

[VIII] **FORO**

|29 FERIA INTERNACIONAL DE
ARTE CONTEMPORÁNEO

DEL 17 AL 21 DE FEBRERO
2010_FERIA DE MADRID
PÚBLICO GENERAL A PARTIR DEL VIERNES 19

ORGANIZA

IFEMA
**Feria de
Madrid**

**AR
CO**
ma
drid_

10_ LOS ANGELES

www.arco.ifema.es

MANGO

LÍNEA IFEMA

☎ LLAMADAS DESDE ESPAÑA
INFOIFEMA 902 22 15 15
EXPOSITORES 902 22 16 16
LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

☎ FAX (34) 91 722 58 00

✉ IFEMA Feria de Madrid
28042 Madrid
España

📧 actividadesarco@ifema.es

ÍNDICE

■ PRESENTACIÓN	2
■ INFORMACIÓN GENERAL ARCOmadrid_ 2010	3
■ PLANO DEL RECINTO FERIAI	4
■ CALENDARIO FORO ARCOmadrid_ 2010	6
■ MIÉRCOLES 17	
CICLO I	8
CICLO II	9
CICLO III	13
■ JUEVES 18	
CICLO IV	16
CICLO V	20
■ VIERNES 19	
CICLO VI	25
CICLO VII	28
■ SÁBADO 20	
CICLO VIII	33
CICLO IX	37
CICLO X	43
■ DOMINGO 21	
CICLO IX (Continuación del sábado).....	41
CICLO XI	49
■ NOTAS	56
■ ORGANIZACIÓN	68
■ AGRADECIMIENTOS	70

PRESENTACIÓN

El **VIII Foro de Expertos** se establece dentro de las actividades trazadas en el marco de la vigésimo novena edición de ARCOmadrid, constituyendo un gran centro de difusión para el arte de vanguardia y la crítica contemporánea.

ARCOmadrid, otorga un especial protagonismo a los agentes del mercado del arte que con su experiencia y conocimiento enriquecen en cada edición la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Artistas, marchantes, directores de museos y colecciones de arte junto con críticos e historiadores forman el entramado cultural en torno al cual se erige esta mesa de debate que convierte a la ciudad de Madrid en el centro de atención de todos los expertos del arte.

INFORMACIÓN GENERAL ARCOmadrid_ 2010

FECHAS Y HORARIOS

Visita Profesional (por invitación): Miércoles 17 y jueves 18, de 12 a 20 h.
Abierto al Público: Viernes 19, sábado 20 y domingo 21, de 12 a 20 h.

DÓNDE

Feria de Madrid / IFEMA. Pabellones 6, 8 y 10

CÓMO LLEGAR

Metro:

Línea 8. Estación Campo de las Naciones.

Autobuses:

Línea 112. Mar de Cristal / Alameda de Osuna / Feria de Madrid.

Línea 122. Avda. América / Campo de las Naciones / Feria de Madrid.

Línea 828. Universidad Autónoma / Alcobendas / Canillejas / Feria de Madrid.

Servicio Especial (S.E.) en días de feria. Canillejas/ Feria de Madrid.

Automóvil:

Salidas a: Aeropuerto M-40 Sur, Túnel de Costa Rica.

Estacionamiento:

Feria de Madrid. Tarifa 8 € (Jornada completa prepago).

TARIFAS

Entrada General (Viernes 19, sábado 20 y domingo 21)	32 € (I.V.A. incluido)
Entrada General + Catálogo Oficial	66 € (I.V.A. incluido)
Estudiantes	21 € (I.V.A. incluido)
Entrada Estudiantes + Catálogo Oficial	50 € (I.V.A. incluido)
Pase permanente: gratuito para los miembros de la Asociación Amigos de ARCO	
Venta de entradas online: www.arco.ifema.es	

ASOCIACIÓN AMIGOS DE ARCO

Cuota anual mínima año 2010

Socio Individual

60 € (I.V.A. incluido)

Socio Protector

120 € (I.V.A. incluido)

Socio Corporativo

400 € (I.V.A. incluido)

CATÁLOGO

Público

50 € (I.V.A. incluido)

Expositores

35 € (I.V.A. incluido)

Asociación Amigos de ARCO y Prensa

35 € (I.V.A. incluido)

CD

Público

10 € (I.V.A. incluido)

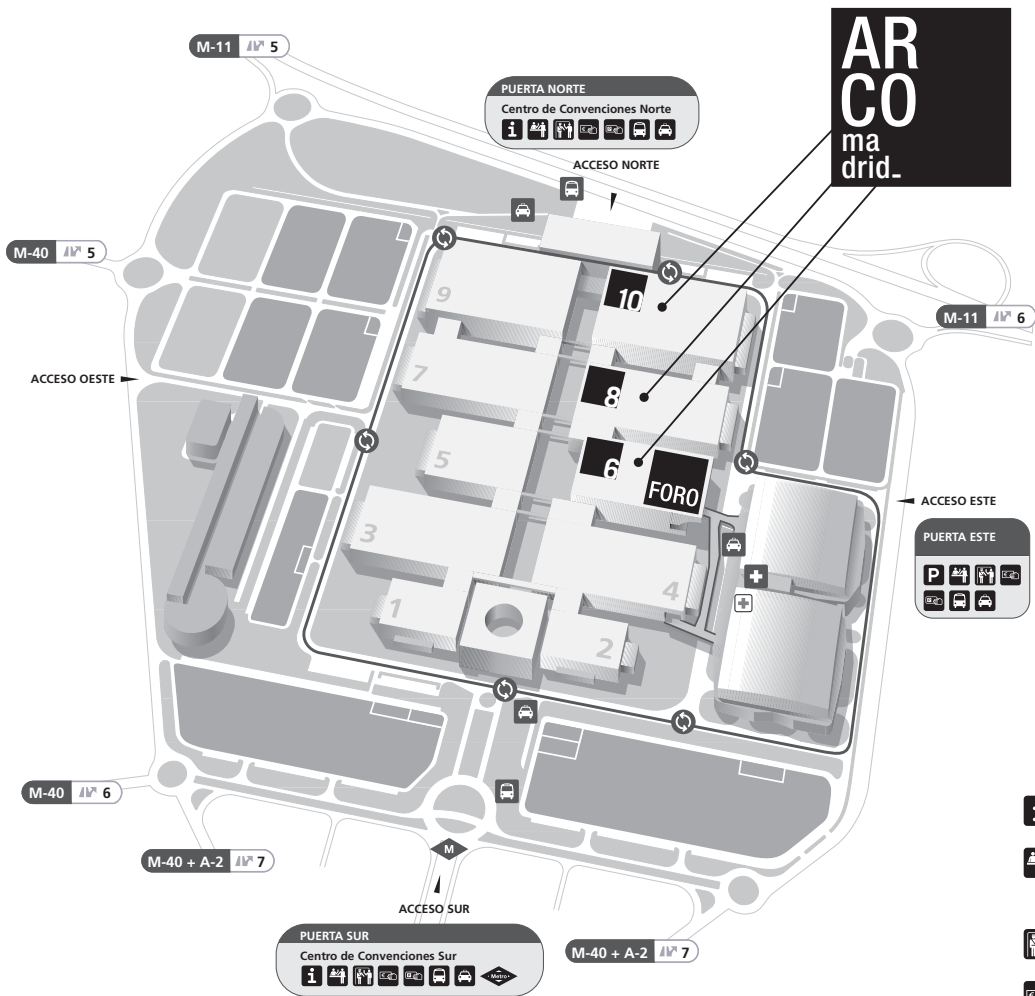
Expositores

8 € (I.V.A. incluido)

Asociación Amigos de ARCO y Prensa

8 € (I.V.A. incluido)

PLANO DEL RECINTO FERIAL

- INFOIFEMA
- ACREDITACIÓN DE VISITANTES PROFESIONALES
ACREDITACIONES DE PRENSA
- ACCESO A LOS PABELLONES PARA EXPOSITORES
- TAQUILLAS PARA EL PÚBLICO
- PAGUE AQUÍ SU TICKET DE APARCAMIENTO
- PARADA DE BUS FERIA
- SERVICIO MÉDICO
- TRANSPORTE PÚBLICO

CALENDARIO FORO DE EXPERTOS ARCOmadrid_ 2010

	12:30-13h.	13-13:30h.	13:30-14h.	14-14:30h.	15:30-16h.	16-16:30h.	16:30-17h.	17-17:30h.	17:30-18h.	18-18:30h.	18:30-19h.	19-19:30h.	19:30-20h.
Miércoles 17	Auditorio Foro 1				Descanso	LAS REGLAS DEL JUEGO: LAS LEYES QUE GOBIERNAN UN MUNDO DEL ARTE CADA VEZ MÁS INTERNACIONALIZADO Amy Goldrich			COLECCIONISMO DE VIDEOARTE Jean-Conrad Lemaître				
	Auditorio Foro 2					CONVERSACIONES CON ARTISTAS César Reyes y Jorge Pardo							
Jueves 18	Auditorio Foro 1	LA ACTUALIDAD DEL LUGAR III Gloria Moure			Descanso	LA ACTUALIDAD DEL LUGAR III Gloria Moure							
	Auditorio Foro 2	EXPANDIENDO EL CAMPO Ocho buenas razones para hablar de los <i>new media</i> (en una feria de arte) Domenico Quaranta				EXPANDIENDO EL CAMPO Ocho buenas razones para hablar de los <i>new media</i> (en una feria de arte) Domenico Quaranta							
Viernes 19	Auditorio Foro 1	ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES ALTERNATIVAS EN LOS ÁNGELES Russell Ferguson			Descanso	EL ESTADO DEL MERCADO GLOBAL DEL ARTE: TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES ArtInsight							
	Auditorio Foro 2												
Sábado 20	Auditorio Foro 1	ARTE Y CRISIS ¿DEPENDENCIA MUTUA? Margareta Hauschild y Gaspar Cano Peral			Descanso	CIUDADES QUE NOS PERTENECEN Y A LAS QUE PERTENECEMOS. DINÁMICAS CULTURALES Y CAMBIO SOCIAL EN LA CIUDAD AFRICANA CONTEMPORÁNEA Elvira Dyangani Ose							
	Auditorio Foro 2	PERFORMANCE. HISTORIA(S) Y DESAPARICIONES* José A. Sánchez											
	Auditorio Performing					PERFORMANCE. HISTORIA(S) Y DESAPARICIONES José A. Sánchez							
Domingo 21	Auditorio Foro 1				Descanso	MAPAS ASIÁTICOS. DISLOCACIONES ESTRATÉGICAS EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO ASIÁTICO Menene Gras							
	Auditorio Foro 2	CIUDADES QUE NOS PERTENECEN Y A LAS QUE PERTENECEMOS. DINÁMICAS CULTURALES Y CAMBIO SOCIAL EN LA CIUDAD AFRICANA CONTEMPORÁNEA** Elvira Dyangani Ose				CIUDADES QUE NOS PERTENECEN Y A LAS QUE PERTENECEMOS. DINÁMICAS CULTURALES Y CAMBIO SOCIAL EN LA CIUDAD AFRICANA CONTEMPORÁNEA Elvira Dyangani Ose							

* Comienza a las 13:15h. ** Comienza a las 12:15h.

CICLO I

CONVERSACIONES CON ARTISTAS.

Auditorio Foro 2, Pabellón 6.

Miércoles 17, de 17:30 a 18:30h.

Patrocinado por Fundación Banco Santander

La charla trata sobre la relación especial y compleja entre un artista y un coleccionista que colaboran en una comisión de arte: una vivienda. Se exploran temas como el alcance del arte en el contexto de la arquitectura y viceversa. Se contrastan las prioridades de un artista versus las de un arquitecto en el diseño de un hogar y el rol del coleccionista en todo el proceso. La Residencia Reyes ubicada en Naguabo, Puerto Rico se inauguró en el 2005. Ha sido reseñada en el NY Times Magazine, en Architectural Digest, Elle Decoration y recientemente en el libro New Seaside Interiors editado por Taschen.

Participantes:

■ **César Reyes**, Coleccionista, San Juan, PUERTO RICO.

Es un psiquiatra puertorriqueño que colecciona arte contemporáneo desde 1981. Piezas de su colección se han exhibido en el Tate Britain, Serpentine Gallery y Whitechapel Gallery de Londres, Museo de Art Moderne de la Ville de Paris, el Museo de Arte Moderno de NY y en el Museo Reina Sofía, entre otros. En 1997 conoce a Jorge Pardo en la Feria de Escultura de Munster y le comisiona el diseño de una casa de playa en la costa sur este de Puerto Rico. Actualmente colabora con Jorge Pardo en la transformación de un cine de los años 30 a una residencia localizada en el Viejo San Juan, Puerto Rico.

■ **Jorge Pardo**, Artista, Los Ángeles, EE.UU.

Nace en La Habana en 1963. Vive en los EE.UU. desde los seis años. Estudió Biología en Chicago y Arte en Los Ángeles dónde reside actualmente. En los años 90 emerge como un artista sobresaliente con una obra que contiene una amalgama de diferentes campos de creación. Es pintor y escultor y su trabajo se ha ramificado hacia la arquitectura, el diseño de interior y el diseño gráfico. De los aspectos más innovadores de su currículo son sus instalaciones en el Fabric Workshop de Filadelfia, en el Dia Center for the Arts de Nueva York y su radical diseño de la colección de arte pre colombina del Los Ángeles County Museum. Actualmente trabaja en un proyecto de gran escala reconstruyendo la Hacienda Tecoh en las afueras de Mérida, México.

CICLO II

LAS REGLAS DEL JUEGO: LAS LEYES QUE GOBIERNAN UN MUNDO DEL ARTE CADA VEZ MÁS INTERNACIONALIZADO.

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.

Miércoles 17, de 15:30 a 17:30h.

Patrocinado por Fundación Banco Santander

Directora:

■ **Amy Goldrich**, Coleccionista y Abogada, Nueva York, EE.UU.

Amy J. Goldrich es una abogada con base en Nueva York cuya actividad se centra en el mundo del arte contemporáneo. Cuenta entre su clientela con artistas, coleccionistas, marchantes, galerías y organizaciones e instituciones artísticas de los EE.UU. y el resto del mundo. Abogada en ejercicio en los estados de Nueva York y California, Amy es miembro del Comité de Derecho Artístico dependiente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York, de cuyo subcomité de Seguros de Arte es presidenta. Amy es además miembro del Comité de Adquisiciones del Consejo de Jóvenes Coleccionistas del Museo Guggenheim, y forma parte del Comité Directivo del nuevo programa Intervals del Guggenheim. Además, desde hace algún tiempo colabora con el New Museum.

En un mundo del arte integrado e institucionalizado, pero que permanece en gran medida sin regular, ¿cuáles son las leyes que gobiernan la venta y el movimiento del arte? Con un número tan elevado de transacciones y eventos implicando a toda una serie de agentes en ciudades y países diferentes – el artista, el coleccionista, la galería e incluso el museo – resulta difícil conocer qué leyes afectan a cada escenario concreto. Existen, además, hábitos y prácticas específicos del sector que en unos casos son del dominio público pero que en otros obedecen a reglas no escritas. Dado que el mundo del arte acompaña al resto de la economía mundial por la todavía difícil travesía en la que ésta se encuentra inmersa, las disputas entre los diversos agentes implicados en las transacciones artísticas se vuelven más habituales y complejas de resolver.

Ejemplos típicos de ese tipo de problemas son:

- La factura de la galería incluye la frase “el comprador no será propietario de la obra hasta el pago final de la misma”, no obstante lo cual la galería hace entrega al comprador de la obra antes de que éste haya abonado el precio total.
- Se lleva a cabo lo que parece un acuerdo verbal, al que siguen emails de confirmación, pero sin llegar a firmar contrato alguno.
- El coleccionista abona a la galería el pago de una obra pero, por alguna razón, ni la galería ni el artista hacen entrega de la misma.

- Una galería del país X debe dinero a un artista del país Y, y se niega a pagar o a devolver la obra al artista.
- Un artista en país A es denunciado por violación de copyright en país B después de que la obra en cuestión haya sido expuesta y vendida.
- Un coleccionista envía una obra para su venta por un agente privado en el mercado secundario, y el vendedor se declara en bancarrota o vende la obra en términos contrarios a los estipulados en el acuerdo de envío.
- Un coleccionista presta una obra a una exposición museística con itinerancia internacional, y la obra resulta dañada durante su transporte o estando bajo custodia del museo.
- Ante una disputa sobre la propiedad de una obra, la legislación de un país lleva a resultados distintos a los que conduciría la legislación de otro.

Puede que la experiencia sea la mejor consejera, pero esperamos que los asistentes a esta mesa de debate aprendan en ella cosas que les ayuden a evitar errores que pudieran acarrearles perjuicios económicos o de otro tipo en el futuro. En Las reglas del juego, un grupo de panelistas del más alto nivel, entre los que se incluye a un coleccionista de rango mundial, a una prestigiosa consejera artística y a abogados con experiencia en la defensa de los intereses de coleccionistas, galeristas, marchantes, artistas, museos y fundaciones, debatirán estos y otros temas, ilustrándolos con ejemplos reales extraídos de sus propias experiencias.

Participantes:

- **Jessica L. Darraby**, Abogada, Directora, The Art Law Firm, Los Ángeles, EE.UU.
Jessica Darraby es la fundadora de The Art Law Firm, bufete de abogados que dirige y donde sirve a la comunidad de las artes y de la arquitectura defendiendo los intereses de clientes de todo el mundo. Antigua galerista de arte contemporáneo, ha llevado asuntos de museos, patronatos, coleccionistas, consejos ejecutivos, comisarios, registros, legados, etc., relativos a gestión de colecciones, importación-exportación, aduanas de los EE.UU., acuerdos de compraventa, préstamo y donación, exenciones fiscales, seguros, archivos, gestión de consejos de administración, acuerdos de empleo y gestión de riesgos. Darraby ha sido llamada en numerosas ocasiones a testificar como experta en temas relativos al derecho artístico. Jessica es, Presidenta de la Sección de Artes y Museos de la American Bar Association (asociación de la abogacía de los EE.UU.) y acaba de ser nombrada Vicepresidenta de la Sección de Propiedad Intelectual Internacional. Es autora del tratado legal ART, ARTIFACT, ARCHITECTURE & MUSEUM LAW, VOLUMES 1 & 2 (14ª edición, 2009), publicado por Thomson Reuters West. Darraby actúa también como consejera de organizaciones sin ánimo de

lucro, y desde su bufete ofrece servicios, planes estratégicos, auditorías de propiedad intelectual y programas de gestión de riesgos a museos e instituciones pequeños y medianos, así como a universidades, fundaciones y organizaciones artísticas. Ha prestado testimonio sobre falsificaciones artísticas, y trabajado con la Federal Trade Commission, el FBI y el SEC para garantizar el cumplimiento de la ley en casos de fraude y falsificación artística relacionados con obras de Picasso, Chagall, Klee, Bonnard, Matisse, Dali y antigüedades.

- **Adriana Moscoso**, Responsable Departamento Jurídico, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior SEACEX, Madrid, ESPAÑA.
Licenciada en Derecho Universidad Autónoma de Madrid 1995/ Beca ERASMUS 1994/95 Universidad Libre de Bruselas (ULB). Masters in Law (LL.M) Universidad de Columbia (NY) 1998. Abogada Asesoría Jurídica SGAE (1998-2006). Comisión Europea (1995-96). Asistente Galería Nieves Fernández (1992-1994).

- **Virginia Rutledge**, Presidenta, Art Law Committee for the New York City Bar Association, Nueva York, EE.UU.
Virginia Rutledge es una abogada residente en Nueva York con experiencia tanto en el ámbito comercial como en el de las organizaciones sin ánimo de lucro. Antigua abogada de Cravath, Swaine & Moore LLP, y Vicepresidenta y Consejera General de Creative Commons, ha representado a grandes clientes en numerosos sectores relacionados con los medios de comunicación y la producción de contenidos, y defiende un equilibrio de copyright y educación. Su trabajo actual se centra en el arte y en las leyes de propiedad intelectual. Es miembro del New York Bar (colegio de abogados de Nueva York) y preside el Comité de Legislación Artística de dicha organización. Antes de licenciarse en derecho, Rutledge se licenció en Historia del Arte y trabajó en el departamento de exposiciones de Los Angeles County Museum of Art.

© León Darío Peláez

- **Ana Sokoloff**, Socia Fundadora, Sokoloff+Asociados LLC, Long Island, EE.UU.
Sokoloff+Asociados es una empresa dedicada a la asesoría en temas de coleccionismo y relaciones públicas a particulares y empresas de alto perfil. Antes de fundar Sokoloff+Asociados, Ana Sokoloff era la directora del departamento de arte latinoamericano de Christie's.

■ **Dean Valentine**, Director, comedy.com, Coleccionista, Los Ángeles, EE.UU.
 Dean Valentine gestiona Comedy.com, un sitio de Internet comprometido a ofrecer a sus usuarios los mejores contenidos cómicos de la red y las mejores herramientas para compartirlos. Con anterioridad, Valentine fue Presidente y Director Ejecutivo de United Paramount Network. Antes de eso, pasó diez años en la Walt Disney Company, donde ejerció como Presidente de las divisiones de Televisión y Animación Televisiva. Graduado con honores por la Universidad de Chicago, Valentine contribuyó a la fundación del Programa de Formación de Directores en asociación con la Director's Guild of America. Es además fundador del Academy of Arts and Sciences' Archive of American Television, patrono del Hammer Museum y miembro del consejo de KCRW, Los Ángeles.

CICLO III

COLECCIONISMO DE VIDEOARTE.

**Auditorio Foro 1, Pabellón 6.
 Miércoles 17, de 18 a 20h.**

Patrocinado por **Fundación Banco Santander**

En colaboración con

Director:

■ **Jean-Conrad Lemaître**, Coleccionista, Londres, REINO UNIDO.
 Jean-Conrad estudió Negocio INSEAD. Jean-Conrad e Isabelle empezaron la colección en España en el año 1983 comprando pinturas, en Inglaterra y Bélgica en los años 90 coleccionaron obras fotográficas de artistas y esculturas, a partir de 1996 empezaron a coleccionar videos y películas de arte. Su colección fue enseñada en París (Maison Rouge), San Sebastián (Tabacalera), Kiel (Kunsthalle), San Diego (University of California Art Gallery), y en 2009 en Lima (MALI, Fundación Telefonica).

Desde el nacimiento del videoarte en la década de los sesenta del pasado siglo, son muchos los artistas que han adoptado esta forma de expresión artística. En la actualidad, se trata de un tipo de creación plenamente aceptado y las obras en vídeo forman parte de un gran número de colecciones de arte contemporáneo del mundo entero. A pesar de ello, ese interés mostrado por artistas y museos es compartido por un número reducido de coleccionistas particulares; los demás, se sienten seriamente intimidados e incómodos ante este tipo de arte ¿Por qué razón?

Una de las posibles causas sería la dificultad de acceso a una obra de arte que no consiste en un objeto. Tengamos en cuenta que, a lo largo de la historia, los museos, las galerías, la escena artística y el mundo del arte en general se han orientado, ante todo, hacia el objeto. Pero, al hablar del vídeo, Bill Viola afirma: "esta obra de arte es información"; si la comparamos con una estatua de mármol, puede parecernos efímera, pero, al consistir en información susceptible de ser reproducida una y otra vez, el vídeo puede durar más que la piedra". Y añade: "esta tecnología se reproduce a sí misma igual que la gente hace al pasar información de una generación a otra, más que al conservar un simple objeto. Esa es la motivación intrínseca a mi trabajo con este medio..."

En el caso del vídeo, el coleccionista puede mostrarse también reticente a comprar una obra editada en cinco, en diez copias. Sin embargo, los múltiples existen también en el grabado, la fotografía y la escultura.

Otra enojosa pregunta que acecha al coleccionista es la de cuándo activar el vídeo. Al contrario de lo que sucede con las inmóviles y silentes formas artísticas tradicionales, el arte en vídeo se nos revela a menudo como algo vivo, con su ruido y con su rápido movimiento visual. Encendido, domina el espacio; apagado, ¿de qué sirve? El coleccionista

teme que este arte en movimiento acabe apoderándose del entorno de su colección. De hecho, hay coleccionistas que se llevan la colección de vídeo fuera de sus instalaciones.

Al tratarse de un medio de base tecnológica, los coleccionistas temen que la propia evolución de la tecnología convierta sus obras y soportes en algo obsoleto, con los consiguientes problemas de conservación. Sin embargo, a pesar de los cambios tecnológicos, se puede conservar la obra migrándola hacia sistemas nuevos.

Otra preocupación es la derivada de la necesidad de demostrar la originalidad de la obra ya que, al contrario de los grabados o de las fotografías, el vídeo carece por completo del aspecto manual que distingue una copia de un original. Los artistas proporcionan un certificado de autenticidad de la obra.

Los coleccionistas potenciales se enfrentan pues a un gran número de interrogantes y preocupaciones. El objetivo de esta mesa de debate, compuesta por coleccionistas de videoarte, es discutir todos esos temas, permitiendo a los participantes compartir sus experiencias de coleccionismo dentro de este medio y explicar por qué optaron por él. ¡Esperemos que su entusiasmo resulte contagioso!

Ponentes:

■ **José-Carlos Mariátegui**, Comisario de exposiciones, Lima, PERÚ. (Lima, 1975) Científico y teórico en nuevos medios. Estudió Biología y Matemáticas Aplicadas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima) y un Master en Sistemas de Información en la London School of Economics – LSE (Londres), donde en la actualidad investiga y es candidato a doctorado. Es miembro fundador de Alta Tecnología Andina – ATA (www.ata.org.pe), dedicada al desarrollo de proyectos en arte, ciencia y tecnología en América Latina y de ATA Escuelab (www.escuelab.org) una escuela avanzada de formación, innovación e investigación. Vice-Presidente del Acervo Leistenschneider, la principal colección de artes y ciencias precolombinas (www.acervoprecolombino.org). Anteriormente ha sido miembro de la Comisión Nacional de Cultura del Gobierno del Perú (2001-2002), Director - Fundador de la Casa Museo José Carlos Mariátegui (1995-2005) y fundador del Festival Internacional de Video/Arte/Electronica de Lima (www.festivalvae.com). Curador de exhibiciones de arte y tecnología a nivel internacional como: "Nueva/Vista: Videokunst aus Lateinamerika"; "ViaSatelite" (www.viasateliteperu.org); "Videografías In(visibles)" (www.videografiasinvisibles.org), "Emergentes" (laboralcentrodearte.org/emergentes/). Actuó como nodo del proyecto Tester (www.e-tester.net). Ha sido miembro del jurado de Videobrasil, Ars Electronica, Competencia VIDA de Fundación Telefónica, Ojo de Iberoamérica, FIAP, entre otros. Es miembro del Network Committee del Prince Claus Fund (Holanda) y del Advisory Council de Third Text (UK). Vive en Lima y Londres.

■ **Manuel de Santaren**, Coleccionista, Boston, EE.UU.

Manuel de Santaren es un coleccionista residente en Boston (EE.UU.) que centra su actividad en obras de new media y vídeo. Durante los últimos cuatro años, Santaren ha sido miembro del comité de fotografía del Guggenheim Museum, en donde ha defendido la adquisición de obras en vídeo y su incorporación a la colección permanente del museo. Recientemente ha sido nombrado Co-Presidente de dicho comité. Es también un activo miembro del Comité Visitante de Arte Contemporáneo del Boston Museum of Fine Arts, al que aporta sus conocimientos y su pasión por las obras de arte basadas en el tiempo.

■ **Sisita Soldevila**, Coleccionista, Barcelona, ESPAÑA.

Coleccionista privada de arte contemporáneo junto con su marido Francisco Closa Solves. La afición y su constante interés, les ha llevado a incorporar diferentes formas de expresión artística. El vídeo ya conforma una pequeña colección en si misma.

■ **Sandra Terdjman**, Curadora y Consejera, Colección Kadist Art Foundation, París, FRANCIA.

(Nacida en París). Más que un grupo de obras, la colección reúne en sus fondos a un grupo de artistas con los que la fundación mantiene un compromiso a largo plazo plasmado en un programa de artistas en residencia, producciones, presentaciones y conservación de obras.

CICLO IV

LA ACTUALIDAD DEL LUGAR III.

Intervención artística en el espacio público.

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.

Jueves 18, de 12:30 a 14:30h. y de 16 a 20h.

Patrocinado por Fundación Mapfre **FUNDACIÓN MAPFRE**

Directora:

■ **Gloria Moure**, Crítica de Arte y Comisaria de Exposiciones, Barcelona, ESPAÑA.

Gloria Moure es Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha sido directora de la Fundació Espai Poble Nou, Barcelona (1989-95) y del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Santiago de Compostela (1994-1998). Actualmente desarrolla su labor como crítica de arte y comisaria de arte independiente. Entre sus más recientes proyectos expositivos destacan Cristina Iglesias, Fondazione Pomodoro, Milán (2009-2010), Honoré Daumier, Fundación Santander, Madrid (2008), Sobre la Historia, Fundación Santander, Madrid (Febrero-Junio 2007), Gordon Matta-Clark (Museo Reina Sofía, 2006), Paul Sharits (Espai d'art contemporani de Castelló, Valencia, 2006) y Behind the Facts. Interfunktionen 1968-1975 (Fundació Miró, Barcelona; Fundação Serralves, Porto; Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 2004-2005, Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá). Es también editora de la serie Colección 20_21, publicada por Ediciones Polígrafa, Barcelona, entre cuyos últimos títulos figuran Dan Graham (2009), Jeff Wall (2007), Gordon Matta-Clark (2006) y Sigmar Polke (2005). Vive y trabaja en Barcelona.

Muchas fronteras se rompieron en el último tercio del siglo pasado, y las artes visuales fueron el lugar de fermento para cualquier avance en sus diferentes formas. A partir de ese momento la configuración artística contemporánea tiene un carácter expansivo que alcanza a varios ámbitos, empezando por la implicación del propio artista y continuando por la objetualización del espacio compartido por la escultura y la arquitectura y, sobre todo, redefiniendo la idea de paisaje hacia uno interactivo donde convive lo social, lo histórico, lo ideológico y lo natural. Ese paisaje en constante transformación en el que las relaciones entre naturaleza y artificio se hacen tensas; en el que la dialéctica del poder, el lenguaje y las convenciones se hacen materia y forma y en el que la historia colectiva se estratifica y conglomerada, no puede ser más que el paisaje urbano.

Es en la ciudad donde mejor se aprecia el entrecruce del lenguaje, la naturaleza, el artificio, la historia y todo el devenir social. Es ahí donde se abre el debate sobre el concepto de espacio público como espacio crítico y, por lo tanto, político. Es en el espacio urbano y en las intervenciones artísticas en el mismo, donde confluyen todas las cuestiones realmente relevantes que afectan a las relaciones, tanto creativas como no, de los individuos con las cosas, y se ponen sobre el tapete, más allá de cualquier intencionalidad y estrategia, las exigencias que la cultura de la sociedad actual plantea, en tanto en cuanto esta última no es sino el modo de como la realidad se comprende a la vez que se participa en ella.

Estas conferencias plantean la reflexión sobre la dimensión pública del debate estético. A través de la experiencia y trayectoria de los artistas y teóricos participantes, se planteará la reinterpretación de lo público, los términos permanente o temporal y la relación entre estética e ideologías urbanas, entre otras problemáticas inherentes a la actuación artística en el lugar.

De 12:30 a 13h. Presentación:

■ **Gloria Moure**.

De 13 a 14h. Conferencia:

■ **Robert Barry**, Artista, Nueva York, EE.UU.

Obra en colecciones (selección): MOMA, NY; MOCA, LA; National Gallery, Washington DC; Whitney Museum; Van Abbe Museum; Musée D'Orsay; Stedelijk Museum; Pompidou Centre. Exposiciones individuales recientes: Yvon Lambert, Nueva York y París; Greta Meert, Bruselas; Kunsthalle Nuremberg; Massimo Minini, Brescia; Alfonso Artiaco, Nápoles. Exposiciones colectivas: "Voids" Centre Pompidou; "The Quick and the Dead", Walker Art Center; "Learn to Read", TATE Modern; "Lines, Grids, Stains, Words", MOMA NY.

De 16 a 17h. Conferencia:

© Li Yang

■ **Mary Jane Jacob**, Directora de Exposiciones y de Estudios Expositivos, Catedrática de Escultura, The School of the Art Institute of Chicago, Chicago, EE.UU.

Como conservadora-jefe de los Museos de Arte Contemporáneo de Chicago y Los Ángeles, Mary Jane Jacob fue responsable de la organización de las primeras muestras en EE.UU. de algunos artistas europeos y norteamericanos, como Gordon Matta-Clark. Sin embargo, durante la década de los noventa, la necesidad de comprometerse en temas de identidad y de apropiación del espacio público le llevó a desplazar su ámbito de trabajo del museo a la calle, organizando programas locales y de base comunitaria. A lo largo de un proceso de investigación

compartido, fue anticipando la reflexión en torno al proceso creativo del artista y a la capacidad de compartir ese estado de estar con los demás, lo que desemboca, en 2004, en el libro *Buddha Mind in Contemporary Art* del que es co-editora. Su investigación en la naturaleza de la vivencia del arte por el público le llevan a su antología más reciente, *Learning Mind: Experience into Art*. Para la próxima primavera prepara la publicación de *The Studio Reader: On the Space of Artists*. En un congreso celebrado recientemente en la *College Art Association*, se le concedió el premio de las mujeres a la trayectoria de toda una vida y un premio a sus logros en la esfera del arte público.

De 17 a 19h. Mesa Redonda:

■ **Fernando Sinaga**, Catedrático de Escultura, Universidad de Salamanca, ESPAÑA.
(Agosto de 1951, Zaragoza). Ha participado en la XX Bienal Internacional de Sao Paulo (1989) y representó a nuestro país en el Pabellón de España de la Expo de Hannover (2000). Su obra se ha expuesto en diferentes galerías y museos de España, Francia, Alemania y EE.UU. y ha realizado diferentes proyectos públicos *Viomwo*, Gijón (2002) y *Pantallas espectrales sobre el Ebro*, en la Expo Zaragoza (2008).

■ **Eulalia Váldosera**, Artista, Barcelona, ESPAÑA.
Artista de reconocido prestigio internacional, en su obra interdisciplinaria ha trabajado, entre otros temas, con la identidad femenina. Sus instalaciones lumínicas han recorrido numerosas bienales: Kwang-ju ('95), Sidney, Istanbul, Johannesburg ('97), Manifesta, Site Santa Fe, Venecia (2001), Yokohama, y Sao Paulo. En 1997 participó en *Skulptur Projekt* de Münster. Su primera retrospectiva en *Witte de Wit*, Rotterdam, y la *Fundació A. Tàpies*, Barcelona, le mereció el *Premi Nacional d'Arts Plàstiques* de la Generalitat de Catalunya en 2003. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha presentado su obra más reciente.

■ **Angela Vettese**, Directora, Fondazione Pomodoro, Milán, ITALIA.
Preside, desde 2001, el Programa de Grado de Arte Visual de la Universidad IUAV así como la *Fondazione Bevilacqua La Masa*, ambas en Venecia. Es Directora de la *Fondazione Arnaldo Pomodoro* de Milán. Desde 1986 escribe crítica de arte para el periódico italiano *Il Sole 24 Ore*. En 2009 fue presidenta del jurado de la Bienal de Venecia. Ha escrito innumerables ensayos y libros en los que con frecuencia se analiza la creación de valores artísticos desde un punto de vista creativo, social y económico.

■ **José Roca**, Director Artístico, *Philagrafika 2010* y Comisario, Filadelfia, EE.UU.
(Barranquilla, Colombia, 1962). Curador colombiano, actualmente Director Artístico de *Philagrafika 2010*, un evento trienal de gráfica contemporánea a realizarse en Filadelfia en 2010. Manejó por una década el programa de artes del Banco de la República en Bogotá, Colombia, estableciéndolo como una de las instituciones artísticas más respetadas en el circuito latinoamericano. Fue co-curador de la I Trienal Poli/gráfica de San Juan, Puerto Rico (2004); la 27 Bienal de Sao Paulo, Brasil (2006); el Encuentro de Medellín MDE07 (2007); del proyecto de intervenciones artísticas *Cart[ajena]* en el marco del IV Congreso de la Lengua Española en Cartagena de Indias, Colombia (2007), y de numerosas exposiciones en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Roca fue jurado de la 52 Bienal de Venecia (2007). Vive y trabaja entre Filadelfia y Bogotá.

CICLO V

EXPANDIENDO EL CAMPO.

Ocho buenas razones para hablar de los *new media* (en una feria de arte).

Auditorio Foro 2, Pabellón 6.

Jueves 18, de 12:30 a 14:30h. y de 16 a 20h.

Director:

■ **Domenico Quaranta**, Crítico de Arte y Comisario, Brescia, ITALIA.

Domenico Quaranta (<http://domenicoquaranta.net>) es crítico de arte y comisario. Ha centrado su investigación en el impacto que los actuales fenómenos técnico-sociales tienen sobre las artes. Como crítico de arte es colaborador habitual de la revista Flash Art. En 2004 publicó su primer libro, titulado NET ART 1994-1998: La vicenda di Āda'web. Ha sido co-comisario de Concessioni Leggendarie. Net.art 1995-2005 (Milán, octubre de 2005) y Holy Fire. Art of the Digital Age (Bruselas, abril de 2008) y co-editor, junto a Matteo Bittanti, del libro GameScenes. Art in the Age of Videogames (Milán, octubre de 2006). Entre sus exposiciones recientes destacan: For God's Sake! (Nova Gorica, 2008); RE:akt! | Reconstruction, Re-enactment, Re-reporting (Bucarest – Ljubljana – Rijeka 2009); Expanded Box 2009 (ARCOmadrid, Madrid 2009); Hyperlucid (Prague Biennial, Praga 2009) y Playlist (LABoral, Gijón 2009).

Algo está cociéndose en el mundo del arte. La posmodernidad parece haber encontrado sustituto, pero nadie se siente en condiciones de decir cuál es. Críticos de arte como Nicolas Bourriaud o Carolyn Christov-Bakargiev explican este cambio volviendo la vista a la modernidad; pero la modernidad es muchas cosas y todavía está por ver si ese nuevo moderno o altermoderno tiene sus raíces en un nuevo utopismo, como defiende Christov-Bakargiev, o en la criollización, la globalización y el viaje, como sostiene Bourriaud.

Algo en lo que ambos se muestran de acuerdo es que las nuevas tecnologías – en el sentido amplio del término – desempeñan un papel crucial en ese cambio.

Partiendo de ese punto, y apropiándonos de la idea expresada por Ippolito y Blais de que el cambio ha de surgir de artistas que trabajan “el borde del arte”, Expanding the Field [Expandiendo el campo] contará con artistas y con investigadores que abordan, desde enfoques diferentes, todo un espectro de nuevas tecnologías – de Internet a la biotecnología, pasando por los videojuegos –, temas y prácticas de la cultura digital – del hackeo a la extracción de datos o la vigilancia. Algunos de ellos – como en el caso de Casey Reas – han desarrollado herramientas pioneras que en estos momentos están siendo utilizadas por artistas activos en diferentes campos; otros – como Tale of Tales – han dejado tras de sí el mundo del arte tradicional para llevar su concepto de la

creación a un público diferente y, quizás, más amplio. Hay quien se siente más cómodo en el laboratorio que en el museo, y la mayor parte se sienten fuertemente conectados a comunidades online. A lo largo del debate se les invitará a presentar su trabajo, a aclarar su relación con la tecnología y la cultura digital y a explicar el impacto de sus campos de exploración sobre nuestra cultura y nuestra forma de entender el arte.

De 12:30 a 13:30h. Conferencia:

■ **Hans Bernhard**, UBERMORGEN.COM, Viena, AUSTRIA.

El suizo-americano Hans Bernhard (USA/CH/A, *1973) es un escritor, artista de *action art* y de arte digital que trabaja dentro del campo del hackeado medial, la modificación de texto, el arte conceptual y el *net.art*. Desde mediados de los noventa participa con regularidad en conferencias y universidades de todo el mundo, y ha expuesto su obra en espacios como Laboral Gijón (España), SFMOMA (EE.UU.), ZKM (Alemania), New Museum New York (EE.UU.), Museum of Contemporary Art Tokyo (Japón), MOCA Taipei (Taiwán) o Mumok de Viena (Austria). Hans Bernhard es cofundador de etoy (www.etoy.com). Estudió comunicación visual, arte digital y estética en Viena (Weibel), San Diego (Manovich), Pasadena (Lunenfeld) y Wuppertal (Brock). Hans Bernhard pesa 125 kilos, le encanta ser el centro y se hace un corte de pelo nuevo en cada ciudad que visita.

■ **lizvlx**, UBERMORGEN.COM, Viena, AUSTRIA.

(A/CH, *1973), lizvlx es una creadora austriaca de *net.art* que trabaja dentro del campo de la imaginaria digital, el accionismo medial y la programación. Estudió Comercio y Bellas Artes en Viena y en la actualidad trabaja a caballo entre St. Moritz y la capital austriaca. Desde 1994 utiliza la tecnología, la informática y la escultura como medios de trabajo, y ha expuesto sus piezas de *net.art* en instituciones y acontecimientos como Ars Electronica (Austria), Konsthall Malmoe (Suecia), NTT ICC Museum (Japón), ARCO (España) o Lentos Kunstmuseum (Austria). lizvlx fue también socia fundadora de 194.152.164.137 y de netznetz.net. lizvlx es alérgica a la proteína de la leche y le gusta cambiarse el color del pelo.

De 13:30 a 14:30h. Conferencia:

■ **Marius Watz**, Artista, Oslo / Nueva York, NORUEGA / EE.UU.
Marius Watz (Oslo/Nueva York) es un artista que utiliza el código del ordenador para crear un tipo de abstracción visual. Es conocido por sus rotundas composiciones geométricas, basadas en sistemas generativos. Está representado por [DAM]Berlin y ha expuesto su obra en instituciones y festivales internacionales como Künstlerhaus (Viena), Todaysart (La Haya), Ars Electronica (Linz), ITAU Cultural (Sao Paulo) y Club Transmediale (Berlín). Trabaja como docente en la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo.

De 16 a 17h. Conferencia:

■ **Trevor Paglen**, Artista, Escritor y Geógrafo experimental, Oakland/Nueva York, EE.UU.
La obra de Trevor Paglen acaba, en forma deliberada, con las líneas de separación entre la ciencia social, el arte contemporáneo, el periodismo y otras disciplinas para construir vías inéditas, pero meticulosamente testadas, para la observación e interpretación del mundo que nos rodea. La producción visual de Paglen ha podido verse en el Festival Transmediale, Berlín; The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Institute of Contemporary Art, Filadelfia; San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA); Massachusetts Museum of Contemporary Art, North Adams; las bienales de Taipei (2008) y Estambul (2009), y aparece recogida en numerosas publicaciones, como The New York Times, Wired, Newsweek, Modern Painters, Apertura o Art Forum. Paglen ha recibido becas y encargos de Rhizome.org, Art Matters, Artadia y el Eyebeam Center for Art and Technology. Es autor de tres libros. El primero, *Torture Taxi: On the Trail of the CIA's Rendition Flights* (escrito en colaboración con AC Thompson; Melville House, 2006) fue el primer libro en el que se describe sistemáticamente el programa de la CIA de traslado de prisioneros para su interrogatorio y encarcelamiento en países que no respetan los derechos humanos. Un segundo libro, *I Could Tell You But Then You Would Have to be Destroyed by Me* (Melville House, 2007), examina la cultura visual de los denominados programas militares "negros". Su tercer libro, *Blank Spots on a Map*, fue publicado por Dutton/Penguin a principios de 2009. Para la primavera de 2010, Aperture tiene previsto el lanzamiento de su libro visual. Paglen es licenciado por UC Berkeley, master de la School of the Art Institute of Chicago y doctor en Geografía por UC Berkeley.

De 17 a 18h. Conferencia:

■ **Oron Catts**, Director, SymbioticA, Crawley, AUSTRALIA.
Galonado artista, investigador y comisario. En 1996 fundó el Tissue Culture and Art Project (TC&A) y en 2000, SymbioticA, un laboratorio de investigación artística ubicado en la Escuela de Anatomía y Biología Humana de la Universidad de Australia Occidental. Liderada por Oron, en 2007 SymbioticA se hizo con un Golden Nica al Arte Híbrido en el Prix Ars Electronica y en 2008 se convirtió en Centre for Excellence. Comisario de dos grandes muestras de arte biológico: Biofeel (2002) y BioDifference (2004), así como de la presentación de SymbioticA work en Linz (2007). Oron Catts ha presentado su obra y las temáticas relacionadas con el Arte Biológico en innumerables acontecimientos y grandes exposiciones internacionales. Su obra ha podido verse en el MoMA de Nueva York, Ars Electronica, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, National Gallery of Victoria (Australia) y en muchos otros centros. En abril de 2009, Icon Magazine (RU) incluyó a Oron en la lista de los 20 grandes diseñadores "que hacen futuro y transforman nuestra forma de trabajar". Oron ha sido investigador en la Harvard Medical School y Académico Visitante del Departamento de Arte e Historia del Arte, Stanford University.

De 18 a 19h. Conferencia:

■ **Auriea Harvey & Michaël Samyn**, Directores, Tale of Tales, Gante, BÉLGICA.
Auriea Harvey (EE.UU., 1971) y Michaël Samyn (Bélgica, 1968) iniciaron su colaboración en 1999. Como Entropy8Zuper!, son creadores de innumerables sitios web y obras de arte en Internet. En 2003 fundaron el estudio independiente para el desarrollo de juegos Tale of Tales en Gante, Bélgica, donde viven y trabajan. Harvey y Samyn han dedicado sus vidas a la creación de un tipo de entretenimiento elegante y rico en emociones. "Skinonskinonskin" es una serie de cartas de amor interactivas. "The Godlove Museum" funde amor, religión, política y sexo. "Wirefire" es un entorno performático basado en la web. "The Endless Forest" es un salvapantallas multijugador en el que el usuario interpreta el papel de un ciervo. En "The Graveyard", el papel es el de una vieja dama de visita en un cementerio. "The Path" es un breve juego de terror inspirado en Caperucita Roja. "Fatale" explora la leyenda de Salomé. Sus trabajos les han hecho merecedores del Premio a la Excelencia en Arte Online del MOMA de San Francisco. Además, The Path y The Graveyard fueron finalistas en el Festival de Juegos Independientes y en el Indiecade. Varias de sus piezas han podido verse en festivales de

arte de los media y exposiciones de todo el mundo. Con todo, se centran, ante todo, en la distribución digital por medio de sitios web y plataformas de Internet como Steam.

De 19 a 20h. Conferencia:

© Mike Figgis

■ **Paul D. Miller/DJ Spooky**, Escritor, Artista y Músico, Nueva York, EE.UU.

Graduado por el Bowdoin College, Paul D. Miller, también conocido como Dj Spooky That Subliminal Kid, es un escritor, artista y músico que vive y trabaja en Nueva York. Su libro *Sound Unbound* de 2008 sigue a *Rhythm Science*, escrito en 2005 y ganador de numerosos premios. Ambos fueron publicados por MIT Press. Miller ha mostrado su trabajo en museos de todo el mundo. Ha actuado en los espacios más diversos, como Tate Modern, el Guggenheim Museum o el Teatro de Herod Atticus de la Acrópolis, y grabado tanto en solitario como junto a un conjunto de colaboradores que va de Metallica a Steve Reich. Su último CD se titula *The Secret Song*. www.djspooky.com

VIERNES 19

CICLO VI

ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES ALTERNATIVAS EN LOS ÁNGELES.

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.

Viernes 19, de 12:30 a 14:30h.

Patrocinado por la Embajada de EE.UU.

Director:

■ **Russell Ferguson**, Jefe del Departamento de Arte en UCLA y conservador adjunto del Hammer Museum, Los Ángeles, EE.UU. De 1991 a 2001 Ferguson trabajó en el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles. Entre las innumerables exposiciones por él organizadas destacan "In Memory of My Feelings: Frank O'Hara and American Art" (1999), "Open City: Street Photographs Since 1950" (2001) y "The Undiscovered Country" (2004), una revisión de las diversas formas de abordar la representación en la pintura. Ha organizado también muestras sobre Larry Johnson (2009), Francis Alys (2007), Wolfgang Tillmans (2006), Patty Chang (2005), Christian Marclay (2003), Liz Larner (2001) y Douglas Gordon (2001).

La mesa analizará diversas alternativas a la estructura convencional de museos y galerías a través de las intervenciones de tres influyentes defensores de ese tipo de enfoques.

Mark Allen, artista, es fundador y director ejecutivo de Machine Project, un espacio sin ánimo de lucro dedicado a la performance y la instalación, que opera en el punto de contacto del arte con la tecnología, la historia natural, la ciencia, la música y la literatura. Machine Project es dos cosas: un local abierto a los habitantes del barrio de Echo Park, en Los Ángeles, y un colectivo de artistas que opera en otros puntos de la ciudad, como la playa de Santa Mónica y el Los Ángeles County Museum of Art. En la actualidad, sus miembros trabajan en un proyecto de un año que explora las experiencias de los visitantes al Hammer Museum.

Emi Fontana es fundadora de West of Rome, activa en la ciudad de Los Ángeles desde 2005. Sin sede fija, West of Rome presenta sus exposiciones e instalaciones en diversos puntos de la ciudad. Cada muestra, instalación o evento tiene lugar en un espacio distinto, elegido en función de la naturaleza del proyecto de cada artista. West of Rome arrancó con *Meant To Be Lived In (Today I'm Feeling Prismatic)*, una instalación *site-specific* de gran escala a cargo de Olafur Eliasson que se expuso en una construcción posmoderna de Pasadena Hills. Le siguió, en 2006, *Not For You*, de Mónica Bonvicini, que ocupó los 15.000 m² de unos almacenes de Pasadena. En 2007, *Relay*, una video-instalación

creada conjuntamente por T. Kelly Mason y Diana Thater se exhibió en una antigua tienda de trajes de boda del distrito de Westwood. "Women in the City" (2008) fue una exposición viral de arte público, que se extendió por toda la ciudad de Los Ángeles, con obras de cuatro destacadas artistas, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Louise Lawler y Cindy Sherman, expuestas en todo tipo de espacios y soportes, desde vallas anunciadoras, pantallas de vídeo o fachadas comerciales, a un cine o pegatinas.

Wendy Yao es fundadora y propietaria de Ooga Booga, una tienda del Chinatown de Los Ángeles. Abierta en 2004, la tienda se especializa en arte, libros de artista, objetos de colección, ropas, fanzines, música y diseño. Antes de abrir su tienda Yao fue una intérprete de música punk de Los Ángeles, y es ahí donde nace su compromiso con la cultura de la creación independiente. La tienda es el núcleo de una comunidad de artistas, músicos y de otras personas que comparten una determinada sensibilidad.

Los tres participantes en la mesa se encuentran firmemente comprometidos con el replanteamiento de las posibles formas de presentación del arte en Los Ángeles y con la posibilidad de que el arte encuentre una audiencia que exceda a la de los habituales asistentes a las instituciones artísticas convencionales de la ciudad. Russell Ferguson, jefe del Departamento de Arte de la University of California, Los Ángeles, ejercerá de moderador.

Ponentes:

■ **Mark Allen**, Artista, Educador y Comisario; Fundador y Director, Machine Project, Los Ángeles, EE.UU.

Mark Allen es fundador y director ejecutivo de Machine Project, un espacio sin ánimo de lucro dedicado al arte de la performance y la instalación así como a la investigación del arte, la tecnología, la historia natural, la ciencia, la música, la literatura, la comida y de cuanto el ser humano sea capaz de crear. Allen es también miembro de la Junta Directiva de la Andy Warhol Foundation for Visual Arts de Nueva York, y del Consejo Consultivo del Hammer Museum de Los Ángeles.

■ **Emi Fontana**, Presidenta y Fundadora de West of Rome Public Art y West of Rome Inc., Los Ángeles, EE.UU.

Productora artística, comisaria y escritora, Emi Fontana es la fundadora de Galleria Emi Fontana, West of Rome inc. y de West of Rome Public Art. Vive y trabaja en Los Ángeles.

■ **Wendy Yao**, Fundadora, Ooga Booga, Nueva York, EE.UU.

Wendy Yao es fundadora y propietaria de Ooga Booga, una tienda abierta desde 2004 en el Chinatown de Los Ángeles, especializada en libros de artista, arte efímero, música y diseño. Nacida y criada en la ciudad californiana, con anterioridad a la apertura de su tienda pasó gran parte de su vida inmersa en la escena de la música underground punk, lo que le ha llevado a impregnar su negocio de un firme compromiso de apoyo a un futuro creativo independiente. www.oogaboogastore.com

CICLO VII

EL ESTADO DEL MERCADO GLOBAL DEL ARTE: TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES.

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.

Viernes 19, de 15:30 a 19:45h.

Director:

■ **ArtInsight**, Empresa organizadora de eventos y seminarios - filial de ArtTactic, líder en análisis y proyectos de investigación del mercado del arte, Londres, REINO UNIDO.

Moderador:

■ **Jeffrey Boloten**, Director Ejecutivo, ArtInsight Ltd., Londres, REINO UNIDO.

Jeffrey Boloten es Director Ejecutivo de ArtInsight Ltd., la filial organizadora de eventos de ArtTactic. Tras completar sus estudios de finanzas por la Universidad de McGill y haber trabajado como abogado, Jeffrey se graduó en el curso de Publicación de la Universidad de Harvard y ejerció de director en varias editoriales internacionales, incluyendo Penguin Books. Después de completar un Master en Gestión de Arte, con enfoque en el mercado del arte, y tras varios puestos en la Tate Gallery, y ser gerente del London Art College, Jeffrey Boloten se incorporó a ArtInsight en el 2004. Actualmente, imparte clases sobre "El Mercado del Arte" para el Master del Negocio de Arte en el Sotheby's Institute en Londres.

Transcurrido un año desde el inicio de la crisis económica, el programa estudiará detalladamente el estado del mercado del arte a nivel global. Se prestará particular atención a las consecuencias de la crisis sobre los precios y las tasaciones de las obras, al igual que su efecto en los roles y en las estrategias que han tomado los actores clave dentro del mercado del arte: galerías, casas de subasta, coleccionistas, artistas e instituciones públicas.

Históricamente, tras graves crisis económicas suelen surgir los escenarios artísticos más dinámicos. El programa ofrecerá a los participantes una oportunidad única para explorar las particularidades de las tendencias que se avecinan, proporcionando a coleccionistas y profesionales del mercado del arte una perspectiva crítica y privilegiada sobre lo que aguarda al mercado global del arte a corto y medio plazo.

El tema general del programa, Mercado global del arte, se dividirá en dos áreas principales de atención, que pondrán el foco en los principales desafíos y oportunidades del futuro en los mercados internacionales del arte más dinámicos. Estas áreas de atención son: (1) El mercado global del arte: estrategias de futuro, y (2) El estado de los mercados del arte emergentes: vías hacia la recuperación, tendencias y práctica.

Para perfilar las cuestiones principales, el foco y las diferentes perspectivas de debate del programa, ArtInsight ha invitado a expertos internacionales clave en cada uno de los temas, a participar en esta esclarecedora serie de charlas, mesas de debate y discusiones interactivas.

De 15:30 a 17h. Sesión 1

El estado del mercado global del arte: estrategias de futuro.

Visiones de conjunto a cargo de dos prestigiosos expertos en el mercado del arte, que nos presentaran su propia perspectiva global sobre el estado del mercado del arte global - a medida que este emerge de la sombra de la crisis económica- proporcionando unas visiones y análisis esenciales sobre los cambios cruciales vividos por el mercado del arte, al igual que los que todavía tendrá que experimentar. Una exploración a fondo de las estrategias de recuperación, las tendencias clave de futuro y del amplio espectro de oportunidades de coleccionismo que estas nuevas realidades del mercado traerán consigo.

Conferencias:

■ **Clare McAndrew**, Fundadora, Arts Economics, Economista cultural y Analista de inversiones, Dublín, IRLANDA.

En 2005, la Dra. Clare McAndrew fundó Arts Economics. McAndrew, economista cultural, analista de inversiones y escritora, en 2001 completó su doctorado en economía en el Trinity College de Dublín, donde desde hace cuatro años imparte cursos de economía. Ha dirigido diversos proyectos de investigación para el Arts Council del Reino Unido, publicando estudios sobre los efectos de la regulación, la imposición fiscal y otros temas relacionados con el mercado de las artes visuales. En 2002, McAndrew se incorporó como economista-jefe a Kusin & Company, una compañía de inversiones especializada en la inversión en arte. Tras pasar tres años en EE.UU., en 2005 regresa a Europa, en donde continúa su actividad en el mercado del arte como consultora privada para una base global de clientes. Fundó Arts Economics como forma de centrar sus esfuerzos en la investigación y el análisis del mercado del arte, trabajando con una red de consultores privados y de investigadores académicos ofreciendo servicios de investigación y de consultoría al comercio global del arte y al sector financiero.

■ **Matt Carey-Williams**, Director de Ventas Privadas de Arte de Posguerra y Arte Contemporáneo en Europa, Londres, REINO UNIDO. Matt Carey-Williams se incorporó en agosto de 2008 a Christie's como Director de Ventas Privadas de Arte de Posguerra y Arte Contemporáneo en Europa, un nombramiento que refleja el enorme crecimiento en la demanda de ventas privadas registrado por Christie's en su cartera de clientes internacionales, especialmente dentro del campo del arte de

posguerra y contemporáneo. La llegada de Matt ha permitido a Christie's continuar ofreciendo a los coleccionistas el mejor consejo y servicio disponible sin ceder en el mantenimiento y construcción de su posición de liderazgo mundial dentro del negocio del arte. Matt llegó a Christie's con una experiencia de doce años en el campo del arte de posguerra y contemporáneo, procedente de la galería Haunch of Venison, donde había sido Director. Con anterioridad, trabajó para la Gagosian Gallery de Nueva York después de pasar ocho años en Sotheby's de Londres y Nueva York como Vicepresidente del departamento de Arte Contemporáneo. Su experiencia en los mercados primario y secundario le capacitan de forma inmejorable para el desarrollo de ventas privadas para Christie's en Europa, garantizando la excelente calidad que Christie's brinda a sus clientes en las ventas privadas y subastas públicas. Matt se graduó con honores en Literatura Inglesa e Historia del Arte en 1966 por la Universidad de Birmingham, completando su formación con un Master en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo en el Sotheby's Institute en 1997. Ha impartido innumerables conferencias sobre mercados de arte contemporáneo y de posguerra en lugares tan diversos como Boston, Londres, Viena o Seúl, y continúa colaborando con varias revistas y periódicos.

De 17:15 a 19:45h. Sesión 2

El estado de los mercados del arte emergentes: vías hacia la recuperación, tendencias y práctica.

Los dinámicos mercados de arte emergentes son percibidos, cada vez más, como aquellos que asumen papeles de liderazgo a la hora de proporcionar modelos nuevos e innovadores para el futuro desarrollo del mercado global del arte. A la ponencia central seguirán las intervenciones de cuatro expertos de renombre, que se centrarán en cuatro de los mercados emergentes más activos, para proporcionar una perspectiva privilegiada y de absoluta actualidad sobre las tendencias y desarrollos determinantes.

A. Conferencia:

■ **Anders Petterson**, Fundador y Director Ejecutivo, ArtTactic Ltd., Londres, REINO UNIDO.

Anders Petterson es una autoridad en la investigación y análisis del mercado del arte, con particular atención al mercado del arte contemporáneo. Es el fundador y Director Ejecutivo de ArtTactic Ltd., una compañía de investigación y consultoría creada en 2001. Anteriormente trabajó en JP Morgan en el sector de banca de inversión, donde fue responsable del mercado de capital de deuda y de la estructuración de productos para bancos y empresas. Actualmente, Anders Petterson imparte clases sobre

'El mercado del arte' y 'El arte como un tipo de activo' para el Master de Negocio de Arte en el Sotheby's Institute en Londres y Singapur. Es comentarista habitual sobre el mercado del arte en Bloomberg TV y CNN.

Presentará una visión completa de las tendencias, nuevos desarrollos, análisis y tasas de recuperación en mercados emergentes clave dentro de la escena internacional.

B. Serán presentadas las visiones individuales de los expertos relevantes en cada uno de los grandes mercados emergentes seleccionados, que proporcionarán perspectivas sobre cuáles son las principales tendencias dentro de la práctica artística y sobre las oportunidades de coleccionismo. Las charlas de los expertos irán seguidas de un debate en profundidad, moderado por Anders Petterson, y de una sesión de preguntas y respuestas en la que el público será invitado a participar.

ÁFRICA

■ **Elisabeth Lalouschek**, Directora Artística, October Gallery, Londres, REINO UNIDO.

Nacida en Viena, Elisabeth Lalouschek es Directora Artística de October Gallery, Londres. Con un Master en Bellas Artes por el Royal College of Art, en 1987 se unió a la plantilla de October Gallery, en donde ha desempeñado un papel fundamental en la promoción y el lanzamiento de las carreras de toda una serie de artistas africanos, entre los que destacan El Anatsui y Romuald Hazoumé. A lo largo de los años, Lalouschek ha colaborado con diversos museos, como el British Museum, el Victoria & Albert Museum y otras instituciones internacionales.

INDIA

■ **Amrita Jhaveri**, Coleccionista, consejera artística y escritora, Londres/Bombay, REINO UNIDO/INDIA.

Amrita Jhaveri es una profesional activa dentro del mundo del arte indio desde 1994. Comenzó su carrera en la casa de subastas Christie's y en la actualidad trabaja como asesora independiente. Es autora de 101: A Guide to 101 Modern and Contemporary Indian Artist (Indian Book House, 2005) y gestiona además una importante colección privada de arte indio.

ORIENTE MEDIO

■ **Rose Issa**, Comisaria, Escritora y Galerista, Londres, REINO UNIDO.
Rose Issa es una comisaria independiente, productora y escritora, especialista en las artes visuales y el cine del Medio Oriente y Norte de África. Durante más de 25 años ha comisariado festivales de cine y exposiciones sobre creación contemporánea del mundo árabe e Irán, en colaboración con grandes instituciones públicas y privadas como: Tate Britain, Victoria and Albert Museum, Barbican Art Centre, Queensland Art Museum (Australia), Asia House (Nueva York), Museo Estatal de Arte Oriental (Moscú), Hermitage (San Petersburgo), Los Ángeles Country Museum (LACMA) y el Smithsonian Institute. Ha sido consejera de importantes instituciones internacionales para la adquisición de obra contemporánea del Medio Oriente. Es directora de Beyond Art Productions, una editorial que publica libros monográficos y temáticos sobre artistas procedentes de Irán y del mundo árabe. En 2003, Issa fue elegida miembro del jurado de los pabellones nacionales de la 50ª Bienal de Venecia.

TURQUÍA

■ **Kerimcan Guleryuz**, Fundador y Director Asociado, Galería 'x-ist', Estambul, TURQUÍA.
Nacido en 1969, Kerimcan Guleryuz es hijo de Mehmet Guleryuz, uno de los artistas más importantes e influyentes de Turquía. En 1998 fundó la Sabanci University Kasa Gallery, que dirigió hasta 2000. Tras trabajar en el sector privado en los ámbitos de producción, relaciones públicas y publicidad, decidió centrarse en proyectos más personales, como la realización de documentales y del largo "Crude", ganador en 2003 del primer premio del Festival de Cine Independiente de Los Ángeles. Entre 2002 y 2004 gestionó el polémico espacio artístico Karsi Sanat, una organización sin ánimo de lucro, dirigida a llevar a la primera línea del panorama artístico de Turquía a voces inéditas. En 2004 fundó, junto al coleccionista Daryo Beskinazi, *x-ist*, una galería que representa una alternativa al 'statu quo' del circuito galerístico turco, y que se ha centrado ante todo en el descubrimiento y la exposición de jóvenes artistas emergentes y de su lanzamiento a la escena internacional.

SÁBADO 20

CICLO VIII

ARTE Y CRISIS ¿DEPENDENCIA MUTUA?

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.
Sábado 20, de 12:30 a 14:30h.

Patrocinado por Goethe-Institut de Madrid e Instituto Cervantes de Berlín

Moderadores:

■ **Margareta Hauschild**, Directora Goethe-Institut Madrid, ESPAÑA.
Nacida en 1951 en Bünde, Alemania, Margareta cursó estudios de Inglés, Francés y Español en Friburgo, París, Colonia y Madrid. Se incorporó en el Goethe-Institut en 1982. Posteriormente ocupó varios puestos tanto en la sede central del Goethe-Institut en Munich como en los centros en el extranjero. Desde 1992 hasta 1996 fue directora del Goethe-Institut en Atlanta, EE.UU. Después dirigió durante cinco años el departamento de investigación y desarrollo en la sede central en Munich. En 2001 Hauschild fue nombrada delegada para asuntos europeos y directora del centro en Bruselas. Fue responsable para una parte significativa del programa cultural durante la presidencia alemana de la U.E. en 2007. Desde septiembre de 2009 es la directora del Goethe-Institut Madrid.

© Peter Groth-Klein

■ **Gaspar Cano Peral**, Director Instituto Cervantes de Berlín, ALEMANIA.
Gaspar Cano Peral es Licenciado en Filología Anglogermánica por la Universidad de Valencia. Ha trabajado como director de teatro y dramaturgo. Director del área de teatro del "Círculo de Bellas Artes" en Madrid. Abrió y dirigió el Instituto Cervantes en Estocolmo y desde el año 2007 es Director del Instituto Cervantes Berlín. En marzo 2009 fue elegido Presidente de EUNIC Berlín (Red de instituciones culturales nacionales europeas). Realizó un Master en Estética y Teoría de las Artes por la UAM.

Desde 2002 el Instituto Cervantes en Alemania mantiene una cooperación estrecha con el Goethe-Institut en España. Los principales hitos de la misma son conferencias de índole político-culturales enfocando temáticas actuales y celebradas alternadamente en Berlín o Madrid.

Para el año 2010 los institutos culturales han elegido el tema Arte y crisis para debatirlo primeramente en ARCOmadrid y que posteriormente a finales de mayo se profundizará en Berlín. Se investigarán las interacciones de la actual situación económica y financiera en el sector de las artes visuales. Los representantes de los diferentes gremios del ámbito de las artes visuales (artistas, coleccionistas/fundaciones, museos, academias de Bellas Artes, ferias de arte, etc.) configuran un sector de las artes tradicionalmente más vinculado a la coyuntura económica que las demás disciplinas artísticas.

En Madrid hablarán los representantes de los diferentes gremios del ámbito de las ferias de arte el 20 de febrero: galeristas alemanes y españoles, coleccionistas y organizadores de ferias de arte debatirán sobre retos y oportunidades de la actual crisis financiera. La conferencia en Berlín los días 27 y 28 de mayo analizará la repercusión de la crisis en la producción artística, en la recepción y en la mediación de arte.

Objetivos:

- Información e intercambio sobre formas creativas de afrontar la crisis económica.
- Impulso a la red de vínculos entre actores de las artes visuales de los ámbitos lingüísticos español y alemán.

Destinatarios:

- Instituciones públicas y privadas y sus correspondientes representante de las artes plásticas en los ámbitos lingüísticos español y alemán (academias nacionales de bellas artes, museos/ colecciones, ferias de arte, círculos artísticos, asociaciones de artistas, facultades de bellas artes, galerías, etc.).
- Representantes de la economía, de fundaciones, de las „industrias creativas“.
- Representantes de los gremios políticos correspondientes.

Planteamientos:

Como consecuencia del derrumbamiento del sistema de finanzas mundial en otoño de 2008 se han intensificado discursos referentes a sistemas de valores como contrapeso a la desregulación desenfrenada y organización propia del mercado. ¿Qué consecuencias tiene esto en los ámbitos culturales de nuestra sociedad y, más específicamente, en la producción artística y su mediación? ¿Qué nuevas oportunidades surgen dentro del diálogo bilateral e internacional?

Los diversos actores en el ámbito de las artes visuales tendrán la palabra para intercambiar y debatir informaciones, ideas y estrategias creativas.

- ¿Qué supone la crisis concretamente para las artes plásticas en España y Alemania, etc. y qué estrategias han adoptado los actores públicos y privados?.
- ¿Se observa en las artes visuales, como en la economía, tendencias al proteccionismo nacional?

- ¿Qué tomas de decisiones genera la crisis? ¿Qué "culturas de decisiones" surgen a causa de la crisis?
- ¿Permite la crisis nuevas definiciones de conceptos como „calidad“? ¿Existe una relación nueva entre calidad y precio?
- ¿Ha cambiado en algo la crisis nuestra percepción del arte?
- ¿Pueden contribuir los actores culturales a la descripción y formación de un mundo que crece cualitativamente? Crecimiento cualitativo como mejora de calidad de vida en vez de aumento del nivel de vida material?
- ¿Cómo reaccionan las opiniones públicas en los diferentes segmentos de población?

Participantes:

■ **Hannes Kuckei**, Director, Galería Kuckei+Kuckei, Berlín, ALEMANIA. Hannes cursó desde 1986 hasta 1991 estudios de Ciencias de la Comunicación, Sociología y Asesoramiento para Medios de Comunicación en la Technische Universität de Berlín. Se licenció como Asesor de Medios de Comunicación. Posteriormente fue de 1993 a 1996 jefe de negociado personal de la jefa de la sección cultura, películas de televisión y entretenimiento en el Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ARD). En 1993 fundó junto con su hermano Ben Kuckei la galería de arte "vierte Etage" (cuarto piso) en Berlín. En 1998 se mudó la galería de arte al barrio Berlín-Mitte. Desde entonces se llama "Kuckei + Kuckei".

© art forum berlin

■ **Peter Vetsch**, Co-Director, art forum berlin, Berlín, ALEMANIA. Desde 2008 es Co-director de art forum berlin. 2000-2008 Director de comunicación de Art Basel y de Art Basel Miami Beach. 1999-2000 Redactor jefe de las revistas Ideales Heim y de ATRIUM. 1988-1999 Redactor jefe de la revista ARTIS. 1984-1988 Crítico de arte. 1984 Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Zúrich.

■ **José Luis Álvarez Margaride**, Presidente, Asociación Amigos de ARCO y miembro Comité Organizador, ARCOmadrid, Madrid, ESPAÑA.

© Angela Martín-Retortillo

■ **Elba Benítez**, Directora, Galería Elba Benítez, Madrid, ESPAÑA.
 La Galería Elba Benítez de Madrid abrió sus puertas en abril de 1990. Desde su fundación se ha comprometido con la promoción del arte contemporáneo en España y con el objetivo de dar a conocer internacionalmente la obra de artistas españoles y extranjeros de vanguardia. Junto con las actividades más convencionales de una galería de arte, la galería está actualmente involucrada en el diseño y desarrollo de otro tipo de proyectos, dirigidos a promover enfoques innovadores para la intervención de artistas en otras disciplinas, otros medios y otras instituciones. Elba Benítez, directora de la galería, es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de la Asociación de galerías ArteMadrid, del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo y es miembro del Comité Asesor de Arco. A lo largo de su trabajo en la galería ha dirigido y comisariado los siguientes proyectos: Peninsulares. Arte Contemporáneo Portugués, Co-laboraciones: Arquitectos / Artistas, Revisitar Canarias, Links entre las Artes. Debate en torno a las afinidades entre arquitectura, ingeniería, artes plásticas, diseño y urbanismo; y ha participado en numerosas conferencias y seminarios como por ejemplo: - Conferencia "The Future of Galleries". Seminario organizado por el 16th World Wide Video Festival, Amsterdam, Holanda, 1998; y - Conferencia "Las galerías de arte: ¿intermediarios de cultura, espectáculo o mercancía?". Dentro de las Jornadas de Las artes plásticas en el cambio de siglo, celebradas en el Palacio de la Merced, Diputación de Córdoba, 2000.

■ **Harald Falckenberg**, Jurista y Presidente del Hamburger Kunstverein; Coleccionista, Hamburgo, ALEMANIA.
 Nació en Hamburgo y estudió Derecho en Friburgo, Berlín y Hamburgo. Falckenberg es uno de los coleccionistas más importantes de arte contemporáneo en Alemania. El jurista y empresario es fundador de la Phoenix Kulturstiftung, fundación que dispone de una superficie de exposición de más de 6000 m². Su colección cuenta con obras de arte de la vanguardia internacional, entre ellas grupos de obras de Martin Kippenberger, Mike Kelley y Paul McCarthy pero también grandes instalaciones de Jonathan Meese y Thomas Hirschhorn. Falckenberg es presidente del Hamburger Kunstverein (Asociación de Arte de Hamburgo) y autor de los libros *Ziviler Ungehorsam. Kunst im Klartext- Desobediencia civil. Arte sin rodeos* (2002) y *Aus dem Maschinen-raum der Kunst. Aufzeichnungen eines Sammlers-Desde la sala de máquinas del arte. Notas de un coleccionista* (2007). En el año 2008 fue nombrado catedrático para la asignatura Teoría del Arte por la Hochschule für Bildende Kunst Hamburgo.

■ **Lourdes Fernández**, Directora, ARCOmadrid, Madrid, ESPAÑA.

CICLO IX

CIUDADES QUE NOS PERTENECEN Y A LAS QUE PERTENECEMOS. DINÁMICAS CULTURALES Y CAMBIO SOCIAL EN LA CIUDAD AFRICANA CONTEMPORÁNEA.

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.

Sábado 20, de 15:30 a 20h.

y

Auditorio Foro 2, Pabellón 6.

Domingo 21, de 12:15 a 14:30h. y de 15:30 a 17:30h.

Patrocinado por AECID

Directora:

■ **Elvira Dyangani Ose**, Historiadora del arte y la arquitectura, Doctoranda en la Cornell University; Comisaria General del Proyecto Arte inVisible 2010 – AECID, Ithaca, EE.UU.
 Córdoba, España, 1974. Es licenciada en Historia del Arte y Diploma de Estudios Avanzados en Teoría e Historia de la Arquitectura. Es miembro fundador del Laboratorio de Recursos Orales de Guinea Ecuatorial y forma parte del grupo de investigación Afroeuropeos de la Universidad de León. Recientemente, se ha incorporado al grupo de investigación multidisciplinar African Centre for Cities, ACC, de la University of Cape Town, Sudáfrica. Como comisaria independiente ha desarrollado diversos proyectos interdisciplinares enfocados a la recuperación de la memoria colectiva, la intervención en el espacio público y la etnografía urbana, entre los que destacan *Authentic Fiction*, *Tentativa de agotar un lugar africano*, *Terrain Vague* o *Africalls?* Como especialista en arte contemporáneo africano ha participado en conferencias en distintas universidades nacionales e internacionales, desarrollando también ciclos dirigidos a presentar las manifestaciones artísticas y las culturas contemporáneas africanas. Ha colaborado con publicaciones como *Nka Journal of Contemporary African Art* y *Atlantica*, *Revista de Arte y Pensamiento*. Ha trabajado como conservadora en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, CAAC, Sevilla, y en el Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, Las Palmas de Gran Canaria, donde comisarió las exposiciones *Tres Escenarios* y *Olvida quién soy/ Erase me from who I am*. Ha sido comisaria general del proyecto *Arte inVisible*, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en ARCOmadrid_2009.

La ciudad está inexorablemente presente en el imaginario africano, incluso en su ausencia. La ciudad africana, como espacio producido por las relaciones sociales que tienen lugar en ella, es la esencia del espacio diferencial propuesto por Lefebvre, un espacio que se resiste a las fuerzas de la homogeneización. El arte y otras formas de cultura visual reflexionan sobre la peculiar dimensión de la ciudad africana que surge a medio camino entre la meta-narración de su historia, y la experiencia vivida de su rutina diaria. Como indicaba Edgar Pieterse en una conferencia reciente, la ciudad africana es en sí un límite en el que tienen lugar dimensiones imposibles de capturar de una sola vez. Los usuarios de la ciudad, tanto expertos como habitantes, describen definiciones que se superponen en un ejercicio de perpetua yuxtaposición.

Esta sesión, como parte del programa Arte inVisible presenta esas múltiples dimensiones de la ciudad africana a través de una miríada de disciplinas como la fotografía, el vídeo, el cómic, la performance, la música, el cine, las intervenciones en el espacio público, y la teoría. En esta ocasión, se presentan, películas, como Malabo Barrio 'X' o Guzo. The Journey, metáforas del encuentro de antiguos y nuevos regímenes a través de la música hip-hop, y de las existencias rurales y urbanas a través de la narración de los detalles infra-ordinarios de la vida cotidiana. Experiencias culturales, como las llevadas a cabo por las plataformas, tales como el Center for Contemporary Art of East Africa, CCAEA, en Nairobi, Kenia, DESTA for Africa, en Addis Abeba, Etiopía o la Art Bakery en Douala, Camerún. O visiones académicas e interdisciplinarias de la ciudad como cartografía, como el escenario de un plan urbano maestro sobre el que se ejecuta su componente sociopolítico, que son parte de la investigación que llevan a cabo nuevas iniciativas académicas, tales como el African Centre for Cities, University of Cape Town, Sudáfrica. Ciudades que nos pertenecen y a las que pertenecemos. Dinámicas culturales y cambio social en la ciudad africana contemporánea propone explorar los distintos significados de la ciudad a través de dichas experiencias. La ciudad se narra aquí es la perteneciente a los ciudadanos, ese espacio que tanto reclaman esas obras de arte, los eventos culturales, las áreas de estudios, o las películas. Esta sesión contará con la participación de artistas, comisarios, académicos y otros agentes culturales.

SÁBADO 20.

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.

15:30h. Presentación:

■ **Elvira Dyangani Ose**, Comisaria general Arte inVisible.

De 15:40 a 16:30h. Conferencia:

Presenta:

■ **N'Gone Fall**, Comisaria invitada Arte inVisible.

Interviene:

■ **Edgar Pieterse**, Director y Catedrático, African Centre for Cities, University of Cape Town, Ciudad del Cabo, SUDÁFRICA.

Edgar Pieterse es jefe del departamento de política urbana de la NRF (fundación estatal sudafricana dedicada a la investigación). Dirige el African Centre for Cities, University of Cape Town. Entre sus libros más recientes destacan *Counter-Currents: Experiments in sustainability in the Cape Town region* (Jacana, 2010); *The African Cities Reader* (Chimurenga Press, 2009); y *City Futures* (Zed Books, 2008). En la actualidad, la investigación del profesor Pieterse se centra en el urbanismo, la cultura urbana y el desarrollo regional en África. Es doctor por la London School of Economics y master de Estudios para el Desarrollo del Institute of Social Studies (La Haya, Holanda).

De 16:35 a 17:25h. Conferencia:

Presenta:

■ **Elizabeth W. Giorgis**, Comisaria invitada Arte inVisible.

Interviene:

■ **Fasil Giorghis**, Profesor, Addis Abeba University, Addis Abeba, ETIOPIA.

Nacido en 1962, tras licenciarse en Arquitectura por la Addis Abeba University de la capital etíope, Fasil Giorghis Melessa completó un Master de Arquitectura en la Helsinki University of Technology. Ha ejercido como arquitecto en varios estudios y es responsable de toda una serie de restauraciones en edificios históricos de Addis Abeba. Desde 1995 ha participado en varios congresos internacionales sobre arquitectura y urbanismo.

De 17:35 a 19:30h. Mesa de debate:

Moderadora:

■ **Sarah Nuttall**, Catedrática de Literatura, Wits Institute for Social and Economic Research (WISER), Johannesburgo, SUDÁFRICA.

Autora de *Entanglement: Literary and Cultural Reflections on Apartheid*, editora de *Beautiful/Ugly: African and Diaspora Aesthetics*, y co-editora, entre otros muchos trabajos, de *Johannesburg: The Elusive Metropolis*.

Participantes:

■ **Jimmy Ogonga**, Artista, Nairobi, KENIA.
(1977) Artista autodidacta que trabaja con fotografía, escultura, vídeo e instalación. Los primeros cinco años de su carrera los pasó estudiando y explorando rasgos de espiritualidad y filosofía social dentro de la escultura clásica africana tradicional, que pronto comenzó a fusionar con formas artísticas contemporáneas, trabajando con temáticas de marcado contenido social y político con las que a menudo muestra un fuerte compromiso y radicalismo, sobre todo en su tratamiento de lo que él denomina "la cuestión africana". En 2001 fundó Nairobi Arts Trust/Centre of Contemporary Art of East Africa, una organización que funciona como catalizador para las artes visuales y la creación de importantes proyectos artísticos y que ha desarrollado unas redes transcontinentales con el Centre of Contemporary Art of Africa, que en la actualidad tiene su sede en Luanda. Ha trabajado y expuesto su obra, aparte de en Nairobi donde reside, en un gran número de países, como EE.UU., Alemania, Senegal, Bélgica, Sudáfrica y Mali. En la actualidad prepara "Amnesia", una provocativa estructura conceptual al servicio de un proceso cultural con el que intenta examinar las consecuencias culturales y creativas de la pérdida colectiva de la memoria cultural.

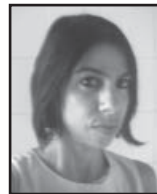
■ **Ntone Edjabe**, Escritor, Editor, DJ; Fundador y Director, Chimurenga, Ciudad del Cabo, SUDÁFRICA.
Chimurenga es una publicación panafricana dedicada a la literatura, el arte y la política. Es también coeditor (junto a Edgar Pieterse) de Urban Public Net-Work – an African Cities Reader (pendiente de publicación). Miembro fundador de Fong Kong Bantu Soundsystem, un colectivo de músicos y DJ, Edjabe es también co-comisario de "Spier Pan African Space Station" un festival anual de música y emisora de radio de Ciudad del Cabo. En 2008, participó en el programa Abramovitz de artista-en-residencia del MIT.

■ **Goddy Leye**, Artista visual, Bonendale, Duala, CAMERÚN.
Aunque es conocido sobre todo como artista de vídeo, su obra abarca también la pintura, la instalación, la performance y el dibujo. Desde 2003 dirige ArtBakery, una pequeña organización entre cuyas actividades se incluye un programa de residencia para artistas visuales y un programa de formación en arte y cultura visual. El proyecto apoya también la interacción entre artistas jóvenes, artistas internacionales, críticos y curadores por un lado, y la población local por el otro, así como el uso de las nuevas tecnologías en la producción artística.

■ **Aida Muluneh**, Fotógrafa, Addís Abeba, ETIOPÍA.
Aida Muluneh se licenció, en 2001, en cine, radio y televisión por la Howard University. Desde entonces, trabaja de fotógrafa freelance. Es fundadora de DESTA (Developing and Educating Societies through the Arts), una organización que aspira a desarrollar oportunidades dentro de la comunidad global para los artistas de la diáspora africana.

■ **Marion Louisgrand**, Coordinadora, Kër Thioossane, Dakar, SENEGAL.
Kër Thioossane es un centro de media art que funciona en Dakar desde 2003, y que ofrece un programa de artista en residencia. El objetivo de Kër Thioossane es la integración del multimedia en las prácticas artísticas (música, danza, teatro y artes visuales) y la cultura del acceso abierto, la creación numérica a través de la informática y las tecnologías de la comunicación. Louisgrand fue también coordinadora de AfroPixel, primer festival africano de arte digital, celebrado en mayo de 2008 en el marco de la Bienal de las Artes de Dakar.

De 19:30 a 20h. Performance:

■ **Donna Kukama**.

DOMINGO 21.
Auditorio Foro 2, Pabellón 6.

De 12:15 a 14:30h. Presentación Película - 'Malabo Barrio X'

■ **Marc Tardiu**, Realizador, Barcelona, ESPAÑA.
Malabo Barrio X es su ópera prima. Licenciado en Filología y habiendo recibido larga formación teatral, cursó tres años en la facultad de Comunicación Audiovisual. La trayectoria de Marc Tardiu es principalmente televisiva, además de participar en algunas producciones cinematográficas en calidad de auxiliar de realización ha trabajado en las principales productoras de televisión del país (Gestmusic/El Terrat). Su vinculación permanente a movimientos sociales y la música como principal fuente de inspiración son dos de sus señas de identidad.

■ **Uri Rivero**, Realizador, Madrid, ESPAÑA.

Uri Rivero es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Técnico Superior en Realización Audiovisual (EMAV), lleva desde los 19 años vinculado a la producción televisiva. Ha participado en más de veinte producciones para las mayores productoras y plataformas de TV nacionales (Gestmusic Endemol, Mediapro, El Terrat, TVE, TV3, Telecinco, Antena 3, Cuatro...). Actualmente es Ayudante de Realización en "El Hormiguero", un programa que cuenta más de 400 emisiones en directo y a Prime Time. Recientemente ha dirigido el documental "Malabo Barrio-X", que retrata el impacto del Hip Hop sobre una jovencísima generación de raperos africanos en Guinea Ecuatorial. También ha dirigido el cortometraje de humor "Una familia de Cuenca", estrenado recientemente.

De 15:30 a 17:30h. Presentación Película - 'Guzo. The Journey'

■ **Aída Ashenafi**, Socia y Directora, Mango Productions Plc, Adís Abeba, ETIOPIA.

Aída Ashenafi es una laureada cineasta con más de quince años de experiencia en el campo de los medios de comunicación. Ashenafi ha trabajado en EE.UU., Etiopía en las industrias del cine y de la música y también en publicidad y comunicaciones. Ha producido películas para una variada nómina de clientes, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, USAID o la Johns Hopkins University. Goza de gran reconocimiento como figura fundamental en el desarrollo de la industria cinematográfica etíope y por la competencia y profesionalidad de sus proyectos.

CICLO X

PERFORMANCE. HISTORIA(S) Y DESAPARICIONES.

Auditorio Foro 2, Pabellón 6.

Sábado 20, de 13:15 a 14:15h.

y

Auditorio Performing, Pabellón 6.

Sábado 20, de 15:30 a 20h.

Patrocinado por MANGO **MANGO**

Director:

■ **José A. Sánchez**, Catedrático, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, ESPAÑA.

Catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (UCLA) y director del grupo de investigación ARTEA. Ha publicado numerosos libros sobre teoría e historia de las artes escénicas y performativas: Dramaturgias de la imagen (1994), La escena moderna (1999) y Prácticas de lo real (2007). Y ha editado, entre otros: Desviaciones (1999), Cuerpos sobre blanco (2002) y Artes de la escena y de la acción en España (2007). Como director de ARTEA (www.arte-a.org) es editor, junto a Óscar Cornago, del Archivo Virtual de Artes Escénicas (www.artescenicas.org) y participa en un proyecto europeo para la creación de una Biblioteca Virtual de Artes Escénicas. Actualmente es asesor del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía y de la colección de teoría de la danza Cuerpo de Letra. Dirige desde el curso 2009-2010 el Máster en prácticas escénicas y cultura visual ofertado por la Universidad de Alcalá.

Actuación, memoria y reconstitución.

El concepto de desaparición aparece íntimamente ligado al de presencia en la definición de la práctica performativa. La resistencia a la objetualización traslada la subjetividad a un espacio de tránsito, ese presente inasible que sin embargo puede contener en sí tanto el pasado como la anticipación. Por ello la acción artística ha sido especialmente eficaz en hacer visibles las desapariciones: existe una coherencia entre el medio y el objeto, o más bien, entre el medio y la experiencia que se resiste a la objetualización tanto como a la representación.

Los desaparecidos, sean personas o relatos, quedan fuera de la historia, relegados al espacio de la memoria. La memoria se diferencia de la imaginación en la pretensión de realidad, de reconstitución. Sin embargo, comparte con ésta la presencia de lo ausente. Hacer presente lo ausente es, en cierto modo, retar el juego de la realidad actual, y

en ese reto, imaginación y memoria pueden aliarse hasta el punto de que la ficción llegue a contaminar la reconstitución de lo desaparecido para conseguir el objetivo de la presencia. En contra de la definición más ortodoxa del arte de acción, que se aferraba a lo real, lo ficticio, incluso lo fabuloso vuelve a ser un instrumento de comprensión e intervención.

Imaginación y memoria comparten otra característica que las diferencian del conocimiento científico y de la historia: su proximidad al cuerpo, a lo sensible, su relación secundaria con la escritura. Unas décadas atrás parecía posible establecer una diferenciación clara entre historia y memoria basada en su relación respectivamente con la escritura (código) y la oralidad (corporalidad). Sin embargo, el lenguaje verbal ya no es dominante en nuestra construcción de la historia, porque cada vez lo es menos en nuestra comunicación cotidiana. La historia no tiene por qué ser escrita.

Al mismo tiempo que las prácticas performativas se desprenden de su fijación en lo corporal-orgánico (identificado en muchas ocasiones con lo real, lo presente, lo irrepresentable), los artistas descubren nuevos modos de poner en imágenes o/y en acción el conocimiento y la historia. Y esto afecta incluso a la historia misma de las prácticas performativas, a esa historia hasta hace poco imposible como no fuera a costa de traicionar la verdad del propio medio. El interés de numerosos artistas por la re-escenificación, la reconstitución o la reposición de piezas irrepetibles del pasado es sintomática de una nueva preocupación por pensar la historia desde la historia de la acción-actuación: la historia del cuerpo, de las gestualidades, de los modos de comunicación, la historia de las memorias y la historia de los proyectos. La reconstitución no contradice el "ser para la desaparición", más bien multiplica las desapariciones en un ejercicio de conocimiento.

Auditorio Foro 2.

De 13:15 a 14:15h.

■ **Ong Keng Sen**, Director Artístico, TheatreWorks in Singapore, SINGAPUR.

Ong Keng Sen es un conocido director escénico que ha contribuido activamente al progreso de la identidad asiática así como a la consiguiente tras-globalización de la estética asiática dentro del arte contemporáneo. Licenciado en derecho, estudió performance intercultural en el Performance Studies Department de la Tisch School of the Arts, Nueva York. Muchas de sus obras se han representado con gran éxito por todo el mundo. Flying Circus Project, creada a partir de 1996, es su obra más destacada. Se trata de un proyecto experimental que reúne a creadores asiáticos tradicionales y contemporáneos procedentes de las artes visuales, el vídeo, el documental y las artes escénicas, con filósofos, expertos en literatura y artistas de nuevos medios y de "nuevos rituales"; un trabajo que ha continuado desarrollando con Dasarts, Ámsterdam; el programa Urban Fetishes en el TanzQuartier de Viena; el Festival de Danza

y Teatro de Gotemburgo; Kiasma Helsinki; así como con el Summer Institute de The Kitchen, Nueva York. En 1999 fundó una red, denominada Arts Network Asia, al servicio de los artistas asiáticos y dirigida a incentivar el compromiso y la participación inter-asiáticos. Recientemente, la red ha obtenido una donación de la Fundación Ford por su estímulo a la colaboración artística y cultural en Asia por encima de las fronteras nacionales. Keng Sen es fundador y director de In-Transit, un festival artístico interdisciplinario de carácter anual celebrado en Berlín (2002 y 2003). Comisarió también el ciclo Insomnia para el Institute of Contemporary Arts de Londres (2005) y la muestra Politics of Fun en la House of World Cultures de Berlín (2005). Este año ha dirigido grandes producciones para el Festival de Edimburgo 09 y para Linz 09, Capital Europea de la Cultura.

Sala Performing.

De 15:30 a 17h.

1. **Hacer presente**, una mesa en la que se reflexionará sobre las prácticas artísticas que trabajan sobre la desaparición desde la presencia, y en la que inevitablemente se tratarán temas relacionados con la violencia, la memoria y los silencios de género.

Participantes:

■ **Antonio Prieto**, Investigador, Universidad Veracruzana, Veracruz, MÉXICO.

Investigador mexicano, se especializa en estudios de performance, teatro mexicano actual, estudios de género y estudios queer. Profesor-investigador en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2), tiene maestría en Estudios del Performance por parte de la Universidad de Nueva York y doctorado en Estudios Latinoamericanos por parte de la UNAM.

■ **Ana Longoni**, escritora, investigadora del CONICET y profesora de Teoría de los Medios y la Cultura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, ARGENTINA. Es Doctora en Artes (UBA), dicta seminarios de posgrado en la UBA y el PEI-MACBA (Barcelona) relativos a los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina. Dirige el grupo de investigación "¿La cultura como resistencia?: lecturas desde la transición de producciones culturales y artísticas durante la última dictadura argentina". Es parte, desde su fundación en 2007, de la Red Conceptualismos del Sur. Ha publicado sola o en colaboración, entre otros trabajos, los libros De los poetas malditos al video-clip (Buenos Aires, Cántaro, 1998), Del Di Tella a Tucumán Arde (Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000;

reedición: Eudeba, 2008), el estudio preliminar al libro de Oscar Masotta, *Revolución en el arte* (Buenos Aires, Edhasa, 2004), uno de los capítulos de la antología editada por I. Katzenstein, *Listen, Here, Now! Argentine Art of the sixties: Writings of the Avant-Garde* (Nueva York, MoMA, 2004), *Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión* (Buenos Aires, Norma, 2007), y los volúmenes colectivos *El Siluetazo* (Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008) y *Conceptualismos del Sur/Sul* (Sao Paulo, Annablume, 2009). Su obra de teatro "La Chira" se estrenó en 2004 dirigida por Ana Alvarado, y fue incluida en la antología compilada por Jorge Dubatti, *Nuevo teatro argentino: dramaturgia(s), La Habana, La Honda*, 2007. Otra obra de su autoría, "Árboles", fue estrenada en Buenos Aires bajo su dirección en 2006. Integra el comité editor de las revistas *Ramona*, *Ojos Cruelles* y *Des-bordes*.

Sala Performing.
De 17 a 18:30h.

2. Reescenificación, reconstitución, reposición. Una mesa en la que se reflexionará sobre actualización de acciones artísticas o la reescenificación de piezas de danza y teatro con un objetivo no arqueológico, sino crítico y de intervención.

Participantes:

■ **Rebecca Schneider**, Jefa del Departamento de Artes Escénicas y Estudios de Performance, Brown University, Providence, Rhode Island, EE.UU.
Es autora de *The Explicit Body in Performance* (Routledge, 1997) y se encuentra finalizando el libro de próxima aparición *Performing Remains: Reenactment, Civil War, Performance Art*. Co-editora de la antología *Re:Direction: A Theoretical and Practical Guide to 20th-Century Directing*. Es editora colaboradora de *TDR: The Drama Review* y co-editora, junto a David Krasner, de la serie de libros "Theatre: Theory/Text/Performance" publicados por University of Michigan Press. Ha publicado ensayos en diversas antologías, como *Psychoanalysis and Performance*, *Acting Out: Feminist Performance, Performance and Cultural Politics*, y el ensayo "Solo Solo Solo" en *After Criticism*.

■ **Janez Janša**, Director, MASKA Institute for publishing, production and education, Liubliana, ESLOVENIA.
Janez Janša es escritor, performer y director de performances interdisciplinarias, como *MISS MOBILE, WE ARE ALL MARLENE DIETRICH FOR* (con E. Omarsdottir), *PUPILJA, PAPA PUPILO AND THE PUPILCEKS – RECONSTRUCTION*, *SLOVENE NATIONAL THEATRE and LIFE [IN PROGRESS]*. Entre sus piezas visuales destacan *REFUGEE CAMP FOR THE FIRST WORLD CITIZENS* (con P. Šenk) y *NAME Readymade* (con Janez Janša y Janez Janša). Su obra contiene una fuerte dimensión crítica y política, y se centra en la relación entre el arte y el contexto sociopolítico. Es autor de un libro sobre Jan Fabre (*JAN FABRE - La Discipline du chaos, le chaos de la discipline*, Armand Colin, París 1994; editado también en holandés, italiano y esloveno) y entre 1999 y 2006 fue editor en jefe de *MASKA*, una revista dedicada a la performance.

Sala Performing.
De 18:30 a 20h.

3. Coreografía de la atención.

■ **Goran Sergej Pristas**, Director, BADco, Zagreb, CROACIA.
Desde 1994 es catedrático de la Academia de Arte Dramático de la Universidad de Zagreb, y desde 1995, coordinador del Centro de Arte Dramático. Fundador y redactor jefe (1996-2007) de *Frakcija*, revista especializada en artes escénicas. Pristas fue uno de los iniciadores del proyecto *Zagreb-Capital Cultural Europea 3000*. Es miembro del colectivo de artistas de reputación internacional *BADco*, en donde ejerce funciones de director, productor, dramaturgo e intérprete.

■ **Bojana Cvejic**, Artista y Teórica, Utrecht, PAÍSES BAJOS.
Bojana Cvejic es una creadora y teórica de la performance que trabaja dentro del campo de la danza contemporánea y la performance también como dramaturga e intérprete. Ha publicado sus escritos en periódicos, revistas y antologías de artes escénicas, música y filosofía, y es autora de dos libros. El más reciente es "Beyond the Musical Work: Performative practice" (IKZS, Belgrado, 2007). Junto a Jan Ritsema ha desarrollado, desde 1999, un trabajo teatral plasmado en toda una serie de interpretaciones (entre otras, *TODAYulysses*, 2000). Ha colaborado también con X. Le Roy, E. Salamon y M. Ingvarsen. Entre su trabajo individual destacamos la dirección de cinco producciones experimentales de ópera, la última un *Don Giovanni* de Mozart (BITEF, Belgrado). Cvejic ha participado como docente en una serie de programas educativos europeos (incluyendo P.A.R.T.S., Bruselas) y organizado

plataformas independientes dedicadas a la teoría y la práctica de la performance: TKH Centar (=Walking Theory Center, Belgrado), PAF (performingARTSforum, St. Erme, Francia) y más recientemente 6MONTHS1LOCATION (CCN, Montpellier). En la actualidad prepara una tesis doctoral ("La performance después de Deleuze: creación de conceptos 'performáticos' en la danza contemporánea de Europa") en el Centro de Investigación de Filosofía Europea Moderna, Middlesex University, Londres. Desde septiembre de 2009 enseña danza contemporánea y performance en la Universidad de Utrecht dentro de un programa de master dedicado a los estudios teatrales.

■ **Isabel de Naverán**, Investigadora, ARTEA Investigación y Creación Escénica, Bilbao, ESPAÑA. Licenciada en Bellas Artes (UPV-EHU). DEA en Imagen, Tecnología y Cultura Contemporánea. Candidata a Doctora en el curso Pensamiento y Praxis en el Arte Actual (UPV-EHU). Co-fundadora de ARTEA. Investigación y Creación Escénica www.arte-a.org. Investigadora del Archivo Virtual de Artes Escénicas www.artescenic.org. Coordinadora de coloquios del festival In-presentable (La Casa Encendida, Madrid). Co-directora del Seminario de Verano "Dantza Kodeak. Discursos del Cuerpo" (Bilbao Arte eta Kultura, UPV-EHU). Profesora invitada del Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (UAH). Sus disertaciones han sido publicadas en libros y revistas especializados, ha colaborado con artistas y proyectos tanto locales como internacionales.

CICLO XI

MAPAS ASIÁTICOS.

DISLOCACIONES ESTRATÉGICAS EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO ASIÁTICO.

Auditorio Foro 1, Pabellón 6.

Domingo 21, de 16 a 20h.

Patrocinado por Casa Asia

Directora:

■ **Menene Gras**, Directora de Cultura y Exposiciones, Casa Asia, Barcelona/Madrid, ESPAÑA.

Aparte de cuatro libros de poesía (Espejismos, Alimento del Tiempo, Paisajes portátiles y Suma de Lluvias), como crítica de arte y comisaria ha escrito innumerables ensayos y catálogos. Ha colaborado también en los diarios El País y La Vanguardia y en un gran número de revistas de arte. Durante doce años fue corresponsal en España de Artforum. Ha sido profesora de estética en la Universidad de Barcelona y fue la comisaria española de Lima Plaza Mayor de la Cultura y de la I Bienal de Lima (1997). Entre sus comisariados recientes destacamos Oriente y Occidente en la India de los siglos XX y XXI (Barcelona, 2004); Manuel Ocampo Bastards of Misrepresentation (Barcelona, 2005); Pierre Gonnord, el Retrato fotográfico (Asian Portraits made in Japan); Arquitecturas de la vida cotidiana (Museo de la Revolución, Hanoi, noviembre 2006), AUSTRAL (Barcelona, Burgos, Madrid, Sao Paulo, Santiago de Chile, Roma) y Graphics from Vietnam (1960-2005) en Barcelona/Madrid y Granada. Desde 2004 organiza Mapas Asiáticos, un seminario de ARCOmadrid que cuenta con la participación de críticos de arte y comisarios asiáticos como plataforma en la que debatir temas locales y traslocales.

No se puede hablar de un arte asiático por oposición a otras nacionalidades del arte, pero esta discriminación queriendo ser positiva adquiere relevancia, cuando se trata de establecer la identidad de una determinada producción visual, por la correspondiente información que esto puede aportar sin afectar necesariamente el valor real o ficticio de la misma. Es la sexta edición de "Mapas Asiáticos", tras la del año pasado dedicada exclusivamente a India, el segundo país asiático invitado por ARCOmadrid después de Australia, y el tema que se ha seleccionado es lo suficientemente amplio para poder integrar algunos aspectos fundamentales puestos en crisis por artistas, críticos, teóricos y curadores. El término dislocación pese a ser más indicado o más habitual en el lenguaje

de la anatomía por referirse de una manera inmediata al cuerpo humano y sobre todo a las articulaciones de las extremidades superiores, es lo suficientemente ambiguo en la red de significados que introduce su mención para integrar también en el plano del texto la posibilidad de una inflexión: el término significa en primer lugar un defecto cristalino o una lesión articular y una fractura. Pero, el sentido a partir del cual se adopta aquí es el de una desviación y una distorsión resultantes del impacto que implica una intervención dirigida a poner a prueba un enunciado formulado materialmente y el significado que éste propone. Por analogía, el verbo implica a su vez la acción de desviar, distorsionar, deslizar o desencajar además de torcer y lesionar. En este caso, se entiende como un despliegue asociado a una modalidad de actuación para abordar estratégicamente la lectura y la interpretación de textos que adoptan forma sensible a través de la imagen. La ambigüedad del uso del término permite que esta práctica se aborde desde las diferentes disciplinas que tienen por objeto los lenguajes que comparten la producción visual en el extenso campo del arte. Los participantes en el seminario proceden de diferentes disciplinas, para fomentar la pluralidad de perspectivas de acuerdo con el objeto que se indica con el enunciado que da cobertura al seminario. El ejercicio de dislocar y desviar o desencajar es necesario para provocar la fractura o ruptura que favorece o estimula el cambio y nuevo desarrollo de un determinado lenguaje que se organiza en texto y tejido de signos. El arte asiático no se puede abarcar globalmente, pero cualquier aproximación localizada ha de tener en cuenta las transiciones respectivas de lo local a lo global sea cual sea el marco seleccionado. Las diferentes regiones asiáticas se caracterizan por su diversidad, sin que sea posible omitir la identidad local y regional en el contexto global del arte internacional, cuya vulnerabilidad en última instancia revela su dependencia de la economía mundial y del mercado. Las intervenciones se han agrupado en dos mesas para separar a los productores de los teóricos y diferenciar su posición ante fenómenos que acumulan incertidumbre y plantean cuestiones no resueltas, en la medida en que la producción se anticipa a su racionalización y por consiguiente requiere este ejercicio de lectura que se debe proponer desde la dislocación, la desviación y la fractura del sistema o sistemas del arte actual, como una estrategia imprescindible para el conocimiento.

Mesa 1.

De 16 a 18h.

■ **Lida Abdul**, Artista, Kabul/Los Ángeles, AFGANISTÁN/EE.UU.

Nacida en 1973 en Kabul, Afganistán, reside en la actualidad en su país tras haberlo hecho en Alemania e India, en donde se refugió tras verse obligada a dejar Afganistán como consecuencia de la invasión soviética. Su obra funde los tropos del formalismo "occidental" con las numerosas tradiciones estéticas – islámica, budista, hinduista, pagana y nómada – que, de manera colectiva, han influido en el arte y la cultura afganos. Ha creado obras en un gran número de soportes, incluyendo vídeo, cine, fotografía, instalación y performance in vivo. Sus trabajos más recientes han podido verse en la Bienal de Venecia de 2005, en Istanbul Modern (Estambul), en Kunsthalle Viena, en el Museo de Arte Moderno de Arnhem (Holanda), Miami Central, CAC Centre d'Art Contemporain de Bretigny y Frac Lorraine Metz, Francia. Ha

participado también en festivales de México, España, Alemania, Uzbekistán, Kirguizistán y Afganistán y en la edición de 2004 de la Bienal de Asia Central. Durante los últimos años Abdul ha trabajado en diferentes partes de su país en proyectos que exploran la relación entre arquitectura e identidad.

■ **Lu Chuan**, Director de cine, Beijing, CHINA.

Tras una década de trabajo, 3 filmes y más de 40 premios cosechados por todo el mundo, Lu Chuan ha escrito ya su propia historia como joven cineasta chino. En 1998 se gradúa en Dirección de Cine por la Academia de Cinematografía de Pekín y en 2001 escribe y filma Xun Qiang, su debut como director. En 2004 realiza su segundo largo, Ke Ke Xi Li (La Patrulla de la Montaña) que fue ensalzado por la crítica y conmovió a audiencias de todo el mundo. En 2005, Lu Chuan realiza su tercer filme, Ciudad de Vida y Muerte, con el que causa una cierta conmoción en todo el mundo y que le vale una Concha de Oro a la Mejor Película en el 57 Festival de Cine de San Sebastián y dos premios en la tercera edición del Asia Pacific Screen Awards. En 2006, Lu Chuan es incluido en la lista de "Diez mejores directores a no perder de vista" elaborada por Variety (EE.UU.). En 2009 recibe el premio a la Persona más Influyente de China de BusinessWeek (EE.UU.).

© Gemika in Sand, 2008
Courtesy of the artist,
Lombard Freid Projects,
New York and Yeh Rong Jai
Culture & Art Foundation,
Hsingchu, Taiwan
Photo: Anita Kan

■ **Lee Mingwei**, Artista, Nueva York, EE.UU.

Nacido en Taiwán y residente en Nueva York, Lee Mingwei crea unas instalaciones participativas en las que brinda al espectador la posibilidad de explorar temas relativos a la confianza, la intimidad y la conciencia del yo, y eventos "uno-a-uno", en los que los visitantes pueden analizar esos temas con el propio artista, comiendo, paseando y charlando con él. A menudo, los proyectos de Lee consisten en escenarios abiertos a la interacción cotidiana, asumiendo formas diferentes en función de los participantes. En este proceso, el tiempo es fundamental ya que las instalaciones suelen sufrir cambios en el curso de su exposición.

© David Sims

■ **Mariko Mori**, Artista, Tokio/Nueva York, JAPÓN/EE.UU.

Catapultada al estatus de celebridad artística, la obra de Mariko Mori es buscada por museos y coleccionistas del mundo entero. A inicios de los noventa, Mori consiguió atraer las miradas a sus piezas fotográficas de gran formato y a sus épicas instalaciones videográficas proyectadas en Cinemascope. Unos oníricos paisajes fantásticos protagonizados por la propia artista dentro de unos escenarios improbables, poblados por una imaginería de moda salpicada de críticas a la cultura popular de masas. En 1999, Mariko Mori comenzó a restringir su presencia física

en sus piezas, girando hacia una perspectiva profundamente espiritual. Su incansable afán investigador le ha permitido crear unas obras abstractas, tridimensionales, de grandes dimensiones y perfectamente ejecutadas que abarcan las más diversas disciplinas, incluyendo la ciencia, la arquitectura, el cine y la música. Mori adquirió renombre mundial por su instalación interactiva WAVE UFO, expuesta en la Bienal de Venecia de 2005. Con anterioridad WAVE UFO había podido verse en 1993 en Kunsthau Bregenz, Austria, exponiéndose después en el edificio IBM en una exposición del Public Art Fund y en 1994 en el Palazzo Ducale de Génova. En abril de 2007, la instalación formó parte de Oneness, una gran retrospectiva sobre la obra de Mariko Mori celebrada en Groningen, y en octubre de ese mismo año viajó al Aarhus Kunstmuseum de Dinamarca y, más recientemente, en 2008, al Centro de Arte Pinchuk de Ucrania. Nacida en 1967 en Tokio, Mariko Mori estudió diseño de moda en Japón. A finales de los ochenta trabajó como modelo. Asistió al Chelsea College of Art de Londres (1989-92) y fue alumna del Whitney Museum of American Art Independent Study Program (1993). Ha expuesto sus monumentales instalaciones en museos y centros de arte de todo el mundo, como el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio; el Centro Georges Pompidou de París; la Fundación Prada de Milán; el Brooklyn Museum of Art de Nueva York; el Museum of Contemporary Art de Chicago; Serpentine Gallery en Londres; Dallas Museum; Los Ángeles County Museum of Art; y Groningen Museum, Groningen.

■ **Davide Quadrio**, Fundador y Director, ARTHUB y Far East Far West Art Productions, Bangkok, TAILANDIA.
En 1998, Davide Quadrio, sinólogo e historiador del arte, fundó BizArt, el primer centro artístico sin ánimo de lucro de Shangai. En 2007 inició Arthub (www.arthubasia.org), una organización sin ánimo de lucro con base en Hong Kong de apoyo a la creación artística contemporánea en China y el resto de Asia. En 2009 fundó Far East Far West Ltd, una empresa de producción artística de la que es director y que apoya producciones innovadoras y provocadoras de artistas y proyectos radicados en Asia.

Mesa 2.

■ **Arjun Appadurai**, Titular de la Cátedra Goddard en Cultura de los Medios y Comunicación, New York University, Nueva York, EE.UU.

Es también socio investigador del Instituto Max-Planck para la Diversidad Religiosa y Ética de Gottingen (Alemania) y fundador y presidente de PUKAR (asociación para el conocimiento, la acción y la investigación urbanos), una organización sin ánimo de lucro de Mumbai (Bombay). Es autor de *Modernity at Large* (Duke University Press) y de muchos otros libros y ensayos sobre la globalización, los medios de comunicación y el activismo social.

■ **Melissa Chiu**, Directora de Museo y Vicepresidenta, Global Art Programs, Asia Society in New York, Nueva York, EE.UU.

Antigua Directora-Fundadora del Asia-Australia Arts Centre de Sydney. En su condición de gran autoridad en arte contemporáneo asiático ha organizado una treintena de exposiciones de artistas de toda Asia – China, Vietnam, Japón, Irán, islas del Pacífico y Corea – incluyendo una retrospectiva de la obra del artista Zhang Huan y una exposición histórica sobre el arte de la Revolución Cultural China. Chiu cursó un Master en Administración Artística (1994) y un doctorado (2005) en Historia del Arte y es autora de un sinfín de artículos y libros, entre los que destacan *Breakout: Chinese Art Outside China* (2007) y *Chinese Contemporary Art: 7 Things You Should Know* (2008).

■ **Huang Du**, Crítico de arte y Comisario, Beijing, CHINA.

© Osama Dawod

■ **Hou Hanru**, Director de exposiciones, San Francisco Art Institute, San Francisco, EE.UU.

Crítico de arte y comisario nacido en 1963 en Guangzhou, China, con base en San Francisco y París. En la actualidad es Director de Exposiciones y del Programa Público y Jefe de Estudios Expositivos y Museísticos del San Francisco Art Institute. Ha comisariado numerosas exposiciones y eventos de arte contemporáneo por todo el mundo, destacando la 10ª Bienal de Lyon, 2009; EV+A 08, Limerick, Irlanda, 2008; *Trans(ient) City*; *Global Multitude*, Luxemburgo 2007; 10ª Bienal de Estambul, 2007; *Pabellón Chino*, Bienal de Venecia, 2007, etc. Colabora regularmente en revistas y catálogos de arte y es conferenciante habitual en instituciones internacionales. Asimismo, participa en jurados y comités consultivos de grandes museos, colecciones y organizaciones internacionales, como el Guggenheim Museum, la Colección del Deutsche Bank, etc.

■ **Victoria Lu**, Comisaria Jefe, MOCA Shanghai, Shangai, CHINA.
Victoria Lu comenzó escribiendo crítica de arte a mediados de los setenta para toda una serie de periódicos y revistas taiwaneses. Inició su carrera comisarial a finales de 1978, como la primera mujer dedicada a la crítica y el comisariado de arte de la creación contemporánea china. Ha sido miembro de la junta directiva del Museo de Arte Contemporáneo de Taipei. En 2003 se trasladó a Shangai, convirtiéndose en Directora Artística del Bund 18 Creative Center y, con posterioridad, en Directora Creativa del Museo de Arte Contemporáneo de esa ciudad. Ha sido también Directora Creativa del Primer Festival Shanghai eARTS. En 2006-2007, Lu fue nombrada Directora del Museo de Arte Contemporáneo Moon River de Pekín. En 2007, fue invitada a unirse al Consejo Asiático del Guggenheim Museum. Hoy ha regresado al MoCA Shanghai y a su actividad docente en Taipei.

■ **Vyjayanthi Rao**, Catedrática Adjunta de Antropología, New School for Social Research in New York, Nueva York, EE.UU.
Centra su investigación en la ciudad posterior a la globalización, y muy en particular en la intersección del arte, el urbanismo y las prácticas de diseño dentro del contexto de la política del urbanismo contemporáneo global. Se encuentra finalizando un libro que se titulará *The Speculative City: Episodes in the Making of Global Mumbai*.

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

José María Álvarez del Manzano y López del Hierro

Presidente de la Junta Rectora de IFEMA

Luis Eduardo Cortés Muñoz

Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA

Fermín Lucas Giménez

Director General de IFEMA

Alberto de la Torre

Director Económico de IFEMA

Raúl Díez

Director de Comunicación

Lourdes Fernández

Directora

Cristina Sapalski

Directora Adjunta

Christine Pearson

Directora Comercial

Leticia Quintero

Secretaría de Dirección

FERIA

Macarena Hormaechea

Galerías Extranjeras, Editoras, Revistas y Performing ARCO

Ane Rodríguez

Galerías Extranjeras, Programas Comisariados y Panorama

Carmen Tasende

Galerías Españolas y ARCO Instituciones

Davinia Viñarás

Gala González

Personal de Apoyo

PROGRAMAS Y EVENTOS

Ana Álvarez

Foro de Expertos, Invitados Especiales y Desarrollo Web

Concha Jiménez

Programa Social

Marta Mateos

Material Gráfico y Concurso de Fotorreportaje

Amaya Ortuondo

Coleccionistas y Programa VIP

PRENSA

Marta Cacho

Jefe de Prensa y Relaciones con los Medios

Iciar Martínez de Lecea

Jefe de Prensa

Julián García

Coordinador

Helena Valera

Prensa Internacional

Guadalupe Madueño

Secretaría

Sara Humanes

Cristina Ruíz (Acerca Comunicación)

Aleyda Domínguez (Acerca Comunicación)

Equipo de Redacción

AGRADECIMIENTOS

MANGO

CASA ASIA

FUNDACIÓN **MAPFRE**

foro cultural de austria^{mad}

