

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 - presente
Fotografía: Roberto Ruiz

El espacio de la palabra

Leer, escribir, interpretar, hablar, escuchar, explicar, conversar, decir, anunciar, repetir...

Cuando la palabra, en cualquiera de sus usos, es la materia constitutiva de la obra de un artista, es cuando la publicación se convierte en el medio más adecuado para acercarse a los fundamentos de una práctica artística principalmente de tipo verbal, vinculada al cuerpo y conectada directamente a los modos en que nos comunicamos. Entendida como una vía de transmisión de conocimiento, independiente o vinculada a una obra de arte, concebida o no como parte de una exposición, como herramienta indispensable para la realización de una acción, como protocolo o manual de instrucciones y con una vida capaz de sobrepasar la tiranía de todo espacio y tiempo expositivo, la publicación que concibe un artista —cualquier artista— no es (solo) lo que se puede encontrar en una librería o galería de arte, o consultar en el marco de una exposición, en un centro de documentación o una biblioteca, o escuchar o mirar a través de cualquier medio de reproducción físico o digital, sino, sobre todo, otra de sus obras entregada a la riqueza formal del ámbito editorial, para materializar una idea o recoger un proceso de investigación que, como es habitual, siempre se dilata en el tiempo y que es con palabras como debe tomar cuerpo. Si esta explicación está fuera de cualquier duda ante la producción de aquellos artistas que trabajan habitualmente con o a partir del lenguaje, cuando la artista a quien nos referimos es Dora García (Valladolid, 1965) la cuestión adquiere una dimensión relevante debido a la variedad de usos que da a la palabra y, en consecuencia, la particularidad de cada una de las publicaciones donde la deposita.

Una publicación, para Dora García, es —más que un receptor de palabras o un centrifugador de ideas, conceptos o reflexiones— la consecuencia de considerar que los libros son la mejor de las cosas, de afirmar que si la vida vale la pena es porque puedes leer o te leen, de constatar que es leyendo como siempre se ha sentido y se siente más feliz, y de sostener que el arte y el pensamiento tienen que ser algo del todo democrático y al alcance de

todos. De ahí que el suyo sea un trabajo que se dirige a todos, aunque no todo el mundo es plenamente consciente de ello.

Procedente del latín PUBLICARE, que significa ‘hacer público’, la acción de publicar designa, en su origen, el hecho de llevar información al conocimiento del público. Se trata de una acción que se pone en marcha para comunicar algo, que es pensada por alguien para compartir conocimientos, que se mantiene en movimiento por la red de complicidades que crea y nutre el alma de una colectividad —la comunidad lectora, la de los amantes de la palabra y la lectura— que ve en las publicaciones el único reducto para la existencia de aquellas realidades —¿quizás realidades paralelas?— que a todos nos va bien saber que existen para que la vida nos resulte un poco más amable.

Titulada «Books are the best things»¹ —quizás porque es exactamente esto, lo que piensa la artista—, esta exposición, concebida y producida especialmente para el Centre de Documentació de La Panera de Lleida, reúne cerca de setenta publicaciones y ediciones de Dora García en distintos materiales, formatos y presentaciones desde 1992 hasta la actualidad, es decir, desde su primera publicación, concebida a partir de parámetros creativos y, por lo tanto, como una obra de arte —nos referimos a *Contes choisis*, publicado en ocasión de una exposición individual llevada a cabo en De Appel, Ámsterdam (Países Bajos)—, hasta la reedición idéntica de un póster —*What a Fucking Wonderful Audience*, editado por primera vez en 2009 a raíz de una exposición individual en la Galerie Michel Rein de París, incluyendo la entrevista que hizo Vincent Honoré, su comisario—, la reedición de una postal prácticamente inencontrable de Dora García con una de sus frases de oro —«El arte es para todos pero solo una élite lo sabe»— y la edición especial de una camiseta con otra de sus frases de oro, una serie de obras iniciada en 2001, consistente en reproducir con un material tan precioso como el oro frases corrientes o de sentido, colocando en un mismo nivel, por un lado, el registro intelectual por donde a menudo circula el arte —en especial, conceptual— y, por otro lado, la cultura de base, o sea, la vida real.

Después de las exposiciones que ya hizo en el Museu de l’Empordà de Figueres² y en The Tetley, en Leeds (Reino Unido),³ «Books are the best things» es la tercera ocasión en la que se propone una exposición de Dora García reuniendo buena parte de las publicaciones y ediciones producidas hasta el momento y basadas en textos propios, en textos de otros autores, utilizando o respondiendo a textos literarios de referencia, alterando la lógica de una lectura ortodoxa, seccionando una parte, interviniendo sobre ella, creando un facsímil, o insertándose en el seno de una práctica como la suya, que transita entre la reflexión, la ficción, el humor, la *performance* y esa ilusión de la psique humana que hace que todo sea posible.

Frederic Montornés
Octubre de 2024

¹ Título procedente del libro *Books are the Best Things: An Anthology from Old Hebrew Writings*, que contiene citas del Talmud, el Musar y la literatura popular hebraica, desde el siglo V hasta principios del siglo XVIII. Sin embargo, el título de este libro proviene de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) —ensayista, filósofo y poeta estadounidense, líder del movimiento trascendentalista a principios del siglo XIX—, cuando dijo que «los libros son las mejores cosas, bien utilizadas; maltratadas, de las peores... No sirven más que para inspirar».

² Titulada «Múltiples y colectivos», y llevada a cabo entre el 1 de diciembre de 2006 y el 14 de enero de 2007, esta exposición reunía trabajos realizados desde 1997 hasta 2007 que tenían la particularidad de estar hechos en colaboración.

³ Titulada «These books were alive: they spoke to me» y celebrada entre el 3 de febrero y el 23 de abril de 2017, esta exposición era de carácter retrospectivo y reunía libros y otros materiales impresos de Dora García a partir de su vínculo con temas de la literatura popular, el teatro y el cine.

* 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∞ unodiezcientosmilinfinito** 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. Drempels** 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. Continuarración. 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

ACTIVIDAD VINCULADA

Aforo limitado.

Inscripción previa.
infolapanera@paeria.cat

OCTUBRE

19

18H

Books are the best things

Conversación en torno a la muestra con
Dora Garcia, Frederic Montornés y Àlex Gifreu.

Gracias a

Silvia Dauder, ProjecteSD
Galerie Michel Rein
Moritz Küng

Exposición

Comisariado:
Frederic Montornés
Coordinación del proyecto:
Anna Roigé
Coordinación:
Antoni Jové
Montatge:
Raul Baró y Txus Montejano
Diseño gráfico:
Marta Jou
Fotografías:
Jordi Rulló
Atención a los visitantes:
Joana Castillo
y Miquel Palomes

Centre d'Art La Panera

Dirección:
Christian Alonso
Coordinación de
exposiciones:
Antoni Jové
Centre de documentación:
Anna Roigé
Educación:
Helena Ayuso
Programas públicos:
Roser Sanjuan
Mantenimiento:
Carlos Mecerreyes

Horario

De martes a sábado,
de 10 a 14 h
y de 17 a 19 h
Domingos y festivos,
de 11 a 14 h
Lunes cerrado

HO ORGANITZA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

HI COL·LABORA

MORERA
MUSEU D'ART MODERN
I CONTEMPORANI
DE LLEIDA