

Ciclo de conferencias

Fotografía y archivo

Dirigido por Joan Boadas i Raset

KBr

Fundación **MAPFRE**

Barcelona Photo Center

Al acto continuado de fotografiar le sucede “inevitablemente” una acumulación de imágenes que devienen, casi de forma natural, un archivo. No hablamos aquí del estado de organización de este conjunto de documentos ni de si de forma “incuestionable” estos documentos en imagen adquieren la calidad de patrimonio. Nos referimos a que *Fotografía y archivo* han acontecido una realidad simbiótica casi desde su nacimiento, a finales de la década de 1830. Pero ¿una realidad estable?

Algunas cifras pueden ayudar a anticipar esta respuesta: de 1830 a 1860 se hicieron en los Estados Unidos de América algo más de cuatro mil daguerrotipos diarios. En agosto de 2017, *Business Insider* calculaba que las imágenes fijas producidas en todo el mundo aquel año se elevarían a 1,2 billones, es decir, a tres mil doscientas ochenta y siete millones al día.

Este ciclo de conferencias que proponemos pretende abordar las transformaciones que en las últimas décadas han acontecido en esta relación que planteamos y pretende fijar nuestra mirada en diferentes aspectos y valoraciones que abarcan desde el nacimiento del archivo hasta su posible “muerte”, pasando por aspectos que pongan en evidencia el modo en el que se ha tratado, y la forma en la que se puede tratar, la investigación y la creación a partir del archivo fotográfico.

Queremos acercarnos a conocer el afán que impulsa el nacimiento de un archivo y cuál puede ser el motor de su creación. ¿Comparten los fotógrafos y las fotógrafas una misma estrategia frente a este hecho? El comportamiento, la voluntad de trascender a partir de eso que ha sido fotografiado, ¿está presente en esta intención de conservar la obra realizada? ¿Es el valor patrimonial cultural el que guía las estrategias que se definen o, también, y de forma primordial, el valor derivado de la explotación económica, comercial, de las fotografías custodiadas?

¿Cómo se hace, o cómo se puede hacer, la investigación a partir del archivo? Lo analizaremos a partir de dos conceptos básicos: la memoria y el olvido. ¿Cuál ha sido el papel del archivo en la creación de una determinada memoria? ¿Cómo compromete la creación de los relatos la conservación o el rechazo de unas fotografías? ¿Cuánto hay de azar y cuánto de planificación en la conservación de la memoria? ¿Y del olvido? ¿Cuáles son las fotografías que no han existido? ¿Y las que han desaparecido? ¿Cómo se ha urdido la destrucción deliberada de la memoria?

Fechas

De octubre a diciembre de 2022, los martes: 11, 18, 25 (octubre); 8, 15, 22, 29 (noviembre); y 13 (diciembre)

Hora

19 h

Se ofrecerá servicio de traducción simultánea al castellano en los casos en que la intervención se realice en otro idioma.

kbr.fundacionmapfre.org

¿Cuáles han sido las miradas cruzadas entre el archivo fotográfico y la creación artística y literaria? ¿Cómo se ha tomado por prestada, desde la literatura y el arte, la fotografía? ¿Qué vínculos se han establecido entre las imágenes fotográficas y la imagen que ha construido la literatura y las otras artes al ser utilizadas en otros contextos y para vestir nuevos relatos?

Y, finalmente, ¿cuál puede ser el futuro del archivo fotográfico? ¿La ingente producción de imágenes digitales, inabarcable a escala humana, anticipa su desaparición, al menos bajo los fundamentos que hasta ahora la habían sustentado? ¿Representa la posfotografía una continuidad o una ruptura definitiva con los conceptos tradicionales “analógicos”? Ciertamente que la inteligencia artificial se pondrá al servicio de conseguir la comprensión de este nuevo archivo que ya se está construyendo, pero ¿cuál será y con qué intencionalidad se nos mostrará la información finalmente seleccionada?

Estamos convencidos de que después de escuchar a las expertas y los expertos que participarán en este ciclo de conferencias, muchos de estos interrogantes, que nosotros solo somos capaces de apuntar, habrán recibido su respuesta.

Joan Boadas i Raset

EL NACIMIENTO DEL ARCHIVO

11.10 2022 **Anne Cartier-Bresson** **Huellas, archivos, imágenes.** **Algunos enfoques metodológicos** **sobre la conservación de las** **colecciones fotográficas...**

Presencial y online

Esta presentación versará, desde el punto de vista de la conservación del patrimonio, sobre las razones y los obstáculos para la creación de archivos de fotógrafos profesionales, ya sean privados (en el formato de asociaciones o fundaciones) o públicos (municipales, nacionales y regionales). Se tratará de reflexionar sobre qué debe conservarse y para qué público, para luego definir ejes metodológicos a tal fin y, según los objetivos prioritarios de los titulares de los derechos patrimoniales de los archivos, sea cual sea su naturaleza (imágenes físicas o virtuales o cualquier tipo de documentos relacionados que arrojen luz sobre ellos).

(Intervención en francés con traducción simultánea al castellano.)

Anne Cartier-Bresson (París, 1952) es conservadora honoraria de Patrimonio General. Se encarga de la Sección de Fotografía e Imágenes Digitales del Departamento del Conservador del Instituto Nacional de Patrimonio (INP) francés. En 1983 fue fundadora del Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville de Paris y posteriormente directora hasta finales de 2017. En 1986-1987 fue residente en la Academia Francesa en Roma y se le otorgó el grado de Chevalier de la Légion d'Honneur en 2015. Está especializada en la historia de los procesos fotográficos y su conservación e imparte clases en diversas organizaciones en Francia y en el extranjero.

18.10 2022 **Sergi Griño** **Evolución del modelo de negocio** **de un banco de imágenes**

Presencial y online

Los bancos de imágenes hemos sido, y somos, la fuente de documentación para cualquier producto editorial, publicitario y, en resumen, para todo lo que contenga un elemento gráfico. Mientras los archivos públicos son claves en la conservación y preservación del legado histórico de nuestra cultura, los archivos privados estamos orientados a la comercialización de imágenes para cubrir las demandas del mercado. En esta ponencia se realizará un análisis de los orígenes de los bancos de imágenes comerciales y su evolución hasta la actualidad, para adaptarse a las tecnologías que han ido surgiendo y aprovechar las posibilidades que ofrecen, garantizando la continuidad del servicio proporcionado a las nuevas, y también cambiantes, necesidades de los clientes y a la globalización del mercado.

Sergi Griño (Barcelona, 1969) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Chicago. En 1993 fundó la agencia fotográfica Album. Desde entonces dirige la empresa y se encarga de la gestión financiera, la expansión internacional y el desarrollo tecnológico. En la actualidad Album está representada por cuarenta y ocho agentes alrededor del mundo y ofrece plataforma tecnológica a agencias en ocho países. Ha sido responsable de dos proyectos en el Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA) y ha participado en los proyectos RDI/LCC y ARDITO, parcialmente financiados por la Unión Europea.

LA INVESTIGACIÓN: ARCHIVO Y MEMORIA

25.10 2022 **Miriam Díez Bosch** **El bucle caprichoso de la memoria**

Presencial y online

Existe un dolor llamado "mal de archivo", una obsesión vinculada al deseo de ordenar y crear a partir de parcelas de memoria. El archivo se erige como antídoto al olvido: lugar en el que la verdad emerge respetando el derecho a lo no contado. Archivar no es exponer las entrañas a la luz del día, porque una existencia no siempre se deja retener. Archivar es condensar memoria dejando recovecos y mentiras. Las instituciones apelan a la memoria para tejer relatos colectivos huyendo de una posible matrixización de su esencia. La necesidad de saber quiénes somos, o quiénes han sido los otros, nos vuelca a la pasión a veces violenta y forzada de listar y registrar. Los experimentos en Instagram de cancelar el instante sustituyendo posts por imágenes sin dejar traza no son caprichosos juegos de flirtear con la innovación, sino una gigantesca provocación al mismo concepto de memoria.

Dra. Miriam Díez Bosch (Girona, 1973) es licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de Cataluña y en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona; profesora y vicedecana de Investigación, Posgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Relaciones Internacionales Blanquerna, en la Universitat Ramon Llull de Barcelona; directora de Global Engagement en Aleteia.org; directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura; vicepresidenta de la Fundació Catalunya Religió y de la International Society for Media, Religion and Culture. Además, dirige la cátedra de Libertad Religiosa y de Consciencia de la Universitat Ramon Llull y es doctora en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana.

08.11 2022 **Lluís Muntada Vendrell** **Antes del olvido**

Presencial y online

Imaginemos un archivo Absoluto que almacenara todo tipo de documentos que, desde diferentes ángulos, capturasen cada uno de los instantes de cada una de todas las vidas humanas. Habríamos logrado, sin duda, un archivo muy completo de lo real. Pero también es cierto que, a causa de este mismo contingente de memoria hiperempírica, nos ahogaríamos en un océano de sobreenformación. La archivística está obligada a resignificar el presente. Por esto, sabe de propia mano que la memoria no existe como captación y parálisis de unos hechos mitológicamente puros. Al contrario, sabe que la memoria se crea y se reelabora. Es justo en este punto de realismo cuando la conciencia del olvido construye una memoria preventiva del olvido. Este se erige en principio y criterio epistemológico. Tratamos de identificar el olvido inducido; el olvido como técnica de desecho de lo insubstancial; los mundos que desaparecen ante nuestros ojos. Con pies descalzos paseamos sobre el filo brillante y afilado de esta navaja que es el *Antes del olvido*.

Lluís Muntada Vendrell (Riudellots de la Selva, 1964), doctor en Filosofía y Letras, es escritor y docente. Ha publicado los libros de ficción *Espirals* (Espirales; premio Just M. Casero, 1988), *Canvi d'agulles* (Cambio de agujas; premio Mercè Rodoreda 2002) y *L'elegància del número zero* (La elegancia del número cero; premio Setè Cel 2010). Ha colaborado como crítico literario en el diario *El País* y en la revista *L'Avenç* y es articulista en diversos medios de comunicación. Ha dirigido la colección de literatura "Josep Pla" de la Diputación de Girona. Ha sido asesor del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y profesor de grado en Comunicación Cultural de la Universidad de Girona.

LAS MIRADAS EN EL ARCHIVO: ARCHIVO Y CREACIÓN

15.11 2022 **Josep Maria Fonalleras** **El uso del archivo en la creación literaria**

Presencial y online

Uno de los tópicos recurrentes en la retórica clásica formulada por Horacio —*Ut pictura poesis*— nos plantea una relación íntima entre pintura y poesía que se prolongará a lo largo de los siglos y que tiene un doble sentido de circulación. La pintura emite señales que la poesía recoge y modifica con otro lenguaje y la literatura construye imágenes que tienen translación en el mundo de la recreación pictórica. Y quien dice pintura o imágenes, dice fotografía, por descontado. La propuesta es formular los lazos que la literatura contemporánea (en casos como los de Sebald, Handke o Rulfo) establece en relación con un soporte gráfico que, en ocasiones, funciona como un resorte de la maquinaria del texto y, en otras, se convierte en un añadido útil y necesario para entenderlo o para profundizar en su sentido.

Josep Maria Fonalleras (Girona, 1959) es escritor. Desde 1985 ha publicado novelas, cuentos, artículos y crónicas periodísticas, crítica literaria, relatos para niños, traducciones, libros de cocina y poesía. Sus últimas publicaciones son la novela *Climent* (premio Serra d'Or de novela en 2014), los retratos de *La sala d'estar és un camp de futbol* (La sala de estar es un campo de fútbol), el libro de poemas *L'estiuejant* (El veraneante), el ensayo *Tot el que hi veig* (Todo lo que veo) y el volumen de memorias *Un café a Roma* (Un café en Roma). En la actualidad es columnista del diario *El Periòdic* y colabora con *El Punt-Avui* y RAC1.

22.11 2022 **María Luisa Bellido Gant** **Archivo fotográfico y creación artística: fragmentos para un itinerario**

Presencial y online

Esta ponencia propone una valoración, a partir de casos concretos, acerca de la presencia y utilización de la fotografía en el terreno de las artes plásticas. La fotografía no solamente se utilizó como un instrumento auxiliar que facilitaba la concepción final de la obra plástica, sino que potenció lo que se ha denominado la *mirada fotográfica*. Creadores como Edgar Degas, Paul Gauguin, Alfons Mucha, Medardo Rosso o Constantin Brancusi, entre muchos otros, se convirtieron en fotógrafos, a la vez que la fotografía se convirtió en una técnica clave en el proceso de cristalización de grandes composiciones muralistas, como en el caso de David Alfaro Siqueiros o Josep Maria Sert. Con las vanguardias, la fotografía alcanzó una mayor consideración como género con peso propio dentro del panorama artístico. Queremos, pues, abordar aquí una serie de ejemplos de cómo esos archivos fotográficos personales de artistas plásticos, adquiridos o generados, sirvieron y siguen siendo útiles para pensar y plasmar sus obras.

María Luisa Bellido Gant (Córdoba, 1967) es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones entre museos, arte contemporáneo y cultura digital. Ha sido profesora invitada en distintas universidades nacionales y extranjeras (Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, México y Estados Unidos) y es autora de numerosos libros dedicados a la museología, el patrimonio y el arte contemporáneo. Es responsable de la cátedra de Patrimonio del Centro de Cultura Contemporánea de La Madraza (Universidad de Granada).

LA MUERTE DEL ARCHIVO

29.11 2022 **Joan Fontcuberta** **De la Arcadía analógica al bazar digital**

Presencial y online

Hacer hablar al archivo. Exprimir su jugo. Explorar sus fantasmas. Okuparlo. El archivo aparece como un lugar recurrente para la creación artística aplicada a *hackear* la historia y establecer nuevos diálogos con la realidad. Cuando el archivo no está obstruido por el miedo o los prejuicios, sino que se abre a la libertad y a la inteligencia creativa, es como si visitásemos una inspirante cueva de Alí Babá. En ese escenario es donde más fecundas resultan la posmemoria, el apropiacionismo, la recuperación del ruido, la puesta en distancia y otras metodologías archivológicas de relato, tanto en el ámbito de la fotografía y las artes visuales como en el de la literatura. A partir del programa denominado "Artists Meet Archives" desarrollado en Colonia, y de otras iniciativas parecidas, se propone una inmersión crítica tanto en archivos analógicos como digitales.

Durante más de cuatro décadas, **Joan Fontcuberta** (Barcelona, 1955) ha desarrollado un trabajo artístico con la fotografía, desplegando también una actividad plural como docente, ensayista y comisario de exposiciones. Su obra forma parte de las colecciones del MoMA de Nueva York, el Art Institute de Chicago, el IVAM de Valencia, el MACBA de Barcelona y el Centro Pompidou en París. En 2013 recibió el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad. En 2021 fue investido doctor *honoris causa* por la Universidad de la Sorbona Paris VIII.

13.12 2022 **Bernardo Riego Amézaga** **Más allá de los algoritmos: una visión humanista de la inteligencia artificial ante el acceso a los archivos**

Presencial y online

En estos tiempos, con una migración ya irreversible a la fotografía digital y un legado fotoquímico de millones y millones de imágenes fotográficas conservadas en los archivos, conviviendo con una internet omnipresente, incluidas las dudas que está generando una de sus variantes, el *IoT* —internet de las cosas—, a la que se suman las inmediatas experiencias inmersivas del metaverso, de las preocupaciones por el denominado capitalismo de vigilancia, o el temor existente a la dominación de los algoritmos, es evidente que los humanos hemos perdido ya el control del acceso a la información. Actualmente, solo las máquinas de inteligencia artificial pueden ayudarnos en esta tarea, indexando de otros modos la información archivada y mostrándosela a los humanos de un modo inédito hasta ahora. La conferencia propondrá una visión humanista y positiva de lo que puede ser la inteligencia artificial y de lo que podemos lograr con ella, si contemplamos las tecnologías de la información desde una versión transversal e historicista. Ante la evidencia de que, frente a los miedos al futuro de las tecnologías de la información, existe la posibilidad de que estemos a tiempo de hacerlas más humanas y de ponerlas a nuestro servicio.

Bernardo Riego Amézaga (Santander, 1955) es historiador de las imágenes y de sus tecnologías en la sociedad contemporánea, especialmente en el campo de la fotografía. Desde 2015 imparte en la Universidad de Cantabria la asignatura "La sociedad de la información, una perspectiva histórica", que estudia la cultura digital desde sus antecedentes culturales con el reto de representar la realidad no solo con palabras sino también con números, tal y como hace la informática. Entre sus últimas investigaciones, ha publicado trabajos en los que analiza, además de otras cuestiones, los usos sociales del nuevo espectador digital, que ya no sigue las pautas culturales creadas en el tiempo de la modernidad.

KBr

Fundación **MAPFRE**

Barcelona Photo Center