

DORA GARCÍA

BOOKS ARE THE BEST THINGS.

PUBLICACIONES I EDICIONS 1992 - 2024

A CURA DE FREDERIC MONTORNÉS
19.10.2024 - 02.02.2025

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Steal This Book. 2009 - present
Fotografia: Roberto Ruiz

L'espai de la paraula

Llegir, escriure, interpretar, parlar, escoltar, explicar, conversar, dir, anunciar, repetir...

Quan la paraula, en qualsevol dels seus usos, és la matèria constitutiva de l'obra d'un artista, és quan la publicació esdevé el mitjà més adequat per apropar-se als fonaments d'una pràctica artística principalment de tipus verbal, vinculada al cos i connectada directament a les maneres com ens comuniquem. Entesa com una via de transmissió de coneixement, independent o vinculada a una obra d'art, concebuda o no com a part d'una exposició, com a eina indispensable per a la realització d'una acció, com a protocol o manual d'instruccions i amb una vida capaç de sobrepassar la tirania de tot espai i temps expositiu, la publicació que concep un artista —qualsevol artista— no és (només) allò que es pot trobar en una llibreria o galeria d'art, o consultar en el marc d'una exposició, en un centre de documentació o en una biblioteca, o escoltar o mirar a través de qualsevol mitjà de reproducció físic o digital, sinó, sobretot, una altra de les seves obres lliurada a la riquesa formal de l'àmbit editorial, per materialitzar una idea o recollir un procés d'investigació o recerca que, com és habitual, sempre es dilata en el temps i que és amb paraules com ha de prendre cos. Si aquesta explicació està fora de qualsevol dubte davant la producció d'aquells artistes que treballen habitualment amb o a partir del llenguatge, quan l'artista a la qual ens referim és Dora García (Valladolid, 1965) la qüestió adquireix una dimensió rellevant degut a la varietat d'usos que fa de la paraula i, en conseqüència, a la particularitat de cada una de les publicacions on la diposita.

Una publicació, per a Dora García, és —més que no pas un receptor de paraules o una centrifugadora d'idees, conceptes o reflexions— la conseqüència de considerar que els llibres són la millor de les coses, d'afirmar que si la vida val la pena és perquè pots llegir o et llegeixen, de constatar que és llegint com sempre s'ha sentit i se sent més feliç, i de sostenir que l'art i el pensament han de ser quelcom del tot democràtic i a l'abast de

tothom. D'aquí que el seu treball sigui un treball que s'adreça a tothom, per bé que no tots en són plenament conscients.

Procedent del llatí PUBLICARE, que significa 'fer públic', l'acció de publicar designa, en el seu origen, el fet de portar informació al coneixement del públic. Es tracta d'una acció que s'endega per comunicar alguna cosa, que és pensada per algú per compartir coneixements, que es manté en moviment per la xarxa de complicitats que crea i que nodreix l'ànima d'una col·lectivitat —la comunitat lectora, la dels amants de la paraula i la lectura— que veu en les publicacions l'únic reducte per a l'existència d'aquelles realitats —potser realitats paral·leles?— que a tots ens va bé saber que existeixen per tal que la vida ens resulti una mica més amable.

Titulada «Books are the best things»¹ —potser perquè és exactament això, el que pensa l'artista—, aquesta exposició, concebuda i produïda especialment per al Centre de Documentació de La Panera, de Lleida, agrupa prop d'una setantena de publicacions i edicions de Dora García en diferents materials, formats i presentacions des de 1992 fins a l'actualitat, és a dir, des de la seva primera publicació, concebuda a partir de paràmetres creatius i, per tant, com una obra d'art —ens referim a *Contes choisis*, publicat en ocasió d'una exposició individual feta a De Appel, Amsterdam (Països Baixos)—, fins a la reedició idèntica d'un pòster —*What a Fucking Wonderful Audience*, editat per primer cop l'any 2009 arran d'una exposició individual a la Galerie Michel Rein de París, incloent-hi l'entrevista que li va fer Vincent Honoré, el seu comissari—, la reedició d'una postal pràcticament introbable de Dora García amb una de les seves frases d'or —«El arte es para todos pero solo una élite lo sabe»— i l'edició especial d'una samarreta amb una altra de les seves frases d'or, una sèrie d'obres iniciada l'any 2001, consistent a reproduir amb un material tan preciós com l'or frases corrents o de sentit, col·locant en un mateix nivell, per una banda, el registre intel·lectual per on sovint circula l'art —en especial, conceptual— i, per l'altra, la cultura de base, és a dir, la vida real.

Després de les exposicions que ja va fer al Museu de l'Empordà de Figueres² i a The Tetley, a Leeds (Regne Unit),³ «Books are the best things» és la tercera ocasió en què es proposa una exposició de Dora García reunint bona part de les publicacions i edicions produïdes fins ara i basades en textos propis, en textos d'altres autors, utilitzant textos literaris de referència o responent-hi, alterant la lògica d'una lectura ortodoxa, seccionant-ne una part, intervenint-hi al damunt, creant un facsímil, o inserint-se en el si d'una pràctica com la seva, que transita entre la reflexió, la ficció, l'humor, la performance i aquella il·lusió de la psique humana que fa que tot sigui possible.

Frederic Montornés
Octubre de 202

¹ Títol procedent del llibre *Books are the Best Things: An Anthology from Old Hebrew Writings*, que conté citacions del Talmud, del Musar i de la literatura popular hebraica, des del segle v fins a principis del segle xviii. El títol d'aquest llibre, però, prové de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) —assagista, filòsof i poeta estatunidenc, líder del moviment transcendentalista a la primèria del segle xix—, quan va dir que «els llibres són les millors coses, ben utilitzades; maltractades, de les pitjors... No serveixen per a res més que per inspirar».

² Titulada «Múltiples y colectivos», i duta a terme entre l'1 de desembre de 2006 i el 14 de gener de 2007, aquesta exposició agrupava treballs efectuats des de l'any 1997 fins al 2007 que tenien la particularitat de ser fets en col·laboració.

³ Titulada «These books were alive: they spoke to me» i celebrada entre el 3 de febrer i el 23 d'abril de 2017, aquesta exposició era de caràcter retrospectiu i agrupava llibres i altres materials impresos de Dora García a partir del seu vincle amb temes de la literatura popular, el teatre i el cinema.

* En reconeixement de la importància i la dimensió del projecte editorial en la pràctica artística de Dora García, s'adjunta la llista de publicacions i edicions que formen part d'aquesta exposició, procedents de la col·lecció particular de la mateixa artista, així com dels fons de la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani de la Generalitat de Catalunya, aquestes últimes adquirides en la convocatòria de 2024, en dipòsit al MORERA. Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida i senyalades amb un asterisc

Publicacions i edicions 1992–2024

1. **Contes choisis**, De Appel, Amsterdam 1992 *
2. **Dora García** de Vleeshal, Middelburg 1997
3. **Ulysses** publicació d'artista, 1999
4. **100 obras de arte imposibles (irrealizables o inexponibles)** CAAC, Sevilla 1999
5. **Pocket (1996- 2000)** Juana de Aizpuru, Madrid 2000 *
6. **Fahrenheit 451 (1st version)** publicació d'artista, 2000
7. **La pared de cristal**, La Gallera, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, València 2001 *
8. **1101001000∞ unodiezciemilinfinito** Sala Montcada Fundació La Caixa, Barcelona 2001
9. **El Reino**, Macba, Barcelona 2003 *
10. **Fahrenheit 451 (2nd version)**, publicació d'artista, 2004
11. **Luz Intolerable y La Esfinge**, Museo Patio Herreriano, Valladolid 2004
12. **Heartbeat**, Musique Campus, Compact disc with 7 tracks, León 2005
13. **sí / yes / oui / no/ no / non**, ACTAR. Frac Bourgogne – MUSAC, Dijon – León 2005 *
14. **Todas las historias. Vol. III**, MNCARS, Madrid 2005 *
15. **Code Inconnu: Proxy – De Sfinx – The Glass Wall Random** (3 vols.), SMAK-Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent 2006
16. **CCL Cellule Cité Lénine**, Les Laboratoires d'Aubervilliers, Aubervilliers 2006 *
17. **Múltiples y Colectivos 1997-2006**, Consorci del Museu de L'Empordà, Figueres 2006
18. **Todas las historias. MUJER**, EACC, Castellón de la Plana 2007
19. **Rooms Conversations** Jovis Verlag Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig 2007 *
20. **Twice told tales**, CGAC, Santiago de Compostela 2007 *
21. **The Prophets**, CGAC, Santiago de Compostela 2007 *
22. **Seuils. Drempeles** Het beschrijv, Brusel·les 2008
23. **The Beggar's. Book, Diary, Evenings** Skulptur Projekte 07 and Verlag der Buchhandlung Walther König, Münster - Colonia 2008
24. **Fahrenheit 451 (3rd version)** publicació d'artista, Brussels 2008
25. **Steal This Book**, Paraguay Press. CGAC, Santiago de Compostela y 10e Biental de Lyon 2009 *
26. **¿Dónde van los personajes cuando la novela se acaba?**, CGAC, Santiago de Compostela 2009 *
27. **Lenny's paper. International Herald Tribune**, Kunsthalle Bern, Index and ProjecteSD, Bern - Stockholm - Barcelona 2010
28. **Real Artists Don't Have Teeth**, Libelle 7 °, Rosascape, Paris 2010 *
29. **sunday # 006. Men I love**, MOREpublishers, Brussels 2010 *
30. **Lo Inadecuado (Mad Marginal #2.)** Sternberg press, London 2011 *
31. **All the Stories (3rd trade edition)** Book Works - Eastside Projects, Londres-Birmingham 2011
32. **The world according to...**, Argobooks, Berlin 2011 *
33. **Lo inadecuado (A guide to the performance)**, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Acción Cultural Española y Biennale di Venezia, Madrid-Venècia 2011*
34. **Mad Marginal - Archives**, Rosascape Paris 2011 *

- 35. Die Sinthome Partitur. Le Sinthome 1975-1976 (Seminar XXIII von Jacques Lacan, artist publication, KUB-Kunsthhaus Bregenz, Bregenz 2013**
- I. **The Sinthome Score** --- Dora García. There is a hole in the real, Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam 2014
 - II. **The Sinthome Score** --- All the World's Futures. 56th Venice Biennial in the frame of the international exhibition, Venice 2015
 - III. **La Partitura Sinthoma** --- Dora García, Segunda Vez. MNCARS, Madrid 2018
 - IV. **La Partitura Sinthomo** --- Dora García. Conosco un labirinto che è una linea retta, Mattatoio, Roma 2022
 - V. **La Partition Sinthome** --- Lacan, L'exposition, Centre Pompidou, Metz 2024
- 36. Désordre** 3bisf centre d'art, Marsella 2013
- 37. What is Finnegans Wake about?** MOREpublishers, Brusel:les 2013 *
- 38. A Letter from Joyce to Ibsen.** The Inadequate, Punkt Ø – Galleri F 15, Moss 2015
- 39. KLAU MICH (Mad Marginal #3),** Verlag der Buchhandlung Walther König, Colonia 2012 *
- 40. The Joycean Society** Silvana Editoriale and Fondation Prince Pierre de Monaco, Milan - Monaco 2013
- 41. Forever. 2004-2012 (vol. I – V, code 1808040000-310501952),** Ediciones CRU Figueres, FRAC Lorraine 2013 *
- I. **Forever (vol. I – code 1808040000-2004050956)** Ediciones CRU, Figueres 2005
 - II. **Forever (vol. II – code 2406051155-060561609)** Ediciones CRU, Figueres 2005.
 - III. **Forever (vol. III – code 0409061006-0403082014)** Ediciones CRU, Figueres 2008
 - IV. **Forever (vol. IV – code 1303080838-310501952)** Ediciones CRU, Figueres 2010
 - V. **Forever (vol. V – code 1303080838-310501952)** Ediciones CRU, Figueres 2011
- 42. Continuación. Sobre sueños y crímenes,** Centro José Guerrero, Granada 2014 *
- 43. The Hearing Voices Café Paper (Issue #1)** Projektbüro Krankheit als Metapher, Hamburg 2014
- 44. I See Words, I Hear Voices, (Mad Marginal #4.)** Sternberg Press, Londres 2015 *
- 45. 451 Museum: The Mnemosyne Revolution,** Tate Liverpool, Liverpool 2015
- 46. Respiración artificial (3 vols.)** IVAM, Valencia 2016
- 47. The Hearing Voices Café Paper (Issue #2)** Welcome Collection, London 2016
- 48. Somewhere, two planets have been colliding for thousands of years (The thinker as poet)** Le journal de La Verrière – Fondation d'Entreprise Hermès, no. 15, Brusel:les 2017
- 49. Segunda Vez. Cahier nº 1,** Oslo National Academy of the Arts, Torpedo Press, Oslo 2017 *
- 50. Segunda Vez. Cahier nº 2,** Oslo National Academy of the Arts, Torpedo Press, Oslo 2017 *
- 51. News from Second Home***, MOREpublishers (hors serie # 85), Brussels 2017 *
- 52. On reconciliation** K. Verlag - E-WERK - Oslo National Academy of the Arts, Berlin-Freiburg- Oslo 2018 *
- 53. Translation - Exile,** The Phenomenon Association, París 2018 *
- 54. Segunda Vez: How Masotta Was Repeated** Oslo National Academy of the Arts / Torpedo Press, Oslo 2018 *
- 55. Segunda Vez, que siempre es la primera** MNCARS, Madrid 2018 *
- 56. Thresholds. A flanerie through the hidden and less hidden spiritual communities of the city of Trondheim / Love Comes from the Most Unexpected Places (2 vols.)** Trondheim kunstmuseum, Trondheim 2018
- 57. I always tell the truth,** Bonniers Konsthall & Art and Theory Publishing, Stockholm 2018 *
- 58. Genealogies: Works Barcelona:** CRU editions (#51), Figueres 2018
- 59. Talker # 6,** Giles Bailey, Londres 2019 *
- 60. Love with Obstacles, (Mad Marginal #5),** K. Verlag, Berlin 2020 *
- 61. The Prophets 2005-2020,** publicació d'artista 2020 *
- 62. If I could wish for something,** Fotogalleriet - Netwerk, Oslo - Aalst 2021 *

- 63. No Revolution**, MOREpublishers, Brussels 2021 *
- 64. Dora García Inserts in Real Time**, Performance 2000-2023, M HKA - K. Verlag, Antwerp - Berlin 2023 *
- 65. Dora García Mad Marginal Chart (Puzzle)**, MOREpublishers, Brussels 2023 *
- 66. El arte es para todos pero solo una élite lo sabe.**, postal, La Panera, Lleida 2024
- 67. What a Fucking Wonderful Audience**, poster , La Panera, Lleida 2024
- 68. Love comes from the most unexpected places.**, camiseta, La Panera, Lleida 2024

ACTIVITAT VINCULADA

Aforament limitat.

Inscripció prèvia.
infolapanera@paeria.cat

OCTUBRE

19

18H

Books are the best things

Conversa al voltant de la mostra amb
Dora García, Frederic Montornés i Àlex Gifreu.

Gràcies a

Silvia Dauder, ProjecteSD
Galerie Michel Rein
Moritz Küng

Exposició

Comissariat:
Frederic Montornés
Coordinació del projecte:
Anna Roigé
Coordinació:
Antoni Jové
Muntatge:
Raul Baró i Txus Montejano
Disseny gràfic:
Marta Jou
Fotografies:
Jordi Rulló
Atenció als visitants:
Joana Castillo
i Miquel Palomes

Centre d'Art La Panera

Direcció:
Christian Alonso
Coordinació d'exposicions:
Antoni Jové
Centre de documentació:
Anna Roigé
Educació:
Helena Ayuso
Programes públics:
Roser Sanjuan
Manteniment:
Carlos Mecerreyes

Horari

De dimarts a dissabte,
de 10 a 14 h
i de 17 a 19 h
Diumenges i festius,
d'11 a 14 h
Dilluns tancat

HO ORGANITZA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

HI COL·LABORA

MORERA
MUSEU D'ART MODERN
I CONTEMPORANI
DE LLEIDA