

The Library

UC SAN DIEGO

Interventions: About the Process

Intervenciones: sobre el proceso

2005

31 minutes, 52 seconds

Interviewees: Jennifer Allora, Felipe Barbosa, Mark Bradford, Guillermo Calzadilla, Teddy Cruz, Chris Ferreria, Thomas Glassford, Maurycy Gomulicki, Gonzalo Lebrija, João Louro, Aernout Mik, Antoni Muntadas, Jose Parral, Paul Ramirez Jonas, Rosana Ricalde, SIMPARCH, Althea Thauberger, Javier Téllez, Måns Wrangle

Transcribed by: Allura E. Hays and Jenny Donovan

[inSite Archive](#)

UC San Diego Library Digital Collections

<https://library.ucsd.edu/dc/object/bb80576547>

Copyright: Unknown (US)

Use: This work is available from the UC San Diego Library. This digital copy of the work is intended to support research, teaching, and private study.

Constraint(s) on Use: This work may be protected by the U.S. Copyright Law (Title 17, U.S.C.). Use of this work beyond that allowed by "fair use" requires the written permission of the copyright holders(s). Responsibility for obtaining permissions and any use and distribution of this work rests exclusively with the user and not the UC San Diego Libraries. Inquiries can be made to the UC San Diego Libraries department having custody of the work.

Time	Transcription
00:00	[inSite_05 Interventions / Intervenciones]
00:03	[About the Process / Sobre el Proceso]
00:10	[inSite_05 José Parral Y Tomás Glassford] [La Esquina / Jardines de Playas de Tijuana]
00:15	José Parral: The benifit -- the best thing was the opportunity to work with artists and that <i>inSite</i> had a foresight to kind of relook or re-see what a garden or a park or what that notion of that would be, and the collaboration with an artist. With that said the other side of it is with the difficulties of, I think all of us, the naiveness that we got ourselves into, me, Thomas, and <i>inSite</i> . And the kind of, the process in terms of how the project developed. I think if that-- that part would have been the difficult part. That's pretty much it.
	[Spanish subtitles, José Parral: Lo mejor fue la oportunidad de trabajar con otros artistas, y que <i>inSite</i> tuviera la fuerza o capacidad de releer o ver la noción de lo que nuestro jardín o parque llegaría a ser. Dicho esto, el otro aspecto fueron las dificultades en las que todos nosotros nos metimos. Thomas, <i>inSite</i> y yo. Y el proceso que el mismo proyecto reveló. Creo que esto sería la parte difícil.]
00:59	[inSite_05 Mark Bradford - Maleteros]
01:04	Mark Bradford: Great. What's been curious and interesting to me is how much the process of the curatorial practice has stayed really, really frontal to the project and that's kind of -- kind of blown me away a little bit, how this staff of people seems to be really really dedicated to letting us really do this sort of flow in creating things that don't necessarily have an object oriented nature to them and really kind of standing behind the projects and kind of going through all the different processes with you. That's actually been very -- I think that's a lot of integrity to it. And it kind of gives -- kind of gave me like confidence because you kind of saw the curatorial chain kind of sticking behind -- kind of statement. A lot of times the statement and what really goes on are so different but in this one, I really felt like the process of what we were doing and the curatorial statement were very, very close. So for me that was -- it's been very -- building a lot of confidence because I make objects, so to be part of a project that's really not about making objects per se, has really been interesting.
	[Spanish subtitles, Mark Bradford: Lo interesante para mí ha sido la participación de los curadores. Su participación en el proceso. La práctica curatorial realmente he seguido muy de cerca el proyecto. Este equipo de gente parece estar muy entregado a permitirnos generar este especie de flujo y crear proyectos no necesariamente enfocados en producir objetos y realmente estar detrás de los

proyectos, apoyándote en los diferentes procesos. Creo que eso tiene mucha integridad. Y de alguna manera te da confianza, porque ves al equipo de curadores apoyándote y cuidando el perfil curatorial. En muchos casos el perfil y lo que realmente sucede es totalmente distinto. Pero en este caso, realmente sentí que el proceso de los proyectos estaba muy ligado con el perfil curatorial. Entonces para mí... me ha dado mucha confianza. Porque yo elaboro objetos. Entonces, formar parte de un proyecto que en realidad no se enfoca a la creación de objetos en sí mismos ha sido muy interesante para mi.]

- 02:29 Interviewer: Okay. And what's been the most difficult or problematic [crosstalk] part of the process?

[Spanish subtitles, Interviewer: Ok. Y que ha sido lo más difícil o problemático de todo?]

- 02:34 Mark Bradford: [crosstalk] The most difficult -- the most difficult? I think in the beginning, I felt it got opened up really fast to the public, when I would have liked a little bit more time to dialog amongst the artists about the projects before we started really kind of getting presented. So that -- that happened a little fast for me. I don't know if it was difficult -- well it was just like being thrust out there really fast, so I guess that was a difficult part -- I guess that was a difficult part. Yup. [crosstalk] Is that it?

[Spanish subtitles, Mark Bradford: Que ha sido lo más difícil...? Yo creo que al principio, sentí que se abrió muy pronto al público Cuando me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para platicar con los artistas sobre los proyectos antes de que fuéramos realmente presentados al público. Eso ocurrió para mí de una manera algo rápida. No se si fue difícil... pues, fue como que nos expusieron muy rápido.. así que eso sería la parte difícil.]

- 03:09 Interviewer: Okay.

- 03:09 Interviewer: Yup. That's it. Thank you Mark.

- 03:10 Mark Bradford: Thank you! Thank you!

[Spanish subtitles, Mark Bradford: Gracias! Gracias!]

- 03:16 [inSite_05 Felipe Barbosa y Rosana Ricalde - Hospitality / Hospitalidad]

- 03:21 Felipe Barbosa: El más interesante de todo el proceso fue para saber cómo la visión sobre la visión cambia cada visita que hemos hecho. Y mismo, de tener un tiempo entre cada una, se va como efectuando sobre la complejidad, y consecuentemente, el trabajo gana necesidad con esto.

[English subtitles, Felipe Barbosa: The most interesting of the whole process was to see how the vision on the project changes on each time we've visited here. This period of time between each visit, allows you to rethink about the complexity and with this, the project gains a deeper aspect.]

03:51 Interviewer: Y lo mas complicado?

[English subtitles, Interviewer: And what would be the most complicated?]

03:53 Rosana Ricalde: Creo que lo más complicado es intentar hacer algo que sinter[?] una vida de las personas, de la ciudad. Y también que hable de Tijuana y San Diego al mismo tiempo. Eso es lo más difícil.

[English subtitles, Rosana Ricalde: I guess the more complicated is trying to do something that talk about the life of the people in the city, and also something that says things to Tijuana and San Diego at the same time. That's the most difficult.]

04:12 Interviewer: Okay, un poquito más?

04:13 Felipe Barbosa: Y es difícil también porque una, decir al mismo tiempo es local, pero está hablando de cuestiones ...

[English subtitles, Felipe Barbosa: And it's also difficult to express something that at the same time is local, but that is expressing issues that are...]

04:26 Rosana Ricalde: Universal

[English subtitles, Rosana Ricalde: Universal.]

04:27 Felipe Barbosa: Universal. Si, eso es lo más difícil. Porque la creación de fronteras no está ejercita solamente a la ciudad de Tijuana... [crosstalk]

[English subtitles, Felipe Barbosa: Universal. That's the most difficult. Because the creation of borders is not just limited to Tijuana or Mexico.]

04:37 Rosana Ricalde: O Mexico.

[English subtitles, Rosana Ricalde: Or Mexico.]

04:39 Felipe Barbosa: o México, o el Estados Unidos.

[English subtitles, Felipe Barbosa: Or the USA. [United States of America]]

04:41 Felipe Barbosa: Es más una cuestión de ricos y pobres. Entonces, y sin, también, caer [unclear] de hablar de una como si fueran opuestos solamente. Yo creo que

la complejidad es muy más complejo que solamente una oposición entre ricos y pobres, entre lo bueno y lo malo.

[English subtitles, Felipe Barbosa: It is more a matter of the rich and the poor. And also, without reducing it to simply seeing the border as opposites. I think it is much more complex than just a contrast between rich and poor or the good and bad.]

05:08 Rosana Ricalde: Y hacer algo que sea mezclado.

[English subtitles, Rosana Ricalde: And I also think, to make something that is mixed.]

05:15 Felipe Barbosa: Yo creo que cuando salimos de aquí, teníamos una impresión muy pasteurizada. Yo quería decir de que... Bueno, obviamente el Estados Unidos son ricos y los Mexicanos son pobres. Pero, cuando llegamos la segunda vez, residencia, queríamos hacer una contramano y ver como el lado rico de Tijuana por ejemplo, y ver que si es posible, y apagar un poco los clichés que teníamos en la mente. Para a partir de ahí, poder trabajar con una visión más... [crosstalk]

[English subtitles, Felipe Barbosa: I think that when we left here we had a very “pasteurized” impression. I could say, where... Well obviously the US is rich and Mexico is poor. But when we had the second residency, we even wanted to do a counter-part of that and see the rich side of Mexico, for example, and show that it is possible. And get rid of the cliches that we have in our heads in order to be able to work, from that point on, with a vision that is more...]

05:55 Rosana Ricalde: Real.

[English subtitles, Rosana Ricalde: Real.]

05:56 Felipe Barbosa: Real, y más generosa también de la zona. Y la tercera vez que venimos, también se va quedando cada vez más compleja. Ese entendimiento de la realidad es algo que nunca se logra. Eso es lo más interesante a comprender y cubrir totalmente.

[English subtitles, Felipe Barbosa: More real and also more generous of the area. And the third time we came, the understanding of reality was more and more complex. And that understanding, of course is never complete. I think that's the most interesting, to comprehend and cover it completely.]

06:20 Interviewer: Y en cuanto el tema específico del hospitalidad, y el proyecto de ustedes, con los nombres en el puente, y esto...en ese específico contexto, que les ha parecido en el proceso hasta el momento en que lo llevan ahora lo más difícil, lo más interesante?

[English subtitles, Interviewer: And concerning the specific topic of hospitality, and your personal project with the names on the bridge... in that specific context... What has been the most difficult and the most interesting so far?]

- 06:36 Rosana Ricalde: Lo más interesante aquí es los informaciones de los nombres. Nosotros lo que tenemos de la propia ciudad. Encontramos las pulseras, anillos, granos de arroz, y allí la idea de hospitalidad está muy presente en estas cosas. Entonces ...

[English subtitles, Rosana Ricalde: The most interesting has been the information about the names we now have from the city itself... We found people putting names in bracelets, rings, rice grains... and so the idea of hospitality there is very present in this things.]

- 06:58 Felipe Barbosa: Al mismo tiempo que la presencia del nombre, como fechamento policial también está muy presente. [crosstalk]

[English subtitles, Felipe Barbosa: At the same time that the presence of the name as part of a police file, it is also very present but with another meaning [crosstalk]

- 07:05 Rosana Ricalde: También es presente.[crosstalk]

- 07:07 Felipe Barbosa: Pero con otro sentido. Y creemos que el desafío en enfocar la cuestión del nombre y quedar claro la sutil diferencia. [crosstalk]

[English subtitles, Felipe Barbosa: and we think that the challenge is to focus the creation of the name and that this subtle difference is clear.]

- 07:16 Rosana Ricalde: Que no es oficialmente. Es una manera de tomar un nombre, es una manera de aproximar las personas de la ciudad, y...

[English subtitles, Rosana Ricalde: That it's not for a police or any kind of file. It's a way of bringing together the people in the city.

- 07:30 Felipe Barbosa: Y de usted mismo, no? Cuando te piden un nombre para que te quede más cercano. Yo creo.

[English subtitles, Felipe Barbosa: And each person...When they ask your name it's in order to be closer to you... that's somewhat the idea.]

- 07:36 Interviewer: Listo.

- 07:38 [inSite_05 Maurycy Gomulicki - Aerial Bridge / Puente Aéreo]

- 07:42 Maurycy Gomulicki: Bueno, O sea lo más interesante lo puedes dividir como en lo más sorprendente, y lo más agradable. No? O sea, es de alguna manera para mí, el proyecto es totalmente nuevo y - O sea, bueno, pero esto también, esto se va encima con lo más difícil, porque lo más sorprendente fue definitivamente la dinámica de todo el proyecto. Lo más agradable es lo que tiene directamente ver con mi proyecto, con mi idea, con mi participación. O sea, pues, no voy a explicar aquí la idea de mi proyecto...pues tiene que ver con fantasía. O sea, yo trabajo mucho con los juguetes, o sea me interesan los ambientes de los modelistas. Nunca tuve que ver directamente con los modelistas de los aviones. O sea, los modelos que había visto siempre eran los modelos que el proceso fue interesante en el proceso de creación del modelo. Pero, en fin, fueron pero cuyo fin fue una epicta polvorienta, o sea, aquí ver los hombres grandes aquí con todo las emociones volando como las pequeñas y vulnerables creaciones suyas fue una de las cosas más bonitas, es lo que me daba pelo de gallina, y ni siquiera me estaba esperando qué va ocurrir. Y obviamente, esos momentos de un particular regalo del tiempo, cuando en el cielo se cruza un avión de verdad con un modelito, con una gaviota, o sea, cuando todo de repente está en medio... picaresco...pues, fue una cosa muy bonita, no? Los aviones brillando en el cielo. Pues, eso fue lo más agradable, y eso es lo que espero en el fin del proyecto compartir con todos.

[English subtitles, Maurycy Gomulicki: The most interesting can be divided in the most surprising and on the nicest. In a way this project is something completely new to me. But all of this is mixed with the most difficult. So, the most surprising was definitely the dynamics of the whole project. The nicest part is what has to do directly with my idea, with my participation. I'm not going to explain my project now but it has to do with fantasy. I work a lot with toys. I'm interested in the world of the plane modelists. I never had before any direct relation with the plane modelists. The planes I'd seen before where the ones with an interesting process on their making, but that always ended blasted in pieces. So to be here and see these grown ups, full of emotion flying this small and vulnerable creations of their own was, one of the nicest things... what gave me goosebumps and was totally unexpected. And obviously, those moments of a particular gift from time, where in the sky a real plane, crosses with a model and a seagull at the same time. When suddenly all this "icaresque"* world I blended together... that was very beautiful. The planes shining in the sky, that was one of the nicest things, and that is what I hope I can share with everyone at the end.]

- 09:08 Interviewer: Y lo más complicado, o chocante, o difícil en todo este proceso?

[English subtitles, Interviewer: And the most complicated, or shocking or difficult...]

- 09:13 Maurycy Gomulicki: Pues en todo esto, o sea, para mí de entrar en todo el proceso es un 'challenge' porque yo no tengo - o sea, aquí hay muchos artistas

que tienen desde años en su trabajo. La dinámica, como de colaboración social, y yo no. Y obviamente fue -- sería infinitamente fácil para mí, plantarme con mi idea nadamas en el contexto de la realidad. Entonces, la dinámica, otra vez, la dinámica del proyecto... O sea, una cosa son, como, conceptos, o sea, ideas, ilusiones que uno tiene. Otra cosa es la realidad. O sea, este proyecto requiere mucho más trabajo de psicólogo que cualquier que había estado. Y de repente, la gente ubicados en los mundos de fantasía también tienen muy fuertes sus rutinas. Entonces, o sea, si la propuesta del proyecto fue un poco cómo utilizar el vehículo de fantasía como algo que está de alguna manera contra la rutina, pues resultó más difícil de lo que esperaba, porque la gente si está extremadamente amarrada con sus dinámicas, con sus rutinas propias, y pues, hubo momentos cuando...o sea, pusia un poco, se me bajaba la cabezita, porque decía, pues la respuesta no es exactamente la que estaba esperando, pero pues, en este momento del procesos puedo decir que estoy contento, lleno de esperanza, y espero que va ir bien todo.

[English subtitles, Maurycy Gomulicki: Basically, the whole process to me is a challenge, because unlike many of the artists here that have a long time working with a process of social collaboration, I don't, so it would obviously be easy for me to simply work with my idea in the context of reality, so again, the process itself is hard for me. One thing is to have is to have your own concepts, ideas, illusions and another thing is reality. So this project has a lot more work of a psychologist than any other that I've done before. But people that live in fantasy worlds also have very strong routines**. So if the project was in part to use fantasy as a means to break with routines**. It was hard to sometimes realize that these people also have strong routines**. It turned out a bit more difficult than I expected because people are extremely attached to their individual routines. So there were moments when I was a bit frustrated because I was not getting precisely the response I expected. But in this moment of the process I can say that I'm happy and full of hope and I think everything is going to turn out fine.]

10:27 [inSite_05 Althea Thauberger - Murphy Canyon Choir's / Coro de Murphy Canyon]

10:33 Althea Thauberger: I guess, at first, just getting to know the area and the distinct character of the area. I mean, it's a really complicated place and that was made clear from the beginning from the various tours that we had. I guess, just simply getting to know the community that I'm working with, which is the military community in San Diego, and the kinds of preconceptions that I had about that community are -- I mean, I'm just learning so much about how complicated and multidimensional that community is. So that's been very interesting.

[Spanish subtitles, Althea Thauberger: Creo que al principio fue conocer el área, distinguir su carácter. Quiero decir que se trata de un lugar muy complicado. Eso quedó claro desde el principio. Simplemente conocer a la comunidad con la que

me iba a involucrar que es la comunidad militar de San Diego. Y las preconcepciones que yo tenía de esa comunidad. Ahora he aprendido sobre lo complejo y multidimensional que dicha comunidad es. Esto lo hace muy interesante.]

- 11:16 Woman: [Singing] Shattered my heart and then he went astray.
- 11:22 Althea Thauberger: Just coming to a place to which I don't have a strong relationship and trying to build a relationship with the place, in some way which is - - can be meaningful, is somewhat problematic in terms of what is -- what is -- who am I to come to a place that I don't know and propose some kind of cultural collaboration. And, as well, there have been lots of challenges with the project I'm working on, so that's been --- that's been challenging.

[Spanish subtitles, Althea Thauberger: Simplemente llegar a un lugar con el que no tengo una relación fue muy fuerte y tratar de construir una relación con el lugar de alguna manera que tenga significado. Esto es problemático en el sentido de quién soy yo para llegar a un lugar que no conozco, a proponer un tipo de colaboración cultural. Así como los otros retos que el mismo proyecto representa. Ha sido un reto.]

- 12:00 [inSite_05 Joao Louro - The Jewel / In God We Trust (La Joya / En Dios confiamos)]
- 12:05 Joao Louro: El proyecto que te obliga a salir de tus preocupaciones [unclear], y a trabajar por fuera, en un campo, de más riesgo...y es más difícil, o sea que te empuja un poco para trabajar en una idea inteligente. Son una cuestión física, es la cuestión de la frontera. Este es un proyecto que... de tan difícil, empuja la inteligencia, pero eso tampoco es la peor parte. En cuanto la mejor parte...pues, ni idea.

[English subtitles, Joao Louro: A project that forces you to go out of your personal concerns and work outside in a field with more risks. Basically, it's harder and it pushes you to work on an intelligent idea on a very complex topic, which is a topic of the border. It's a project that is so tough... it rushes intelligent ideas. But that's not the hardest part either. As for the best part... I have no idea.]

- 12:58 [inSite_05 Javier Téllez - One Flew Over the Void / Bala perdida]
- 13:03 Javier Téllez: Si, hay muchas, muchas cosas interesantes obviamente, pero claro, la pregunta implica que tengo que escoger una, no? Yo escoge como evento fundamental la visita de David Smith, el hombre bala, al hospital psiquiátrico en Mexicali esta semana, no? Y fue un encuentro muy interesante. Creo que fue muy interesante para los pacientes, y también para el hombre bala. Que se interesan en el encuentro fortuito, no? No hay mucho normalmente en describir. Espero que

esa experiencia se muestre en el evento del veintisiete de Agosto. Que en alguna manera ese encuentro fortuito tenga lugar ante un público como espectadores, no? Y es de alguna manera, una disolución de la frontera. Creo que el hombre bala tiene su propia frontera, los pacientes tienen sus propias fronteras, y que de alguna manera estas fronteras desaparecieron el el encuentro. La segunda pregunta es mucho más difícil, no? [laughs] Yo diría que lo peor es que todavía el bordo está allí no? Y lo peor siempre es cruzar la frontera...[cross talk] con pasaporte...

[English subtitles, Javier Téllez: There are obviously many interesting things, but of course the question implies that one most*** choose only one, right? I would pick as a fundamental event the visit of David Smith, the human cannonball, to the psychiatric hospital in Mexicali. And it was a very interesting meeting. I think both for the patients, as for the human cannonball, it was very interesting to have this fortuitous meeting. There is not really much to describe. I hope this experience will be evident at the event on August 27th. That in some way, this fortuitous meeting, will have a place on an public space before an audience. In a way that's a dissolving of the border. I think the human cannonball has his own border and the patients had their borders and in a way these borders disappeared on this meeting. The second question is much harder. I would say that the worst part is that the border is still there. And the worst is always to cross the border, with a passport...]

14:06 Interviewer: Okay.

14:10 Interviewer: Y visa de residente

[English subtitles, Interviewer: And resident visa.]

14:11 Javier Téllez: Si, o sin visa.

[English subtitles, Javier Téllez: Yes. Or without visa.] [laughs]

14:15 [inSite_05 Gonzalo Lebrija - Heroes of War / Héroes de Guerra]

14:20 Gonzalo Lebrija: Esté, lo más difícil ha sido entrar a un campo de acción completamente distante, este, a donde yo me muevo. Distante tanto cultura, como socialmente. Tratándose que estoy trabajando con veteranos de guerra. Y pues, eso es lo que ha sido lo más difícil, no? Estoy acostumbrado a trabajar en contextos en los que vivo, en los que me muevo, trabajando normalmente con accidentes. Y aquí el proyecto tanto por la distancia cultural que hay, se me a salido varios veces de las manos, y ya, e tenido que volver otra vez a agarrarlo y aterrizarlo, y bueno pues, también ha sido lo más gratificante estar trabajando con algo tan diferente, y tan distante, me ha metido en una situación que nunca había estado, y estoy contento.

[English subtitles, Gonzalo Lebrija: The hardest has been to enter into a field of action which**** is totally distant from the one I move in. Distant both cultural and socially speaking. Being that I'm working with war veterans. And so that's been the hardest. I'm used to working in contexts in which I live and that are my own reality generally working with accidents, and here the project because of the cultural distance there is, I've lost control over it several times. I've had to grab it again and define it. But that has also been the most gratifying, to be working on something so different and distant has put me in a situation in which I had never been before and I'm happy.]

- 15:16 [inSite_05 Paul Ramírez Jones - My Home, Your Home / Mi Casa, Su Casa]
- 15:20 Paul Ramírez Jones: De plano me queda muy claro que lo mejor del exhibición, porque hay exhibiciones con contextos difíciles, y todo eso, claro existe. Y de 'public art' que son muy, como tirardos a intentar hacer algo diferente, pero lo único de *inSite* que es completamente distinto y radical es simple, que es un proceso que empieza dos años antes, y que es un proceso de discusión donde todos los artistas se conocen los unos a los otros, y esa discusión empieza inclusive antes de que uno empieza pensar antes de lo que va ser la obra. Generalmente en caso de exposiciones, uno conocerá las artistas durante el 'opening', y luego uno queda... "Si, podríamos haber hecho así, sí podríamos hacer...", pero aquí el diálogo es lo principal, y se empieza con un diálogo. Yo creo que eso es en fin lo más radical de todo, y por eso están saliendo los proyectos tan interesantes. Porque, en este sentido *inSite* ha sido realmente, en término de crecimiento personal, una de las exhibiciones más importantes en lo que he participado.
- [English subtitles, Paul Ramírez Jones: It's very clear to me that the best of the exhibition... because there's of course exhibition with difficult contexts in public art that tend to do something different, but the only thing of *inSite* that is completely different and radical is very simple and that is that it's a process that starts two years ahead and it's a project of discussion, where all the artists know each other and that discussion starts even before one starts thinking about his piece. Generally one gets to know the other artists during the opening and one starts to say "what if we had done this... we could have done that" but here, the main thing is dialogue and that's how it begins. I think that's ultimately the most radical thing out of everything and that's why the projects are turning out so interesting. In this sense, *inSite* is today one of the most interesting exhibitions that I've participated in, in terms of personal growth.]
- 16:24 Interviewer: Y lo mas dificil?
- [English subtitles, Interviewer: And the hardest part?]

- 16:26 Paul Ramírez Jones: Bueno, los mas difícil, yo lo miro casi como una manera psicoanalista, que es, creo que al mismo tiempo que los proyectos son, y el contexto de los dos ciudades, y que las obras tienen que ser, con penetrar en el contexto social, hay una pérdida de control sobre lo que va ser la obra. Y lo malo es que, yo creo que eso crea un poco como un sobre control sobre todo lo el resto. Y creo que es algo normal, que es como, estamos haciendo todos unas obras que son muy difíciles de, como, ver de qué va ser la forma final, entonces el deseo de tratar de controlar algo. Y en ese sentido como artista, al último que me siento muy apoyado, también hay mucho control de exactamente qué se va ser. Es como el otro lado de la discusión, que es tan bueno, el otro lado de la discusión que es malo. Es que a veces, uno se siente como que hay demasiados cocineros en la sopa. Pero, 'small price to pay' es lo que yo digo.

[English subtitles, Paul Ramírez Jones: Well, the hardest part I see it almost in a psychoanalyst way... which is that... while the pieces have to deal with both sides of the border and penetrate on the social context, there's a loss of control of the piece itself. And I think the bad thing about it is that there is sometimes too much control over the rest. But I think that's also normal since we're all doing these pieces, which are very hard to imagine what the final form will be. So there's a wish to control something and in that sense, as an artist, while I feel on one hand very supported, there's also a lot of control over what is going to be done. It's like the other side of the discussion, which is very good. The negative side of the discussion is that sometimes it feels like there's a lot of hands in your work. But I would say that this is a small price to pay.]

- 17:23 [inSite_05 Man Wrangle - The Good Rumor Project / Proyecto de Buen Rumor]
- 17:28 Man Wrangle: El parte muy interesante de este proyecto es que para crear el rumor sobre la gente de Tijuana, lo que hicimos fue, utilizamos una metodología de que se llama de grupos de discusión, o de 'focus groups', en donde juntamos personas y platicamos con ellos sobre su autoimagen, y además sobre la imagen que ellos creen que tiene la gente de San Diego sobre la gente de Tijuana. Entonces, a ver si me explico... o sea, les preguntamos, y nos dijeron por ejemplo: 'no, pues yo creo que la gente de San Diego piensan que nosotros somos flojos, que somos desorganizados, que somos, este, sucios...' Empezamos a explorar una serie de detalles, pero también se habló de aspectos positivos. Como, por ejemplo, 'Oye, ¿cuál crees que son las cosas positivas que ven la gente de San Diego en la gente de Tijuana?' Y mencionaron cosas como 'la unión familiar, las tradiciones, los valores'. Ese mismo experimento, esa misma metodología se utilizó en San Diego.

[English subtitles, Man Wrangle: A very interesting part of this project is that in order to create the rumor with people in Tijuana, we used a method called focus groups, where we gathered people and talked with them about their own image

and about the image they think that people in San Diego have about them. So we asked them and they answered, for example: "well I think people in San Diego think that we are lazy and we're disorganized, that we are dirty..." So we started to explore several details. But positive aspects were also brought up. Like: "what do you think are the positive things that Sandiegans***** see in the people of Tijuana?" And they mentioned things like: "Family unity, traditions, values." This same technique or method was used in San Diego.

- 18:38 [inSite_05 Simparch - Dirty Water Initiative / Iniciativa del Agua Sucia]
- 18:43 Steven Badgett: I think mainly just to see how people live and the kind of economy that they lived by, you know, that we can really appreciate and sort of try to just put ourselves here rather -- to sort of dispel the mystery of like what's going on across the border and the sort of -- the situation that's so stigmatized in the U.S. You know, and the bias and that and just to say be immersed in it has been the most interesting part. Then to say, just to sort of take on like an alternative technology project or soft technology project to see if it can be useful and to see if there's any interest in it. But everybody's been courteous and generous, and so the language, you know, mainly just communicating is sort of our problem -- of not knowing the language but people have been very patient in that regard too.
- [Spanish subtitles, Steven Badgett: Ver como vive la gente aquí y el tipo de economía en la que se desarrollan. Hace que apreciemos esto, pues al estar nosotros mismos aquí, permite desmitificar lo que ocurre en este lado de la frontera, que está tan estigmatizada en los Estados Unidos. Y lo más interesante es ver cierto proyecto de tecnología puede ser útil y ver si existe interés en esto. Todos aquí han sido muy curiosos y generosos, aunque el idioma ha resultado ser un problema. La gente ha sido muy paciente con nosotros.]
- 19:44 Interviewer: Okay.
- 19:46 Interviewer: Good, thank you Steve.
- 19:47 [inSite_05 Antoni Muntadas - ON TRANSLATION: FEAR / MIEDO]
- 19:52 Antoni Muntadas: Bien, yo, la frontera era una situación conocida. Pero, conocida hacía muchos años. Entonces he sido como retomar y ver cómo toda esta situación ha evolucionado, y fuera situacional. De toda esta parte, me ha parecido importante, porque obviamente haces un proyecto y lo que quieras del proyecto es aprender algo, en darte cuenta de una situación, y poder dar una - si no una respuesta, pero quizás unas preguntas sobre la situación. En poder lo haber hecho con contribución y ayuda de un grupo, como la gente de Galatea ha sido muy importante porque han sido como -- ayudarme a traducir esta situación, y es gente que aparte de ser muy generosa, han sido muy fácil de trabajar y muy agradable.

Y bien, o sea, yo creo que esta ha sido una parte muy positiva del proyecto, este diálogo... Y este diálogo que ha hecho posible este proyecto.

[English subtitles, Antoni Muntadas: To me, the border was a familiar place, but from a long time ago. So it has been a process of getting back into it and watching how all this situation has evolved, and what is the situation now. To me, all this process has been important, because when you do a project, you do it to learn something to acknowledge a certain situation, and be able to give if not an answer, maybe elaborate some questions about it. The possibility to have done it with the help and contribution from a group such as Galatea, has been very important. They have helped me on the translation process of this situation and besides being very generous they've been very easy to work with. So I think this has been a very positive part of the project to have this dialogue... and this dialogue has made the project possible.]

- 20:59 Interviewer: Okay, y que sería lo más difícil, complicado, 'challenging', del proyecto en general?

[English subtitles, Interviewer: Ok. And what would be the most difficult, complicated, challenging of the project in general?]

- 21:08 Antoni Muntadas: Yo creo que a pensar que el tema del miedo, 'fear', es un tema muy amplio, y que no lo ha tratado de central sobre la situación, instrumentación a la frontera. Creo que el problema es cómo se reducen las cosas. De estos temas amplios, complejos, que finalmente tienes que simplificar, y que reducir, y hacer como una destilación de todo la temática, y una problemática que es compleja. Yo espero que el trabajo es una contribución a esta problemática, y el problema sería la reducción que ha tenido que tener por -- y más pensando en televisión. Porque en televisión, se crean los paradigmas de que tienen unos tiempos tan decididos, y son totalmente inflexibles.

[English subtitles, Antoni Muntadas: I think that although I've limited a wide topic such as fear to its use as an instrument of control in the border... I guess the problem is the way things are reduced. These wide, complex topics that eventually you have to simplify and to reduce and make some sort of distillation of a complete subject matter and a problem that are so complex. I hope the work is a contribution to this problem and the hard part would be the length reduction I had to make specifically thinking of television, where there are these paradigms where they have established lengths that are completely inflexible.]

- 21:59 [inSite_05 Teddy Cruz - infoSite San Diego]

- 22:03 Teddy Cruz: Osvaldo and a couple of you came to my office for the first time and Osvaldo proposed that I, you know, do the infoSite. I was just thrilled because I

thought "My God" this is you know, as experimental it's one thing getting San Diego, you know what I mean because already our projects being architects in San Diego is just so difficult. Being with the kind of housing projects we are doing and doing the kind of project that really addressed the kind of encroachment into the public territory and the issues that we're interested in at my office. And I think it just was a dream come true, sort of. To participate in this particular *inSite* has been really satisfying, mainly because it really dissected a lot of stuff that I had been interested about as well. So the opportunity to intervene in the public realm, to intervene in the public domain, to actually be able to have this thing right on the parking lot, you know, and going through the process of negotiation to really get to that place, makes it satisfaction. It has been really hard and arduous right, you kind of -- a nightmare in some terms but it's a result of really a commitment to the intentions of the project. Right, we're really entering into that territory. I think that I knew from the beginning that the most difficult thing was going to really get through the process of getting permits and convincing people, you know, and that's exactly what happened. I mean the most difficult and frustrating thing was dealing with the spheres of power. I'm not saying that artistic intervention already is pregnant with those kinds of difficulties, that's what makes it really wonderful. I mean you would imagine that an art pavilion in a park would be something that it's not a big deal, right? I mean -- and so anyways, so it was very frustrating to deal with the authorities and the permit people. I guess in the end, once the project is done, it really is part of a really wonderful memory too, right?

[Spanish subtitles, Teddy Cruz: Recuerdo que Osvaldo y un par de ustedes llegaron a mi oficina por primera vez y Osvaldo propuso que yo hiciera el "Info Site", pensé "Dios mío", esto es tan experimental, como uno se puede poner en San Diego, ¿me entiendes? Porque al ser arquitectos en San Diego es tan difícil, al tratarse de los proyectos habitacionales que estamos haciendo. Entonces hacer un proyecto dirigido a una especie de invasión del territorio público y los temas que interesan a mi oficina, fue como un sueño hecho realidad. Y participar en esta edición particular de *inSite* ha sido muy gratificante principalmente porque realmente conjuntaba muchas de las cosas que me interesan también, entonces la oportunidad de intervenir en el ámbito del dominio público y tener realmente la posibilidad de tener esta "cosa" en el estacionamiento, y llevar un proceso de negociación para llegar a ese punto... fue una satisfacción increíble. Ha sido realmente difícil y arduo, en algún sentido una especie de pesadilla... pero es el resultado de un verdadero compromiso con las intenciones del proyecto. De verdaderamente entrar en ese territorio. Creo que supe desde un principio que lo más difícil sería obtener permisos y convencer a gente. Y fue exactamente lo que ocurrió. Lo más difícil y frustrante fue el tratar con las esferas de poster... y no estoy diciendo que la intervención artística no está de sí impregnada, de ese tipo de dificultades. Uno pensaría que un pavellón***** de arte en un parque no sería un problema, pero en fin... fue muy frustrante tener que tratar con las autoridades

y la gente del poder. Pero creo que al final... una vez que se termina un proyecto, esto es parte de una muy grata memoria también.]

- 24:04 [inSite_05 Bulbo - The Clothes Shop / La Tienda de Ropa]
- 24:08 Bulbo, speaker 1: [Una] Cosa interesante del proyecto, o sea, de participar en *inSite* con este proyecto, eh, o sea, el proceso, no? Que fue un proceso largo, dos años. Y tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente de otras partes del mundo que están...de alguna manera tienen intereses similares a los nuestros, y ese intercambio ha sido muy valioso, no? Para Bulbo, y en general yo creo que para el proyecto incluso para *La Tienda de Ropa*.
- [English subtitles, Bulbo, Speaker 1: An interesting thing of participating on***** *inSite* with our project was the process, which was a long process of two years where we had a chance to meet a lot of people from other parts of the world that in a certain way have similar interests to ours. So that exchange has been very valuable for bulbo in general and even to the project itself of "The clothes shop".]
- 24:34 [7 personas / 7 visiones / 1 máquina de coser]
- 24:36 Bulbo, speaker 1: Y lo difícil es hacer posible lo que parecía imposible, no?
- [English subtitles, Bulbo, Speaker 1: And the tough part is to make possible what seemed impossible.]
- 24:41 [¿Qué pasaría si la gente hiciera su propia ropa?]
- 24:45 Bulbo, speaker 1: Hacer un proyecto abierto, no sabes que va ocurrir, y pues, puede que no se logre lo que tu pretendes, no? Queríamos que hubiera emoción, que la emoción fuera palpable, y ahorita yo tengo mucha satisfacción de ver ya las secciones de *La Tienda de Ropa* una emoción palpable en los participantes, no? A empezar que son muy diferentes. Y compromiso, eso se me hace interesante también.
- [English subtitles, Bulbo, Speaker 1: Since it's an open project, you don't know what will come out and there's a chance that what you pretend doesn't happen. We wanted there to be emotion and that it would be tangible and so now I'm very satisfied to see in the sessions of "The clothes shop" a very tangible emotion in the participants, although they are very different between each other. And compromise that's also very interesting.]
- 24:51 [bulbo]
[No es competencia es colaboración Sé parte del proceso]

25:06 Bulbo, speaker 2: *inSite* es un evento que te permite plantearte proyectos, pues, muy suaves no? Pero muy diversos. Entonces, como que poder descartar y llegar a algo, fue lo más difícil.

[English subtitles, Bulbo, Speaker 2: *inSite* is an event that allows you to set very neat projects but very diverse. So to dismiss and center on something I think that was the hardest part.]

25:24 Bulbo, speaker 3: Siempre se me hacía, como que, el arte era muy aburrido, no? Como ir a la iglesia, o algo así, super aburrido. Y que, pues, con el proyecto que estamos haciendo, hemos descubierto que puede ser muy divertido, muy humano, y que está vivo. Esa es una, y la otra cosa que me ha gustado mucho es como la percepción, o lo que empezamos a tripear nosotros mismos sobre la ropa. Que eso también...

[English subtitles, Bulbo, Speaker 3: I always felt that “art” was very boring. Like going to church or something like that... very boring. So with the project we’re doing we’ve discovered that it can be very fun, very human... and that it’s something alive. And the other thing I have really liked is what we are discovering and perceiving about clothing.]

25:59 Bulbo, speaker 4: Creo que nos ha dejado nosotros también mucho, no no más a las personas que han participado, si no - nosotros tuvimos primero encarnar ese tipo de situaciones, que ya lo veníamos haciendo, pero ahora como que con más atención, para poderlo nosotros ahora pasar a las personas que están participando en *La Tienda de Ropa*.

[English subtitles, Bulbo, Speaker 4: I think it has been important for us and not just for the participants. First, we had to live those kinds of situations, which we were already working with, but now with special attention, in order for us to be able to pass this experience to the participants in our project.]

25:07 Bulbo, speaker 3: Y lo más difícil se me ha hecho como, que nosotros mismos vencamos - vencamos? Para vencer como miedos que tenemos, no? De nunca saber si lo que estamos haciendo está bien, o está mal, o algo así. Y como que, me gusta que hemos llegado a un punto en que, pues queremos hacer lo que estamos haciendo, y como que haber vencido ese miedo de que ‘qué dirán’ o que ‘si no, o si sí’, eso se me hace - se me hizo muy difícil, pero ahorita también muy gratificante.

[English subtitles, Bulbo, Speaker 3: And the most difficult has been to overcome certain fears that we have of always questioning if what you’re doing is correct or if it isn’t. And so I’m happy that we’ve reached a point where we are doing exactly what we want. So to have overcome that fear of “what others may say” was very difficult, but also now it’s something that is very gratifying.]

26:39 Bulbo, speaker 5: También lo que se me ha hecho muy interesante es, como que trabajar - para este proyecto, trabajar con gente con el que colaboramos individualmente en otros proyectos de bulbo, como fue la televisión, el radio, la revista, el sello discográfico - bueno, a gente muy diversa, congregarla, y que ellos empiezan a comunicar y a realizar un proyecto juntos de colaboración sobre la ropa.

[English subtitles, Bulbo, Speaker 5: For me it's been interesting to work for this project with people, something we hadn't done before in other projects of bulbo, such as television, radio, magazine or record label. So to bring together very diverse people so they start communicating with each other, and work together on a collective project with the matter of clothing.]

27:03 Bulbo, speaker 6: Y tuvimos que dar un salto interno de pensar en grande, no? O sea, tenemos que tener más espacio, más cosas. Empezaron a surgir una serie de necesidades que nos obligaron a crecer, tanto físicamente como internamente. Eso fue muy interesante para mi. Otra cosa, lo de mas no ha sido difícil. No ha sido difícil, muy sencillo porque utilizamos todo los recursos que tenemos, que son muy vastos. Y no vastos desde el punto de vista de dinero o equipo, si no vastos de punto de vista humano. Hay mucha gente que nos quiere, hay mucha gente que está metida también en este tipo de actividades, y todos, todos se sumaron. Entonces, yo creo que si tenemos que agradecer *inSite*, eh? Que nos hizo crecer. Nos hizo crecer en muchas formas, y puez, muchas gracias *inSite!* [laughs]

[English subtitles, Bulbo, Speaker 6: We had to take an internal step in order to think big. We needed more space, more stuff... a series of necessities started to come up that forced us to grow both physically and internally. To me that was very interesting. The rest hasn't been hard at all. It's been very easy because we've used all of our means which are very vast. Vast, not in gear or money, but from the human perspective of things. There's many people that like us and many people that are into this type of activities. And so all of them joined the project. So I think that's something we need to thank *inSite* for... they made us grow. They made us grow in a lot of ways, so thank you *inSite!*]

27:50 [inSite_05 Chris Ferreria - Some kindly Monster / Un cierto monstruo amable]

27:55 Chris Ferreria: I guess one of the main things that the process for this project with *inSite* has been, I think shifting my practice from more of a -- I guess, a solitary artist and really thinking about my practice in relationship to others. A lot of the things that I've talked about with a lot of my colleagues has always been, in what ways do I include different parties, different -- different communities, in what way -- and always questioning this idea of collaboration and thinking about the relationship to the artist, but -- or to the audience -- the artist to the audience, but

also in relationship to others with whom I work. Whether it is farming out specific tasks or specific services that I need and thinking of them less as labor and more as true collaborators within the process. I guess the other part has been dealing with the multiple personalities with whom I've been working. Thinking about it in terms of both, as a project manager or at least being the point person for all of these different people that are working on the project, as well as really thinking of them as true collaborators. But at the same time, positioning myself so that I'm not so much of a manager and rather I'm one of many. So that, again this idea of collaboration and shifting this idea of collaboration and connecting the role of the artist, as simply one of many roles for the project itself.

[Spanish subtitles, Chris Ferreria: Una de las cosas más significativas en el proceso de mi proyecto para *inSite* ha sido, trasladar mi práctica desde la de un artista solitario hacia realmente pensar en relación a los demás. Muchas de las cosas que hablo con muchos de mis colegas siempre han sido sobre las maneras en las que incluyo a diferentes partes y diferentes comunidades. Siempre cuestionando esta idea de colaboración pensándola en relación con el artista y la audiencia pero también en relación con otros y mi trabajo, ya sea con tareas específicas o bien por servicios específicos que necesite y pensar en ellos menos como trabajadores y más como verdaderos colaboradores en el proceso. La otra parte ha sido trabajar con múltiples personalidades esto es visualizandome por un lado, como coordinador del proyecto para todas las personas con las que trabajo en este proyecto y la vez, verlos como colaboradores convertirme en uno más de ellos de nuevo, esta idea de la colaboración trasladarme de mi rol central como artista para conectarme y llegar a ser uno más en este proyecto.]

- 29:32 [inSite_05 Aernout Mik - Osmosis and Excess / Osmosis y Excesso]
- 29:36 [background discussions]
- 29:40 [Footage from the production of Aernout Mik's project for inSite_05.]
- 29:46 [Registro de la producción del proyecto de Aernout Mik para inSite_05.]
- Woman behind camera: [Laughs] I got you going 'errrr'!
- 29:52 Aernout Mik: Em. Do we have more of that? [cross talk]
- 29:55 Woman voice in megaphone: A ver si pueden pasar en frente de la farmacia? Y estar de frente del altario por favor? Viéndolo hacia acá por favor. Viendo hacia la calle, como si el carro rojo que tenemos al espalda por favor. Los trabajadores no hablan con las personas de la farmacia, por favor.
- 30:50 [inSite_05 Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla - Signs Facing the Sky / Signos Mirando el Cielo]

- 30:57 [Footage from the production of Allora and Calzadilla's project for inSite_05.]
- 31:04 [Registro de la producción del proyecto de Allora y Calzadilla para inSite_05.]
- 31:26 [Footage from the production of Allora and Calzadilla's project for inSite_05.]
- 31:33 [Registro de la producción del proyecto de Allora y Calzadilla para inSite_05.]

Note - Spanish was written verbatim - it often had incorrect grammar and word choices

*Spelled as written. Picturesque may have been misspelled.

**Spelled as written. Routines may have been misspelled.

***Spelled as written. Must may have been misspelled.

****Spelled as written. Which may have been misspelled.

*****Spelled as written. San Diegans may have been misspelled.

***** Spelled as written. Pabellón may have been misspelled.

***** Spelled as written. In may have been misspelled.