

Lucha y Vuelo: *Creando una Vida en el Área de la Bahía*

“...Esta puede ser una ciudad construida para emigrar, pero no todas las aves lo hacen voluntariamente”.
– Heather Smith, “Habitantes y vagabundos en la ciudad inestable”, en *Infinite City: A San Francisco Atlas*, editado por Rebecca Solnit. University of California Press, 2010.

Hay una cantidad infinita de historias en el Área de la Bahía de San Francisco, una región de tres grandes ciudades, nueve condados y siete millones de habitantes. Ya sean originarios o inmigrantes, todos tenemos razones para vivir aquí. Atesoramos las largas raíces en la región, o hemos forjado lazos desde que llegamos aquí, creando familias seleccionadas y estableciéndonos en comunidades culturales. Disfrutamos de la libertad individual; vemos oportunidades y hacemos carreras profesionales aquí. Aunque las sequías, los incendios forestales y otras alteraciones del cambio climático nos han puesto sobre aviso, apreciamos la belleza del norte de California y disfrutamos de su clima mediterráneo. Disfrutamos de estos placeres y, al mismo tiempo, enfrentamos nuestra distopía particular del Área de la Bahía de costos de vida astronómicos, desigualdad de ingresos y violencia de género, política y racista. Los artistas del Área de la Bahía se encuentran entre los que esfuerzan para sortear el panorama en crisis.

Lucha y Vuelo: Creando una vida en el Área de la Bahía ofrece una vista de nuestro ecosistema artístico. Producidas por artistas contemporáneos que han llamado hogar a la región, las obras son evidencia de lo que se ha hecho en circunstancias difíciles. Como era de esperar, los proyectos expuestos son diversos y matizados en cuanto a estilos explorados, formatos elegidos y tonos marcados. No existe un léxico compartido ni un lenguaje visual que comunique de forma manifiesta lucha o vuelo. En ausencia de símbolos manifiestos de combate y partida, lo que se presenta son los descubrimientos de nuestra investigación curatorial: El arte del Área de la Bahía es lo que los artistas del Área de la Bahía crean.

Durante mucho tiempo, los artistas han creado ingeniosamente una vida en el Área de la Bahía. Para algunos de los que deciden probar nuevos aires, las carreras profesionales y relaciones iniciadas aquí son fundamentales para su sensibilidad como creadores. ¿Quién es un artista del Área de la Bahía? Es el artista que se ha forjado aquí. Muchos de los participantes de esta exhibición estudiaron arte en las escuelas del Área de la Bahía, incluyendo el Colegio de Artes de California, el Colegio Mills, el Instituto de Arte de San Francisco, la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley. Algunos han asumido trabajos de enseñanza y administración en sus alma mater y en otros puestos en la industria cultural del Área de la Bahía: museos, galerías, bibliotecas y archivos. Pocos tienen un solo trabajo; los artistas se esfuerzan para poder trabajar y vivir aquí; un acto radical de insistencia que vale la pena el esfuerzo por quedarse.

El Área de la Bahía “se queda con” los artistas que han madurado o que han hecho sus carreras aquí. En *Infinite City*, Rebecca Solnit escribe que “los lugares son recipientes con fugas. Siempre van más allá de sí mismos...” De hecho, algunos de los artistas de esta exhibición se han despedido recientemente del Área de la Bahía. Sin embargo, mantienen su conexión con la región, llevando sus ideales con ellos al siguiente sitio.

Las exhibiciones son promoción, y *Lucha y Vuelo* no es la excepción. Defendemos el oficio, una categoría frecuentemente marginada o anotada a pie de página en la historia del arte. Sobrevivir y prosperar en los márgenes es un acto radical que ocasionalmente requiere la voluntad de luchar. Por el simple hecho de reemplazar “o” por “y”, *Lucha y Vuelo* sugiere un espectro más amplio de respuesta. Hay muchos más

artistas cuyas historias conocemos y para cuyo trabajo deseáramos tener espacio en esta exhibición. Tenemos espacio para ellos aquí: artistas, artesanos y creadores que han forjado sus vidas aquí y han escrito su parte de la historia del Área de la Bahía.

Curadora invitada, Jacqueline Francis
Cocurador, Ariel Zaccheo

Lucha y Vuelo: Creando una vida en el Área de la Bahía cuenta con el apoyo generoso de la Fundación Phyllis C. Wattis, el Fondo Nacional para las Artes y Anonymous.

Las exhibiciones y los programas de El Museo de Artesanía y Diseño cuentan con el generoso apoyo de Anonymous, la Fundación Windgate y Grants for the Arts.