

Entrevista a
Paola Antonelli,
curadora del
MoMA de
Nueva York



Curaduría: otra dimensión del diseño

10.22201/fa.14058901p.2024.55.91121

*por Aldo Solano Rojas
traducción: Leticia Gómez Peña Portugal*

14

RESUMEN En esta conversación, Paola Antonelli, actual curadora en jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA) nos comparte sus puntos de vista en torno al diseño y su perspectiva acerca de qué y cómo mostrar los objetos de la vida cotidiana en el museo.

ABSTRACT In this conversation, Paola Antonelli, current chief curator of the Department of Architecture and Design at the Museum of Modern Art in New York (MoMA), shares her views on design and her perspective on what and how to display objects of everyday life from the museum.

Paola Antonelli se formó como arquitecta en el Politécnico de Milán, en su natal Italia.

Desde muy temprano, durante su carrera, fue colaboradora de las revistas de arquitectura *Domus* y *Abitare*. Fue profesora de Historia y Teoría del Diseño de la Universidad de California, en Los Ángeles. Desde 1994, es curadora en jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño y directora fundadora del Departamento de Investigación y Desarrollo del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA). Su peculiar punto de vista le ha permitido curar exposiciones de diseño que rompen con las tradicionales limitaciones impuestas por las instituciones de manera histórica. Por esto, su opinión con respecto al trabajo de investigar y mostrar el diseño nos parece fundamental y útil desde el contexto mexicano, ya que las exposiciones de diseño y el estudio sistematizado de esta disciplina son algo relativamente reciente en nuestro país. Conversamos con ella.

ALDO SOLANO ROJAS *Es interesante que los y las estudiantes de arquitectura, y arquitectura de paisaje, urbanistas y diseño industrial, no estén muy interesados en la historia y en las exposiciones de diseño y arquitectura. Tal vez porque la educación universitaria pocas veces comprende el ejercicio curatorial. ¿Cómo empieza la carrera de un curador de diseño, sobre todo tomando en cuenta que los museos aún tienen cierto rechazo hacia mostrar el diseño como parte de sus programas?*

PAOLA ANTONELLI Mi inicio en el mundo de la curaduría de diseño fue totalmente accidental. Me ayudó mucho el hecho de que soy de Italia, de Milán. Yo no tenía como meta en la vida el convertirme en curadora de diseño, en absoluto, ni siquiera tenía

la meta de ser arquitecta o de estudiar arquitectura. Para nada. Empecé cuando era adolescente. Mientras estaba en la escuela también estaba haciendo periodismo y entonces intenté estudiar economía, por dos años, pero lo odié. Luego me cambié a arquitectura. Entonces, realmente, pasé por todos los cambios y decisiones tumultuosas por las que pasan la mayoría de los jóvenes. Cuando estudiaba arquitectura en Milán, estaba en una universidad, de escala masiva. Éramos 15 000 estudiantes. Y, ya sabes, en cierto modo tenías que hacer tu propio camino. Cuando todavía estaba en la escuela, me contrataron como pasante para instalar una exposición en la Trienal de Milán, casi sin dinero. Básicamente era una mandadera, y el curador de la exposición era el editor adjunto de la revista de arquitectura *Domus*. Él me llevó a *Domus*... tenía un escritorio, pero no tenía un contrato. Ya sabes, lo usual, las cosas que todos hacemos. Y simplemente sucedió de esta forma, de manera muy orgánica.





Después alguien me pidió que le ayudara a curar una exposición. Y ahí empezaron a suceder cosas. De forma orgánica comencé a venir a Estados Unidos. Eventualmente obtuve un puesto como profesora en la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA). Y después, en algún momento, después de tres años de tener esta vida entre Milán, Los Ángeles y otras ciudades, vi un anuncio en una revista de un puesto de curador en diseño en el Museo de Arte Moderno en Nueva York (MoMA), así que apliqué y lo gané. Nunca había trabajado en un museo. Nunca tuve el sueño de venir a Nueva York, simplemente vi eso y pensé: vamos a intentarlo, y obtuve el puesto.

Lo que siempre le digo a las personas es que nunca he tomado una decisión en mi vida, excepto la decisión de cambiarme de economía a arquitectura. Y a partir de ahí todo lo demás fue como surfear. Fue un proceso de mucho esfuerzo muscular, mucho trabajo, pero también tuve la suficiente suerte para atrapar la ola correcta.

Así que, lo que sucede hoy en día es que eso pasó hace 30 años, y ahora las cosas son un poco más estructuradas, aunque no demasiado. En esa época no había muchos doctores en arquitectura o diseño. Yo no tengo un doctorado y fui contratada por el curador en jefe de ese entonces, Terry Riley, que era arquitecto. Él estaba menos interesado en los títulos académicos y más interesado en esta especie de actividades curatoriales, fue él quien me pidió que me encargara de las exposiciones de diseño.

Para mí, la arquitectura y el diseño son exactamente la misma cosa. Creo que la arquitectura es una parte del diseño. Así que le dije sí, no hay problema. Pero es que para mí siempre todo va junto. E incluso ahora mucho más que hace 30 años. Quiero decir, en otras palabras, mi camino fue muy orgánico.

ASR ¿Qué pasos tomarías para convertirte en una curadora de diseño el día de hoy?

PA Si fuera a convertirme en un curador de diseño hoy en día, quizás trataría de obtener un doctorado, simplemente para tener el nivel básico de entrada necesario para algunos administradores y también para que los curadores en jefe de varios museos te puedan considerar. Aunque no todos los directores de museos o curadores en jefe necesitan un doctorado. Es simplemente el tipo de ecosistema de la academia en el que ellos están tratando de sobrevivir. Se requieren ese tipo de credenciales para que de esta forma esos mismos títulos académicos puedan seguir teniendo validez.

No hay un camino preciso. Por supuesto, hay caminos más definidos para los curadores de arte moderno o contemporáneo y también muchos más empleos. Cuando se trata

Página anterior:

Fernando Laposse. Totomoxtle.
2017. © Fernando Laposse; de la
exposición *Life Cycles: The Materials
of Contemporary Design* en el MoMA.

Arriba:

Adhi Nugraha. Cow Dung Lamps.
2021. MoMA. Fotografía: Studio
Periphery; de la exposición *Life
Cycles: The Materials of Contemporary
Design* en el MoMA.



de curar diseño o curar arquitectura, es importante identificar a las instituciones que sí consideran estas disciplinas como objetos válidos de estudio y también comprender que no sólo existen los grandes museos.

También hay muchas otras instituciones que son increíblemente interesantes y que tienen una forma de trabajo de arquitectura mucho más híbrida. Estoy pensando en Nueva York, en lugares como Pioneer Works, que han tenido una o dos exposiciones sobre arquitectura. Por supuesto que hay espacios más pequeños e independientes en donde se pueden hacer cosas increíbles.

En Europa, incluso, hay más que en Estados Unidos y quizás también las haya en América Latina. Pero en Europa puedes ir a lugares que van desde, por ejemplo, el Instituto de Rotterdam o espacios como la Trienal de Milán. Son foros que están dedicados a la arquitectura y al diseño y en los que tú puedes hacer obras, trabajos experimentales realmente interesantes.

ASR *Desde la historia del arte y la arquitectura, desde la academia, existe una percepción de que los curadores tienen esta magnífica plataforma para hablarle a audiencias más extensas. Pero ¿qué pasa con las exposiciones arquitectónicas que son tan difíciles? Porque la arquitectura es algo que tienes que transitar, caminar a través de ella, explorar, sentirla, tocarla. Por otra parte, las exposiciones de diseño son muy difíciles porque existe una delgada línea entre la galería de un museo y una tienda que los curadores fácilmente cruzan por error. ¿Qué consejo tendrías para las y los curadores de diseño al respecto?*

PA Cuando haces exposiciones —y perdón porque use este tipo de palabra que detesto— tienes que ser un «contador de historias» y tienes que ser un diseñador de

Vistas de la última exposición curada por Paola Antonelli. *Life Cycles: The Materials of Contemporary Design*, Museum of Modern Art. Fotografía: Robert Gerhardt. Cortesía del MoMA.

escenografías. Siempre comparo mi trabajo con el de un director y productor de una película, y el MoMA es el estudio. Es decir, tú tienes que configurar las cosas de tal forma que evites la tienda, de tal forma que evites crear una sala de exhibición.

He hecho muchas exposiciones que han mostrado productos comerciales de la vida cotidiana. Lo que hice es que traté de compensar el hecho de que éstos eran productos que podrías comprar en otro lado. En este caso se elimina el riesgo de parecer una tienda, pero siempre existe el peligro de convertir la sala de exhibición en algo muy escenográfico.

Como curador de diseño tienes que entender que realmente estás montando un espectáculo y te tienes que asegurar de no simplemente colocar objetos por ahí. Pero si el propósito de la exposición es, por ejemplo, mostrar que cada uno de los objetos tiene una historia sorprendente y que ha tenido un impacto muy grande en el mundo, entonces lo haces. Tienes que usar lo que necesites. Escribeas una ficha técnica extendida, usas imágenes o videos.

En algunos casos, la galería y la exposición no son la forma adecuada de contar estas historias, por lo que en ocasiones he usado páginas web en vez de exposiciones. A veces la mejor opción es hacer un documental, por ejemplo. La curaduría no es solamente montar un espectáculo en una galería.

ASR *En ese sentido, ¿cuál crees que sea la función social de una exposición de diseño, diferente de una exposición de arte tradicional?*

PA Esto es muy importante: el diseño es parte de la vida cotidiana. Cuando daba clases en la UCLA, impartía un curso que era abierto para todo el campus y que se llamaba La naturaleza del diseño. Y trataba de explicar qué es el diseño. Y en la clase todo el tiempo me hacían la típica pregunta: ¿cuál es la diferencia entre arte y diseño? Yo solía decírles, «mira, no se trata de distinguir entre arte y diseño, se trata de la diferencia entre artistas y diseñadores». Y no está en la apariencia de un objeto, sino que tiene más que ver con la intención y el ecosistema al cual pertenece.

La diferencia entre un artista y un diseñador es que el artista puede elegir si desea trabajar para otra gente y ser responsable hacia los otros o no. En cambio, el diseñador y el arquitecto, por definición, trabajan para otros, sean dos clientes o dos mil millones. Por eso estoy un poco escéptica del tipo de diseño que se vende en las galerías de arte, porque es precisamente ese tipo de idea corrupta que a mí realmente no me funciona. Para mí esa es la diferencia.

«Cuando se trata de curar diseño o curar arquitectura, es importante identificar a las instituciones que sí consideran estas disciplinas como objetos válidos de estudio».

Y siempre digo que lo opuesto a la belleza no es la fealdad, sino más bien la pereza o la indiferencia. En un museo de arte la forma importa y creo que la forma es una muestra de respeto y una manera de comunicar, así que sí importa. Pero siento que hoy en día hemos madurado y ya no es como solía ser. Ahora sabemos que hay muchos diferentes tipos de estética.

ASR *Como sabes, el MUAC es parte de la UNAM y es considerado uno de los mejores museos de México. Recientemente ha empezado a colecciónar diseño. ¿Tienes algún consejo al respecto?*

PA En realidad me encantan los museos que tienen un punto de vista bien definido. Por ejemplo, estoy pensando en un museo que amo, el Museo de Arte de Toledo, en Ohio. ¿Por qué digo esto? Porque el museo tiene un área específica dedicada al diseño

+

5 exposiciones de

Paola Antonelli

— *SAFE: Design Takes on Risk* | MoMA | 2005

Fue la primera gran exposición del MoMA en el siglo XXI. Presentaba diseños y prototipos creados para mitigar el miedo y las preocupaciones humanas, y responder a emergencias, proteger el cuerpo y brindar comodidad.

— *Design and the Elastic Mind* | MoMA | 2008

Este proyecto exploraba cómo el diseño, la tecnología y la ciencia trabajan en conjunto para crear soluciones que revolucionan la vida cotidiana. Nanodispositivos, prototipos de vehículos y electrodomésticos, entre otros objetos innovadores ayudan a nuestras mentes a adaptarse a los cambios.

— *Designing Modern Women 1890-1990* | MoMA | 2013

Su intención fue visibilizar el papel de la mujer en el diseño desde finales del siglo XIX, a finales del XX, como creadoras, mecenas, educadoras o gestoras.

— *Items: Is Fashion Modern?* | MoMA | 2017-2018

En colaboración con Michelle Millar Fisher. La exposición retomó piezas icónicas como los Levi's 501, el vestido negro y el sari, entre otras, para analizar su presente y pasado. Además invitaron a diseñadores e ingenieros a proponer materiales, enfoques y técnicas innovadoras para repensar esos clásicos.

— *Broken Nature: Design Takes on Human Survival* | Triennale Milano | 2019

Investigó la relación de las personas con el entorno natural y para proponer proyectos regenerativos de diseño y arquitectura.

industrial. Justo en Toledo, durante el siglo XX, la industria se dedicó a la fabricación de máquinas de coser, básculas y otro tipo de maquinaria. Entonces, este museo tiene ese tipo de objetos del diseño industrial que lo vincula a su propia historia.

Otro ejemplo es el Wolfsonian Museum de la Universidad Internacional de Florida. Desde que abrió sus puertas, su colección y exposiciones se concentraron en la propaganda y publicidad. Ahora ha cambiado un poco, pero sigue siendo acerca de eso. Maravilloso, un ángulo hermoso. Yo amo los museos que tienen un punto de vista curatorial claro y constante, de tal forma que tú sepas que, si quieras ver diseño mexicano, vas a ir allí; no vas a ir a ese museo a ver otra obra de Eileen Gray.

El MoMA tiene una línea definida con criterios determinados en cuanto a temporalidad. Aunque no seamos enciclopédicos, como podría ser el Victoria & Albert Museum o el Metropolitan Museum of Art, nuestro punto de vista o personalidad sigue siendo muy amplio.



«La diferencia entre un artista y un diseñador es que el artista puede elegir si desea trabajar para otra gente y ser responsable hacia los otros o no. En cambio, el diseñador y el arquitecto, por definición, trabajan para otros».



ASR *Hablando de colecciónismo, ¿cuál sería tu adquisición soñada para una colección de diseño? Cualquier cosa en el mundo.*

PA Siempre he estado obsesionada con el 747.

ASR *¿El avión?*

PA ¡Sí!! Pero mi idea no era tener al 747 [en el MoMA], sino tener esta adquisición viva. Lo planeé todo. Se trataba de llegar a un acuerdo con una aerolínea y entonces sería como si se rentara la marca del MoMA para que parezca que le pertenece a la colección del MoMA; pero, en realidad, el avión todavía pertenecería a la aerolínea, aunque hubiera esta licencia para el museo. Después, ya había visto que puedes ponerle un número como parte de la colección del MoMA. Ya tenía todo planeado: los aviones estarían volando, pero si tú abordabas ese avión de la colección MoMA, te darían un pase de abordar especial que sería un objeto coleccional. Pero encontré un poco de resistencia y algunos de los curadores no estaban felices con la idea, así que no se llevó a cabo. Pero ésa es la adquisición de mis sueños.

ASR *¿Y por qué el 747?*

PA El 747 hizo que —al menos en apariencia— los vuelos y el viajar fueran accesibles para las masas. Ahora ya sabemos que aún así viajar por avión sigue sin estar al alcance de todos, pero el 747 tenía esta cualidad de ensueño. No es sólo para las élites. Me encanta lo torpe que es, la extrañeza de sus proporciones, su joroba. Y entonces cuando lo observas y está ahí en la puerta, para mí ésa es la cosa más hermosa. Cuando ves su nariz, es un poco extraña. Así que siempre he soñado tener un fotógrafo que me haga un retrato. Yo en una escalera realmente muy, muy larga, abrazando la nariz del 747. Ésa sería la adquisición de mis sueños.

ASR *Mi última pregunta. ¿Cuál sería la exposición de tus sueños? Sin límites de presupuesto, sin burocracia.*

PA La exposición de mis sueños sería una muestra llamada *Criaturas (Creatures)*, en la que he estado trabajando por mucho tiempo. Se trata acerca de lo que significa «ser» hoy en día. Así, desde objetos hasta animales, avatares, humanos, lo que significa ser y cómo el diseño determina estas cosas, día a día, y muchas veces sin darnos cuenta.

Vistas de la última exposición curada por Paola Antonelli. *Life Cycles: The Materials of Contemporary Design*, Museum of Modern Art. Fotografía: Robert Gerhardt. Cortesía del MoMA.