

centre d'art la panera

Curso Imágenes contemporáneas V
20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre de 2009
De 19 a 21 h

Imágenes contemporáneas es un curso de carácter divulgativo, que pretende acercar las prácticas artísticas contemporáneas a un público no especializado. El objetivo es transmitir al público, a través de diferentes expertos, una mirada multidisciplinar del arte contemporáneo, así como también evidenciar las influencias de los diferentes movimientos artísticos del siglo xx en las manifestaciones artísticas actuales.

Sede:

Centre d'Art la Panera. Pl. de la Panera, 2. 25002 Lleida
Auditori Enric Granados. Pl. Mossèn Jacint Verdaguer, 25004 Lleida.

Excepto la sesión del jueves, 22 de octubre, que tendrá lugar en el Auditori Enric Granados de Lleida, todas las sesiones tendrán lugar en el Centre d'Art la Panera.

Horario: Todas las sesiones se realizarán de 19 a 21 h.

Cuota de inscripción: 30 €

Fecha límite de inscripción: Viernes, 16 de octubre de 2009

Información e inscripción: www.lapanera.cat / educaciolapanera@paeria.cat

PROGRAMA

Martes 20 de octubre de 2009

José Alberto Sánchez

La creación escénica en el contexto de la nueva cultura visual

En los últimos cincuenta años, los conceptos culturalmente aceptados de *teatro* y *danza* han sido sometidos a múltiples cuestionamientos y definiciones. La irrupción de las prácticas performativas conceptuales y relacionales ha contribuido a crear zonas de hibridación entre prácticas conceptualmente diversas desde el punto de vista de la manipulación del tiempo y del espacio de recepción. *Tiempo, juego, realidad, oralidad y acuerdo* serán algunos de los conceptos que servirán para abordar las propuestas de artistas de difícil categorización en el contexto cultural actual.

CV

José Alberto Sánchez es catedrático de historia del arte en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte docencia de historia de las artes escénicas, de la literatura y del cine. Es autor de varios libros sobre las artes escénicas, por los cuales ha sido premiado con el premio Sebastià Guasch 2006-2007, otorgado por Foment de les Arts i el Disseny de Catalunya. Es también asesor del programa de artes escénicas del Museo Reina Sofía de Madrid y director del grupo de investigación ARTEA, en el que participan investigadores de siete países iberoamericanos, Eslovenia y Turquía.

Miércoles 21 de octubre

Patrícia Mayayo

Más allá de Duchamp. Género, mascaradas e identidades en el arte contemporáneo

Desde los años setenta, la conversión del yo en proyecto artístico y el juego creativo con la propia imagen ha sido una de las estrategias más utilizadas por el arte contemporáneo para cuestionar o difuminar las identidades de sexo/género establecidas. La historiografía presenta a menudo a Marcel Duchamp como el creador de este tipo de prácticas performativas, estableciendo una línea de evolución que iría desde la obra del dadaísta francés hasta la fotografía de los años noventa, pasando por figuras como Pierre Moliner o Andy Warhol. Esta conferencia quiere reivindicar otra genealogía, destacando la importancia que tuvieron la mascarada y la autorepresentación en la obra de muchas mujeres artistas de vanguardia (Maruja Mallo, Frida Kahlo, Elsa von Freytag-Loringhoven) y su repercusión en el arte feminista contemporáneo.

CV

Patricia Mayayo es profesora titular de historia del arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación se centra en la historiografía feminista y el arte contemporáneo. Entre sus publicaciones destacan los libros: *Frida Kahlo. Contra el mito* (Madrid, Cátedra, 2008) o *Historias de mujeres, historias del arte* (Madrid, Cátedra, 2003), entre otros. En la actualidad, forma parte del equipo investigador del proyecto "El sistema del arte en España, 1975-2000", financiado por el Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Jueves 22 de octubre

Joan Fontcuberta

La tercera gragea: la fotografía conspira

Muchas prácticas fotográficas contemporáneas enfatizan el *trompe-l'oeil* ('artificio') como dispositivo revelador de lo ilusorio y el *mockumentary* ('mofumental' o 'falso documental'), como crítica, parodia y deconstrucción del género documental. Se trataría en definitiva de explorar los conflictos de la representación visual, sobre todo partiendo del impacto de las imágenes digitales en la conciencia contemporánea, proponiendo una estrategia amparada en la ironía y la sospecha: las imágenes son impelidas a conspirar para salvar la fractura entre "el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad".

CV

Aparte de su trabajo artístico centrado en el campo de la fotografía, Joan Fontcuberta ha desarrollado una actividad plural como docente, crítico, comisario e historiador. Es profesor de estudios de comunicación audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Ha colaborado en varias revistas especializadas y perteneció al comité editorial de la colección "FotoGGgrafia" de Ediciones Gustavo Gili de Barcelona. Autor de varios libros de historia y de fotografía, su obra es presente en colecciones públicas de arte contemporáneo de cualquier parte del mundo.

En colaboración con EMERGENT-LLEIDA Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales

Martes 27 de octubre

Francisco Javier Panera

ROCK MY RELIGION. Cruce de caminos entre el rock y las artes visuales. 1956-2009

Tomando como punto de partida la coincidencia entre los orígenes del *rock* –por los alrededores del 1956– y los nuevos comportamientos artísticos que van del *pop art* a la *performance*, esta ponencia intentará trazar una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y el *rock and roll* desde la década de los cincuenta hasta el presente, poniendo especial énfasis en aquellos momentos en los cuales ambas disciplinas se movieron en el territorio de la utopía y la incorrección política y jugaron un papel significativo a nivel político y sociocultural. Los dos puntos de

referencia a la hora de articular la conferencia son el famoso videoensayo (1982-1984) de Dan Graham con el que damos título a la ponencia y el libro del escritor norteamericano Greil Marcus: *Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX* (1989).

CV

Javier Panera es director de la programación del Domus Artium 2002 de Salamanca (DA2), es también profesor de la Universidad de Salamanca, donde ha dirigido colecciones de libros de fotografía –“Campo de Agramante”, Ediciones Universidad de Salamanca– y ha sido director del Servicio de Actividades Culturales del Centro de Fotografía de la misma universidad. Ha publicado y editado decenas de libros y textos sobre arte contemporáneo y estética y ha comisariado y editado más de cien monografías de artistas como Sam Taylor Wood o Chris Cunningham, entre otros. También ha editado diversos proyectos colectivos como *Barrocos y Neobarrocos. El Infierno de lo bello* (2005), *Rock My Religion. Cruce de caminos entre el rock y las artes visuales* (2008), entre otros. Su publicación más reciente es *Música para los ojos: artes visuales y estética del videoclip. Una historia del intercambio* (León, 2009)

Miércoles 28 de octubre

Carmen Pardo

John Cage o la permeabilidad del arte contemporáneo

John Cage explicaba que la música contemporánea es todo aquello que se escucha en el momento en el que estamos. Esta definición supone una continuidad entre el arte y la vida y, a la vez, una continuidad entre las artes. Partiendo de un tiempo vacío –lleno de medidas flexibles–, John Cage y Merce Cunningham nos muestran que música y danza se pueden encontrar manteniéndose a la vez libres. Introduciendo la flexibilidad en las palabras, los textos de James Joyce o de Henri David Thoreau acontecen música en la voz de John Cage. Esta fluidez supone la permeabilidad de las artes y la vida, la posibilidad de pasar a través. Pasando a través de la pintura de Robert Rauschenberg surge *4'33"*, y pasando a través del pensamiento de Buckminster Fuller o Marshall McLuhan cogen fuerza las propuestas de una tecnología liberadora y de otra organización del mundo.

CV

Carmen Pardo es doctora en Filosofía por la Universitat de Barcelona e investigadora en la unidad Ircam-CNRS de París (1996-1998). Editora y traductora de John Cage, ha publicado *Escritos al oído* (1999) y es autora de *La escucha oblicua: una invitación a John Cage* (2001), *Robert Wilson* (en colaboración con Miguel Morey, 2003) y *Las TIC: una reflexión filosófica* (2009). Su tarea como musicóloga y organizadora la ha llevado a hacer congresos internacionales como por ejemplo *Músiques, arts i technologies: per una aproximació crítica* (Barcelona/Montpellier, 2000), el espectáculo arte media *Bosc sonor: homenatge a John Cage* (Barcelona, 2003), el ciclo *Esto llamado... minimalismo musical... y otros* (Múscadhoy/La Casa Encendida, Madrid, 2006 y 2008) o *Night of the Electroacoustic Music* (Ars Musica, Bruselas, en colaboración con la Orquesta del Caos, 2008).

Jueves 29 de octubre

Gerard Vilar

La estetización de la violencia en el arte contemporáneo

De manera parecida a como ha pasado en los medios de comunicación o en el cine, el arte se ha llenado de imágenes violentas. El objetivo de los artistas, aun así, no es habitualmente el de mostrar los horrores que de hecho ocurren lejos o cerca de nuestra casa, ni el de satisfacer nuestras pulsiones más bajas, sino más bien el de criticar, denunciar e inducir a la reflexión sobre las causas, las formas y las posibilidades de erradicar la violencia contemporánea. Aun así, el sistema institucional y la sociedad del espectáculo en la que se mueven inevitablemente los artistas, las obras y el público hacen que habitualmente las obras de arte de esta clase queden neutralizadas, repotenciadas y estatizadas. La pregunta es si hay alguna manera de huir de este destino.

CV

Gerard Vilar es Doctor en Filosofía por la Universitat Autònoma de Barcelona, y es profesor de estética y teoría de las artes en la Universitat Autònoma de Barcelona, de donde es catedrático desde 2002. Es director de la revista de Filosofía *Enrahonar*, desde 1995; de la revista de estética *Disturbios*, desde 2007, y coordinador del máster de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo "Pensar l'Art Avui" (UAB-Fundació Joan Miró-Museu Picasso).