

HISTORIAS DEL ARTE DESDE BARCELONA

DOSIERES PARA ACTIVAR LA SERIE CON GRUPOS

INTRODUCCIÓN

En 1983 Marta Traba, crítica argentina exiliada en Colombia, se embarcó en el proyecto de grabar para la televisión colombiana una serie de veinte episodios de treinta minutos bajo el título *La historia del arte moderno contada desde Bogotá*, que en la actualidad puede encontrarse en internet. La de Traba era una historia del arte situada y pensada para llegar a grandes audiencias. *Historias del arte desde Barcelona*, además de rendir homenaje al trabajo de Traba, comparte con el proyecto de la historiadora argentina la intención de difundir otros relatos de la historia del arte y situarlos en una geografía concreta. En nuestro caso es la Barcelona del último siglo, con la intención de abrir espacios en el aula desde los que plantear fisuras en el discurso hegemónico del arte. La educación es el acto de pensar, de interrogar e interrogarse, de activar, crear y sentir, y nuestra intención es aproximarnos a las posibilidades de la pedagogía como práctica política y de liberación.

A lo largo de estos dosieres utilizamos lenguaje inclusivo –por ejemplo, los plurales neutros con x– como ejemplo de la incorporación del neutro no normativo en castellano y de un lenguaje que no esté marcado por el binarismo de género. El lenguaje produce y construye realidad. Nos entendemos y comprendemos nuestro mundo a través del lenguaje que usamos, por lo que te animamos a que en tus clases imaginéis juntxs otros lenguajes posibles que transformen el mundo y que nos incluyan a todxs.

Partiendo de esta idea, en el proyecto que aquí presentamos nos hemos preguntado cuántas historias del arte cohabitan dentro de la historia del arte, con el objetivo de hacerlas visibles. El programa consta de vídeos en abierto y cuenta con la colaboración de diversos artistas, teóricos y activistas que plantean su lectura de un episodio concreto de la historia del arte.

El programa se plantea como un recurso educativo para trabajar en el instituto que puede enfocarse de manera transversal en múltiples asignaturas y que permite profundizar en muchos temas que se han mantenido habitualmente fuera del discurso oficial. Este dossier presenta algunos de estos temas, así como propuestas para trabajarlos en el aula. Estas propuestas son solo una aproximación de muchas a cada capítulo de la serie y pueden plantearse desde asignaturas como Tutoría, Educación Visual y Plástica, Ciencias Sociales, Geografía e Historia o Cultura y Valores Éticos.

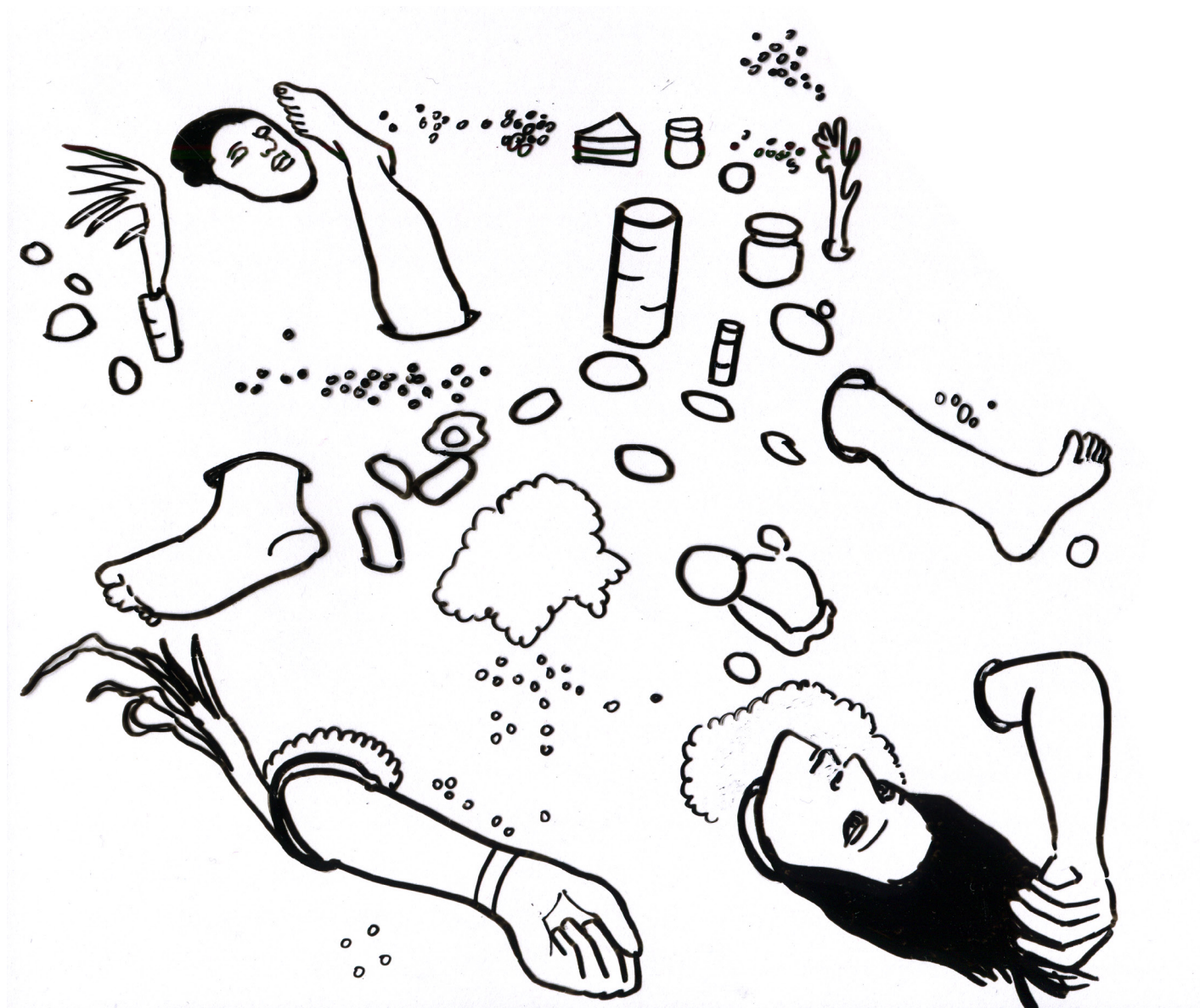

HISTORIAS DEL ARTE DESDE BARCELONA

DOSIERES PARA ACTIVAR LA SERIE CON GRUPOS

PASAR A LA ACCIÓN

Por Loli Acebal y Antonio Gagliano

PASAR A LA ACCIÓN

Por Loli Acebal y Antonio Gagliano

En este capítulo abordamos el arte de acción que se desarrolló en los años noventa en diferentes puntos del Estado español. Un arte que quería manifestarse fuera del arte y que se acercaba cada vez más a la vida.

¿Qué es eso del arte de acción?

Podríamos comenzar diciendo que el arte de acción escapa a cualquier intento de definición categórica o cerrada. Se trata de un tipo de práctica en la cual el objeto artístico, tal y como tradicionalmente lo conocemos –ya sea una pintura, un dibujo o una escultura–, desaparece. En su lugar surgen toda una serie de acontecimientos efímeros que se convierten en la propia obra. Lxs artistxs proponen una acción real que se activa, en directo, tanto con su participación como con la del público. Se trata, pues, de una experiencia artística compartida que conecta con el aquí y el ahora. «Cualquier acción consciente y responsable puede ser arte», nos decía el artista Isidoro Valcárcel Medina.

Conviene especificar que no se trata de representaciones teatrales sino de vivencias. Acción viene de hacer, no de actuar. Si en una acción alguien se corta la piel, se la corta de verdad, no recurre a efectos de maquillaje para simularlo. Son vivencias abiertas a la improvisación en las que el tiempo, el espacio y el cuerpo adquieren un rol primordial. Se dan una vez y luego desaparecen. Entonces, ¿cómo podremos llegar a conocerlas lxs que no estuvimos allí? Pues a través de documentos fotográficos o videográficos o de los testimonios de quienes sí las vivieron.

Antecedentes

Las primeras muestras de arte de acción se dan en la década de 1960, aunque si nos remontamos

a los años diez, veinte y treinta, en el contexto de las primeras vanguardias artísticas europeas, ya encontramos algunos antecedentes. Pensemos, por ejemplo, en los experimentos escénicos del [futurismo](#), en las veladas [dadaístas](#) del Cabaret Voltaire o en las improvisaciones y automatismos [surrealistas](#). En todos estos casos, la acción, la provocación, el azar, el juego y una marcada tendencia al absurdo tienen un peso específico que luego recuperarán muchas prácticas artísticas en décadas posteriores.

Los sesenta son años de revueltas sociales y políticas en diferentes partes del mundo. Toman fuerza movimientos que promueven nuevas maneras de vivir y de oponerse al poder. El año 1968, en concreto, es fundamental para estas protestas globales, desde la revuelta obrera y estudiantil del Mayo francés hasta los movimientos en México o Japón. Es un momento clave que ilustra una entrada en crisis de instituciones clásicas como la familia tradicional y la escuela, y de conceptos como el de trabajo.

El arte, naturalmente, no se queda al margen de todo esto. Los límites de las disciplinas artísticas también comienzan a desbordarse. Y cobra fuerza el arte conceptual –en el que se valora la idea por encima de la forma–, así como los happenings, acciones o performances.

En el panorama internacional proliferan propuestas como las piezas musicales «silenciosas» de [John Cage](#), las ceremonias corporales y rebosantes de escatología del accionismo vienés, el encierro voluntario de [Joseph Beuys](#) con un coyote o los saltos al vacío de [Ives Klein](#). El grupo [Fluxus](#), con sus combinaciones de música, poesía, danza y teatro, es también un referente ineludible.

En el Estado español surgen colectivos pioneros como [ZAJ](#) y [Grup de Treball](#) y personalidades como [Esther Ferrer](#), [Isidoro Valcárcel Medina](#), [Juan Hidalgo](#), [Concha Jerez](#), [Nacho Criado](#), [Jordi Benito](#), [Carles Santos](#), [Àngels Ribé](#), [Fina Miralles](#) y [Carles Hac Mor](#), entre otros. Todxs ellxs practican un arte que logra burlar los códigos de la dictadura a par-

tir de un conceptualismo crítico pero a la vez muy críptico y difícil de entender para los censores.

En España, los años ochenta son años de transición. En el terreno político, el pactismo, los gobiernos de mayorías absolutas, el consenso y el silenciamiento de la disidencia se utilizan como estrategias para recomponer el país tras cuarenta años de dictadura. Y el mundo del arte sigue los ritmos de un mercado cada vez más globalizado que termina imponiendo formatos espectaculares, como la pintura, la fotografía y la escultura –todos capaces de mover grandes cantidades de dinero–, mientras se arrinconan esas otras propuestas performáticas que antes mencionamos.

Sin embargo, este clima de consenso pronto se resquebraja y, desde mediados de los ochenta, comienzan a surgir colectivos antagonistas que plantan cara a las políticas neoliberales. Movimientos estudiantiles, vecinales, sindicales, anticapitalistas, antirracistas, feministas, sexodisidentes y de lucha contra el sida vienen recargados con un nuevo ímpetu político.

Junto a ellos, muchos artistas jóvenes recuperan ese espíritu conceptual del arte de los sesenta y setenta y se lanzan a crear acciones sencillas, con pocos medios, en las que el cuerpo, los procesos de trabajo compartido, las redes afectivas y la fusión del arte con la vida cobran otra vez protagonismo. En la década de 1990 se empieza a fraguar en diferentes puntos del Estado español una red interconectada de artistas que desarrollan sus propuestas al margen de los circuitos oficiales. Circuitos, por otro lado, bastante escasos, pues la rémora del franquismo –que no apostó precisamente por el arte moderno ni por la fortaleza de sus instituciones– aún pasaba factura. De modo que si estxs jóvenes y no tan jóvenes artistxs de los noventa querían hacer el arte que les diera la gana, no podían esperar la invitación de las instituciones. Tenían que crear sus propios canales de producción, exhibición y distribución. Y así lo hicieron. Esta red intergeneracional incluía colectivos de artistas gestorxs, espacios autogestionados, publicaciones autoeditadas y una gran cantidad de festivales. Y todxs hacían de todo todo el tiempo.

Algunas pistas para entender el arte de acción de los noventa

Se recupera el espíritu conceptual y revulsivo del arte de los sesenta y setenta.

Se crea una red intergeneracional, interdisciplinar y autogestionada, hilvanada a base de afectos y prácticas colaborativas.

Se apuesta por acciones sencillas, realizadas con pocos medios, en las que el cuerpo, el tiempo compartido y la pura presencia cobran protagonismo. Performance, música experimental, polipoesía, artes parateatrales, autoedición, videoocreación, danza y fotografía avanzan de la mano.

El azar, lo lúdico, lo efímero y la ironía son rasgos comunes a muchas de estas piezas.

El público cobra un papel primordial como activador de la obra.

Se concibe la práctica artística como espacio de reflexión crítica y compromiso político implícito, se apuesta por nuevas maneras de hacer y cooperar ajenas a los ritmos del mercado y las lógicas neoliberales.

Algunos artistas y colectivos

Accidents Polipoètics, Óscar Abril Ascaso, Lluís Alabern, Marcel·lí Antúnez, Miquel Baixas, Jordi Benito, Miguel Benlloch, Pedro Bericat, Denys Blacker, Joan Brossa, C-72R, Cabello/Carceller, Joan Casellas, Jordi Cerdà, Circo Interior Bruto, Enric Casasses, Nieves Correa, Nacho Criado, Eduard Escoffet, Pepe Espaliú, Bartolomé Ferrando, Esther Ferrer, Rosa Grau, Carles Hac Mor y Ester Xargay, Juan Hidalgo, Rafael Lamata, Los Rinos, Artur Lleó, Macromassa, Merz Mail, Xavier Manubens, Daniela Musicco, Pere Noguera, Antonio Ortega, Lucía Peiró, Pere Lluís Pla Boixó, Tere Recarens, Àngels Ribé, Xavier Sabater, Carles Santos y Mariaelena Roqué, Mariano Sanz-Noguera, José Antonio Sarmiento, Superelvis, Tres, Isidoro Valcárcel Medina, Jaime Vallaure, Veivi Gisus Urkestra, Albert Vidal, Fefa Vila, Borja Zabala y Zush, entre otros.

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EL CAPÍTULO EN EL AULA

1. Un arte que se piensa (y parodia) a sí mismo

Lo dijimos al principio: el arte de acción no se lleva bien con las definiciones cerradas. Sin embargo –o justamente por eso–, es un arte que se ha dedicado mucho a pensarse a sí mismo, y a menudo lo ha hecho recurriendo a la ironía. En 1994, [Jaime Vallauré](#), [Rafael Lamata](#) y Daniela Musicco presentaron [ABC de la performance](#), una acción que luego se convertiría en vídeo. En ella exponen un catálogo lúcido y satírico, en forma de abecedario, de las situaciones que una y otra vez se repiten en las performances, a pesar de tratarse de un arte supuestamente libre e inclasificable.

Utilizando herramientas como la mirada satírica o el inventario, proponemos que tu alumnado imagine su propio abecedario de acciones con el fin de dar cuenta de la realidad cotidiana que viven en el instituto. La idea es potenciar la capacidad reflexiva y paródica de lxs estudiantes y sacar a la luz todas esas pequeñas acciones rutinarias que, al estar tan interiorizadas, se han vuelto invisibles dentro del espacio educativo.

2. Música de acción: el mundo como sinfonía

La música de acción y la música experimental jugaron un papel clave en la escena artística de los noventa. [Óscar Abril Ascaso](#), con su serie [LTM \(Low-Tech Music\)](#), nos ofrece un catálogo de posibilidades sonoras al alcance de cualquiera. Todo el mundo puede hacer música de acción. No se requiere una formación académica previa, porque de lo que se trata es de entender que la realidad cotidiana que nos rodea está plagada de música. «Cualquier gesto humano –sentarse en una silla,

caminar, reír, hacer un agujero en el suelo– es música en sí mismo», nos dice Óscar Abril Ascaso. Si extraemos esos sonidos de su entorno y connotaciones habituales, les ofrecemos una nueva existencia sonoro-musical. Estas son algunas de sus partituras *LTM*:

Low-Tech Music núm. 2 (cinco ventanas)

Abrir y cerrar reiteradamente diversas ventanas y contraventanas atendiendo a los diversos sonidos producidos.

Low-Tech Music núm. 13 (pieza para teléfono)

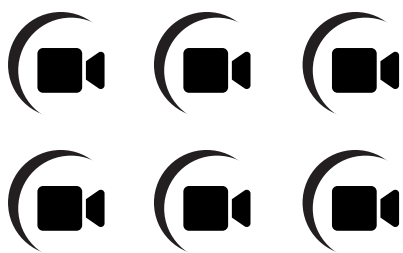
1. Buscar un teléfono cuyas teclas produzcan sonidos al ser pulsadas.
2. Marcar en ese teléfono uno tras otro todos los números de la propia agenda de teléfonos atendiendo al sonido producido.

Low-Tech Music núm. 17 (pieza para proyector de diapositivas)

Hacer pasar un carro de proyector de diapositivas vacío atendiendo al sonido producido.

Proponemos trabajar con tu alumnado observando los «paisajes sonoros» del propio instituto y prestando atención a aquellos sonidos que los rodean en su día a día y con los que puedan llegar a componer piezas sonoras. Pizarras, estuches, pelotas, zapatos en el pavimento, charlas en los pasillos... Se trata de componer, por grupos, «sinfonías» experimentales. Estas podrán escenificarse en directo frente a un público (al modo de las *LTM*) o bien grabarse y editarse previamente para luego presentar el resultado en el formato que consideren. Todo esto puede complementarse con un debate sobre el posible potencial desacadémico de la música de acción, así como sobre las particularidades de la música experimental y las sensaciones que les generan.

3. Festival de polipoesía y freestyle

[Accidents Polipoètics](#) es un grupo de polipoesía formado por Rafael Metlikovez y Xavier Theros que combina poesía, performance y humor. Para la Diada de Sant Jordi o Día del Libro (o para cuando se considere oportuno) proponemos abandonar las tradicionales redacciones de poemas, cuentos o ensayos y organizar, en su lugar, un festival de polipoesía. Lxs chicxs pueden presentar sus poemas escénicos solos, en parejas o en grupo y trabajar la puesta en escena de dicho poema tan libremente como quieran. Pueden ser poemas previamente trabajados o versos improvisados en escena, al modo de las [batallas freestyle de rap](#), entendiendo que, del freestyle rap, aprovecharemos la frescura del formato y el potencial creativo de la improvisación, pero apostando siempre por relatos respetuosos que nos sirvan como herramienta de debate y reflexión. En uno u otro caso –polipoesía o freestyle– se trata de afilar una mirada crítica e irreverente para diseccionar y poetizar esas realidades que a lxs chicxs les ocupan y preocupan.

4. Cuerpo para toda la vida

En 1977 Joan Casellas, por entonces estudiante de la Escola Massana, realizó la acción *Enderroc*, en la que se propuso derribar a mano una sede del Banco Comercial Transatlántico, situado el paseo de Gracia de Barcelona. En 1997 repitió la acción y proclamó con optimismo que repetiría la obra cada veinte años hasta completar el derribo del edificio. Volvió a intentarlo en 2017, el día de las elecciones al Parlamento de Cataluña, y al finalizar la acción invitó al público a su siguiente acción en el mismo lugar, a las 19 h, el 20 de diciembre de 2037. Tomando como punto de partida algunas de las cuestiones que envuelven esta acción –la idea de persistencia o la posibilidad de que una obra ar-

tística se prolongue indefinidamente en el tiempo, por ejemplo–, proponemos que lxs chicxs inventen acciones simples que les gustaría repetir durante toda su vida, incluida su vejez. Se trata de encontrar acciones simples, que no requieren una destreza física especial y que podrían ser importantes y tener sentido en un futuro lejano.

BIBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA

Exposición *Acción. Una historia provisional de los 90*. MACBA (10 de julio de 2020 - 7 de febrero de 2021).

«Performances, documentos y cintas de vídeo», Luisa Espino, en *El Cultural*, 7 de julio de 2020.

Curso *Utópicos 90. Entre el giro social del arte y la dimensión estética del activismo*. MACBA (septiembre-octubre de 2020).

Podcasts de RRS (Radio del Museo Reina Sofía): *Realidades colectivas en el arte español de los años 80*.

«Tú y ese otro asunto: cómo reinventamos la acción de los 90», Joan Casellas, en *Heterogénesis*.

Los Torreznos (Jaime Vallaure y Rafael Lamata) en *Metrópolis, La 2*, abril de 2014.

Ciclo *Luces, cámara, acción (...) ¡corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras*. MNCARS (octubre-noviembre de 1997).

Programa *La acción*. MNCARS (octubre-noviembre 1994).

BIOGRAFÍAS

LOLI ACEBAL

Nacida en Rosario en 1973, es historiadora del arte, guionista, documentalista y algunas cosas más. Colabora desde el 1998 con el MACBA, donde ha realizado trabajos de coordinación editorial y creación de contenidos, así como de entrevistadora y productora de Ràdio Web MACBA (RWM). Escribió una novela histórica en línea por entregas, *Reis de sorra*, para la Agència Catalana de Patrimoni Cultural y unas cuantas críticas de arte, cine y teatro para el Diari de Tarragona. Comisarió una exposición digital sobre pintura impresionista (*Living at the speed of light. Impressionist instants towards abstraction*) organizada por Second Canvas en la Riad Denise Masson de Marrakech, y últimamente anda entretenida creando podcasts, como *Eudald de Juana i la transgressió de la forma* para el Museu de l'Empordà y *Compartir. Descubrir. Habitar* para la aplicación del MACBA.

ANTONIO GAGLIANO

Nacido en Córdoba (Argentina) en 1982, es artista visual. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo un máster en Teoría Crítica y Estudios Museísticos por el PEI (MACBA). Sus proyectos entretienen las prácticas artísticas y la investigación, recurriendo al dibujo y la escritura para explorar las múltiples maneras en las que el conocimiento emerge, se organiza y disemina. Ha participado en exposiciones como *Acción. Una historia provisional de los 90* (MACBA, 2020), *Eine Neue Zunge* (WKS Querungen, Stuttgart, 2017), *Manufactories of Caring Space-Time* (Museum voor Schone Kunsten, Gante, 2017), *Anarchivo SIDA* (Tabakalera, San Sebastián, 2016) y *Buno* (Fundació Joan Miró, Barcelona, 2014), entre otras. Fue seleccionado en premios como arteBA-Petrobras, X edición (Buenos Aires, 2013) o Generación 2018 (Madrid, 2017). Sus dibujos han aparecido en publicaciones como *Der Spiegel* y *La Vanguardia* y en ensayos como *Pornotopia. An Essay on Playboy's Architecture and Biopolitics* (Paul B. Preciado, MIT Press, 2014). Entre sus libros destacan *El espíritu del siglo xx* (Album, 2014) y *Estado de la técnica / Stand der Technick* (Verlag für Handbücher, 2019). Colabora regularmente como

editor y productor en *Son[i]a* de Radio Web Macba. Desde 2020 forma parte del área de investigación y transferencia de conocimientos de Hangar.

DIEGO DEL POZO BARRIUSO

Es artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la USAL. Su trabajo está motivado por las políticas de las emociones, las economías afectivas y por cómo se producen social y culturalmente los afectos. Es miembro de los colectivos artísticos Subtramas, C.A.S.I.T.A. y Declinación Magnética. Recibió la beca Leonardo BBVA 2019 de Artes Plásticas y Arte Digital. Ha realizado numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, y programas de vídeo en diversas galerías y centros de arte contemporáneo como la XIII Bienal de La Habana (2019), II BIENALSUR (2019), *Atlas de las ruinas de Europa* en CentroCentro Cibeles de Madrid (2016-2017), *Anarchivo Sida* en Tabakalera (Donostia-San Sebastián, 2016), X Bienal Centroamericana (2016), *Un saber realmente útil* en el Museo Reina Sofía (Madrid, 2014-2015), *Colonia apócrifa* en MUSAC (León, 2014-2015) o *Hasta que los leones no tengan historiadores...* en Matadero Madrid (2014-2015). También ha participado en exposiciones y programas en La Casa Encendida de Madrid, CAB de Burgos, DA2 de Salamanca, Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, Nikolaj Kunsthal de Copenhague, Haus der Kulturen der Welt de Berlín y, en París, en Jeu de Paume, Théâtre Chatelet, Centre Gorge Pompidou y el Palais de Tokyo, entre otros.

Sus obras de arte se encuentran en colecciones como: Comunidad de Madrid - CA2M de Móstoles, MUSAC de León, CDAN de Huesca, DA2 de Salamanca, Fundación Martínez Guerricabeitia, Diputación de Huesca, Fundación Díaz Caneja, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Caja Burgos.

[Archivo de Creadores](#)

[Hamacaonline](#)

[Ganarse la Vida](#)

[Anagrama](#)

[Declinacion Magnetica](#)

Con el apoyo de

