

ESSENTIAL READING

#38

**CURATORIAL
STUDIES**

01.11.2024

-

30.11.2024

Essential Reading tracht de boekencollectie van de Kunstenbibliotheek vanuit een andere blik te verrijken en te verruimen. Welke boeken zijn, vandaag, écht onmisbaar voor een kunstenbibliotheek? Gasten van Essential Reading verzamelen en presenteren hier de boeken die ze het waardevolst vinden in hun leven en werk.

De lijst werd samengesteld naar aanleiding van “Making The World More Than Less Real, Intersectional Feminisms in Curatorial Education and Criticism”, een tweedaagse bijeenkomst met lezingen, workshops en filmvertoningen samengesteld door Curatorial Studies aan KASK.

Het samengaan van feminisme en curatorschap kent een rijke geschiedenis, aanvankelijk aangewakkerd door een reactie op het gebrek aan vertegenwoordiging van vrouwelijke kunstenaars in tentoonstellingen, kunstcollecties en onderwijs. In de loop der tijd is deze focus geëvolueerd naar verschillende feministische perspectieven, waaronder het opbouwen en deconstrueren van archieven en verhalen, het creëren van nieuwe interpretatieve kaders en het identificeren van structurele ongelijkheden binnen de kunstwereld. In de afgelopen jaren heeft het curatorschap zich steeds meer verdiept in veranderende opvattingen over burgerschap, politiek en publieke participatie, met name in de context van sociale rechtvaardigheid en activisme.

Vandaag bevorderen intersectioneel feministisch denken en handelen ideeën over gelijkheid, vrijheid en zorg, waarbij traditionele gendergrenzen worden overschreden. Terwijl nieuwe ontwikkelingen in de kunst de curatoriale praktijk snel beïnvloeden, dringen ze niet altijd in hetzelfde tempo door in onderwijsmethodologieën. Met dit in gedachten vraagt Curatorial Studies zich af: Hoe kunnen we intersectionele feministische perspectieven verweven in het weefsel van curatoriale opleidingen en zo gelijke tred houden met een steeds veranderend cultureel en politiek landschap? Wat als we een curatoriale pedagogie omarmen die aanvoelt — een pedagogie waarin het lichaam, de doorleefde ervaring en de vloeibaarheid centraal staan — een benadering die interdisciplinair, sensueel en affectief is? Hoe houden we ruimte om ons bezig te houden met concepten als gesitueerdheid, collectieve actie en verantwoordelijkheid in curatoriale praktijken? En hoe kunnen we de verbanden erkennen tussen het curatorschap en de affectieve economieën van zorg en liefde? Zoals bell hooks ons herinnert, moet onderwijs verder gaan dan theorie en zich richten op de complexiteit van de echte wereld — een leerproces dat de wereld “more than less real” maakt.

Sprekers en onderzoekers: Marwa Arsanios, Rebecca Jane Arthur, Barbara Debeuckelaere, Autocoscienza Writing Group (Alessia Arcuri, Lucia Farinati, Sara Paiola en Sara Ortolani), Laura Huertas Millán, Annie Jael Kwan, Nuraini Juliastuti, Benny Nemer, Laura Palau, Nataša Petrešin-Bachelez, Matylda Taszycka (AWARE), Lola Olufemi.

Ahmed, Sara: *Living a feminist life*, Duke University Press

Ahmed, Sara: *The Feminist Killjoy Handbook*. Penguin Feminist Studies. UK USA Canada Ireland Australia India New Zealand South Afrika: Penguin Books, 2024

Anzaldúa, Gloria: *Light in the Dark/Luz en lo Oscuro: Rewriting Identity, Spirituality, Reality*, edited by AnaLouise Keating, Duke University Press, 2015

Alqaisiya, Walaa. *Decolonial Queering in Palestine*. Theorizing Ethnography, Routledge, 2023

Balsom Erika & Pelag Hila, *Feminist Worldmaking and the Moving Image*, MIT Press, 2021

Bell Hooks, *Ain't I a Woman?: Black women and feminism*, South End Press, 1981

Bell Hooks, *Feminist Theory: From Margin to Center*. South End Press, 1984

Bell Hooks, *All About Love: New Visions*. William Morrow, 2000

Bell Hooks, *Teaching community: a pedagogy of hope*, Routledge. 2003

Bergvall, Caroline. *I'll Drown My Book: Conceptual Writing by Women*. LA: Les Figues Press, 2012

Berlant, Lauren Gail. *On the Inconvenience of Other People*. Writing Matters! Duke University Press, 2022

Brown, Adrienne Maree. *Pleasure Activism: The Politics of Feeling Good*. Edinburgh: AK Press, 2019

Bueti, Federica: *Critical Poetics Feminist Refusals*, Routledge, 2022

Carson, Anne: *The gender of the sound*, A new direction Books, 1994 in publicatie Glass, Irony and God, New Directions, 1995

Cixous, Hélène: "The Laugh of the Medusa", in *Signs*, Vol. 1, No. 4. (Summer, 1976), University of Chicago Press

Davis, Angela, *Women, Race and Class*, Random House, New York, 1981

Deepwell, Katy, *Feminist Art Activisms and Artivisms*, Valiz, 2020

The care collective: *The care manifesto, The politics of interdependence*, Verso, 2020

Elkin, Lauren. *Art Monsters: Unruly Bodies in Feminist Art*. London: Chatto & Windus, 2023

Federici, Silvia: *Caliban and the Witch*, Automedia, NY, 2004

Freire, Paulo. *Education for Critical Consciousness*. London: Bloomsbury Academic, 2021

Silvia Federici, *Re-enchanting the World, Feminism and the politics of the commons*, Oakland, CA, 2019

Fournier, Lauren, *Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing and Criticism*, Cambridge: MIT Press, 2021

Gumbs, Alexis Pauline: *DUB, Finding Ceremonies*, Duke University Press, 2020

Krasny, Elke, Sophie Lingg, Lena Fritsch, Birgit Bosold, en Vera Hofmann, red. *Radicalizing Care: Feminist and Queer Activism in Curating*. Series of the Academy of Fine Arts Vienna 26. London: Sternberg Press, 2021

Olufemi, Lola: *Experiments in Imagining Otherwise*, Hajar Press, 2021

Olufemi, Lola: *Feminism Interrupted: Disrupting Power*, Pluto Press, 2020

Lucia Farinati & Jennifer Thatcher, *Theorising the Artist Interview*, Routledge, 2024

Lorde, Audre, *Your Silence Will Not Protect You. Essays and Poems*, Silver Press, 2017

Audre Lorde, *Sister Outsider. Essays and Speeches*, Trumansburg, The Crossing Press, 1984

Molesworth, Helen Anne, en Ruth Erickson. *Leap before you look: Black Mountain College, 1933-1957*. Boston: Institute of Contemporary Art, 2015

Tobin, Amy, *Women Artists Together, Art in the Age of Women's Liberation*, Yale University Press, 2023

Roes, Alex Martinis, *To Become Two, propositions for feminist Collective Practice*, Archive Books, berlin/Milan, 2018

Melandri, Lea: *Love and Violence: The Vexatious Factors of Civilization*, Translated by: Antonio Calcagno, Suny Press, 2019

Malvey, Laura: "Visual pleasure and narrative cinema". *Screen*. 16 (3): 6–18, Autumn 1975

Rich, Adrienne: "Notes towards a politics of location" in EAD., *Blood, Bread and Poetry: Selected Prose 1979-1985*, 1986

Rich, Adrienne: *Arts of the Possible: Essays and Conversations*. W.W. Norton. 2001

Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. 8. impr. London: Zed Books, 2002

Le Guin, Ursula K.: *Space Crone*, Silver Press, 2023

Verges, Françoise: *A Decolonial Feminism*, Translated by Ashley J. Bohrer, Pluto Press, 2019

Verges, Françoise: *A Programme of Absolute Disorder, Decolonizing the Museum, Translated by Melissa Thackway*, 2024

Petresin - Bachelez Natasa & Zapperi, Giovanna: *Defiant Muses. Delphine Seyrig and Feminist Video Collectives in France in 1970s-1980s*

Petresin- Bachelez, Natasa: "Practice Intercionality" in *L'Internationale Online*, 27 May 2018

Pollock, Griselda, *Differencing the Canon: Feminism and the Histories of Art*, London: Routledge, 1999

Pollock, Griselda with Rozsika Parker, *Old Mistresses; Women, Art and Ideology*, Routledge & Kegan, 1981. Reissued by I.B. Tauris in 2013. (versie Bloomsbury 2020)

Reilly, Maura: *Women Artists: The Linda Nochlin Reader*, Thames & Hudson, 2015

Reilly, Maura: *Curatorial Activism: Towards an Ethics of Curating*, Thames & Hudson, 2018

Salami Minna, *Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for Everyone*, Bloosbury, 2020

Pour d'écoles d'art féministes, Tombolo presses, 2024

Starhawk: Dreaming the Dark: Magic, Sex, and Politics, Beacon Press, 1982

Hendriks, Bas, *Queer Exhibition Histories*, Valiz, 2023

Stefano Harney and Fred Moten > education / the undercommons?

مي أبو الذهب، red. *Why Call It Labor?: On Motherhood and Art Work*. Brussels, Belgium, Berlin, Germany: Mophradat ; Archive Books, 2020

