

SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE
ARTE Y COMUNIDAD
RESTAURANDO EL VÍNCULO DE LO COLECTIVO

LIBRO DE ABSTRACTS

ÍNDICE

ESPAÑOL	
Comunidad, energía e imaginarios sociales: el caso de las Transition Towns. Jaime Vindel	3
La feria de las flores y una película de dios: Aproximaciones a dos proyectos colaborativos de Núria Güell. Laia Manonelles Moner	4
Un diálogo de símbolos e imágenes en Nairobi. Beatrice Polato	5
Caminar y crear juntas Clara Garí	7
Estètica i política de l'art dialògic i comunitari: pràctiques transdisciplinàries de ruangrupa i Más Arte Más Acción. Cristina Centelles y Claudia Baixeras	8
Poética del encantamiento: Entre prácticas artísticas y ejercicios espirituales. Lior Zalis	9
Movimientos artísticos revolucionarios en tiempos de la dictadura en Argentina, Chile y Uruguay. Elisa Valerio Perroni	10
Marta Górnicka's Grundgesetz: Challenging Community by Enacting the Public. Louise Décaillet	11
Conflictividad social, utopía y síntesis comunitaria. Reflexiones en torno a la obra de Artur Zmijewski. Rafael Sánchez-Mateos Paniagua	12
La imaginación radical como comunidad educativa, The School of Mutation; Ciudadanía y crisis en el Institute of Radical Imagination. Elena Blesa Cábez	13
Cracking Up Along the Road: Práctica e investigación artística y participativa sobre identidades intersticiales e integración en contextos nacionalistas. Giuliana Racco	14
Gran Furia: Una respuesta a la crisis del SIDA en la encrucijada del arte y el activismo. Francesco Spampinato	15
ENGLISH	
Community, Energy and Social Imaginaries: The Case of Transition Towns. Jaime Vindel	16
La feria de las flores y una película de dios: Aproximaciones a dos proyectos colaborativos de Núria Güell. Laia Manonelles Moner	17
A dialogue of symbols and images in Nairobi. Beatrice Polato	18
Walking and Creating Together. Clara Garí	20
Aesthetics and politics of dialogical and community art: transdisciplinary practices of ruangrupa and Más Arte Más Acción. Cristina Centelles and Claudia Baixeras	21
Poetics of Enchantment: Between Artistic Practices and Spiritual Exercises. Lior Zalis	22
Revolutionary artistic movements in times of dictatorship in Argentina, Chile and Uruguay. Elisa Valerio Perroni	23
Marta Górnicka's Grundgesetz: Challenging Community by Enacting the Public. Louise Décaillet	24
Social conflict, utopia and community synthesis Reflections on the work of Artur Zmijewski. Rafael Sánchez-Mateos Paniagua	25
The School of Mutation: citizenship and crisis at the Institute of Radical Imagination. Elena Blesa Cábez	26
Cracking Up Along the Road: Interdisciplinary participatory artistic practices and research concerning in-between identities and Integration in various nationalist contexts. Giuliana Racco	27
Gran Fury: A Response to the AIDS Crisis at the Crossroads of Art and Activism. Francesco Spampinato	28

COMUNIDAD, ENERGÍA E IMAGINARIOS SOCIALES: EL CASO DE LAS TRANSITION TOWNS

JAIME VINDEL

ABSTRACT

Los debates que atraviesan el campo de las humanidades y las ciencias sociales en torno al concepto de comunidad se han visto redefinidos por la crisis ecosocial en curso. Acontecimientos como el cénit del petróleo (el momento de la historia en que sus rendimientos energéticos netos habrían comenzado a descender) y el calentamiento global (vinculado a la acumulación de partículas de CO₂ en la atmósfera), han incitado a que diversas iniciativas colectivas comiencen a imaginar y materializar formas de vida con un fuerte anclaje en el territorio y con una dependencia menor respecto a los combustibles fósiles. Esta ponencia girará en torno a las potencialidades y límites que presenta una de las redes más relevantes surgidas en las últimas décadas con la intención de rearticular la relación entre comunidad y energía. Me refiero a las llamadas Transition Towns (ciudades en transición), que han encontrado en el contexto del Norte de Europa su principal área de expansión. La ponencia analizará los imaginarios sociales instituidos por estas comunidades post-carbono, así como la relación que mantienen con la memoria de las luchas socio-políticas que han atravesado los dos siglos de la modernidad fósil.

BIOGRAFÍA

Doctor Europeo en Historia del Arte. Actualmente es investigador del Programa de Ayudas Ramón y Cajal (2018) en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha publicado los libros *Estética fósil. Imaginarios de la energía y crisis ecosocial* (Arcadia, 2020), *La Familia Lavapiés: arte, cultura e izquierda radical en la transición española* (La Bahía, 2019), *Transparente opacidad. Arte conceptual en los límites del lenguaje y la política* (Brumaria, 2015, 2016 y 2019) y *La vida por asalto: arte, política e historia en Argentina entre 1965 y 2001* (Brumaria, 2014) y ha editado, entre otros, el volumen *Visualidades críticas y ecologías culturales* (Brumaria, 2018).

LA FERIA DE LAS FLORES Y UNA PELÍCULA DE DIOS: APROXIMACIONES A DOS PROYECTOS COLABORATIVOS DE NÚRIA GÜELL

LAIA MANONELLES MONER

ABSTRACT

En la presente comunicación, a partir del trabajo de la artista Núria Güell, se ahondará en la potencialidad del arte para enfocar diversas problemáticas sociales e interpelar al espectador. En concreto se analizará el proyecto La Feria de las Flores (Medellín, 2015- 16), en el que la artista contrató a cuatro niñas menores -víctimas de abusos sexuales- para que realizaran visitas guiadas en el Museo de Antioquia, seleccionando ellas mismas las obras de Fernando Botero que servirían de soporte para explicar la explotación vivida. Dicha propuesta se relacionará con Una película de Dios (México, 2018) en el que Núria Güell colaboró durante varios meses con ocho menores, que habían padecido explotación sexual, para comisariar conjuntamente una exposición con pinturas religiosas cristianas que les servirían de punto de partida para narrar y compartir los abusos que habían sufrido.

En dichos proyectos, en los que también participan las organizaciones y las cuidadoras que acompañan a estas menores, se tejen redes de ayuda mutua y se visibiliza aquello que la sociedad quiere ocultar. Asimismo, la artista explora las relaciones con las instituciones artísticas, desarticulando una mirada patriarcal en la Historia del Arte a partir de una revisión crítica. En ambas propuestas la creación deviene un instrumento para denunciar los abusos sexuales infantiles a la vez que se inician procesos compartidos con las colaboradoras, quienes se presentan como cómplices, como sujetos políticos, como agentes cambio. A partir de tales iniciativas se reflexionará sobre las prácticas procesuales y sobre la dimensión política de dar y tomar la palabra.

BIOGRAFÍA

Doctora en Historia del arte por la Universidad de Barcelona, de cuyo departamento es actualmente profesora agregada. Ha sido profesora consultora del Máster de *Estudios de China y Japón: mundo contemporáneo* de la UOC y ha impartido también clases en el Máster de Estudios chinos del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Ha publicado los libros *Arte experimental en China, conversaciones con artistas* (2011) y *La construcción de la(s) historia(s) del arte contemporáneo en China: conversaciones con curadores, historiadores y críticos* (2017). En 2017 co-comisarió, conjuntamente con Nora Ancarola y Daniel Gasol, la exposición *Politizaciones del malestar* en Arts Santa Mònica en Barcelona y, en 2010, comisarió la exposición fotográfica *Construyendo China: visiones de una transformación* en el Instituto de Estudios Ilerdenses en Lérida.

UN DIÁLOGO DE SÍMBOLOS E IMÁGENES EN NAIROBI

BEATRICE POLATO

ABSTRACT

Junto con un grupo de artistas, los cuales viven y trabajan actualmente en Kenya, hemos creado un colectivo llamado Un-collective para hablar de arte mediante una metodología participativa. El nombre Un-collective sugiere algunas características que representan el espíritu del grupo: el individuo como parte de un grupo; no como un "acto fundador" sino como una elección fluida, con referencia a un proyecto específico, a un momento de una investigación artística personal. Las categorías (artistas visuales, narradores de historias, investigadores y artistas en el sentido amplio) son experimentadas principalmente como ejemplos de un acercamiento a la vida.

Desde esta perspectiva, la experiencia cultural va mucho más allá de los límites de las exposiciones de arte, que están en auge en Nairobi en los últimos diez años. El enfoque participativo, por el contrario, permite un crecimiento más amplio, existencial y educativo, una obra final que se ofrece al público como producto de un camino a largo plazo y compartido.

La participación como metodología contribuye a construir dinámicas a largo plazo, análisis más profundos en los que el objeto de arte se transforma en una oportunidad para la discusión, el debate y la conexión. Cuando el proceso es importante, el descubrimiento del otro se convierte en el propósito principal. Pero también es un desafío intelectual en un sistema de arte relativamente joven, en el que el valor económico parece ser una dimensión muy importante para definir el significado del arte.

Con el colectivo Un-Collective hemos estado hablando de diferentes macrotemas: identidad, tiempo, desplazamiento, que han sido utilizados, en el último período, para explorar y analizar el concepto de muro: no sólo como un concepto físico como el que se construye alrededor de los países sino también como entidad percibida, el punto de partida de una investigación que cuestiona la práctica del artista en la era contemporánea globalizada. Esta pregunta también forma parte de la investigación para mi doctorado en la Universidad de Barcelona.

Sin embargo, la belleza del arte debe infectar, interferir en las grietas (incluso las más estrechas y oscuras) y convertirse en patrimonio colectivo creando comunidad, sentido de pertenencia, diálogo y compartición de recuerdos.

- Amselle J. L.; *L'arte contemporanea africana*, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 50.
- Araeen R.; *New Internationalism: Or the Multiculturalism of Global Bantustans in Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts*; Kala Press, London, 1994.
- Bishop C., *Inferni artificiali. La politica della spettatorialità nell'arte partecipativa*, Editore: Luca Sossella Editore, 2015.
- Claire Bishop (ed.), *Participation*, Whitechapel-MIT Press, London-Cambridge (Mass.) 2006.
- Burnet R., Kuona Trust and Wasanii Workshops and Residencies; in *Triangle Variety of Experience around Artists Workshops and Residencies*. Triangle Arts Trust, London, 2007
- Enwezor O. e Oguibe O., *Reading the contemporary: African art from theory to the market place*. INIVA London, 1999.
- Sansi R., *Art, Anthropology and the Gift*, Publisher Routledge, 2014.
- <https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/169>
- <http://www.thirdtext.org/about-us>

BIOGRAFÍA

Beatrice Polato es doctoranda en la Universidad de Barcelona (España) con una investigación sobre arte contemporáneo en Kenia, donde reside temporalmente. Trabajó como profesora de Filosofía e Historia en la escuela secundaria italiana. Después de graduarse, pasó 3 meses en el Instituto Warburg en Londres para una investigación sobre coleccionismo (2002). Enseñó Historia del Arte (período del Renacimiento) e Historia Contemporánea en CIEE Italia (Consejo de Intercambio Educativo Internacional), un programa de intercambio universitario entre 2006 y 2010; en 2016 dio una conferencia en ISO (Italian Studies Oxford) sobre un estudio de caso en el que se adoptó el arte como metodología participativa.

CAMINAR Y CREAR JUNTAS

CLARA GARÍ

ABSTRACT

Estudio de investigación creativa asociado al proyecto Grand Tour sobre caminar como estrategia de creación de nuevos públicos y de comunidades artísticas. Paralelamente estudio sobre caminar como cuidado emocional para restaurar daños emocionales provocados por Covid19.

Grand Tour es una caminata de unos 250 km y tres semanas de duración que los caminantes realizan con artistas de todas las disciplinas: músicos, bailarines, poetas, artistas visuales, performers, etc. La caminata es una iniciativa del Centro de Creación Contemporánea Nau Còclea de Camallera y se hará este año por sexta vez. Caminaremos juntos del 8 al 30 de agosto entre Tàrrega y el Centro de Arte y Naturaleza en el Alt Pallars.

Grand Tour es un experimento de walking art que toma el cuerpo y el arte de acción como soporte para la creación colectiva y para construir un entorno de sensibilidad perceptiva avanzada. La propuesta está abierta a todo tipo de personas. Así se facilita la creación de una comunidad creativa efímera y nómada que se construye con la acción constante de todas las personas.

El proyecto de investigación que propongo se centra en el estudio de las interacciones participativas y artísticas en el transcurso del proyecto caminando juntos: profundiza en algunas hipótesis como el potencial del viaje para crear nuevos públicos para la creación, el potencial del viaje para crear comunidades artísticas creativas y las posibilidades del proyecto para el cuidado emocional.

BIOGRAFÍA

Clara Garí es Directora desde su fundación del Centro de Creación Contemporánea Nau Còclea de Camallera www.naucoclea.com y del programa interdisciplinar de creación Grand Tour www.elgrandtour.net

Tiene una trayectoria que une arte y gestión donde se ha movido siempre desde el tercer sector de la cultura. Ha sido miembro de diversos colectivos independientes como Corpologia, Orquesta del Caos, Redarte, etc. Como artista ha movido siempre en el campo de la performance y en la práctica del walking arte. Como curator ha realizado diversos proyectos expositivos interdisciplinares como HoritzóTV Perspectivas de Otra Televisión Posible. Es desde 2009 profesora asociada al Master de Gestión Cultural UOC. Durante 15 años ha codirigido el proyecto educativo Shantidhara Pillalu a Chimallapali, Andhra Pradesh, India.

ESTÈTICA I POLÍTICA DE L'ART DIALÒGIC I COMUNITARI: PRÀCTIQUES TRANSDISCIPLINÀRIES DA RUANGRUPA I MÁS ARTE MÁS ACCIÓN

CRISTINA CENTELLES Y CLAUDIA BAIXERAS

ABSTRACT

En el año 2004, Grant Kester introduce en su libro *Conversation Pieces* el concepto de politically coherent communities refiriéndose a aquellas que nacen a través del descubrimiento de alguna esencia a priori –el origen de la cual se encuentra en momentos históricos específicos y en constelaciones particulares de poder político y económico– y que se materializa mediante un proceso de diálogo y de formación consensuada. Así, el artista ya no solo delega ciertas competencias para la realización de un proyecto, sino que ahora tiene un papel potenciador de auto-exploración de los integrantes mismos de la comunidad para proporcionarles una experiencia creativa que les permite convertirse en participantes de su propia reclamación.

Esta manera de comprender el arte y su incidencia social va ganando terreno sobre todo desde el inicio del nuevo milenio, como es patente en el objetivo curatorial de la Documenta 15 (2022) que, además de dar importancia a aquello colectivo, pone especial énfasis en el valor de la transdisciplinariedad, la cooperación y la solidaridad. Así, a través de aquellas iniciativas artísticas más actuales –y deslocalizadas en el mundo global– exploraremos la capacidad creativa de la interacción y el diálogo e investigaremos los procesos de creación artística comunitaria.

BIOGRAFÍA

Cristina Centelles es graduada en Humanidades por la UPF y con un Máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte de la UB y se dedica a la gestión del patrimonio. Con trayectoria dentro del sector de los museos, actualmente trabaja en el departamento de Registro y Exposiciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Su línea de investigación versa sobre políticas culturales, interculturalidad y arte participativo.

Claudia Baixeras es gestora cultural en varios proyectos y docente en la Universitat Oberta de Catalunya. Está desarrollando el doctorado *El giro dialógico en el arte contemporáneo global (2000-2020)*. *Prácticas artísticas conversacionales, participativas, colaborativas y cooperativas* por la Universidad de Barcelona, dentro del grupo de investigación Arte, Globalización, Interculturalidad.

POÉTICA DEL ENCANTAMIENTO: ENTRE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y EJERCICIOS ESPIRITUALES

LIOR ZALIS

ABSTRACT

Como marco analítico de las prácticas artísticas, este trabajo explora formas de intervención estética en el espacio público que parten de la espiritualidad como recurso performático y simbólico. En el contexto latinoamericano, el espacio público es un espacio de encantamiento en el que se llevan a cabo diversos modos de intervención social, producto de una religiosidad híbrida con una poética propia. Asumir el carácter estético-político de estas prácticas como verdaderas técnicas sociales que no reconocen las fronteras entre la política, el arte y la espiritualidad, permite ampliar la gramática de la intervención artística.

Reconectar la espiritualidad con la política implica reconocer que el imaginario de la movilización social trasciende una ideología secularizada y que la religiosidad es un componente estético fundamental. Como ejercicio epistémico para reenlazar el arte con la ritualidad de los procesos comunitarios, se propone partir de un conjunto de prácticas, culturales o artísticas, separadas en cuatro modos de intervención (Romaria, Humear, Sacudimento y Altar). Como estudio general de la dimensión de la acción política y estética de estas "tácticas encantadas", este trabajo se ocupa de estas prácticas como una especie de metodología de la acción política. Basados en el conocimiento espiritual, se configuran como una apuesta poética y política por otras formas de pensar y actuar en el espacio material socialmente compartido y, por lo tanto, capaces de desarrollar un marco analítico y táctico en la búsqueda de horizontes conceptuales que puedan guiar otras formas de hacer y experimentar artísticamente.

BIOGRAFÍA

Lior Zisman Zalis es estudiante de doctorado en Postcolonialismo y Ciudadanía Global en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, donde desarrolla su investigación sobre la relación entre las prácticas espirituales y las prácticas políticas en Brasil; tiene una maestría en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento en la Universidad Pompeu Fabra y una licenciatura en derecho en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde fue investigador en el Centro de Derechos Humanos del Departamento de Derecho. En el campo de la investigación y la experimentación artística, participó en el Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde desarrolló un trabajo sobre la historia colonial del fetichismo de la palabra. Trabajó en el MACBA como Coordinadora del Grupo de Estudio sobre la colección permanente, entre otros proyectos en el campo de las prácticas y la mediación artístico-pedagógicas.

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS REVOLUCIONARIOS EN TIEMPOS DE DICTADURA EN ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY

ELISA VALERIO PERRONI

ABSTRACT

Esta presentación se propone analizar y comparar, desde el giro social (Bishop, 2006 y 2012), las diferentes acciones artísticas que tuvieron lugar en torno a las dictaduras en Argentina (1966-1973, conocida como la Revolución Argentina), Chile (1973-1990) y Uruguay (1973-1985). Estas implicaron que la escena artística y cultural de dichos países se viera fuertemente limitada, se aplicaron grandes censuras y muchos de los artistas asociados a la izquierda debieron exiliarse. En este marco surgen grupos artísticos fuertemente politizados, este es el caso de los acontecimientos del Tucumán Arde (1968-1969) en Argentina, el Colectivo de Acciones de Arte (CADA, 1979-1985) en Chile, y el Arte de Resistencia en Uruguay (1973-1977). Interesa rastrear los puntos de contacto que tuvieron dichas acciones artísticas, en un espacio temporal y geográfico muy cercano. En los tres casos hay una fuerte crítica a las instituciones legitimadoras del arte, una importante búsqueda por la reapropiación del espacio público (se toman las calles, las plazas, el barrio), se refuerza la intención comunicativa, se desacraliza y desmaterializa el arte. Hay grandes similitudes matéricas en todas las acciones realizadas, es la época de los panfletos, las pintadas, las pancartas. Se observan además importantes incidencias del arte contemporáneo internacional, el arte conceptual, la performance, las instalaciones y el arte de archivo.

BISHOP, CLAIRE. (2006). *The social turn: collaboration and its discontents*. Artforum, 44(6), pp. 178- 183.

BISHOP, CLAIRE. (2012). *Artificial hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Nueva York:Verso.

BIOGRAFÍA

Elisa Valerio (1990) es magíster en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona (España), su trabajo final de máster se tituló: La mediación como práctica artística o curatorial desde el giro educativo, el giro social y el giro performativo. Además, es licenciada en Letras por la Universidad de la República (Uruguay) y diplomada en Edición por la Universidad CLAEH (Uruguay). Realizó sus prácticas en la Coordinación de Proyectos Educativos de la Fundació Antoni Tàpies (Barcelona, España). Desde el 2014 se desempeña como coordinadora, editora, redactora y correctora de contenidos digitales y publicaciones. Actualmente, es coordinadora de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Este Arte (Punta del Este, Uruguay) y periodista colaboradora con artículos sobre artes visuales en el periódico La Diaria (Uruguay).

MARTA GÓRNICKA'S GRUNDGESETZ CHALLENGING COMMUNITY BY ENACTING DE PUBLIC

LOUISE DÉCAILLET

ABSTRACT

En su espectáculo Grundgesetz (2018), la cantante y directora de teatro polaca Marta Górnicka dirigió a 50 cantantes aficionados y profesionales de diversos orígenes sociales a recitar el texto de la constitución alemana, primero frente a la Puerta de Brandenburgo en Berlín, y luego frente al Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe. Descrita como una "prueba de estrés coral", la actuación animaba a preguntarse en nombre de quién habla el texto constitucional, es decir, qué comunidad política puede representar. Esta pregunta fue articulada frontalmente a través de la la forma misma del coro, tomándola como una acción política en mitad del espacio público y como una actuación colectiva que desdibuja o incluso borra los límites entre los intérpretes y el público. De hecho, el público fue invitado a cantar. En consecuencia, el coro parece promulgar una forma ideal de comunidad política que se defiende a sí misma y, a diferencia del montaje teatral, no está dividida en actores y espectadores - una oposición platónica discutida por Rancière en su ensayo "El espectador emancipado" (2008). Sin embargo, esta propuesta sugiere abordar la cuestión de la comunidad en Grundgesetz no a través de la participación de los espectadores/oyentes, sino, por el contrario, poniendo de relieve el potencial comunitario de la propia audiencia. En lugar de borrar la división entre cantantes y público fusionando ambos en un coro unificado, la actuación, puesta en escena frente a los monumentos oficiales e instituciones, permite al público, como colectivo heterogéneo e impredecible, materializarse a sí mismo como un potencial "Público", recuperando así su significado explícitamente político.

BIOGRAFÍA

Estudió Literatura Francesa y Alemana en Ginebra y se graduó en Análisis Cultural en la Universidad de Zurich. Su tesis de maestría se centró en el concepto de presencia corporal y su potencial estético y político en las teorías contemporáneas del teatro y la actuación. En 2018-2019, trabajó como tutora y asistente en el departamento de literatura francesa y co-tradujo el libro del director de teatro suizo Milo Rau, *Global Realism* (Verbrecher Verlag, 2018). Desde septiembre de 2019, forma parte del proyecto *Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century*, dirigido por la profesora Dorota Sajewska, y donde escribe su doctorado tesis bajo el título provisional *Public as communal dream. Politics of the audience in contemporary performative practices*. Sus temas de interés se concentran en las prácticas performativas y las artes contemporáneas, las políticas del espectador y la participación, los estudios culturales y la teoría estética.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL, UTOPIA Y SÍNTESIS COMUNITARIA. REFLEXIONES EN TORNO A LA OBRA DE ARTUR ZMIJEWSKI

RAFAEL SÁNCHEZ-MATEOS PANIAGUA

ABSTRACT

Esta propuesta, orientada a explorar lo social como aquello caracterizado por su conflictividad y no por su consensualidad, parte de la obra *Them* (2007) del artista polaco Artur Zmijewski, que reunió un grupo de personas de distintas facciones de la sociedad polaca a las que se invitaba a interactuar sin límites, durante varios días, sobre una nueva bandera nacional que cada grupo había creado previamente. Proyectado como un laboratorio participativo y artístico en el que jugar los conflictos e interacciones identitarias y culturales de la sociedad, la obra invita a discutir sobre los imaginarios que operan en el espacio público, el valor conflictual en la constitución de las comunidades, o la importancia o irrelevancia de las guerras culturales por el relato y la reapropiación de símbolos. Por otro lado, el hecho de que Zmijewski fuera algunos años después director de la polémica 7th Bienal de Berlín (2012), protagonizada por los movimientos sociales de la ola occupy y otras luchas como la del pueblo kurdo, enmarcada en el confederalismo democrático, o el palestino, en la resistencia a la desaparición como pueblo, invita también a la pregunta por la importancia de la conflictividad y la confrontación en el reto de imaginar espacios comunitarios, democráticos y emancipadores.

BIOGRAFÍA

Rafael Sánchez-Mateos Paniagua (Madrid, 1979) es docente, investigador y artista. Doctorado en estética y política, ha enseñado en la Facultad de Arquitectura de la UPSAM, en la Facultad de BBAA y la Universidad de los Mayores de la UCM, en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón de Toledo y en el Departamento de Spanish and Portuguese de la Universidad de Princeton. Como artista ha trabajado en solitario y en colectivo y ha mostrado o su trabajo artístico en instituciones internacionales (33rd Bienal de São Paulo, Documenta XII, Steirischer Herbst, Walden 3, Elevate Festival) y nacionales (Musac, La Casa Encendida, Matadero-Intermediae, Tabakalera, Espai D'Art Contemporani de Castelló, Centro Huarte, Artium, Museo Reina Sofía). Ha publicado textos de investigación en *Concinnitas*, *Cairón*, *Re-Visiones*, *Art In Translation*, *Espacio Tiempo y Forma*; y otros textos ensayísticos o creativos en *Nolens Volens*, *Diagonal*, *Eldiario.es*, *El Estado Mental*, *Alexia*, *Ctxt*, *FronteraD...* En la actualidad trabaja cuestiones vinculadas a los archivos populares y la experiencia estética.

LA IMAGINACIÓN RADICAL COMO COMUNIDAD EDUCATIVA, THE SCHOOL OF MUTATION: CIUDADANÍA Y CRISIS EN EL INSTITUTE OF RADICAL IMAGINATION

ELENA BLESA CÁBEZ

ABSTRACT

Esta investigación nace de la vulnerabilidad, entendida como la incapacidad de anticipar, predecir o controlar algún suceso de antemano. La crisis causada por la COVID-19 ha supuesto un hecho social total en términos sociológicos¹, evidenciado que vivimos un momento de especial fragilidad, no sólo por la aparición de la pandemia a escala global, sino por la conjunción de esta con la emergencia civilizatoria y climática en la que ya nos encontrábamos.

Frente a esta situación, el aprendizaje colectivo se instituye como práctica desde dónde activar la imaginación radical y repensar el modelo de ciudadanía que nos interesa construir mediante el uso de la ética afirmativa, frente al discurso necropolítico neoliberal que menosprecia aquellas vidas no productivas, afectadas por la pérdida de los derechos sobre su propio cuerpo y/o su estatus político.

The School of Mutation -proyecto actualmente coordinado por el Institute of Radical Imagination, red transnacional de agentes culturales, artistas y activistas que aúna las prácticas artísticas, activistas y pedagógicas para construir una nueva cultura de lo común-surge como una “plataforma para la interrupción”², creadora de un tiempo para ser vivido de forma conjunta, como si todavía dispusiéramos de él, justo cuando crece la sensación de que nos estamos quedando sin margen para la acción. Un espacio de re- aprendizaje mutuo sobre los cuidados, las características materiales y la sostenibilidad de las prácticas artísticas y activistas. Un espacio donde re-pensar cómo mantener la potencia performativa de lo asambleario cuando los cuerpos ya no pueden ser multitud en el espacio público.

BIOGRAFÍA

Elena Blesa Cábez es investigadora, artista y mediadora cultural con sede en Barcelona, España. Licenciada en Bellas Artes y máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento, ambos en Barcelona. Actualmente está completando el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía.

Su carrera profesional se sitúa en un punto entre la mediación, la pedagogía y la producción artística. Su investigación, realizada principalmente a partir de metodologías colectivas y prácticas dialógicas, analiza las estrategias adoptadas desde el arte contemporáneo en su intersección con el activismo para poder repensar el concepto de ciudadanía en el contexto actual del Mediterráneo. Desde 2018, es artista residente en FASE, Espacio para la creación y el pensamiento (L'Hospitalet de Llobregat / Barcelona) y parte del colectivo Espècies invasores.

---

¹ Yayo Herrero, “Conferencia inaugural” en Glossary of Common Knowledge (Glosario del Conocimiento Común) (Madrid: Museo Reina Sofía, Moderna galerija y L'Internationale, 22/06/2020).

² Maria Hlavajova, “Art as Politics”, curso (Utrecht: Basis voor actuele Kunst, 06/07/2020)

CRACKING UP ALONG THE ROAD: PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y PARTICIPATIVA SOBRE IDENTIDADES INTERTICIALES E INTREGRACIÓN EN CONTEXTOS NACIONALISTAS

GIULIANA RACCO

ABSTRACT

Mi práctica examina la relación entre identidad, paisaje y conciencia colectiva con respecto a los procesos de integración en diversos contextos caracterizados por nacionalismo y migración creciente. Se refiere a 1) la hegemonía cognitiva e identidad 2) la circulación de personas a través de las fronteras y 3) los paisajes sociopolíticos y culturales. Se mueve por investigaciones colectivas e intervenciones exploratorias en torno a conceptos de "integración", "normalización", "interpretación/mediación" y "deseo". Centrándome en la noción del intersticialidad, también como metáfora de las identidades intermedias, sondeo las potencialidades y las problemáticas de las prácticas artísticas participativas cuando se aplican a los procesos de migración/integración, tanto en el ámbito social como artístico. Mi objetivo es explorar y desafiar el espacio "entre" la práctica del arte social y los proyectos puramente sociales, especialmente en relación con las experiencias migratorias. Mi proyecto actual, "The Limbo Party" se centra en la acción de un grupo auto-organizado de refugiados en el sur de Suecia, que inicialmente se reunió con el pretexto del aprendizaje del sueco y luego ha avanzado para abarcar una amplia gama de actividades. "The Limbo Party" explora preguntas como: ¿Cuál es la relación entre los estados medios, los estados potenciales y los estados suspendidos en relación con la migración? ¿Cómo se pueden conectar metafóricamente conceptos espacio-temporales como el limbo y el crepúsculo al estado o estados de espera de asilo u otros permisos? Juntos interpretamos y materializamos conceptos de limbo, investigando sus límites y potencialidades como un espacio fértil, subversivo y creativo.

BIOGRAFÍA

Mi arte cuestiona como se definen culturalmente conceptos como la identidad, la integración y el privilegio, así como los filtros (es decir, medios de comunicación) a través de los que se producen. Me centro en las personas que se encuentran en un lugar entre la zona de la hegemonía sociocultural y la presión para cumplir las sus normas. Son desafiadas las perspectivas de la gente -ya sean mis colaboradores o el público- sobre estas normas y en su lugar en relación con ellas.

Entre mis papeles, destacan profesora adjunta a Lewis Baltz en el Master de artes visuales en la luav de Venecia, la coordinación del pabellón checo y eslovaco de la Biennale di Venezia, la dirección creativa del programa Encounters de Juntos Aparte (CO), BIENALSUR, y jefa traductora y investigadora de Migropolis y MONOS Editions. Actualmente soy miembro de la Comisión de Programas de Hangar y en la junta de la PAAC.

GRAN FURIA: UNA RESPUESTA A LA CRISIS DEL SIDA EN LA ENCRUCIJADA DEL ARTE Y EL ACTIVISMO

FRANCESCO SPAMPINATO

ABSTRACT

Una rama del movimiento de base ACT UP, Gran Fury fue un colectivo de artistas activo de 1988 a 1995 que se describió a sí mismo como una "banda de individuos unidos en la ira y dedicados a explotar el poder del arte para acabar con la crisis del SIDA". Gran Fury consistía en 11 miembros, incluyendo a los renombrados artistas visuales Marlene McCarthy y Donald Moffett, y al director de cine Tom Kalin. La producción del grupo consistía en campañas de carteles que circulaban en la esfera pública (por ejemplo, *Besarse no mata*, 1989) y a veces se instalaban en espacios de exposición (por ejemplo, la Bienal de Venecia de 1990). Éstas se apropiaron y alegorizaron el lenguaje de los medios de comunicación, en particular la publicidad, yuxtaponiendo imágenes extrañas, retratos de líderes religiosos y políticos, y mensajes políticos directos en gráficos llamativos. El estilo y la agenda de Gran Fury -en la encrucijada del arte, el diseño y el activismo- recordaba a la de la artista visual coevaluada Barbara Kruger, pero mientras que ella abordaba cuestiones de feminismo y capitalismo, el colectivo se centraba en los derechos de los homosexuales y la crisis del SIDA. Una de las epidemias más mortíferas de la historia, el SIDA se extendió durante la década de 1980 y afectó inicialmente sobre todo a los hombres homosexuales, golpeando duramente a la comunidad artística de San Francisco y Nueva York. El documento describe la génesis de los proyectos y la metodología de Gran Fury, abordando cuestiones como su naturaleza colectiva y participativa, su uso táctico de la esfera pública y su enfoque posmodernista por excelencia de los medios de comunicación. Hoy en día, en medio de la pandemia de COVID, la peculiar respuesta de Gran Fury a la crisis del SIDA se erige como un modelo universal e inspirador de resistencia, solidaridad, vinculación con la comunidad e identificación social.

BIOGRAFÍA

Historiador y escritor de arte contemporáneo y cultura visual, y un profesor asistente senior de la Universidad de Bolonia. Tiene dos títulos de la Universidad de Bolonia, en Preservación (2003) e Historia del Arte (2004), un MA en Arte Moderno (2006) de la Universidad de Columbia, Nueva York, y un doctorado en Estudios Cinematográficos y Audiovisuales: Arts et Média de la Sorbonne Nouvelle, París. De 2011 a 2015 fue profesor adjunto en la Escuela de Diseño de Rhode Island, Providence, Estados Unidos. Sus artículos han sido publicados en revistas académicas como NECSUS, PAJ, Senses of Cinema y Stedelijk Studies, así como en revistas como Abitare, Blueprint, DIS, Flash Art, Kaleidoscope y Mousse. Es el autor de los libros *Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design* (Princeton Architectural Press, Nueva York, 2015), *Can You Hear Me? Music Labels by Visual Artists* (Onomatopée, Eindhoven, 2015), y *Art Record Covers* (TASCHEN, Colonia, 2017).

COMMUNITY, ENERGY AND SOCIAL IMAGINARIES: THE CASE OF TRANSITION TOWNS

JAIME VINDEL

ABSTRACT

Debates in the humanities and social sciences around the concept of community have been redefined by the ongoing ecosocial crisis. Events such as the peak of oil (the moment in history when its net energy yields would have begun to fall) and global warming (linked to the accumulation of CO₂ particles in the atmosphere), have encouraged various collective initiatives to begin to imagine and materialize forms of life that are strongly anchored in the territory and less dependent on fossil fuels. This presentation will revolve around the potentialities and limits presented by one of the most relevant networks that has emerged in recent decades with the intention of re-articulating the relationship between community and energy. I am referring to the so-called Transition Towns, which have found their main area of expansion in the context of Northern Europe. The paper will analyze the social imaginaries instituted by these post-carbon communities, as well as the relationship they maintain with the memory of the socio-political struggles that have crossed the two centuries of fossil modernity.

BIOGRAPHY

European Doctor in Art History. He is currently a researcher for the Ramón y Cajal (2018) Aid Programme at the History Institute of the Spanish National Research Council. He has published the books *Estética fósil. Imaginarios de la energía y crisis ecosocial* (Arcadia, 2020), *La Familia Lavapiés: arte, cultura e izquierda radical en la transición española* (La Bahía, 2019), *Transparente opacidad. Arte conceptual en los límites del lenguaje y la política* (Brumaria, 2015, 2016 and 2019) and *La vida por asalto: arte, política e historia en Argentina entre 1965 y 2001* (Brumaria, 2014) and has edited, among others, the volume *Visualidades críticas y ecologías culturales* (Brumaria, 2018).

LA FERIA DE LAS FLORES Y UNA PELÍCULA DE DIOS: APROXIMACIONES A DOS PROYECTOS COLABORATIVOS DE NÚRIA GÜELL

LAIA MANONELLES MONER

ABSTRACT

In this communication, based on the work of the artist Núria Güell, we will delve into the potential of art to focus on various social problems and to challenge the viewer. Specifically, it will analyse the project La Feria de las Flores (Medellín, 2015-16), in which the artist hired four underage girls -victims of sexual abuse- to take guided tours of the Museum of Antioquia, selecting the works of Fernando Botero that would serve as a support to explain the exploitation they experienced. This proposal will be related to Una película de Dios (Mexico, 2018) in which Núria Güell collaborated for several months with eight minors, who had suffered sexual exploitation, to co-curate an exhibition with Christian religious paintings that would serve as a starting point to narrate and share the abuse they had suffered.

These projects, in which the organisations and carers who accompany these minors also participate, weave networks of mutual help and make visible what society wants to hide. Likewise, the artist explores the relationships with the artistic institutions, dismantling a patriarchal view of the History of Art based on a critical review. In both proposals, creation becomes an instrument for denouncing child sexual abuse while at the same time initiating processes shared with the collaborators, who present themselves as accomplices, as political subjects, as agents of change. Based on these initiatives, we will reflect on procedural practices and on the political dimension of giving and taking a voice.

BIOGRAPHY

She has a doctorate in Art History from the University of Barcelona, where she is currently an associate professor. She has been a consultant lecturer on the UOC's Master's Degree in China and Japan Studies: Contemporary World and has also taught on the Master's Degree in Chinese Studies in the Department of Humanities at Pompeu Fabra University. She has published the books *Arte experimental en China, conversaciones con artistas* (2011) and *La construcción de la(s) historia(s) del arte contemporáneo en China: conversaciones con curadores, historiadores y críticos* (2017). In 2017 he co-curated, together with Nora Ancarola and Daniel Gasol, the exhibition *Politizaciones del malestar* en Arts Santa Mònica in Barcelona and, in 2010, he curated the photographic exhibition *Construyendo China: visiones de una transformación* at the Instituto de Estudios Ilerdenses in Lérida.

A DIALOGUE OF SYMBOLS AND IMAGES IN NAIROBI

BEATRICE POLATO

ABSTRACT

With a group of artists, all currently living and working in Kenya, we have created a collective called Un-collective to speak about art with a participatory methodology. The name Un-collective, suggests some features that represent the spirit of the group: the individual as part of a group not as a “founding act” but as a fluid choice, with reference to a specific project, to a moment of a personal artistic research; the categories (visual artists, storytellers, researchers and artists in the broad sense) experienced primarily as example of an approach to life.

In this perspective, the cultural experience goes far beyond the boundaries of art exhibitions, which are booming in Nairobi in the last ten years. The participatory approach, conversely, allows a wider, existential and educational growth, a final work to be offered to the public as a product of a long-term and shared path. allow a wider, existential and educational growth, a final work to be offered to the public as a product of a long-term and shared path.

Participation as a methodology contributes to build long-term dynamics, more in depth analyses in which the art object is transformed into a chance for discussion, debate and connection; where the process is important, the discovery of the other becomes the main purpose. But it is also an intellectual challenge in a relatively young art system, where the economical value seems to be a very important dimension to define art's meaning.

With the collective Un-Collective we have been speaking about different macro themes: identity, time, displacement which have been used, in the last period, to explore and analyse the concept of wall: not only as a physical concept as the one built around countries, but also as perceived entity, the starting point for an investigation that interrogates the artist's practice in the contemporary globalized era. This question is also part of the research for my Phd with the University of Barcelona.

However, the beauty of art must infect, interfere in the cracks (even the narrowest and darkest) and become collective heritage by creating community, sense of belonging, dialogue and sharing of memories.

- Amselle J. L.; *L'arte contemporanea africana*, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 50.
- Araeen R.; *New Internationalism: Or the Multiculturalism of Global Bantustans in Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts*; Kala Press, London, 1994.
- Bishop C., *Inferni artificiali. La politica della spettatorialità nell'arte partecipativa*, Editore: Luca Sossella Editore, 2015.
- Claire Bishop (ed.), *Participation*, Whitechapel-MIT Press, London-Cambridge (Mass.) 2006.
- Burnet R., Kuona Trust and Wasanii Workshops and Residencies; in *Triangle Variety of Experience around Artists Workshops and Residencies*. Triangle Arts Trust, London, 2007
- Enwezor O. e Oguibe O., *Reading the contemporary: African art from theory to the market place*. INIVA London, 1999.
- Sansi R., *Art, Anthropology and the Gift*, Publisher Routledge, 2014.
- <https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/169>
- <http://www.thirdtext.org/about-us>

BIOGRAPHY

Beatrice Polato is a Phd candidate at University of Barcelona (Spain) with a research on contemporary art in Kenya, where she is temporarily living. She worked as a teacher of Philosophy and History in Italian Secondary School. After graduation, she spent 3 months at Warburg Institute in London for a research about collecting (2002). She taught Art History (Renaissance period) and Contemporary History at CIEE Italy (Council on International Educational Exchange), a University exchange program between 2006 and 2010; in 2016 she gave a lecture at ISO (Italian Studies Oxford) about a case study in which art was adopted as a participatory methodology.

WALKING AND CREATING TOGETHER

CLARA GARÍ

ABSTRACT

Creative research study associated with the Grand Tour project on walking as strategy for the creation of new audiences and artistic communities. In parallel study on walking as emotional care to restore emotional damage caused by Covid19.

Grand Tour is a walk of about 250 km and three weeks that the walkers They perform with artists of all disciplines: musicians, dancers, poets, visual artists, performers, etc. The walk is an initiative of the Centre for Contemporary Creation Nau Còclea de Camallera and will be held this year for the sixth time. We will walk together from the 8th to the 30th of August between Tàrrega and the Art and Nature Centre in Alt Pallars Grand Tour is a walking art experiment that takes the body and action art as support for collective creation and for building an environment of perceptive sensitivity advanced. The proposal is open to all types of people. This facilitates the creation of an ephemeral and nomadic creative community that is built by the constant action of all people.

The research project I propose focuses on the study of the interactions and artistic activities in the course of the project by walking together: deepen some hypotheses such as the potential of travel to create new audiences for creation, the potential of travel to create creative artistic communities and the possibilities of project for emotional care.

BIOGRAPHY

She has been Director of the Centre for Contemporary Creation Nau Còclea de Camallera and the interdisciplinary creation programme Grand Tour www.naucoclea.com www.elgrandtour.net

It has a history that unites art and management where it has always moved from the third sector of culture. He has been a member of several independent groups such as Corpologia, Orquestra del Caos, Redarte, etc.

As an artist he has always moved in the field of performance and in the practice of walking art. As a curator he has carried out several interdisciplinary exhibition projects such as HoritzóTV Perspectives of Another Possible Television. Since 2009 she has been an associate professor at the UOC Master's Degree in Cultural Management. For 15 years he has co-directed the educational Project Shantidhara Pillalu to Chimallapali, Andhra Pradesh, India.

AESTHETICS AND POLITICS OF DIALOGICAL AND COMMUNITY ART: TRANSDISCIPLINARY PRACTICES OF RUANGRUPA AND MÁS ARTE MÁS ACCIÓN

CRISTINA CENTELLES AND CLAUDIA BAIXERAS

ABSTRACT

In 2004, Grant Kester introduced in his book *Conversation Pieces* the concept of politically coherent communities, referring to those that are born through the discovery of some a priori essence - the origin of which is found in specific historical moments and in particular constellations of political and economic power - and which is materialised through a process of dialogue and consensus-building. Thus, the artist no longer only delegates certain competencies for the realization of a project, but now has a role in empowering self-exploration of the very members of the community to provide them with a creative experience that allows them to become participants in their own claim.

This way of understanding art and its social impact has been gaining ground above all since the beginning of the new millennium, as can be seen in the curatorial objective of Documenta 15 (2022) which, in addition to giving importance to the collective, places special emphasis on the value of transdisciplinarity, cooperation and solidarity. Thus, through the most current artistic initiatives -and delocalized in the global world- we will explore the creative capacity of interaction and dialogue and investigate the processes of community artistic creation.

BIOGRAPHY

Cristina Centelles graduated in Humanities from the UPF and holds a Master's degree in Advanced Studies in Art History from the UB and is dedicated to heritage management. With a career in the museum sector, she currently works in the Registry and Exhibitions Department of the National Museum of Art of Catalonia. Her line of research deals with cultural policies, interculturality and participatory art.

Claudia Baixeras is a cultural manager in several projects and teaches at the Universitat Oberta de Catalunya. She is developing a doctorate in *The Dialogical Turn in Global Contemporary Art (2000-2020)*. Conversational, participatory, collaborative and cooperative art practices by the University of Barcelona, within the research group Art, Globalization, Interculturality.

POETICS OF ENCHANTMENT: BETWEEN ARTISTIC PRACTICES AND SPIRITUAL EXERCICES

LIOR ZALIS

ABSTRACT

As an analytical framework for artistic practices, this work explores forms of aesthetic intervention in public space that start from spirituality as a performative and symbolic resource. In the Latin American context, the public space is a space of enchantment in which various modes of social intervention are carried out, the product of a hybrid religiosity with its own poetics. Assuming the aesthetic-political character of these practices as true social techniques that do not recognize the boundaries between politics, art and spirituality, allows us to expand the grammar of artistic intervention.

Reconnecting spirituality with politics implies recognising that the imaginary of social mobilisation transcends a secularised ideology and that religiosity is a fundamental aesthetic component. As an epistemic exercise to reconnect art with the rituality of community processes, it is proposed to start from a set of practices, cultural or artistic, separated into four modes of intervention (Romaria, Humear, Shake and Altar). As a general study of the political and aesthetic action dimension of these "enchanted tactics", this work deals with these practices as a kind of methodology of political action. Based on spiritual knowledge, they are configured as a poetic and political commitment to other ways of thinking and acting in the socially shared material space and, therefore, capable of developing an analytical and tactical framework in the search for conceptual horizons that can guide other forms of artistic doing and experimentation.

BIOGRAPHY

Lior Zisman Zalis is a doctoral student in Postcolonialism and Global Citizenship at the Centre for Social Studies of the University of Coimbra, where he is developing his research on the relationship between spiritual practices and political practices in Brazil. He has a master's degree in comparative studies of literature, art and thought from the Pompeu Fabra University and a law degree from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, where he was a researcher at the Human Rights Centre of the Law Department. In the field of research and artistic experimentation, he participated in the Independent Studies Program of the Museum of Contemporary Art of Barcelona, where he developed a work on the colonial history of the fetishism of the word. She worked at the MACBA as Coordinator of the Study Group on the Permanent Collection, among other projects in the field of artistic-pedagogical practices and mediation.

REVOLUTIONARY ARTISTIC MOVEMENTS IN TIMES OF DICTATORSHIP IN ARGENTINA, CHILE AND URUGUAY

ELISA VALERIO PERRONI

ABSTRACT

This presentation aims to analyze and compare, from the social turn (Bishop, 2006 and 2012), the different artistic actions that took place around the dictatorships in Argentina (1966-1973, known as the Argentine Revolution), Chile (1973-1990) and Uruguay (1973-1985). These meant that the artistic and cultural scene in these countries was severely limited, large censures were applied and many of the artists associated with the left had to go into exile. In this context, strongly politicized artistic groups emerged, as in the case of the events of Tucumán Arde (1968-1969) in Argentina, the Colectivo de Acciones de Arte (CADA, 1979-1985) in Chile, and the Arte de Resistencia in Uruguay (1973-1977). It is interesting to trace the points of contact that these artistic actions had, in a very close temporal and geographical space. In all three cases there is a strong criticism of the institutions that legitimise art, an important search for the re-appropriation of public space (the streets, squares, the neighbourhood are taken), the communicative intention is reinforced, art is desacralised and dematerialised. There are great material similarities in all the actions carried out, it is the time of the pamphlets, the graffiti, the banners. There are also important incidents in international contemporary art, conceptual art, performance art, installations and archive art.

BISHOP, CLAIRE. (2006). The social turn: collaboration and its discontents. *Artforum*, 44(6), pp. 178- 183.

BISHOP, CLAIRE. (2012). *Artificial hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. New York:Verso.

BIOGRAPHY

She has a master's degree in Advanced Studies in Art History from the University of Barcelona (Spain). Her final master's work was entitled: *La mediación como práctica artística o curatorial desde el giro educativo, el giro social y el giro performativo*. She also has a degree in Literature from the Universidad de la República (Uruguay) and a diploma in Publishing from the Universidad CLAEH (Uruguay). She did her internship at the Coordination of Educational Projects of the Fundació Antoni Tàpies (Barcelona, Spain). Since 2014 she has been working as a coordinator, editor, writer and corrector of digital contents and publications. She is currently coordinator of the International Contemporary Art Fair Este Arte (Punta del Este, Uruguay) and a journalist who contributes articles on visual arts to the newspaper *La Diaria* (Uruguay).

MARTA GÓRNICKA'S GRUNDGESETZ CHALLENGING COMMUNITY BY ENACTING DE PUBLIC

LOUISE DÉCAILLET

ABSTRACT

In her performance *Grundgesetz* (2018), the Polish singer and theatre director Marta Górnicka directed 50 amateur and professional singers from various social backgrounds to recite the text of the German constitution, first in front of the Brandenburg Gate in Berlin, and then in front of the Federal Constitutional Court in Karlsruhe. Described as a “choral stress test”, the performance aimed at asking on whose behalf the constitutional text speaks, that is, what political community it can represent. This question was frontally articulated through the very form of the choir, taking the shape of both a political action in the heart of the public space and as a collective performance that blurs or even erases the boundaries between performers and audience and, indeed, the audience was actively invited to sing along. Consequently, the choir seems to enact an ideal form of political community that stands for itself and, unlike the theatre assembly, is not divided into actors and spectators – a Platonic opposition incidentally discussed by Rancière in his essay “The Emancipated Spectator” (2008). However, this proposal suggests addressing the question of community in *Grundgesetz* not through the participation of the spectators/listeners, but, instead, by highlighting the communal potential of the audience itself. Rather than erasing the division between singers and audience by merging both in a unified choir, the performance, staged in front of official monuments and institutions, enables the audience, as a heterogeneous and unpredictable collective, to materialize itself as a potential “Public”, thus regaining its explicitly political meaning.

BIOGRAPHY

Born in 1994, she studied French and German Literature in Geneva and graduated in Cultural Analysis at the University of Zurich. Her master thesis focused on the concept of body presence and its aesthetic and political potential in contemporary theories of theater and performance. In 2018-2019, she worked as a tutor and an assistant at the department of French Literature and co-translated the Swiss theater director Milo Rau's book *Global Realism* (Verbrecher Verlag, 2018). Since September 2019, she is part of the SNF Project *Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in the Polish Culture since the Beginning of the 20th Century* led by Prof. Dorota Sajewska, where she writes her PhD thesis under the provisory title *Public as communal dream. Politics of the audience in contemporary performative practices*. Her centers of interest are concentrated on performative practices and contemporary arts, politics of spectatorship and participation, cultural studies and aesthetic theory.

SOCIAL CONFLICT, UTOPIA AND COMMUNITY SYNTHESIS REFLECTIONS ON THE WORK OF ARTUR ZMIJEWSKI

RAFAEL SÁNCHEZ-MATEOS PANIAGUA

ABSTRACT

This proposal, aimed at exploring the social as that which is characterised by its conflict and not by its consensuality, is based on the work *Them* (2007) by the Polish artist Artur Zmijewski, which brought together a group of people from different factions of Polish society who were invited to interact without limits, for several days, on a new national flag that each group had previously created. Designed as a participatory and artistic laboratory in which to play with the conflicts and interactions of identity and culture in society, the work invites discussion on the imaginaries that operate in public space, the conflictual value in the constitution of communities, or the importance or irrelevance of culture wars for the story and the re-appropriation of symbols. On the other hand, the fact that Zmijewski was some years later the director of the controversial 7th Berlin Biennial (2012), led by the social movements of the Occupy wave and other struggles such as the Kurdish people, framed in the democratic confederalism, or the Palestinian people, in the resistance to disappearance as a people, also invites the question of the importance of conflict and confrontation in the challenge of imagining community, democratic and emancipatory spaces.

BIOGRAPHY

Rafael Sánchez-Mateos Paniagua (Madrid, 1979) is a teacher, researcher and artist. D. in aesthetics and politics, he has taught at the Faculty of Architecture of the UPSAM, at the Faculty of BBAA and the Universidad de los Mayores of the UCM, at the Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón in Toledo and at the Department of Spanish and Portuguese at Princeton University. As an artist he has worked both alone and with a group and has shown his artistic work in international institutions (33rd São Paulo Biennial, Documenta XII, Steirischer Herbst, Walden 3, Elevate Festival) and national institutions (Musac, La Casa Encendida, Matadero-Intermediae, Tabakalera, Espai D'Art Contemporani de Castelló, Centro Huarte, Artium, Reina Sofía Museum). He has published research texts in *Concinnitas*, *Cairón*, *Re-Visiones*, *Art In Translation*, *Espacio Tiempo y Forma*; and other essay or creative texts in *Nolens Volens*, *Diagonal*, *Eldiario.es*, *El Estado Mental*, *Alexia*, *Ctxt*, *FronteraD...* He is currently working on issues related to popular archives and the aesthetic experience.

THE SCHOOL OF MUTATION: CITIZENSHIP AND CRISIS AT THE INSTITUTE OF RACIAL IMAGINATION

ELENA BLESA CÁBEZ

ABSTRACT

This research stems from vulnerability, understood as the inability to anticipate, predict or control any event in advance. The crisis caused by the COVID-19 has been a total social event in sociological terms³, showing that we are living through a moment of special fragility, not only because of the appearance of the pandemic on a global scale, but also because of the conjunction of this with the civilisational and climatic emergency in which we were already living.

In the face of this situation, collective learning is instituted as a practice from which to activate the radical imagination and rethink the model of citizenship that we are interested in building through the use of affirmative ethics, as opposed to the neo-liberal necropolitical discourse that belittles those non-productive lives affected by the loss of rights over their own bodies and/or their political status.

The School of Mutation - a project currently coordinated by the Institute of Radical Imagination, a transnational network of cultural agents, artists and activists that brings together artistic, activist and pedagogical practices to build a new culture of the common - emerges as a "platform for interruption"⁴, creating a time to be lived together, as if we still had it, just when the feeling grows that we are running out of room for action. A space for mutual re-learning about the care, material characteristics and sustainability of artistic and activist practices. A space to rethink how to maintain the performative power of the assembly when bodies can no longer be a crowd in public space.

BIOGRAPHY

Elena Blesa Cábez is a researcher, artist and cultural mediator based in Barcelona, Spain. She has a degree in Fine Arts and a Masters in Comparative Studies in Literature, Art and Thought, both in Barcelona. She is currently completing a Master's degree in History of Contemporary Art and Visual Culture organised by the Universidad Autónoma de Madrid, the Universidad Complutense de Madrid and the Reina Sofía Museum.

Her professional career is situated at a point between mediation, pedagogy and artistic production. His research, mainly based on collective methodologies and dialogical practices, analyses the strategies adopted from contemporary art in its intersection with activism in order to rethink the concept of citizenship in the current context of the Mediterranean. Since 2018, he has been an artist in residence at FASE, Espacio para la creación y el pensamiento (L'Hospitalet de Llobregat / Barcelona) and part of the Espècies invasores collective.

---

³ Yayo Herrero, "Opening lecture" in Glossary of Common Knowledge (Madrid: Museo Reina Sofía, Moderna galerija y L'Internationale, 22/06/2020)

⁴ Maria Hlavajova, "Art as Politics", course (Utrecht: Basis voor actuele Kunst, 06/07/2020).

CRACKING UP ALONG THE ROAD: INTERDISCIPLINARY PARTICIPATORY ARTISTIC PRACTICE AND RESEARCH CONCERNING IN-BETWEEN IDENTITIES AND INTEGRATION IN VARIOUS NATIONALIST CONTEXTS

GIULIANA RACCO

ABSTRACT

My research examines the relationship between identity, landscape and collective consciousness concerning integration processes in diverse contexts characterised by rising nationalism and increasing migration. It looks into how certain 'national' cultures perceive of others and themselves.

The research concerns 1) cognitive hegemony and identity 2) the circulation of people across borders and 3) socio-political and cultural landscapes. Practice-based, it moves via collective investigations and exploratory interventions around concepts of 'integration', 'normalisation', 'interpretation/mediation' and 'desire'. Focusing on the abstract notion of 'in-betweenness', also as a metaphor for in-between identities, I investigate the potentialities and problematics of interdisciplinary participatory art practices when applied to migration/integration processes, both in the social and artistic spheres. I aim to explore and challenge the space 'in between' social art practice and purely social projects, especially in relation to contemporary migratory experiences.

My current project the 'Limbo Party' focuses on the agency of a self-organised group of refugees in southern Sweden, initially meeting together under the pretext of Swedish language learning and later advancing to encompass a wide range of practical and leisure activities. 'The Limbo Party' explores questions such as: What is the relationship between middle states, potential states and suspended states in relation to migration? How can spatio-temporal concepts such as limbo and twilight be metaphorically connected to the state(s) of waiting for asylum or other permits? Together we interpret and materialise concepts of limbo, investigating its limits and potentialities as a fertile, subversive and creative space.

BIOGRAPHY

I make art that questions how concepts such as identity, integration and privilege are culturally defined, as well as the filters (i.e. media) through which this occurs. I am concerned with people who are caught somewhere between the outskirts of socio-cultural hegemony and the inner pressure to conform to its norms. People's perspectives – be they my collaborators or my audience – concerning these norms and their place in relation to them are challenged; some are empowered.

Key roles include Assistant Professor in the visual arts courses held by Lewis Baltz at the Luav Venice, Coordinator of the Czech and Slovak Pavilion for the Biennale of Venice, Creative Direction of the Encounters program for Juntos Aparte, BIENALSUR (2017) as well as Head Translator and Researcher for Migropolis and MONOS Editions. I am currently a member of the Programme Commission of Hangar and on the board of the Association of Artists of Catalunya.

GRAN FURY: A RESPONSE TO THE AIDS CRISIS AT THE CROSSROADS OF ART AND ACTIVISM

FRANCESCO SPAMPINATO

ABSTRACT

An offshoot of the grassroots movement ACT UP, Gran Fury was an artist collective active from 1988 to 1995 that described itself as a “band of individuals united in anger and dedicated to exploiting the power of art to end the AIDS crisis.” Gran Fury consisted of 11 members including renowned visual artists Marlene McCarthy and Donald Moffett, and film director Tom Kalin. The group’s production consisted of poster campaigns that circulated in the public sphere (e.g. *Kissing Doesn’t Kill*, 1989) and sometimes were installed in exhibition spaces (e.g. the 1990 Venice Biennale). These appropriated and allegorized the language of mass media, notably advertising, juxtaposing a queer imagery, portraits of religious and political leaders, and straightforward political messages in bold graphics. Gran Fury’s style and agenda—at the crossroads of art, design and activism—reminded that of coeval visual artist Barbara Kruger, but whereas she addressed issues of feminism and capitalism, the collective focused on gay rights and the AIDS crisis. One of the deadliest epidemics ever, AIDS spread during the 1980s and initially affected mostly gay men, hitting hard the art community in San Francisco and New York. The paper retraces the genesis of Gran Fury’s projects and methodology, addressing issues such as their collective and participative nature, their tactical use of the public sphere, and their quintessentially postmodernist approach to media. Today, amid the COVID pandemic, Gran Fury’s peculiar response to the AIDS crisis stands as a universal and inspirational model of resistance, solidarity, community bonding, and social identification.

BIOGRAPHY

He is a contemporary art and visual culture historian and writer, and a senior assistant professor at the University of Bologna. He holds two degrees from the University of Bologna, in *Preservation* (2003) and *Art History* (2004), an MA in Modern Art (2006) from Columbia University, New York, and a Ph.D. in *Études Cinématographiques et Audiovisuelles: Arts et Média* from Sorbonne Nouvelle, Paris. From 2011 to 2015 he was Adjunct Professor at Rhode Island School of Design, Providence, US. His articles have been published in academic journals such as NECSUS, PAJ, *Senses of Cinema*, and the *Stedelijk Studies*, as well as magazines such as *Abitare*, *Blueprint*, *DIS*, *Flash Art*, *Kaleidoscope* and *Mousse*. He is the author of the books *Come Together: The Rise of Cooperative Art and Design* (Princeton Architectural Press, New York, 2015), *Can You Hear Me? Music Labels by Visual Artists* (Onomatopée, Eindhoven, 2015), and *Art Record Covers* (TASCHEN, Cologne, 2017).

seminarioarteycomunidad.wordpress.com

Directora: Julia Ramírez-Blanco

Coordinadora: María Bendito

Ayuda de producción: Germina Bastardas Beltrán

Producción técnica: Diego Marchante

Proyecto de investigación

**Cartografía Crítica del Arte y la
Visualidad en la Era de lo Global:
Nuevas metodologías, conceptos y
enfoques analíticos III Parte**

Dirección: Anna Maria Guasch

**AGI | Art, Globalization,
Interculturality**

Universitat de Barcelona

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

