

Duelo colectivo y duelo planetario

Grupo de estudio

20 de diciembre, 2022 - 26 de enero, 2023 – de 17:00 a 20:00 h

Organiza
Museo Reina Sofía

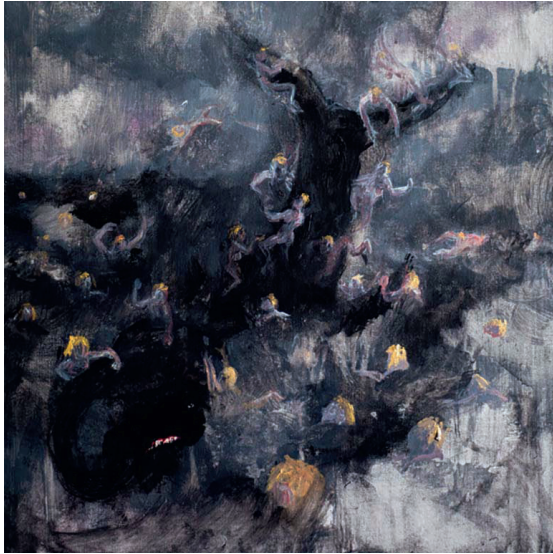
Coordina
Isabel de Naverán
(ARTEA)

La impotencia ante la muerte de miles de personas experimentada durante la reciente pandemia global, pero también durante las sucesivas y actuales guerras, convive con un creciente lamento por el colapso ambiental y la destrucción de la vida en la Tierra. En este contexto de malestar social surgen formas de ritualidad y de cuidado colectivo que invitan a reflexionar en torno al duelo como estado de potencia para reconfigurar las relaciones con el mundo.

En las sociedades occidentales contemporáneas prevalece la concepción del duelo como el proceso que un individuo debe realizar ante la pérdida de una vinculación afectiva con aquellos que fallecen. Esta aceptación, que se impone como un trabajo basado en el ejercicio del olvido, es revisada por la filósofa Vinciane Despret en su libro *A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan* (Cactus, 2021). En él, Despret recoge testimonios de vivencias experimentadas durante los estados de duelo y propone atender a otras formas de relacionarse con quienes ya no están. Gestos, comportamientos y atenciones inusitadas que hacen que el duelo no sea concebido negativamente como aquella anomalía de la que una debe curarse, sino como un estado capaz de percibir y de albergar modos de convivencia singulares entre personas, tiempos, espacios y seres.

Inspirado en estas ideas, el programa *Duelo colectivo y duelo planetario* plantea un cuestionamiento crítico de la concepción del duelo como experiencia individual para atender a la colectividad de la vida y a las condiciones y categorización del cuerpo enfermo. Además, se estudian cuestiones presentes en las ecologías situadas —como las analogías entre formas de vida— con el propósito de observar las tensiones o conflictos que de ellas se derivan. La pregunta acerca de si es posible, como sociedad, imaginar y poner en práctica gestos que alienten una convivencia más justa entre humanos y otras especies —animales, vegetales y minerales— que además se desmarquen de las relaciones establecidas de consumo, destrucción o dominación, vertebrará la propuesta general del programa.

El grupo de estudios se articula en seis sesiones, agrupadas en dos bloques, en las que artistas e investigadoras que trabajan en distintas áreas de conocimiento son invitadas a compartir sus indagaciones, lecturas, experiencias y obras artísticas, con el fin de abonar un terreno de reflexión y debate en torno al duelo. Da continuidad a los grupos de estudio coordinados por el grupo de investigación ARTEA —*Cuerpo, territorio, conflicto* (2020–2021) y *Conjugar mundos: corporalidades multiespecie* (2022)— y está vinculado al proyecto de investigación *La nueva pérdida del centro. Prácticas críticas de las artes vivas y la arquitectura en el Antropoceno*, dirigido por Fernando Quesada, de la Universidad de Alcalá de Henares, y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Wences Lamas, *Veciños en loita* [Vecinos en lucha],
ilustración para la baraja artística *O Ghaiteiro Petroleiro*
[El gaitero petrolero, 2022] de la asociación cultural
Unha Gran Burla Negra

Martes 20 de diciembre, 2022

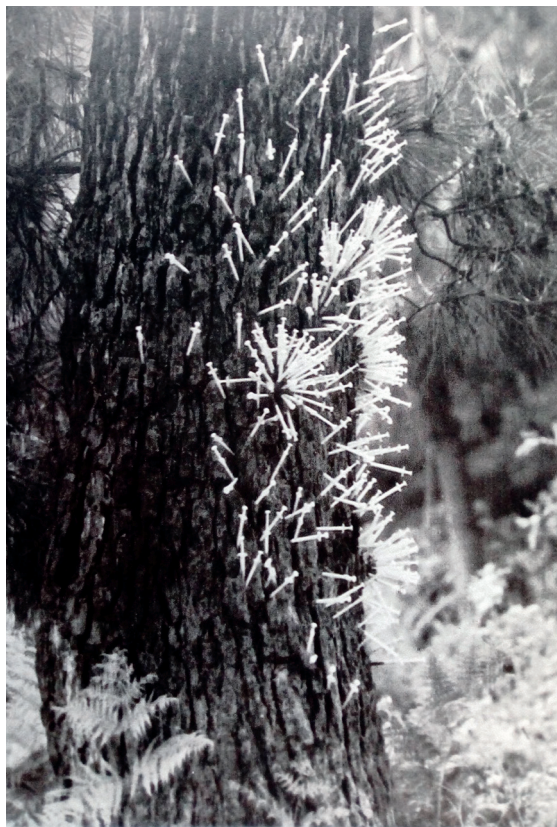
Las mareas son las artistas. Formas y memoria del movimiento Nunca Más

A cargo de **Germán Labrador**

A partir de la Sala 103.02 del Museo llamada *La plaza. La potencia de lo colectivo*, y de la muestra documental *Las cartas sobre la mesa. La memoria del Nunca Más y las barajas políticas*, esta sesión propone un viaje por las formas de la memoria colectiva vinculadas con las luchas políticas del pasado.

La actual catástrofe ecológica se manifiesta como una muerte colectiva, una defunción frente a la que es necesario proponer un desplazamiento estético, un duelo ciudadano. Ante esta perspectiva, cabe reproducir una práctica que acompañe la emergencia material de la naturaleza como crisis, como la respuesta ciudadana que, en 2002, tras el hundimiento del Prestige, estuvo acompañada de imágenes que difundieron por todo el mundo las playas negras, olas de petróleo, cuerpos de gaviotas cubiertos de chapapote, manchas en los reinos submarinos. Dos décadas después, el tiempo transcurrido nos permite asomarnos a su archivo de resistencias y esperanzas desde una percepción contemporánea del clima como urgencia. Las redes de solidaridad, los monumentos ciudadanos, las ludotecas, los colectivos de artistas, los repertorios memoriales o los imaginarios gráficos se encuentran entre los dispositivos comunitarios sobre los que nos interrogamos a partir de la elección de cuatro tropos posibles: la muerte del mar, la marea ciudadana, el duelo fósil y los carnavales de invierno.

German Labrador es director del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía.

Jeringuillas pinchadas en un árbol, Montealegre (Ourense),
17 de junio de 1989.
Fotografía: © Castro París

Miércoles 21 de diciembre, 2022

Si por autonomía entendemos la dependencia del viento, los nutrientes de la tierra, de la acción del sol y la lluvia durante el invierno y la primavera

A cargo de Alejandro Simón

“Durante la pandemia de 2020, la exposición *Miguel Benlloch. Cuerpo conjugado* aguardaba en el Hospital Real de Granada, confinada como las demás. Desde la Universidad se organizaron una serie de actividades que finalmente se hicieron *online*. Tamara Díaz Bringas y Fernando López fueron invitadas y me propusieron colaborar con ellas. Pensando en el hacer y no tanto en el decir elaboramos una vídeo-carta llamada *Planta baja* que ocuparía con su forma el lugar de una conferencia. El tránsito que esta epístola fílmica hace (de la mano de Benlloch) por algunos textos e imágenes, quiere acompañar aquel momento que nos sostuvo y nos reunió” (Alejandro Simón).

Alejandro Simón es artista, investigador y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Leyó su tesis doctoral, *Recordar las facultades del arte. Bellas Artes y Universidad en Madrid 1967-1992*, en 2019 en la Universidad Complutense de Madrid. Ha comisariado la exposición *Ensayos sobre lo cutre. Lecturas del archivo Miguel Benlloch* junto a Mar Villaespesa y Joaquín Vázquez en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Ha publicado artículos en editoriales como Brumaria o Bellaterra.

Bibliografía

Benlloch, M. *Acaeció en Granada*, Granada, Colección Extensión Universitaria, Ed. Universidad de Granada, 2020

Benlloch, M. *Cuerpo conjugado*, Úbeda, Editorial Juancaballos, Fundación Huerta de san Antonio, 2017

Recursos web

www.archivomiguelbenlloch.net [Última consulta: 28-11-2022]

Otros recursos

Planta baja (2020). Vídeo-carta a Miguel Benlloch. Por Tamara Díaz Bringas, Fernando López y Alejandro Simón.
<https://wp.me/p5EwDS-fY>

Exposición *Anarchivo Sida. Dispositivo de sala*, Equipo-RE (Aimar Arriola, Nanvy Garín, Linda Valdés), Tabakalera, 2016.
<https://www.tabakalera.eus/es/anarchivo-sida/>

Camino a Tsukuba (paisajes autoinmunes), 2022.
Fotografía: María García Ruiz

Jueves 22 de diciembre, 2022

Camino a Tsukuba (paisajes autoinmunes)

A cargo de María García Ruiz

“El monte Tsukuba es una de las montañas más populares de Japón, debido a que sus dos cumbres representan para el sintoísmo la divinidad femenina (Izanami) y la masculina (Izanagi) que, juntas, crean el mundo. Ese lejano paisaje forma, en cierta manera, parte de mi cuerpo gracias a un fármaco inmunosupresor cuya base es la bacteria *Streptomyces tsukubaensis*, descubierta a principios de la década de 1980 en los alrededores del monte Tsukuba. El fármaco —Tacrolimus— es utilizado usualmente en el trasplante de órganos para reducir la actividad del sistema inmunitario y así disminuir el riesgo de rechazo por parte del cuerpo receptor; aunque también, como es mi caso, para tratar enfermedades autoinmunes.

El fenómeno autoinmune desafía el modelo inmunológico básico, es decir, la discriminación por parte de un organismo entre lo propio y lo ajeno. Este es, por tanto, un lugar privilegiado para pensar las paradojas que recorren los modelos y relatos que la ciencia genera alrededor de lo inabarcable, como el cuerpo. Algo parecido ocurre con los mitos y con otro concepto inabarcable: el paisaje. Si tomamos como ejemplo la mitología japonesa de la génesis, vemos cómo el misterio de la creación del mundo está fuertemente ligado a la materialidad del paisaje. Surge, al igual que la bacteria *Streptomyces*, de un puñado de tierra húmeda.

Esta sesión explora la cadena de vínculos que, mediada por una bacteria, pone en contacto el monte Tsukuba y la condición autoinmune. Se adoptan nuevas formas de contar historias que tengan en cuenta la complejidad de acción de todos los seres —humanos y no-humanos—, relatos que son a la vez reales y fabulosos. *Camino a Tsukuba* es un camino hacia la ausencia, la muerte, pero también hacia la ausencia de un Yo antropocentrado que se disuelve en el paisaje ayudado por la vulnerabilidad de los cuerpos” (María García Ruiz).

María García Ruiz es artista visual e investigadora. Licenciada en Arquitectura por la Universidad de Granada y doctoranda en Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Indaga en torno a la producción, física e imaginada, del territorio a través de la articulación de narrativas híbridas entre la imagen, la escritura y la acción. Actualmente desarrolla su práctica artística como residente en Hangar (2022-2024).

Jueves 22 de diciembre, 2022

Camino a Tsukuba (paisajes autoinmunes)

Bibliografía

Bashô, M. *Diarios de viaje*, El Salvador y Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015

Biss, E. *Inmunidad*, Madrid, Editorial Dioptrías, 2015

Butnaru, D.; Sánchez-Ramón, S. "Modelos de reconocimiento inmunológico: tolerancia e inmunidad en el marco de la evolución del conocimiento científico", *Inmunología*, 32(4), Octubre-Diciembre, 2013, p. 139–147. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-inmunologia-322-articulo-modelos-reconocimiento-inmunologico-tolerancia-e-S0213962613000760> [Última consulta: 28-11-2022]

Cohen, E. "Self, Not-Self, Not Not-Self but Not Self, or The Knotty Paradoxes of 'Autoimmunity': A Genealogical Ruminantion", en *Parallax*, 23(1), 2017, pp. 28–45

Cohen, E. *A Body Worth Defending: Immunity, Biopolitics and the Apotheosis of the Modern Body*, Durham y Londres, Duke University Press, 2009

Han, B. *Ausencia. Acerca de la cultura y la filosofía del Lejano Oriente*, Buenos Aires, Caja Negra, 2019

Kasulis, T. *Shinto. El camino a casa*, Madrid, Editorial Trotta, 2012

Lowenhaupt Tsing, A. *La seta del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas*, Madrid, Capitán Swing, 2021

Martínez, M. "Cuando polvo, cáncer, flor", en *Concreta: sobre creación y teoría de la imagen*, nº 19, 2022, pp. 70–83

Richie, D. *Un tratado de estética japonesa*, Barcelona, Ediciones Alpha Decay, 2021

Rubio, C. *Los mitos de Japón*, Madrid, Alianza Editorial, 2022

Rubio, C.; Tani Moratalla, R. (trans.). *Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón*, Madrid, Editorial Trotta, 2018

Sontag, S. *La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas*, Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial, 2020

Umberto Boccioni, *Materia*, 1912-1913.

Martes 24 de enero, 2023

Detectives de lo invisible: hacia una escucha cosmológica o cómo oír las partículas esquivas

A cargo de **Rebecca Collins**

El foco de esta sesión es el misterioso origen y la composición de nuestro universo. En la actualidad, existe todavía un completo desconocimiento del gran porcentaje de la materia microscópica que nos rodea. Ante esta situación, cabe preguntarse si es posible entrenar nuestros sentidos para percibir las partículas elementales. Si bien puede que nunca seamos capaces de sentir cambios a una escala tan pequeña, nada nos impide intentarlo o imaginarlo. Quizás estos métodos creativos y críticos nos ayuden a cambiar nuestras formas de percibir y tratar el universo en el que habitamos. ¿Quién sabe? Como dice Douglas Kahn, a menudo es mucho más fácil empatizar con criaturas con ojos y extremidades —con sensibilidad y habilidades— o con objetos que con energías indescriptibles. Dicho esto, ¿no es igualmente apasionante la invitación a trabajar con aquello que está en el límite de lo cognoscible?

Esta sesión combina algunas presentaciones sobre líneas de investigación actuales en física teórica con tácticas performativas, prácticas somáticas, sonoras y poéticas para descubrir colectivamente el lirismo y las fuerzas emocionales que se encuentran en los más pequeños —e invisibles— componentes de nuestro universo. Este encuentro tiene lugar en el Instituto de Física Teórica (IFT UAM-CSIC), centro en el que se investiga cómo fueron los primeros minutos del universo.

A continuación, se detallan algunas de las prácticas colectivas que se desarrollan durante la sesión:

- Encuentros informales con expertos que trabajan con teorías y abstracciones matemáticas que estructuran nuestra realidad.
- Ejercicios de atención para buscar conexiones interdisciplinarias y estrategias con las que llevar el lenguaje científico al lirismo.
- Prácticas somáticas en salas de simulación donde sopla el viento de distintos universos.

Al final de la sesión se pondrán en común los hallazgos obtenidos para poder seguir indagando e imaginando formas de atención y escucha de lo invisible y lo microscópico. Puede que todo ello ofrezca las pistas que contribuyan a amplificar nuestra sensibilización frente a lo incierto y frente a la crisis planetaria.

Rebecca Collins es artista e investigadora. Sus principales intereses de investigación son la escucha, las artes escénicas, los estudios de sonido y la escritura creativa y crítica. Desde 2017 es profesora de Contemporary Art Theory en The University of Edinburgh. Su trabajo explora cómo las intervenciones críticas, ficticias y performativas pueden atraer la atención hacia nuestra condición contemporánea. Actualmente es residente en el Instituto de Física Teórica (IFT/UAM/CSIC).

Martes 24 de enero, 2023

Detectives de lo invisible: hacia una escucha cosmológica o cómo oír las partículas esquivas

Bibliografía

Barad, K. *Meeting the Universe Halfway Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*, Durham y London, Duke University Press, 2007

Barad, K. "Cuál es la medida de la nada? Infinitud, Virtualidad y Justicia", en *Infrasónica. Realismo Sonoro / Wave #1*, 2020. Disponible en: <https://infrasonica.org/es/wave-1/what-is-the-measure-of-nothingness> [Última consulta: 28-11-2022]

Bijsterveld, K. *Sonic Skills: Listening for Knowledge in Science, Medicine and Engineering (1920s-Present)*, Londres, Macmillan Palgrave, 2019. Disponible en: <https://library.oapen.org/bitstream/id/bdfc6992-dfd7-4bb1-857e-774ea6388100/1007336.pdf> [Última consulta: 28-11-2022]

Borgdorf, H. *Artistic Research Within the Fields of Science*, Bergen, Kunsthøgskolen, 2009

Dalrymple Henderson, L. "Vibratory Modernism Boccioni, Kupka, and the Ether of Space" en *From Energy to Information: Representation in Science and Technology, Art, and Literature*, eds. Bruce Clarke and Linda Henderson, Stanford, Stanford University Press, 2002

Kahn, D. *Earth Sound Earth Signal: Energies and Earth Magnitude in the Arts*, Berkeley, University of California Press, 2013

Oliveros, P. *Quantum Listening*, London, Ignota Books, 2022

Poe, A. E. *Eureka. Un ensayo sobre el universo material y espiritual*, Valdemoro, Editorial Valdemar, 2002

Povinelli, E. A. *Geontologies: A Requiem to Late Liberalism*, Durham, Duke University Press, 2016

Mckittrick, K. "The smallest cell remembers a sound", en *Dear Science and Other Stories*, Durham, Duke University Press, 2020

Moten, F.; Tsang, W. *Who Touched Me?*, 2016. Disponible en: https://monoskop.org/images/b/ba/Moten_Fred_Tang_Wu_Who_Touched_Me_2016.pdf [Última consulta: 28-11-2022]

Schuppli, S. *Material Witness: Media, Forensics, Evidence*, Londres, MIT Press, 2020

Tresch, J. *The Reason for the Darkness of the Night Edgar Allan Poe and the Forging of American Science*, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2021

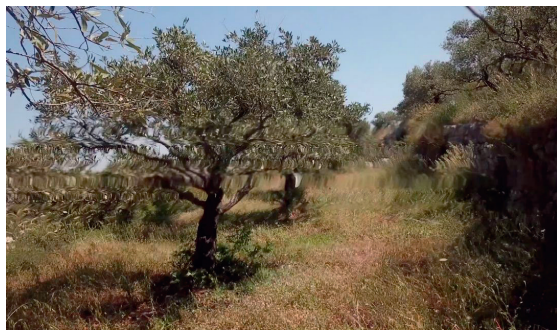
Woolf, V. *Momentos de vida*, Barcelona, Debolsillo, 2009

Otros recursos

Ferreira da Silva, D. *Tangible Possibility*, Miami, Institute for Contemporary Art, 2021. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=79UWUhtCW6g> [Última consulta: 28-11-2022]

Gumbs, P. A. *Quantum Particularity*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=pzBvHLYgjNM> [Última consulta: 28-11-2022]

Neale, N. *Stone Tape*, 1972. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=y03R-jiAo1o> [Última consulta: 28-11-22]

Fotograma de *Who is afraid of ideology?*, 2019.
© Marwa Arsanios

Miércoles 25 de enero, 2023

¿Quién teme a la ideología?

A cargo de **Marwa Arsanios, José Antonio Sánchez y Leire Vergara**

“Reafirmar los fundamentos de la vida contra las maquinarias de la explotación capitalista es el núcleo de la actual lucha anticolonial por un cambio social y político más amplio, y las mujeres están luchando en sus diferentes fronteras.

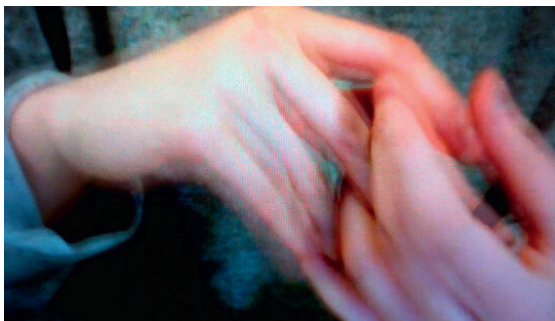
Las películas que forman la serie *Who is Afraid of Ideology?* [¿Quién teme a la ideología?], de Marwa Arsanios, tejen un camino interseccional a través de las luchas de mujeres en lugares como el norte de Siria y Colombia para reclamar el derecho a la tierra y volver a conectar con la naturaleza de forma no mediada. La autodefensa, el ecofeminismo, la propiedad, la curación, la resistencia al control estatal, la autonomía, la colectividad, la lucha indígena, la protección de las semillas y los derechos sobre la tierra definen el terreno común de las mujeres que se resisten a las industrias extractivas.

¿Cómo elegimos vivir y sobrevivir hoy? ¿Pueden las ideologías ser transformadoras? ¿Cómo se puede fomentar la vida en un contexto de conflicto militar y guerra? Las oportunas preguntas de Arsanios indagan no solo en las formas en que la ideología y la teoría coinciden con la práctica de vida, sino también en si ‘nosotros’, que estamos fuera de estos círculos de lucha, podemos encarnar las respuestas” (Övül Ö. Durmusoglu, 2020. Trad. Leire Vergara).

Marwa Arsanios es artista, cineasta e investigadora. En su trabajo reconsidera el ideario político del siglo XX desde una perspectiva contemporánea, centrándose especialmente en las relaciones de género, el urbanismo y la industrialización. Se acerca a la investigación desde la colaboración y el cruce de disciplinas. Ha expuesto su obra en The Mosaic Rooms, Londres (2022); Škuc Gallery, Liubliana (2018); Beirut Art Center (2017); Hammer Museum, Los Ángeles (2016), entre otros. Es cofundadora del 98Weeks Research/Project Space.

José Antonio Sánchez es catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y fundador del grupo de investigación ARTEA y del máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la UCLM y el Museo Reina Sofía. Entre sus últimas publicaciones están *Cuerpos ajenos* (La Uña Rota, 2017) y *Tienen la palabra. Apuntes sobre teatralidad y justicia* (Universidad Nacional de Bogotá, 2017). Ha coordinado diversos eventos de creación y pensamiento como *No hay más poesía que la acción* (2013), *Jerusalem Show* (2011) o *Situaciones* (1999-2002).

Leire Vergara es comisaria. Doctora en Visual Cultures por la Goldsmiths, University of London, es integrante de Bulegoa z/b, Bilbao. Ha comisariado numerosos ciclos y exposiciones en instituciones como la Academia de España en Roma (2021), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (2017) y el Centro de Arte Dos de Mayo (2016), entre otros. Ha sido comisaria-jefe en Sala Rekalde y codirectora (con Peio Aguirre) de la asociación cultural D.A.E. Donostiako Arte Ekinbideak.

Tavi Meraud, *Subcutaneous*, 2014. Fotograma.
© Tavi Meraud

Jueves 26 de enero, 2023

Una energía que se deshace

A cargo de Alejandro Alonso Díaz

Cuestionando el extractivismo como una práctica meramente material, *Una energía que se deshace* activa una serie de correspondencias entre el desgaste al que, extensiva e intensivamente, sometemos a nuestras subjetividades y los diversos procesos de integración y desintegración.

Esta sesión se acerca a estas intensidades, a veces difíciles de contener, cuantificar o verbalizar, para proponer la construcción de un lenguaje que, partiendo de la locución “en ciernes” —inicialmente referida a ciertas plantas “en flor”: “Coger los zarcillos de las parras en cierne, los higos aún lechosos, las almendras no cuajadas” (Miró Padre [Esp. 1921])—, atienda a aquellas fases de transición en las que los estados de la materia revelan los medios de producción o los sistemas de transformación y distribución. Estas lógicas ponen las energías vitales al servicio de una maquinaria de transformación mercantil. Renombrar así la esfera de lo energético como un campo de intensidades que no es solamente tangible o material, nos permite re-dirigir la atención hacia una forma de acción atravesada tanto por la productividad externa como por la fragilidad de lo íntimo.

Alejandro Alonso Díaz es comisario y escritor. Su práctica explora los encuentros metabólicos entre las estructuras naturales, sociales y poéticas del conocimiento. Atiende a epistemologías íntimas atravesadas por ecología, amor y resiliencia, a menudo basadas en una indagación sobre otras formas de existencia posibles y alteridad radical. Ha coeditado el libro *Microbiopolitics of Milk* (Sternberg Press, 2023). Es director de fluent, una organización dedicada al arte contemporáneo en Santander.