

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.

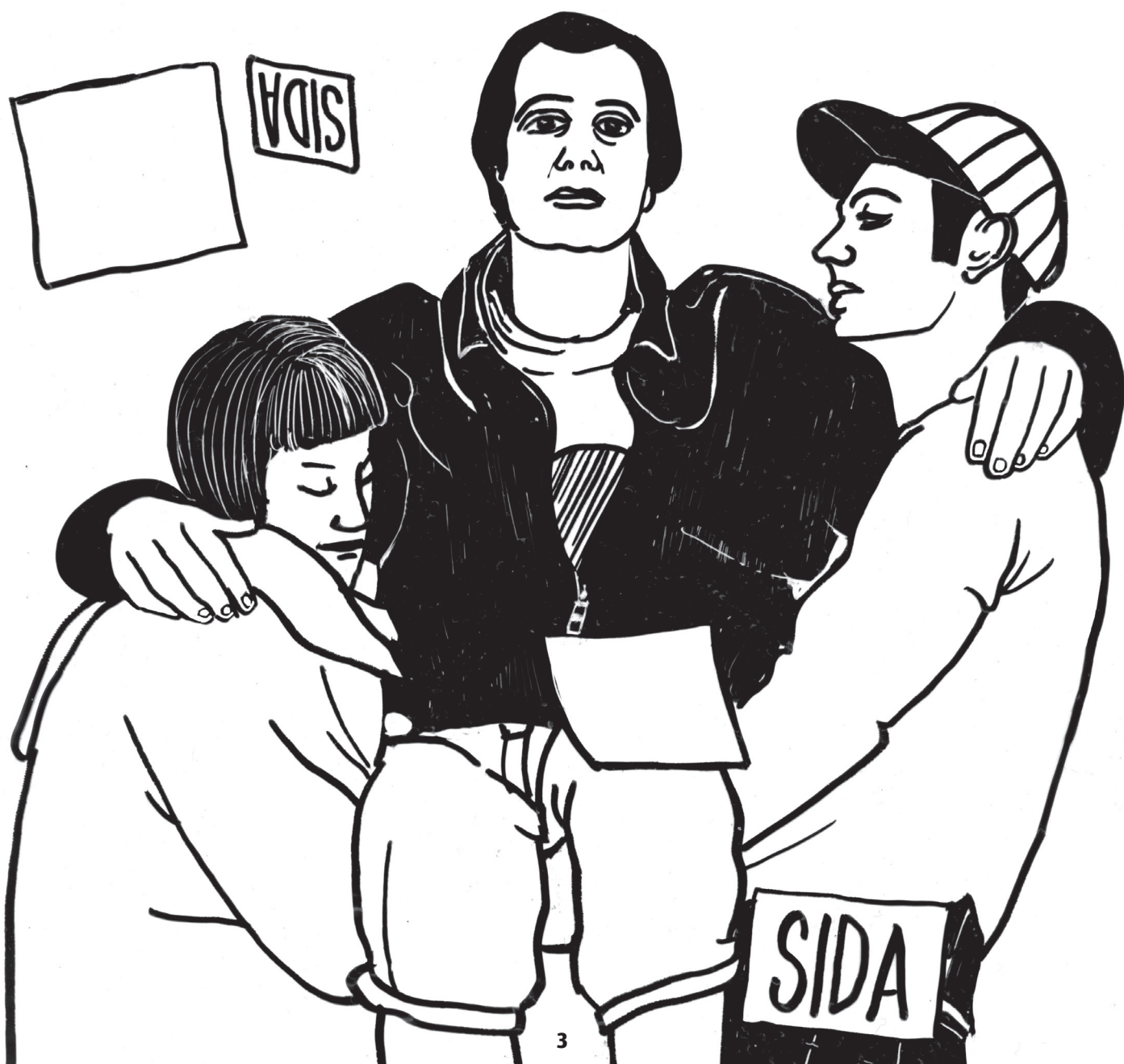

HISTORIAS DEL ARTE DESDE BARCELONA

DOSIERES PARA ACTIVAR LA SERIE CON GRUPOS

CARTOGRAFÍA SOBRE EL ARTE Y EL SIDA EN ESPAÑA

por Equipo Palomar

CARTOGRAFÍA SOBRE EL ARTE Y EL SIDA EN ESPAÑA

Por Equipo Palomar

El capítulo *Cartografía sobre el arte y el sida en España* examina el periodo comprendido entre la década de los sesenta y los noventa del pasado siglo, cuando en la mayoría de los países occidentales se experimentó un cambio histórico que afectó a la sexualidad y los comportamientos íntimos. Muchos de esos progresos hacia una mayor libertad se enfrentaron a reacciones que ponían en duda esos avances, como la respuesta a la pandemia del sida desde su aparición a principios de los años ochenta. En el caso de España los códigos sexuales permanecieron congelados bajo el régimen de Franco hasta finales de la década de los setenta.

Las alianzas que la dictadura de Franco estableció con la jerarquía católica concedían a esta la enseñanza y el control de la moralidad pública y privada, basadas en la exaltación de los valores masculinos, con la heterosexualidad y la familia tradicional como ejes de la vida social. A pesar de que la Ley de Vagos y Maleantes se aprobó en 1933, no fue hasta bien entrada la dictadura, en 1954, cuando se reformó para incluir la palabra *homosexual*. En 1970, ya en el declive de la dictadura, se endureció con la creación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Este contexto crearía un caldo de cultivo de represión y abandono institucional hacia las personas homosexuales, que se encontraban en un mundo que les rechazaba.

No sería hasta 1980, dos años después de la derogación de dicha ley, que se empezaron a legalizar las asociaciones de homosexuales en España. En este mismo periodo, irrumpió la pandemia del sida y provocó un pánico social y cultural que comportaría una resignificación de cuanto se había logrado en los años anteriores en materia de sexualidad. Fue una tragedia abrumadora para las comunidades más afectadas, que se convirtieron

en un blanco simbólico reconocible de los rincones oscuros de la cultura sexual contemporánea.

Desde la aparición de grupos como ACT-UP (Aids Coalition to Unleash Power) en Nueva York u otros como Radical Furies, Testing the Limits, Lesbian Avengers, Outrage, Queer Nation Wac y Guerrilla Girls, ha habido una nueva forma de construir y tejer arte desde los márgenes, nuevas formas de investigación, educación, lazos y afectos comunitarios con protestas y desobediencia civil. En nuestro país, dos de los grupos que aparecen en los primeros años de la década de 1990 fueron LSD y La Radical Gai, ambos en Madrid. Estos grupos, desde el activismo queer y de la lucha contra la pandemia del sida, en ningún momento se identificaron con el arte en el sentido más clásico. Según Fefa Vila, miembro de LSD, «hay una necesidad de puesta en escena, de crear un mundo simbólico propio y ejercitar reiteradamente una representación corporal “anormal”, se vertebra un discurso más, que opera dentro de otros muchos discursos, un lenguaje visual a través de las representaciones propias que está contestando a un lenguaje llamado, si quieres, “artístico”».

El sida ha sido y sigue siendo un espejo que nos confronta individualmente con la homofobia, el racismo y el sexismo en todo el mundo. Desde nuestro contexto actual habría que preguntarse cómo esta gran pandemia ha definido y reconfigurado nuestro espacio social, las ideas sobre la vida y la muerte o las estrategias y resistencias políticas. En España, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, fueron los grupos LGTB quienes crearon estos espacios de lucha en contra del sida, movidos por el miedo al estigma y sobre todo por el miedo a la muerte. La agenda política del movimiento LGTB de entonces giraba en torno a

diferentes temas tales como la identidad, las redes afectivas, el anticapitalismo y el antimilitarismo. En definitiva, los colectivos artivistas LGTB de estos años sobre todo se dirigieron contra todo aquello normativo, impositivo y opresor.

GLOSARIO DE CONCEPTOS

Cuerpo trans
Diversidad funcional
Diversidad sexual
Homofobia institucionalizada
Ley de Vagos y Maleantes
Ley de Peligrosidad Social
Movimiento LGTB
Pandemia del sida
Subcultura
Queer

ESTRATEGIAS Y MATERIALES PARA TRABAJAR EL CAPÍTULO EN EL AULA

1. Belo C. Atance, *Magdalenas del sexo convexo*

Magdalenas del sexo convexo es un proyecto de Belo C. Atance que persigue ser, desde el karaoke, un ejercicio de visibilidad bollera y feminista a través de la apropiación de canciones populares españolas. Este archivo cuenta actualmente con más de 70 temas que ofrecen un recorrido histórico desde 1933 hasta la actualidad. La performatividad del karaoke tiene la facultad de instalar en nuestro cuerpo, temporalmente, la memoria de quienes cantaron y relataron sus deseos, de momentos histórico-sociales como el destape, de movimientos socio-musicales que escaparon de lógicas validadoras (como el punk) y de hits democráticos.

Este formato permite, además, activar un estado de ánimo de espectacularidad, excepcionalidad y desinhibición en quienes estén dispuestos a corporeizar este display, lo que hace más accesible la posibilidad de revivir una perspectiva histórica concreta a través de la experiencia. *Magdalenas del sexo convexo* es un gesto de memoria responsable, de reivindicación de la visibilidad low cost; un reclamo sensible, feminista y bollero.

2. Pepe Espaliú, *Carrying Project* (1993)

Pepe Espaliú fue el primer artista español que declaró públicamente su condición de seropositivo. Lo hizo en un artículo publicado en diciembre de 1992 en El País. A partir de la lectura de este artículo y del visionado de la performance realizada por el propio artista en 1993, *Carring Project* –título que juega con la similitud fonética entre *carrying* (cargar) y *caring* (cuidar)–, nos preguntaremos de manera colectiva qué aspectos de nuestra vida hemos colocado en el subsuelo al que se refiere Pepe Espaliú y de qué maneras emergen violentamente a la superficie. Al igual que Pepe Espaliú, podemos proponer una performance colectiva en la que se cargue/cuide a toda persona del centro que necesite el afecto y el apoyo del grupo.

3. Ley de Vagos y Maleantes

La Ley de Vagos y Maleantes se aprobó en 1933, durante la Segunda República, y castigaba a vagabundos, nómadas, proxenetas y otros sujetos con comportamientos considerados antisociales. Durante el franquismo, esta ley se modificó para reprimir también la homosexualidad, y hacia el final de la dictadura fue sustituida por la Ley de Peligrosidad Social (1970), vigente hasta bien entrada la democracia y finalmente derogada en 1995. Por ser una ley que no sancionaba delitos

sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos, no incluía penas sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que había cesado su peligrosidad. Su desarrollo reglamentario desvirtuó completamente la ley, se llegó a crear campos de internamiento, denominados reformatorios de vagos y maleantes, y se permitió que fuese utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.

A partir de la lectura de la ley en sus diferentes versiones, proponemos al grupo reflexionar sobre el modo en el que el poder actúa en el presente para imponer la moralidad y el control del individuo. ¿Qué leyes actuales ejercen ese control? ¿Qué espacios habilita el poder para tal fin? Finalmente, en un ejercicio de imaginación política, podemos escribir colectivamente una ley que contrarreste y responda críticamente a la Ley de Vagos y Maleantes.

4. Alberto Cardín, *Debate sobre las libertades individuales y el deber del Estado*

Alberto Cardín fue uno de los activistas homosexuales españoles más importantes de la Transición y uno de los primeros que explicó públicamente que era portador del VIH/sida. En su libro *S.I.D.A. ¿Maldición bíblica o enfermedad mental?*, Cardín reflexiona sobre los límites de las libertades corporales individuales y el deber del Estado como guardián del cuerpo social. Planteamos la lectura del fragmento que sigue y un debate de grupo posterior a partir de la siguiente pregunta: ¿dónde terminan mis libertades sexuales?

una década –y ni siquiera consumada más que por pequeñas minorías, en aspectos bastante parciales–, una vez que la anterior confianza en el control de las enfermedades infecciosas se ha visto cuestionada por la aparición de una especialmente grave y aún mal conocida [...]. Tal vez uno de los efectos morales y civilizatorios más interesantes del sida sea la forma como puede obligar a adoptar posicionamientos personales diferenciados, sobre situaciones límite, que pueden llegar a tener a veces insospechadas consecuencias jurídicas. Problemas tales como la legitimidad moral de que gobiernos como el australiano o el alemán penalicen a los homosexuales contagiados de sida por seguir extendiendo el contagio, al no evitar las relaciones promiscuas, pueden revivir viejas imágenes de persecución, pero a la vez escenifican el conflicto entre la opción individual de destruir el propio cuerpo en aras de los más intransferibles placeres personales, y el deber del Estado como guardián del cuerpo social de defenderse contra los elementos que –en este caso, más física que moralmente– puedan ponerlo en peligro.

Alberto Cardín, *S.I.D.A. ¿Maldición bíblica o enfermedad mental?* (Lartes, 1985)

No se trata de tirar por la borda los logros de la revolución sexual de los setenta y apuntarse también en esto al carro del neoconservadurismo imperante. Se trata, sencillamente, de evaluar las posibilidades concretas de realización de la utopía sexual promiscua anunciada hace poco más de

BIBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA

PUBLICACIONES

LEBOVICI, Élisabeth. *Sida*. Barcelona: Macba y Arcàdia, 2020.

ENLACES DE INTERÉS

Anarchivo Sida

Con el nombre de Anarchivo Sida, el colectivo Equipo Re ha venido desarrollando un trabajo de investigación y producción sobre la dimensión cultural y social de la continuada crisis del VIH/sida en el Estado español y en Chile, junto a casos de estudio de otros contextos de América Latina. En 2018 el MACBA organizó una exposición que tenía la ciudad de Barcelona como eje espacial y los años noventa como eje temporal. Con motivo de la exposición, se ha editado un PDF con una extensa bibliografía sobre el tema.

PELÍCULAS DE FICCIÓN Y DOCUMENTALES

ARAKI, Gregg. *Vivir hasta el fin* [ficción]. Estados Unidos: Desperate Pictures, 1992.

DEMME, Jonathan. *Philadelphia* [ficción]. Estados Unidos: TriStar Pictures, 1993.

SINGER, Bryan. *Bohemian Rhapsody* [biopic]. Reino Unido y Estados Unidos: GK Films, TriBeCa Productions, 2018.

VALLÉE, Jean-Marc. *Dallas Buyers Club* [ficción]. Estados Unidos: Truth Entertainment, Voltage Pictures, R2 Films y Evolution Independent, 2013.

VAN SANT, Gus. *Mi nombre es Harvey Milk* [ficción]. Estados Unidos: Focus Features, 2008.

BRANAGH, Kenneth. *Los amigos de Peter* [ficción]. Reino Unido: Samuel Goldwyn Company y Renaissance Films, 1991.

MARIOKISSME. *Epitafio para Alberto Cardín* [documental]. España, 2014.

PLA, Albert; MARTORELL, Lulú. *Pepe Sales. Pobres, pobres* [documental]. España: Alguien voló (Audiovisual&arts), Televisió de Catalunya y TVE, 2007.

EQUIPO PALOMAR

Un proyecto de Mariokissime y R. Marcos Mota y viceversa

El Palomar nace en un ático como espacio overground y horizontal desde donde tender líneas de vuelo. Lugar desde donde defienden que «toda casa tiene su Palomar». Es un lugar (sin ánimo de lucro) de encuentro, exhibición y diálogo. Se incrusta como reducto de discursos, sujetos y prácticas que tienen dificultades en penetrar en la esfera artística contemporánea oficial. El Palomar quiere visitar este material y defenderlo como motor crítico y parte del corpus teórico e imaginario visual. Se trata de un proyecto de colaboración entre artistas que persigue generar un contexto en la ciudad de Barcelona.

El Palomar tiene como objetivo ver repetidas sus acciones periódicamente. Consideran este proyecto como un proceso que se revisita a sí mismo continuamente. En él pueden verse trabajos exentos de visibilidad en archivos y selecciones oficiales, así como trabajos ya integrados en otros contextos artísticos internacionales pero sin presencia en el contexto español. Asimismo, El Palomar pretende convertirse en una herramienta vertebradora de contexto y red de agentes críticos.

El Palomar es deudor de lo anteriormente citado. Reclaman lo trans y lo inter de lo queer, hablan de las complejidades y contradicciones de las identidades múltiples desde una particular visión político-artística. Defienden estar cansados de que se les acuse por lo meramente cultural, lo estético y lo teatral de la sexualidad en el arte. Quieren reparar el desfase discursivo de prácticas y teorías que, por considerarse «demasiado avanzadas» y al mismo tiempo «pasadas de moda», devienen marginales respecto al discurso oficial. Creen en ellas como reivindicación política y creen en lo político de nuestros propios cuerpos abyectos. Más allá de buscar ser integradas bajo una etiqueta, pretenden ser inflexión y diáspora del etiquetaje y de las nociones normalizantes en sí.

Bajo el supuesto triunfo de la libertad (ahora más

que nunca amenazada), subyacen las formas más refinadas, pero no por ello menos acres y atroces, de homofobia, transfobia, sexismo y racismo. Por ello creen oportuno incidir desde la radicalidad de un proyecto independiente para actualizar discursos que actualmente se están institucionalizando. El Palomar presenta, así, más que un archivo, una fórmula regeneradora de discurso.

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

