchas ganas de interactuar con artistas de todas partes del mundo. El festival se convirtió en una plataforma para este intercambio.

No teníamos ni idea de que haríamos el festival más de una vez, y mucho menos veinte veces. Teníamos un presupuesto de cinco mil dólares. Realmente no teníamos un objetivo o plan a largo plazo. Solo teníamos el deseo de crear un momento en el año para compartir ideas entre diferentes formas de arte y geografías, con la actuación en vivo como elemento central.

Robin: *En los años transcurridos desde entonces, Fusebox ha evolucionado para convertirse no solo en un pilar para las artes en*

Austin, sino también en un festival destacado a nivel mundial para el arte en vivo e interdisciplinario. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos clave en esa transformación?

Ron: Uno de los primeros momentos clave ocurrió cuando algunos colaboradores ayudaron a establecer puestos de trabajo esenciales. Durante los primeros tres años de Fusebox, todas las personas involucradas trabajábamos de manera voluntaria. No era sostenible, y los colaboradores tenían la visión de lo que esto podría llegar a ser, así como la comprensión de que requeriría apoyo por parte de un grupo de trabajo.

Sería imposible hablar sobre la transformación de Fusebox sin mencionar la colaboración. Construimos nuestro festival a través de las colaboraciones. Al principio, esto nos permitió hacer cosas que no podríamos haber logrado por nuestra cuenta, con nuestro presupuesto inicial de cinco mil dólares. Sin embargo, pronto se convirtió en un valor central. Y también era divertido. Disfrutábamos de reunirnos con nuestros socios comunitarios y compartir sueños sobre los proyectos que podríamos llevar a cabo juntos. El acto de producir un festival se convirtió en un acto de construcción comunitaria.

Por último, cuando comenzamos, realmente no sabía lo que estaba sucediendo fuera de Austin. Empecé a investigar y a asistir a festivales, a interactuar con otros curadores y directores artísticos de todo el mundo, y poco a poco construí una red global que a incluye otros festivales, ministerios de cultura,

centros de arte y artistas. Es difícil comprometerse plenamente con gran parte de esta obra, a menos que se la experimente en persona. Ha sido transformador.

Robin: *Durante los últimos veinte años, Fusebox ha trabajado con cientos de artistas procedentes de prácticas muy diversas. ¿Qué es lo más importante para ti en cuanto a los artistas y los proyectos que traes a Fusebox?*

Ron: Creo que siempre intentamos mantener un par de conversaciones diferentes de manera simultánea. Por un lado, está la conversación permanente a nivel local: ¿Qué está sucediendo en Austin? ¿Qué no está sucediendo en Austin? ¿Qué sería interesante ver en Austin? ¿Qué proyectos locales serían interesantes de destacar y apoyar a través del festival? Y por otro lado, ¿qué sucede a nivel nacional e internacional? ¿Y qué sería interesante incluir en la conversación con el público de Austin?

Esas conversaciones son permanentes y sirven como punto de partida. A menudo, de esa investigación surgen uno o dos proyectos que simplemente te dejan en un estado de total asombro. Proyectos que te hacen decir “¡por dios santo!” Nos gusta comenzar con esos y luego construir un conjunto de proyectos alrededor de ellos, para lo cual nos preguntamos qué sería interesante y cómo podríamos aproximarnos a estos proyectos iniciales.

También nos ha interesado crear una estructura curatorial múltiple y compartida. Cada año colaboramos con un grupo de

curadores invitados, así como con un conjunto de organizaciones asociadas. Esto genera constelaciones de proyectos que se potencian de forma mutua.

De esta manera, el festival ofrece series de temas e ideas curados, pero siempre hay también un acto de descubrimiento y aprendizaje que tiene lugar a medida que montamos cada edición.

Robin: *Si reflexionas sobre todo lo que has logrado a través de Fusebox en los últimos veinte años, ¿de qué te sientes más orgulloso?*

Ron: Estoy orgulloso de haber podido apoyar a tantos artistas (a nivel local, nacional y mundial) en los últimos veinte años. También me enorgullece haber compartido tantos proyectos con tanta gente en Austin. Para miles de personas que viven en el Central Texas, Fusebox representa su única oportunidad de apreciar y vivir el arte de tantos de estos artistas.

También estoy muy orgulloso de nuestro proyecto Live in America (En vivo en América), liderado por la codirectora artística Carra Martinez. La primera edición del festival Live in America (En vivo en América), que produjimos en colaboración con The Momentary en Crystal Bridges en el noroeste de Arkansas en junio de 2022, fue diferente de cualquier otro festival que haya experimentado.

Y por último, estoy orgulloso de que hayamos sido capaces de crear una entidad centrada en las relaciones, en lugar de en las

transacciones. Hemos intentado hacer de Fusebox una iniciativa muy humana, y eso me hace sentir bien.

Robin: *¿Cuáles son tus esperanzas para Fusebox en el futuro?*

Ron: Espero que Fusebox siga desarrollándose, siga transformándose. Se trata de una iniciativa que está viva, que respira. No me gustaría que se vuelva estática. No obstante, tenemos algunos planes concretos para el futuro.

A partir del año pasado, estamos llevando a cabo una importante transformación, ya que estamos pasando de ser el Fusebox Festival, un evento anual, a Fusebox, una organización que presenta eventos y proyectos durante todo el año, además de festivales. Además, queremos establecer una sede física permanente para Fusebox y otras organizaciones artísticas. Nuestro objetivo es crear un espacio verdaderamente interdisciplinario que reúna diversos componentes del ecosistema artístico y conecte a Austin con una comunidad global más amplia de artistas y proyectos. Este espacio ofrecerá a los artistas y las organizaciones artísticas un control a largo plazo sobre su situación, así como alquileres realmente accesibles.

Seguimos creyendo en el acto de reunirse y en lo que solo puede suceder cuando las personas se juntan para experimentar cosas en una sala o un espacio compartido.

Vista de la performance, *100 Keyboards (100 teclados)* de ASUNA. Fusebox Festival 2022. Imagen por cortesía de Fusebox. Fotografía de Ismael Quintanilla III.

Ron Berry es el cofundador y codirector artístico de Fusebox, una organización artística sin fines de lucro que opera en Austin, Texas, y el noroeste de Arkansas. Ron ha ayudado a dirigir la organización durante veinte años, en los que se ha ofrecido una programación aclamada por la crítica que abarca una amplia gama de formas artísticas. Se ha centrado especialmente en la dirección del Fusebox Festival que se celebra en abril de cada año en Austin y que reúne a artistas locales, nacionales e internacionales en distintos lugares de la ciudad. Hoy en día, Fusebox colabora con artistas y organizaciones de todo el mundo, desde pequeñas organizaciones comunitarias hasta importantes centros de arte y festivales, al servicio de los artistas y su trabajo.

Robin K. Williams es la curadora saliente de The Contemporary Austin. Ella es la Curadora de Arte Moderno y Contemporáneo en el Museo de Arte de la Universidad de Michigan.

Vista de la performance, *The Plastic Bag Store* (La tienda de bolsas de plástico) de Robin Frohardt. Fusebox Festival 2022. Imagen por cortesía de Fusebox. Fotografía de Ismael Quintanilla III.