

EL CUERPO FRAGMENTADO

Una genealogía del arte español de los noventa

Curso de arte contemporáneo dirigido por **Imma Prieto**, comisaria independiente, crítica de arte y profesora de arte contemporáneo, con la participación de **Marcel·lí Antúnez**, **Xabier Arakistain**, **Eva González-Sancho**, **Rogelio López Cuenca** y **María Ruido**.

PROGRAMA

6 de marzo

Imma Prieto

Cuerpos fragmentados

El 11 de septiembre de 1990, Jordi Colomer y Gloria Picazo mantuvieron un diálogo sobre conceptos como ambigüedad, literatura, cuerpo, museo, estructura o fragmento. Una suma de identidades inclasificadas que, de forma inconsciente, apelaban a los modos en que la década se iría estructurando. Pensar el fragmento como metodología, acercarnos a detalles, a lo particular, permite pensar desde dentro. Nos facilita, también, no caer en el silencio o el vacío que han caracterizado algunas de las grandes historiografías. En algunas imágenes que complementan el proyecto *Liraelástica* (1990) de Colomer, podemos observar esos cuerpos tatuados que incorporan palabras –lenguaje, en definitiva– como último reducto para acercarse a la creación desde una transversalidad de significantes y significados. Por su parte, Lara Almarcegui aborda el concepto de ruina como desafío. Desde su *Restaurando el Mercado de Gros unos días antes de su demolición* (1995) en San Sebastián, o *Demoliciones: Apertura de jardín interior* (1999) en Róterdam, Almarcegui se instaura en el fragmento cómo símbolo epistemológico, como medio de investigación para devolvernos una imagen fragmentada de la realidad. Daniel García Andújar, de manera visionaria, nos devuelve al futuro mediante su *Body Research Machine* (1997), interpelándonos con preguntas como: «¿crees que es posible construir tu identidad, tu sexualidad, incluso tu género con ayuda de la tecnología?», o bien: «¿quién determina las proporciones de un cuerpo perfecto?» De algún modo, la década de los noventa recogía la responsabilidad de cerrar un ciclo –cierre de siglo y de milenio–, algo de lo que la creación artística se hizo eco adelantándose a ese espíritu construido o reconstruido a partir de retazos.

13 de marzo

Marcel·lí Antúnez

Cuerpo tecnológico. SISTEMATURGIA Variétés

Articulado en formato de conferencia mecatrónica, Marcel·lí Antúnez nos ofrece un recorrido por su carrera artística a través de vídeos y demostraciones interactivas de algunos fragmentos de sus performances e instalaciones activados desde su dreskeleton (interfaz corporal de naturaleza exoesquelética). La presentación incluye sus primeros trabajos con el colectivo *La Fura dels Baus* (1979-1990); su período mecatrónico, que comprende desde el robot *JoAn, l'home de carn* (1992) hasta *Transpermia* (obra de 2004 que recoge la experiencia de vuelos microgravitatorios realizada en la Ciudad de las Estrellas de Rusia), además de las performances *Epizoo* (1994), *Afasia* (1998) y el muskeleton titulado *Réquiem; los trabajos que giran en torno al proyecto Membrana* (2006-12), con las performances *Protomembrana* (2006), *Hipermembrana* (2007) y *Pseudo* (2012); y finalmente, un breve repaso a sus últimas obras colaborativas, entre las que destacan *Alsaxy* (2015) y *Tracapelló* (2017).

20 de marzo

Xabier Arakistain

Cuerpo construido

«En los noventa el cuerpo se ha convertido en una obsesión para Occidente. No en vano, aglutina gran parte de los problemas de la agenda social contemporánea. En el cuerpo se invocan el sexo, el género la sexualidad, la raza, la clase... Y es atravesando y combinando estas categorías como se conforman las identidades de los sujetos. [...] El título de la exposición, *Trans Sexual Express*, juega con la idea de movimiento. Se trata de reflejar que el “sexo”, el “género” y la “sexualidad” son categorías que se expanden y atraviesan las identidades de los sujetos recreando la concepción de la experiencia vital y la formación de la identidad como un tránsito continuo. [...] La exposición reúne las obras recientes de 20 artistas jóvenes que se han formado en Euskadi [...] Sus obras están fuertemente influenciadas por el desarrollo y el impacto de las nuevas tecnologías, la pertenencia a un universo estético que proviene de la denominada “cultura de club” y suponen un decisivo alejamiento de la clásica mirada patriarcal. [...] desde la labor de comisariado se ha tenido en cuenta que ambos sexos tengan la misma representación.»

Estos extractos pertenecen al texto curatorial de *Trans Sexual Express*, la primera exposición que comisarié. Cuando se cumplen veinte años de su inauguración, esta conferencia en el MACBA aborda una serie de motivos y reflexiones que me llevaron a comisariarla y las implicaciones políticas de las decisiones tomadas en el proceso para otorgarle la forma bajo la que finalmente se presentó al público.

27 de marzo

Eva González-Sancho

Cuerpo político. Algunas reflexiones sobre la cadena de producción del arte

Pensar la institución significa poco si no se adelantan parte de los objetivos y argumentos que animan a revisar un programa. Todas las instituciones artísticas, poco o mucho, se replantean la forma de trabajar y de llevar a cabo una serie de actividades. A fin de cuentas, y a pesar de que algunos sostengan lo contrario, la institución está hecha y conducida por individuos y no puede funcionar por sí sola. Pensar completamente nuevos modelos para producir, mostrar o acercarse al arte contemporáneo constituye otro tipo de desafío, una forma de revisión de lo que ya existe, una crítica en principio constructiva para la dinámica de una escena, y una necesidad para el conjunto de sus instituciones públicas o privadas (museos, centros de arte, escuelas, fundaciones ...). Recuerdo preguntarme desde fuera (dejé España en 1986) sobre las necesidades inherentes al desarrollo óptimo de la trayectoria de un artista (su formación, la visibilidad de su obra y su comercialización) pensando en algunos de los artistas españoles contemporáneos pertenecientes a mi generación que salieron del país durante los noventa en busca de posgrados, talleres y residencias de las que carecía el contexto, todas vías posibles para alcanzar ese doble y convergente objetivo profesional: afinar una práctica artística y una reflexión crítica enmarcada por profesionales e inscribirla en el circuito del arte. La escena carecía así quizá de dos importantes eslabones de la cadena de la creación artística: espacios de formación y marcos de producción e investigación artística. Dos eslabones de los que parece que carecen aún muchas instituciones y que animan a pensar otros cuerpos que puedan darles forma.

3 de abril

María Ruido

Cuerpo silenciado: (no) hablar con palabras prestadas, (no) asumir historias impuestas

A partir de tres de mis trabajos, *La voz humana* (1997), *La memoria interior* (2002) y *Lo que no puede ser visto debe ser mostrado* (2010), me gustaría abordar la imposibilidad de hablar o la imposición de hablar con un lenguaje prestado que, generalmente, tenemos las mujeres en un sistema patriarcal falococéntrico al que hay que cruzar cuestiones de generización, racialización y clase, y donde nuestros cuerpos son territorios de inscripción y lucha de diversos debates sociales.

Comenzando por el mismo momento en el que yo empiezo a trabajar en el mundo del arte y el cine, a finales de los noventa y principios de los 2000, cuando estábamos viviendo la resaca del proceso transicional y de la pandemia del VIH, me gustaría trazar tres líneas fundamentales de silenciamiento pero también de posibles puntos de partida de desobediencia y contrapoder: el silencio al que la historia ha condenado a las mujeres, la represión que sufren ciertos periodos o fenómenos de nuestra historia –como el fenómeno migratorio, cuando nosotros y nosotras éramos los que emigrábamos– y el olvido impuesto sobre las narrativas no legitimadas de nuestra Transición y de nuestra historia más reciente, controlada desde los diferentes poderes, desde los media y el cine oficial para construir un relato unívoco lleno de fantasmas y huecos.

Pero ahí, en los huecos, en las grietas, precisamente, es donde podemos, donde tenemos la oportunidad de introducirnos para ensanchar o romper las narrativas hegemónicas.

10 de abril

Rogelio López Cuenca

Cuerpo social

Fetichista de héroes y de hazañas, la historiografía dominante tiende a clasificar y empaquetar los más diversos acontecimientos en torno a unos hitos que ella misma construye. Igual criterio aplica la Historia del Arte al acercarse a cualquier fenómeno o tendencia en las prácticas artísticas. Devota del sistema decimal, la Historia, cuando el objeto de estudio se encuentra más bien próximo en el tiempo, se pone decenal. Así sucedería con el relato hegemónico acerca de la supuesta desaparición, en el arte de los años ochenta del siglo XX, de determinados discursos característicos de la experimentación artística de las décadas previas; entre ellos, la conciencia de su condición lingüística –esto es, social y comunicativa– o la dimensión política de la presencia del cuerpo –singular o colectivo– y de su hacer en el espacio público. La «recuperación» del interés, por parte del arte de los noventa, por los procedimientos y objetivos de las (viejas) neovanguardias de los sesenta y setenta revela el carácter ideológicamente interesado de las compartimentaciones temporales al uso en cuanto se contrastan los documentos y los testimonios de sus protagonistas.

BIOGRAFÍAS

IMMA PRIETO

Comisaria independiente y profesora de arte contemporáneo y nuevos medios en la EU-ERAM de la Universitat de Girona, su práctica se desarrolla a partir de un diálogo entre comisariado, investigación y escritura. Como comisaria ha realizado proyectos de exposición en el ámbito nacional e internacional (MNAC-Museu Nacional d'Art de Catalunya; TempArtSpace-NYC; Palazzo Ca'Tron-Venecia; RAER-Roma, MUCA-ROMA México DF; Bienal del Istmo Centroamericano-Guatemala; Fundació Joan Miró Barcelona, Palau Virreina-Barcelona Centre de la Imatge; MEIAC-Badajoz; TEA-Tenerife; ARTIUM-Vitoria; Bòlit-Girona, entre algunos otros). Escribe con regularidad en el suplemento Cultura/s de *La Vanguardia* y en las plataformas digitales A*Desk, Campo de relámpagos y en la revista latinoamericana Artichoke. Forma parte del grupo de investigación europeo ELAA (European Live Art Archive 2008-2012). En el año 2017 realiza su primer documental, *Eco de Primera muerte*, y en 2018 recibe el Premio Internacional a la Crítica de Arte GAC.

MARCEL·LÍ ANTÚNEZ ROCA

Marcel·lí Antúnez Roca es internacionalmente reconocido dentro del arte electrónico y la experimentación escénica, especialmente a través de sus performances mecatrónicas y sus instalaciones interactivas. Su trayectoria abarca un período de treinta años, durante los cuales ha desarrollado un universo visual absolutamente personal e iconoclasta basado en una reflexión sobre sistemas de producción artística, lo que él llama Sistematurgia. Su obra incluye performances mecatrónicas –en ocasiones con robots–, instalaciones interactivas y colaboraciones con colectivos entre los que destaca *La Fura dels Baus*, del que fue fundador y líder en los años ochenta. En los noventa, ya en solitario, sus obras se inscriben en la esfera de la instalación y la performance, embebidas todas ellas por la tecnología digital. En 2010 inicia una serie de trabajos en distintos formatos bajo el nombre de Arsenale delle Apparizioni. En la actualidad está desarrollando obras colaborativas, entre las que destacan *Alsaxy* (2015) y *Tracapelló* (2017).

Más información: www.marceliantunez.com

XABIER ARAKISTAIN

Xabier Arakistain es comisariA de arte. Desde su primera exposición en 1999, *Trans Sexual Express*, incorpora la categoría sexo como criterio curatorial. Ha comisariado retrospectivas dedicadas a artistas cruciales del arte feminista como Margaret Harrison, Judy Chicago o Guerrilla Girls. Entre 2007 y 2011 dirigió el Centro Cultural Montehermoso con un proyecto pionero en el desarrollo y la aplicación de políticas de igualdad entre los sexos en los ámbitos del arte, el pensamiento y la cultura contemporáneos. Ha comisariado exposiciones colectivas como *Kiss Kiss Bang Bang. 86 pasos en 45 años de arte y feminismo* (2007), *La mirada iracunda* (2008, con Maura Reilly), *Living Together* (2009, con Emma Dexter), *What I See. Susan Hiller* (2010, con Beatriz Herráez), o *Kick in the Eye. Ocho estrategias feministas para interrumpir la mirada masculina* (2011), en instituciones como el Museo de BBAA de Bilbao, Azkuna Zentroa, Musée d'art contemporain de Bordeaux, FRAC Lorraine, Whitechapel Gallery, Matadero Madrid o Montehermoso. Desde 2008 codirige, junto a la antropóloga Lourdes Méndez, el curso anual interdisciplinar, internacional e intergeneracional «Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte».

EVA GONZÁLEZ-SANCHO

Eva González-Sancho Bodero es curadora, particularmente interesada en la definición de nuevos modelos para el arte contemporáneo y su producción, y en la construcción del espacio público, el lenguaje y las prácticas artísticas que define como «no autoritarias». González-Sancho ha sido directora y comisaria del MUSAC, León (2013) y del Frac Bourgogne, Dijon (2003-2011); curadora y directora del Etablissement d'en Face Projects (Bruselas, 1998-2003) y profesora de Historia de las Exposiciones en la Universidad Metz (2001-2004). Ha trabajado en la puesta en marcha y dirigido varios programas de residencia de artistas en Francia. Responsable de más de cincuenta exposiciones, entre sus proyectos curatoriales se encuentran Lofoten International Art Festival (LIAF) 2013, la exposición monográfica de Dora García *¿Dónde van los personajes cuando la novela se acaba?* (CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, 2009), la exposición Armando Andrade Tudela: *Hier, aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, demain, hier. Demain, hier, aujourd'hui* y la exposición *TIGHT: Rita McBride & Koenraad Dedobbeleer* (2008) en el FRAC Bourgogne. Actualmente trabaja junto con Per Gunnar Eeg-Tverbakk en la curadoría de la primera Bienal de Oslo en el espacio público, fundada por la Agencia de Asuntos Culturales de la ciudad noruega, que abrirá el próximo mayo de 2019.

MARÍA RUIDO

María Ruido es realizadora, artista visual, investigadora y docente. Trabaja como profesora en el Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Universitat de Barcelona, y es miembro de varios grupos de investigación en torno a la representación y sus relaciones contextuales. Desde 1998, desarrolla proyectos interdisciplinarios sobre la construcción social del cuerpo y la identidad, los imaginarios del trabajo en el capitalismo posfordista, y la construcción de la memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia. Más recientemente ha trabajado en torno a las nuevas formas de los imaginarios decoloniales y a sus posibilidades emancipatorias. Entre sus producciones destacan sus performances en vídeo y sus ensayos documentales *La memoria interior* (2002), *tiempo real* (2003), *Ficciones anfibias* (2005), *Plan Rosebud* (2008), *ElectroClass* (2011), *Le rêve est fini* (2014), *L'oeil impératif* (2015), *Mater Amatísima* (2017) y *Estado de malestar* (2019). Sus ensayos visuales están en las colecciones permanentes del MNCARS, MACBA, CA2M, CGAC, el Archi OVNI o la Fundación Caja Madrid. Desde principios de los 2000, ha participado en numerosos proyectos expositivos estatales e internacionales, así como en festivales de cine y vídeo.

ROGELIO LÓPEZ CUENCA

Filólogo, poeta y artista visual, fue miembro fundador de Agustín Parejo School, un colectivo activista que, a finales de los años setenta, organizaba manifestaciones, conciertos y exposiciones, realizaba ediciones literarias, filosóficas y musicales, intervenciones poéticas en el espacio urbano, practicaba el copy art y la poesía experimental y produjo el «clip musical» *Hirnos de Andalucía* (1986). A pesar de que, desde finales de los años ochenta, comienza a firmar sus obras de forma individual, sigue entendiendo la creación artística como una práctica colaborativa y procesual. Trabaja sobre y con el lenguaje partiendo de material encontrado en los medios de comunicación de masas y en la publicidad. Los enunciados originales son sometidos a una transformación lingüística que los convierte en mensajes poético-irónico-políticos publicados en soportes informativos o publicitarios habituales, como pegatinas –*Bouquets* (1989), *Warning Art* (1994), *Real Zone* (1991), *Phone/Poem* (1991), *Du calme* (1994)–; carteles –*Babble Gun* (1989), *Sin ir más lejos* (1991)–; *letreros* –*Traverser* (1990), *Decret número 1* (1992), *New World Order* (1991)–; *cintas de balizamiento* –*Do not cross. Art scene* (1991-2006)–; o *mupis* –*Warning Flag* (1992), *WORD\$WORD\$WORD\$* (1994). A este último proyecto pertenecen también los videopoemas que, bajo el título de

Segundos fuera, se insertaron en 1994 en la publicidad emitida en Canal Sur. A partir de los noventa trabaja sobre la crisis migratoria del estrecho de Gibraltar, investigando su representación en los medios de comunicación y la construcción de la identidad del otro en obras como *L'âme du voyage*, *No limits*, *Euroflag*, *Bienvenidos* (1996) o *Schengen Accès Sud* y *Schengen Nautics* (1998).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA

- AGAMBEN, G. (2014). *L'uso dei corpi*. Neri Pozzi Editori, Vicenza.
- BREA, J. L. (1999). *El punto ciego. Arte español de los años 90*. Ediciones de la Universidad de Salamanca.
- BUTLER, J. (2015). *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría preformativa de la asamblea*. Paidós, Barcelona.
- FERNÁNDEZ POLANCO, A. (2007). *Cuerpo y mirada, huellas del siglo XX*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
- FISCHER-LICHTE, E. (2004). *Estética de lo performativo*. Abada Editores, Madrid.
- FOSTER, H. (2017). *Malos nuevos tiempos. Arte, crítica, emergencia*. Akal, Madrid.
- GUASCH, A. M. (2000) *El arte último del siglo XX*. Alianza editorial, Madrid.
- GUASCH, A. M. (2016) *El arte en la era de lo global 1989-2015*. Alianza Forma, Madrid.
- NANCY, J. L. (2010). *Corpus*. Arena Libros, Madrid.
- RAMÍREZ, J. A. (1998). *Corpus solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. Ediciones Siruela, Madrid.
- SÁNCHEZ, J. A. y CONDE-SALAZAR, J. (2001). *Cuerpos sobre blanco*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.