

Museo Habitado Trastocando hechizos

Encuentro Internacional

25, 26 y 27 de noviembre de 2024

Generalitat
de Catalunya

El Govern
de tothom

La institución del Museo se ha constituido en el seno de una ambivalencia estructural que dura más de tres siglos. En los albores de la Revolución Francesa, el ideal de dar acceso al pueblo a diferentes tipos de colecciones reales signó el origen de lo que conocemos hoy como museos. Pero, como sabemos, ese ideal de apertura quedó finalmente sujeto al ideario de una nueva clase social, la burguesía, cuyos intereses convirtieron al museo en una armadura biopolítica de sesgo colonial, racista y patriarcal. Con todas sus mutaciones y derivas, esta matriz ha perdurado a lo largo de los años en el seno del museo: sus objetos y colecciones, las narraciones que ella vehiculiza, los cuerpos que la conforman, así como sus marcos técnico-administrativos.

En el transcurso de su historia, el museo ha sido objeto de múltiples interpelaciones tanto desde la crítica institucional como por parte de movimientos sociales (anticoloniales, feministas, pacifistas, ecologistas y antiespecistas). Sin embargo, es conocida la capacidad del sistema para absorber, mutar y seguir haciendo lo mismo, reforzando el cierre epistémico y estético de las instituciones. En la actualidad, observamos una renovación de léxicos, relatos y prácticas expositivas que no siempre conllevan un cambio estructural radical. Al mismo tiempo, el museo ha sido, y sigue siendo, un escenario de disputa social en el que diferentes causas, políticas, ecologistas o sociales, pueden adquirir amplificación y visibilidad, así como generar formas diferentes de institucionalidad.

Hoy ya no es posible pensar en la institución exclusivamente desde sus propios cimientos ni físicos ni conceptuales. Pensar, nombrar y actuar solo desde lo que sucede dentro de este edificio normativo lleva a una inevitable frustración epistemológica. Entre crítica, nuevas experiencias y necesidad de transformación, ¿cuál es el sentido y las posibilidades de la institución museo en el siglo XXI? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué otras formas de institucionalidad son posibles? ¿Cómo se convoca a distintas comunidades, registros y escalas abriendo a la posibilidad de producir tramas y conexiones no planificadas?

Este congreso no pretende dar respuestas terminadas ni cerradas, sino todo lo contrario. Su propósito es, desde una perspectiva poliédrica, abrir espacios de pensamiento y trabajo que promuevan repensar los marcos sistémicos del propio Museo, así como proyectar otras posibles formas de institucionalidad.

De esta forma, el encuentro se organiza a partir de conferencias magistrales, talleres, performances y mesas redondas centradas en los siguientes ejes:

- ① Colecciones, extractivismo y restitución
- ② La construcción de la institución y sus contextos
- ③ Archivos y colonialidad
- ④ Más allá de las lógicas de inclusión
Repolitizar el trabajo comunitario
- ⑤ Emprendimiento sociocultural y servicios básicos
- ⑥ Paradigmas, relatos y bifurcaciones

Museo Habitado es una iniciativa del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya que busca generar un espacio de investigación, experimentación y reflexión sobre lo que puede ser la institución museo en el siglo XXI. Museo Habitado se nutre tanto de la historia como de las complejas relaciones sociales y sensibles que conforman la sociedad contemporánea. Este programa, que se configura a través de un proceso de trabajo colectivo, prevé desarrollarse en diversas fases entre 2024 y 2026 con una serie de laboratorios, acciones, exposiciones e intervenciones, centradas en algunos de los siguientes temas transversales: institucionalidad, fronteras, redistribución, memoria y archivo, industrialización y colonialidad.

Programa

Lunes, 25 de noviembre

16 h – 17.30 h ESPACIO DE TRABAJO

Al diablo con las buenas intenciones

Con Alejandro Cevallos

Alejandro Cevallos es profesor en la Universidad de Quito, Ecuador. Ha sido director del Museo de Ciudad de Quito y coordinador del Departamento de Investigación y Mediación Comunitaria de la Fundación Museos de la Ciudad. Trabaja en la intersección arte y educación en contextos comunitarios.

16 h – 17.30 h ESPACIO DE TRABAJO

Institucionalidad y marcos técnico-administrativos

Con Judit Carrera, Fernando Flores Giménez
y Nancy Garín

Judit Carrera es directora del CCCB, Barcelona. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Judit Carrera obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados en el Instituto de Ciencias Políticas-Ciencias Po de París.

Fernando Flores Giménez es profesor titular de Derecho Constitucional y actual director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Licenciado en Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Constitucionales de España.

Nancy Garín es periodista e historiadora del arte, trabaja en proyectos relacionados con el pensamiento crítico, las nuevas pedagogías, los archivos, la memoria y el descolonialismo. Forma parte de las plataformas de investigación Equipo re, Cosmografías y Espectros de lo Urbano. Docente y mentora/tutora en diferentes espacios de pedagogías críticas y experimentales de instituciones como ACCA, Centro de la Imagen La Virreina, Museo Nacional Reina Sofía y MACBA.

18 h

Inauguración a cargo de la Hble. Sra. Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, y del Ilmo. Sr. Pau González i Val, diputado y presidente delegado del Área de Cultura de la Diputació de Barcelona

18.15 h

Bienvenida e introducción a Museo Habitado
Equipo Museo Habitado

La institucionalidad en disputa

Archivos transformadores y espacio-tiempo queer

Con Fatima El-Tayeb

Una cultura de la restitución

Con Joana Masó

Fatima El-Tayeb es profesora de Etnicidad, Raza y Migración y de Estudios de la Mujer, Género y Sexualidad en la Universidad de Yale. Sus intereses de investigación incluyen la Europa negra, los estudios comparativos de la diáspora, la crítica queer del color, los estudios críticos musulmanes, la teoría descolonial, los feminismos transnacionales, los estudios de la cultura visual, la raza y la tecnología, y los estudios críticos europeos. Es autora de tres libros y numerosos artículos sobre las interacciones de la raza, el género, la sexualidad, la religión y la nación. Su próxima publicación, *Un/German. Racialized Otherness in Post-Cold War Europe*, se publicará en Cornell University Press en la primavera de 2025. Es cofundadora del proyecto «Intersectional Black European Studies» y actualmente trabaja en el archivo transformativo tanto en teoría como en la práctica.

Joana Masó es profesora agregada de Literatura Francesa en la Universidad de Barcelona e investigadora de ADHUC (Centro de Investigación Teoría, Género y Sexualidad) y de la Cátedra UNESCO "Mujeres, desarrollo y culturas". Es comisaria de exposiciones y traductora de varios libros de ensayo y de cine franceses, ha editado en diferentes lenguas textos de Hélène Cixous y de Jacques Derrida. Desde 2017 lidera el proyecto de investigación «El legado olvidado de Francesc Tosquelles» que ha dado lugar a la publicación del volumen *Tosquelles. Curar les institucions* (Arcàdia), reconocido con el Premi Ciutat de Barcelona de Ensayo, Humanidades e Historia 2021, así como la exposición *Francesc Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo*, fruto de un proceso de estudio desarrollado junto a Carles Guerra.

Patricia Esquivias, *Reads like the paper*, grupo I, 2005-2007

Colecciones, extractivismo y restitución

Con Claudio Alvarado Lincopi, Camila Opazo-Sepúlveda, Bénédicte Savoy, (Tr)african(t)s y Mabel O. Wilson. Moviliza: Manuel J. Borja-Villel

Una parte de las colecciones públicas occidentales se formó originalmente a partir de saqueos y pillajes. Sin embargo, las narraciones que han prevalecido en la mayoría de sus presentaciones han silenciado estos mecanismos, desconectándolos de las propuestas expositivas y obviando pueblos y comunidades. ¿Cómo se trabaja actualmente con estas colecciones? ¿Cómo reconectar esta historia sesgada? ¿Cuáles son los retos, contradicciones y realidades de los procesos de restitución?

Claudio Alvarado Lincopi es historiador, ensayista, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) de Chile y curador del Museo Chileno de Arte Precolombino. Miembro del Centro de Estudios y Documentación Memoria Mapuche. Entre sus trabajos curatoriales dirige el proyecto «Tramas. Laboratorio Transdisciplinar de Debates Interculturales» y se encuentra desarrollando un ensayo fílmico llamado *Mapurbekistán*.

Camila Opazo-Sepúlveda es arqueóloga, museóloga e investigadora interdisciplinar. Especialista en patrimonio, memoria y museos. Es miembro del grupo de trabajo sobre descolonización en los museos del ICOM.

Bénédicte Savoy es historiadora del arte, coautora del informe sobre la restitución del patrimonio cultural africano encargado por el gobierno de Francia en 2018.

(Tr)african(t)s es un programa colectivo multidisciplinar especializado en la investigación, la reflexión y la intervención sobre el patrimonio material de origen colonial que actualmente forma parte de las colecciones de los museos públicos de Cataluña.

Mabel O. Wilson es profesora de Arquitectura y Estudios Afroamericanos y de la Diáspora Africana en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entre sus libros se incluyen *Negro Building: Black Americans in the World of Fairs and Museums*, y el volumen co-editado, *Race and Modern Architecture*. Con su estudio Studio &, fue miembro del equipo de diseño del Memorial to Enslaved Laborers en la Universidad de Virginia. La Bienal de Arquitectura de Venecia, el SFMoMA y el Art Institute of Chicago han presentado exposiciones de su obra. Para el MoMA, fue cocuradora de *Reconstructions: Architecture and Blackness in America* (2021).

Manuel J. Borja-Villel es director del programa Museo Habitado.

11.30 h – 12 h

Pausa para el café en el Jardí del Ateneu

12 h – 14 h

MESA REDONDA

Construcción de institución e institucionalidad en distintos contextos

Con Alba Colomo, Periferia Cimarronas, Txema Romero y Amer Shomali. Moviliza: Claudia Delso

Las instituciones no son constructos abstractos. No se puede imaginar a la institución y desarrollar acciones sin conocer y relacionarse con los contextos, las historias o los imaginarios en la que se inscribe. De forma más amplia, el museo es siempre una institución situada. Por tanto, más allá de analizar los enunciados, es fundamental saber desde dónde surgen, quién los produce y a quién se dirigen.

Alba Colomo es trabajadora cultural, cofundadora del colectivo y espacio in(ter)dependiente de la Sala y directora de L'Escocesa, centro público de residencias artísticas.

Periferia Cimarronas es un proyecto de economía solidaria, cooperativa sostenida por personas negras, afrodescendientes que considera la cultura como fuente de transformación.

Txema Romero es director del Museo de Arte de Cerdanyola.

Amer Shomali es artista y director de The Palestinian Museum (Birzeit, Palestina).

Claudia Delso es investigadora y gestora en IDRA. Licenciada en Historia del Arte (USC). Posgrados en Cooperación y Gestión cultural Internacional & Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital (UB). Ha trabajado en la gestión, coordinación y acompañamiento de proyectos culturales e interdisciplinarios de ámbito local, nacional e internacional.

14 h – 15.30 h

Almuerzo

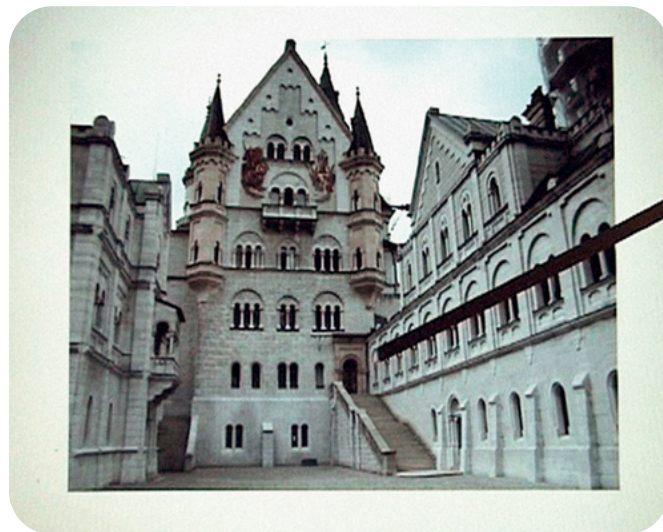
15.30 h – 16.30 h

LECTURA PERFORMATIVA

Mi maleta es un museo contra la frontera

Con Gabriela Wiener

Gabriela Wiener es escritora y periodista peruana residente en Madrid. Ha publicado los libros *Sexografías* (Melusina, 2008), *Nueve Lunas* (Literaturas Random House, 2009), *Llamada perdida* (Malpaso Ediciones, 2015), *Dicen de mí* (Estruendomudo, 2017), *Huaco Retrato* (Literatura Random House, 2021) y los libros de poemas *Ejercicios para el endurecimiento del espíritu* (La Bella Varsovia, 2014) y *Una pequeña fiesta llamada eternidad* (La Bella Varsovia, 2023). Forma parte de @Sudakasa, un proyecto colectivo de arte y escritura migrante.

Patricia Esquivias, *Read like the paper*, 2005-2010.

Archivos y colonialidad

Con Salma Amazian, Pedro Casermeiro,
Gemma Ferreón Rivera y Anyely Marin Cisneros
Moviliza: Helios Fernández Garcés

En momentos como el actual, los debates sobre restitución, reparación o descolonización comienzan a adquirir una mayor proyección mediática en Cataluña y el resto del Estado español, es fundamental entender el trabajo académico e intelectual desde una perspectiva militante. Se hace necesario que la crítica al archivo colonial se plantee en toda su complejidad, comprometiéndose con las luchas descolonizadoras y reconociendo su pertinencia histórica y política.

Salma Amazian es licenciada en Historia y Antropología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, investiga y escribe desde una perspectiva descolonial sobre la imbricación de raza, clase y género en las experiencias de opresión y resistencia de las comunidades racializadas.

Pedro Casermeiro es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, es miembro de la asociación Rromane Siklövne donde coordina diferentes proyectos para la promoción y difusión de la cultura romaní.

Gemma Ferreón Rivera es fotógrafa y antropóloga social y cultural. Copromotora del colectivo de descendientes de asiáticos Catàrsia, el proyecto comunitario Espai Kapwa y de la sección en Cataluña de la alianza internacional de mujeres filipinas GABRIELA.

Anyely Marin Cisneros es investigadora y docente sobre metodologías descoloniales, feminismos negros y estrategias antirracistas. Investiga en el ámbito de las políticas del cuerpo y su vinculación con las lógicas raciales de la ciencia.

Helios Fernández Garcés es escritor e investigador independiente. Parte de los movimientos de lucha antirracista y anticolonial, sus áreas de interés y trabajo incluyen los ámbitos de la literatura crítica, la política de la raza en la producción cultural, el impacto del capitalismo racial en las comunidades no blancas y la articulación de narrativas de liberación autónomas y movimientos de solidaridad antirracista.

¿Hacia políticas de descolonización?

Descolonizar la mirada. El paradigma gitano en las colecciones museográficas europeas. Entre extimidad y elaboración política

Con Sarah Carmona

Cómo crear y pensar más allá de los márgenes de la representación: lecciones romaníes desde la periferia hispalse

Con Miguel Ángel Vargas

Sarah Carmona es doctora en Historia del Arte y Arqueología, ha realizado aportaciones científicas en la historia del pueblo gitano. Fundadora y directora de las tres primeras universidades de verano en estudios gitanos (ESPE de Lyon, Francia; Universidad de Jaén, España; Universidad Pasquale Paoli, Córcega). Ha publicado numerosos artículos sobre descolonialidad, filosofía del arte, estudios de los márgenes, historia militar del pueblo gitano. Es la autora de dos monografías y extensos materiales pedagógicos sobre la representación de la figura gitana en las pinacotecas europeas (ed COE). Así mismo, es cronista cultural en el programa Bazz'art de France Télévision Via Stella.

Miguel Ángel Vargas es investigador y artista independiente, combina el flamenco, el teatro y la historia romaní como material de experiencia para la investigación artística y académica. Ha trabajado internacionalmente como actor, director, escenógrafo, comisario de exposiciones, gerente de producción y gestor cultural entre otros roles del sector cultural. Ha colaborado con muy diferentes instituciones académicas como Central Saint Martins College of Arts de Londres o Critical Approach to Romani Studies de CEU, de Budapest-Viena, y ha asesorado a instituciones culturales como la National Gallery de Washington o los Encuentros Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura. Es parte del equipo de mediación cultural del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, miembro de Barvalipe Academy del ERIAC y profesor del Máster de Investigación y Análisis del Flamenco de la Universidad Pablo de Olavide, donde también realiza un doctorado en historia contemporánea.

Más allá de las lógicas de inclusión. Repolitizar el comunitario en las instituciones

Con Cristina Alonso, Carles Garcia, Ester Magrinyà
y Mariona Soler. Moviliza: Javier Rodrigo

En el marco de trabajo de museos y otras instituciones culturales está creciendo el interés por las prácticas y los discursos sobre el trabajo comunitario, sobre todo en cuanto a las formas de implicarse y dialogar con los territorios y contextos en los que estas instituciones se insertan. Pero, ¿qué implica realmente establecer diálogos y trabajar de forma comunitaria, más allá de colaborar con personas o grupos que se encuentran fuera de los muros o usuarios más tradicionales de las instituciones? ¿Es posible superar un modelo basado únicamente en la inclusión y el acceso, avanzando hacia un modelo más democrático?

Cristina Alonso es codirectora del teatro L'Artesà, El Prat del Llobregat y codirectora del proyecto «Australia», espacio de residencia e investigación en mediación artística, Buenos Aires.

Carles Garcia es director del Museo del Ter, Manlleu.

Ester Magrinyà es directora del Museo de Alcover.

Mariona Soler es politóloga especializada en el ámbito de la cultura comunitaria, así como en incidencia en política pública, para el reconocimiento de los bienes comunes y su gestión comunitaria.

Javier Rodrigo es investigador y educador en arte, coordinador de Transductores desde 2008 y miembro del Teatro Arnau, Artibarri y Cooperasec. Iniciativas de mediación cultural crítica, gestión comunitaria, investigación participativa y procesos comunitarios locales en Barcelona, estatales e internacionales.

Pausa para el café en el Jardí del Ateneu**Emprendimiento sociocultural y servicios básicos: cultura y salud**

Con **Eduard Bech**, **Giancarlo Carena**, **Cooperativa social y cultural La Villana de Vallekas** y **Laura Martín**.
Moviliza: **Pantxo Ramas**

Esta mesa busca reflexionar sobre el servicio público y la desinstitucionalización en el sector de la salud. Se plantea debatir sobre las contradicciones que aparecen cuando las estructuras institucionales se comparan con los derechos y servicios básicos. Proponemos compartir ideas y experiencias sobre aspectos clave como el emprendimiento social y la gobernanza pública-comunitaria. Estos enfoques situados nos ayudarán a pensar en la autonomía y la interdependencia en los sistemas curativos.

Eduard Bech es director del Museo del Empordà, Figueres.

Giancarlo Carena es presidente de la Cooperativa Social Agrícola Monte San Pantaleone, Trieste.

Laura Martín es presidenta de la Asociación La Revolución Delirante y directora de la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neurosiquiatría.

Pantxo Ramas (Francesco Salvini) es activista e investigador. Su trabajo con el colectivo de investigación militante Entrar Afuera se ha centrado en las transformaciones institucionales en los cuidados y la salud en contextos europeos, en colaboración con agentes sociales, movimientos sociales, instituciones locales y culturales, en particular en el campo de la salud mental. Ha sido colaborador de Franco Rotelli con quien ha coordinado, desde 2019 hasta 2023, el Centro de Documentazione sobre la desinstitucionalización en salud mental en Trieste, Italia.

Almuerzo**Paradigmas, relatos y bifurcaciones**

Con **Lucía Egaña Rojas**, **Yuderkys Espinosa**, **Enric Puig Punyet** y **Farid Rakun**. Moviliza: **Mabel Tapia**

El museo se ha presentado como una institución ejemplar pero también encerrada en sí misma y enmarcada en un sistema neoliberal que ha generado desengaño y frustración en las últimas décadas. Sin embargo, reconocer que existen dimensiones externas -epistémicas, estéticas y políticas- abre la puerta a la esperanza y a la posibilidad de imaginar nuevos contextos/situaciones. ¿Puede el museo transformar sus estructuras en el actual contexto histórico? ¿Qué aprendizajes y perspectivas pueden aportar otras experiencias institucionales que desafían a los paradigmas tradicionales y crean formas de institucionalidad nuevas?

Lucía Egaña Rojas se dedica al arte, la escritura, la investigación, la pedagogía y las prácticas autoinstituyentes entre España y Latinoamérica/Abya Yala.

Yuderkys Espinosa es activista, filósofa, escritora e investigadora feminista, antirracista y descolonial de República Dominicana.

Enric Puig Punyet es director del Centre d'Arts Santa Mònica, Barcelona.

Farid Rakun es artista, escritor, editor, educador e instigador afinado en Yakarta. Arquitecto de formación, actualmente se ejerce como editor e investigador de la iniciativa de artistas Ruangrupa.

Mabel Tapia es curadora e investigadora independiente.

Dispositivos coloniales

Black Comp and Atomic Worlding: sobre la poética de la escala, la ecología y la percepción

Con **Torkwase Dyson**

Exponiendo la toxicidad colonial

Con **Samia Henni**

Torkwase Dyson se describe a sí misma como una pintora que trabaja en múltiples medios para explorar la continuidad entre la ecología, la infraestructura y la arquitectura. Al examinar la geografía humana y la historia de las estrategias de liberación espacial de los negros, las obras abstractas de Dyson abordan las formas en que el espacio es percibido, imaginado y negociado, particularmente por los cuerpos negros y morenos. Dyson ha destilado un vocabulario de formas poéticas para abordar la amplitud de la libertad y cuestionar qué tipo de climas nacen de la construcción del mundo.

Samia Henni es historiadora y curadora, trabaja sobre entornos construidos, destruidos e imaginados. Su trabajo aborda cuestiones de colonización, guerras, extracción, desiertos, desplazamiento forzado y género. Autora de *Architecture of Counterrevolution: The French Army in Northern Algeria* (EN, 2017, 2022; FR, 2019) y *Colonial Toxicity: Rehearsing French Radioactive Architecture and Landscape in the Sahara* (2024), y editora de *Deserts Are Not Empty* (EN, 2022; IT, 2024) y *War Zones* (2018). Es también la curadora de las exhibiciones *Performing Colonial Toxicity* (2023–25), *Discreet Violence: Architecture and the French War in Algeria* (2017–22), *Archives: Secret-Défense?* (2021), y *Housing Pharmacology* (2020-21).

20 h

Cerrar-abriendo. Recolecta de ideas

Con el equipo Museo Habitado

20.30 h

Hacer comensalidad

Con **Comeplantas** y **Dj Zaatar**

Comeplantas es una exploración colectiva de la comida como acto agrícola, un espacio colectivo donde masticar y saborear el placer y la pasión por los vegetales como forma de activismo. Natalia Carminati y Sonia Villar se encontraron a partir de los temas de la comida, han podido conectar y acompañarse desde los intestinos y microbiotas, de haber transitado y saboreado tomar decisiones políticas de cómo alimentarnos, de haber acogido las implicaciones cotidianas de estas decisiones, así como de haberse encontrado en la situación de volver a cuestionarse una y otra vez.

Dj Zaatar busca extender puentes musicales y culturales en un mundo en el que crecen las fronteras, las identidades cerradas y la segregación. Para esta sesión explorará la música tradicional de la Península Ibérica y de algunas regiones de Latinoamérica junto a sonidos más contemporáneos.

Patricia Esquivias, *Reads like the paper*, grupo I, 2005-2007

MUSEO HABITADO.
TRASTOCANDO HECHIZOS
Encuentro internacional
25, 26 y 27 de noviembre de 2024

Ateneu Barcelonès
Carrer de la Canuda, 6
08002 Barcelona

Sigue el proyecto en redes
#MuseuHabitat

Más información en:
cultura.gencat.cat/museuhabitat

Con el apoyo de la

**Diputació
Barcelona**

MH