

10:00 Inauguración

10:30 Conferencia ***Postmemoria: El mal de archivo y el fin del arte***

José Luis Brea Profesor titular de Estética. Universidad Carlos III (Madrid)

Resumen: La fantasía tradicional de una posibilidad del arte se basaba en la credibilidad otorgada a una atribución de potencia de conciencia, de saber, de "contener conocimiento", a lo técnico, a lo material (es lo que Rancière denomina el "régimen estético"). Dicha atribución se apoyaba a su vez en una correlativa concepción de la memoria entendida no únicamente como resonancia retardada de la impresión interiorizada (en el sentido de la capacidad de un recordar subjetivo), sino, y simultáneamente, como escritura recuperable de un contenido de conocimiento, bajo la lógica del *docu-monumento*. El arte es el producto que enlaza esas dos formas de la memoria (la impresión subjetiva y la escritura en un signo que es materia pura) como ejecución de una tecnología capaz de asegurar la epifanía del significado en el signo, en el significante mudo, a cuenta de un modelo de rescatabilidad del pasado fundado justamente en la resonancia de las *impresiones* en la vida psíquica del sujeto. El impulso que domina es por tanto un impulso *mnemónico*, y la fuerza del arte es entonces esencialmente rememorativa (y el eje discursivo que puede ocuparse de ello es necesariamente el histórico, aquél que puede dar cuenta del valor de conocimiento de una cantidad de significado cuyo valor es argumentado siempre como operación de rescate, por la resonancia mnemónica, del pasado, de lo que ya fue).

Lo que las tecnologías de memoria modernas –en forma de redes- vienen en cambio a poner en evidencia es la radical disyunción de ambos modos de memoria (es lo que Derrida denominaba el *mal de archivo*), y la irreductibilidad de la potencia de *fabricar* significado al modelo de la impresión-resonancia subjetiva. Los supuestos de epifanía del sentido –como ejercicios de una memoria ya no subjetivizante, interiorizada- toman ahora como modelo la propia arquitectura interdependiente de los distintos lugares intensivos, de los distintos nodos, que arquitraban la estructura de cualquier red. La producción del arte no puede aspirar entonces a corroborar –y ello derrumba el fundamento de la credibilidad que se le otorgaba- la rescatabilidad del momento intensificado de la experiencia de un sujeto en la vida psíquica de otro –en una resonancia empática de cuya vibración y eficacia podría hacerse responsable a la mediación artística-. Sino únicamente a poner en evidencia –paradojalmente, en la forma antitética que ha sido característica del arte de las vanguardias- el carácter radicalmente mudo de sus mismos ejercicios de producción de signo.

12:00 Conferencia ***De Gernika a Nueva York pasando por el Guggenheim***

Joseba Zulaika. Antropólogo Dir. del Centro de Estudios Vascos. Universidad de Reno (USA)

Resumen: A principios de la década de los años cuarenta el lehendakari en el exilio José Antonio Aguirre escribió un libro que tuvo resonancia internacional, titulado *De Gernika a Nueva York pasando por Berlín*. Aguirre, al que la Segunda Guerra Mundial había cogido en Bélgica, describía desde Nueva York, donde a la sazón se hallaba de profesor en la Universidad de Columbia, la odisea clandestina que efectuó para escaparse de los Nazis vía Berlín. El período de Aguirre en Nueva York marcó un hito de la diplomacia vasca de la postguerra. Hoy en día cabría escribir otro libro con el título que lleva esta presentación. El museo Guggenheim de Bilbao se fraguó en Gernika, como describo en mi libro *Crónica de una seducción*. La resonancia internacional de la tragedia de Gernika y el cuadro de Picasso ("este es un museo heroico para un cuadro heroico" le gustaba repetir a Thomas Krens) dieron peso a "la seducción" ejercida por los vascos. Otra frase de los políticos vascos es que "El Guggenheim es el impuesto revolucionario de la sociedad vasca por ETA." ETA y Gernika están también íntimamente ligadas. El foco de la nueva "diplomacia" vasca es igualmente Nueva York, como lo fue en tiempos de Aguirre, solo que en este caso el discurso no es político, sino museístico y artístico, más en concreto arquitectónico, como corresponde a la nueva fase del capitalismo tardío y de la globalización cultural.

16:30 Mesa Redonda ***Globalización e institucionalización de la memoria museística***

Modera: **Joaquín Barriandos**

Participan: **José Luis Brea; Joseba Zulaika; Anna Mª Guasch**

Intervención: **Sergio Rubira**. Crítico de Arte. Madrid.

Resumen: Tomando como punto de partida la obra del artista Yinka Shonibare (Londres, 1962), en concreto sus series fotográficas *Diary of a Victorian Dandy* y *Dorian Gray* (2001), y a partir del análisis del uso que el afrobritánico hace de dos figuras fundamentales en la comprensión del modo en el que se configuran las identidades –el libertino y el dandy-, se plantearán conceptos como los de otredad, etnicidad, raza, y multiculturalidad.

MARTES 29 DE JULIO

10:00 Conferencia **Las memorias del "Otro".**

Anna Maria Guasch. Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad de Barcelona.

Resumen: En esta conferencia se trazará una genealogía del artista volcado en la otredad y la memoria del "otro" entendiendo por "otro" un amplio espectro de sujetos y realidades con implicaciones geográficas, nacionales, étnicas, raciales, políticas y sexuales. Partiendo de la base de que la obra de arte se puede considerar un "repositorio de la memoria", plantearemos una rizomática red de relaciones donde el "uno" se encuentra, dialoga y acaba confundiendo con el "otro". Tras unos primeros recorridos situados en las primeras décadas del siglo XX (con los consiguientes episodios de primitivismo y surrealismo etnográfico) avanzaremos hacia el impacto de lo postcolonial en los años setenta en la teoría y práctica de la "yuxtaposición" (Lothar Baumgarten) para continuar con los discursos de las diferencias en los años ochenta y noventa y concluir con los discursos de la otredad desde una perspectiva global y desterritorializada donde los conceptos de memoria y temporalidad son ya compatibles con categorías como espacio, mapas, geografías, fronteras, desplazamientos y diásporas. Es bajo esta "globalización de la memoria" y sobretodo bajo el impacto de lo "intercultural" que presentaremos distintas experiencias artísticas (diaspóricas, nómadas, migratorias, etnográficas, etc. en artistas como Shonibare, Danica Dakic, Ursula Biemann, Francesco Jodice, Rogelio López Cuenca y, en especial, Antoni Muntadas y K. Wodiszko) interesadas en lo particular y en situaciones "locales" y siempre partiendo del supuesto de que la "identidad" está ligada con la "memoria".

12:00 Conferencia **Mirando hacia atrás:**

Memoria y pulsión de la América vernacular en Day is Done de Mike Kelley.

John Welchman Catedrático de Historia del Arte. Universidad de San Diego, California.

Resumen: *Mirando hacia atrás: memoria y pulsión de la América vernacular en Day is Done* de Mike Kelley o *Reconstrucción Proyectiva de Actividad Extracurricular #2-32* (2004-2005) se presenta bajo forma de un bullicioso vodevil musical dividido en treinta números coreografiados bajo el formato de veinticinco performances-instalaciones escultóricas, que son a la vez lugares y para-arquitecturas, compuestas de accesorios (atrezzo) de cada una de las mencionadas acciones. Continuando y acentuando la investigación de Kelley acerca de la relación entre memoria, represión y espacio arquitectónico e institucional iniciada en una obra de 1995, *Educational Project*, la obra plantea una fascinante serie de situaciones "locales" en la construcción de una memoria "extra urbana" profundamente americana. A nivel performativo, *Day is Done* es un cruce entre grupos de teatro alternativos y marginales, juegos de pantomima y elementos derivados de la comedia musical de Broadway –incluyendo docenas de formas sonoras desde las del órgano de iglesia al rap duro, del "techno" a panderetas. Desde el punto de vista de las estructuras de las que se apropia, inventa y repropone, *Day is Done* evoca una visión críticamente paranoica de los micro-espacios habitados por prácticas de ocio "locales", con el fin de ofrecer un comentario perturbador acerca del núcleo duro de América vernacular.

16:30 Mesa Redonda **Crítica institucional, contramemorias y memorias subalternas**

Modera: **Joaquín Barriandos**

Participan: **John Welchman; Anna Mª Guasch**

Intervención: **Patricia Mayayo** Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad Autónoma. Madrid.

Resumen: La expulsión de las mujeres artistas y, en particular, de las artistas feministas de la memoria hegemónica ha llevado, desde los años sesenta, a creadoras e historiadoras feministas a intentar articular una *contramemoria* o memoria alternativa en la que poder inscribir ese legado olvidado. No obstante, en muchos casos, esas iniciativas han desembocado en una reproducción de los mismos mecanismos de construcción de la memoria que propician la eliminación del "otro" del relato establecido: la lógica del monumento y la institucionalización. En ese sentido, cabe preguntarse: ¿es lo mismo construir una memoria del arte feminista que una memoria feminista del arte? Examinaremos, a este respecto, las propuestas de la historiadora británica Griselda Pollock en su último libro, *Encounters in the Virtual Feminist Museum. Time, Space and the Archive* (Londres y Nueva York, Routledge, 2007), en el que defiende una revisión de los conceptos mismos de tiempo y archivo para imaginar una aproximación a una memoria feminista del arte que no sea una mera inclusión de las artistas feministas en el discurso artístico oficial.

MIÉRCOLES 30 DE JULIO

10:00 Conferencia ***Proyecciones e instrumentaciones***

Krzysztof Wodiczko. Artista. Polonia/Estados Unidos.

Resumen: Los monumentos y los monumentos conmemorativos en su quietud, a veces parecen extrañamente humanos, recorridos incluso por la experiencia del trauma y en su inmovilidad y silencio, pueden parecer extrañamente monumentales. Los supervivientes urbanos mudos que viven en las sombras del monumento se enfrentan a las fachadas en blanco y los ojos ciegos de nuestros edificios públicos y monumentos conmemorativos, esos testigos mudos de las injusticias de nuestro presente. Los dos – tanto los monumentos como los supervivientes – requieren re-animación.

Desde 1990, con la ayuda de proyectores de vídeo potentes y equipamiento especialmente diseñado, mis *Public Projections* “animan” monumentos de ciudad y edificios. De escala menor las obras *Instrumentations*, comparten con las *Public Projections* sus objetivos sociales y culturales, a la vez que inspiran y ayudan a los usuarios a desarrollar, perfeccionar, y “lanzar” su voz y los gestos en el espacio público. Tanto las *Pubic Projections* como las *Instrumentations* requieren registros de vídeo que inspiran y ayudan a los participantes a contar sus historias, testimonios y declaraciones y que en este proceso se convierten en “co-artistas”. Dotados de un poderoso equipamiento cultural-prostético (*Instrumentations*), y de una capacidad de animar prestigiosos edificios cívicos (*Public Projections*), estos proyectos pueden funcionar a la vez como prominentes actores urbanos y como intrépidos narradores en la mejor tradición de la “párresis”.

Para algunos, mis proyectos proporcionan un espacio psicológico transicional que impulsa un pasaje desde el propio silencio o el discurso post-traumático y falta de emoción hacia una voz pública evocadora. Tengo la esperanza de que a través de mis proyectos centrados en los habitantes de ciudad excluidos y enajenados, estos “monumentos silenciosos a su propio trauma”, puedan convertirse en monumentos parlantes, animadores apasionados de vías públicas, que actúan tanto en nombre de ellos mismos como en nombre de otros y que contribuyen a dinamizar el “agonístico” y democrático Espacio Público.

16:30 Mesa Redonda ***Los museos como espacios críticos de memoria***

Modera: **Joaquín Barriendos**

Participan: **Krzysztof Wodiczko, Anna Mª Guasch**

Intervención: **Manuel Borja-Villel.** Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.

JUEVES 31 JULIO

10:00 Conferencia ***Memoria y ciudad. Acerca de los espacios urbanos ausentes***

José Miguel G. Cortés. Profesor Titular de Teoría del Arte. Universidad Politécnica de Valencia.

Resumen: Una reflexión sobre un conjunto de espacios urbanos que tienen una íntima relación con muy diferentes aspectos de la historia (personal o colectiva) y la conformación de las ciudades contemporáneas que, sin embargo, han sido constantemente negados. Son los espacios ausentes de la historia oficial, los lugares donde han transcurrido (o todavía transcurren) gran parte de la vida socio-política y cultural de las diferentes sociedades contemporáneas y que en cambio se han pretendido borrar de su memoria.

12:00 Conferencia ***Espacios de memoria***

Antoni Muntadas. Artista. España/Estados Unidos.

Resumen: *Espacios de memoria* propone un itinerario a través de diversos proyectos. Esta serie de trabajos investiga cuestiones relacionadas con el espacio, el lugar y el sitio, atendiendo principalmente a su propio carácter físico, a su contexto y a sus usos y funciones. A través de proyectos como *Yesterday / Today / Tomorrow* (New York, 1976/78), *Intervenções: a proposito do público e do privado* (Porto, 1992), *The File Room* (Chicago, 1994), *Des/aparacions* (Barcelona, 1996), *La sala de control* (Barcelona, 1996), *Comemorações Urbanas* (Sao Paulo, 1998), *On Translation: La Alameda: El Mural* (Mexico DF, 2004), *On Translation: Erinnerungsräume* (Bremen, 2004), *On Translation: Die Stadt* (Graz, Lille, Barcelona, 2004), *On Translation: El Tren Urbano* (San Juan, P.R. 2005), *On Translation: I Giardini* (Venezia, 2005), *On Translation: Fear/Miedo* (San Diego/Tijuana 2005) y *On Translation: Miedo/Jauf*, (Tarifa/Tanger, 2007) *Espacios de Memoria* es un intento de tejer nexos y preguntas sobre los espacios privados y públicos; sobre sus arquitecturas y sus intervenciones urbanas; sobre cómo los entornos urbanos se configuran a partir de políticas territoriales que son residuo, la mayoría de veces, de intensas presiones económicas. Todos estos proyectos reflexionan sobre la memoria y la historia a través de la percepción y la experiencia del espacio. Las transformaciones a las que se ven sometidos los espacios urbanos son fruto de decisiones (económicas, políticas, planificación urbana, etc.) que influyen de forma fundamental en cómo éstos se constituyen, se definen, se perciben y se usan.

16:30 Mesa Redonda ***Archivos, monumentos y otras tecnologías de la memoria***

Modera: **Joaquín Barriendos**

Participan: **José Miguel G. Cortés, Antoni Muntadas, Anna Mª Guasch**

Intervención: **Daniel García Andújar.** Artista.

Resumen: Las tecnologías de información y comunicación tienen un uso del tiempo y del espacio muy diferente a los medios tradicionales lo que inevitablemente está modificando la percepción que tenemos sobre algunas cuestiones fundamentales.

La institución museística está sin duda ante un reto no exento de paradojas y contradicciones, la paradoja de existir como espacio físico que promueve iniciativas culturales que cada vez tienen un marco de representación más difuso. Donde los sistemas de representación y difusión pasan a través de redes inmateriales que a su vez necesitan irremediablemente de un contenedor físico, un espacio real desde el que emitir y producir. Cada vez será más difícil el concepto de lo permanente y más probable el de zonas híbridas y temporales donde la gente pueda reunirse, hablar, trabajar, incluso celebrar juntos, disolverse como grupo social, trasladarse, y/o formar un nuevo grupo. La contradicción de un proceso cultural necesariamente lento frente a un ritmo de desarrollo tecnológico y social frenético.

VIERNES 1 AGOSTO

10:00 Conferencia ***Poéticas/Políticas de la Memoria***

Francisco Jarauta. Catedrático de Filosofía. Universidad de Murcia.

12:00 Clausura y entrega de diplomas