

Imágenes de Historia

Del 1 de junio al 12 de septiembre de 2004

Comisario: Horacio Fernández.

Organiza: PHEO4.

Patrocina: Fundación ICO.

En los últimos tiempos hemos asistido a la crisis del concepto de Historia, condenada a desaparecer por algunos analistas, que la encontraban falta de sentido sin las categorías en que se sustentaba, como el progreso, la novedad o las ideologías. En cualquier caso, lo que se llamó "el fin de la Historia" no sería tanto una consecuencia de la inexistencia de los contenidos de los que trataba, sino el efecto de la crisis del mismo modelo histórico: lo que se acababa no era el tema de la Historia, sino el gran relato que determinaba la forma en la que debía ser comprendido el pasado y el modo en el que las cosas tenían que ser vistas. La pérdida de fe en ese gran relato, reducido a la consideración de novela histórica, también podía dar lugar a una refundación del mismo concepto de Historia.

En realidad, lo que acababa era la Historia tradicional, mientras que una nueva historia comenzaba. Frente al supuesto rigor de la vieja historia, basada en la confianza en ciertos testimonios, la nueva historia es pragmática en sus métodos sin dejar de ser crítica y trata de unos contenidos mucho más extensos. En lugar de los hechos principales que contaba la Historia tradicional (los acontecimientos políticos y económicos hegemónicos), el objeto de la nueva historia es mucho más amplio, incluyendo la vida cotidiana y privada de los distintos grupos de habitantes del planeta.

La vieja Historia, es decir, el relato fidedigno de los acontecimientos principales del pasado, se ha construido como un texto, complementado con un conjunto de imágenes que la ilustraban. Pero la nueva historia ya no es sólo un texto, sino una disparidad de textos, entre los cuales también se encuentran las imágenes.

En este sentido, la hipótesis de la que parte Imágenes de historia es formular la historia a partir de imágenes que puedan generar historias a través de las distintas lecturas posibles. En otras palabras, en lugar de ilustrar un texto (como ocurriría en una exposición titulada "la historia en sus imágenes", por ejemplo), disponer imágenes en un espacio expositivo como un texto que puede ser leído de diferentes maneras.

Los estudios sobre cultura visual, que tanto se han desarrollado en los últimos años, son coherentes con el planteamiento antes descrito. De una forma u otra, su horizonte de trabajo es la concepción del universo de las formas (las imágenes, el arte, la cultura visual, en suma) como documentos. Es decir, como instrumentos cuya función sería algo más que servir de apoyo metodológico al trabajo de la historia. Mucho más que esta función, los documentos visuales hacen visible la historia. La función del arte en la sociedad se funda de esta manera en una inevitable historicidad, por lo que esos estudios sobre cultura visual vienen a cumplir a la perfección el pensamiento de Hegel sobre "la

muerte del arte", cuando éste decía que nuestra visión del arte se hundía, fatalmente, en el pasado.

Imágenes de Historia

Imágenes de historia, asumiendo los hallazgos teóricos de la cultura visual, quiere dar un paso más allá: no pretende utilizar el arte como documento de análisis de la historia, sino provocar una serie de encuentros entre pinturas y fotografías para revelar cómo la historia misma se ha convertido en una sucesión de imágenes. La presencia de las imágenes, su proliferación y encadenado, se ha convertido en la manera privilegiada de concebir la historia, hasta el punto de que no podemos imaginar ya una historia sin imágenes.

Las imágenes se han vuelto fábricas de la historia. Fotografías tan elocuentes como las de la Comuna de París, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el hombre en la luna, la niña rociada por el napalm en Vietnam, los campos de concentración o los magnicidios del siglo XX, son lugares privilegiados de la conciencia histórica en mucha mayor medida que la experiencia que arrojan otros géneros artísticos. Durante los siglos XIX y XX, la fotografía ha articulado el discurso histórico de forma vigorosa y descontrolada, arruinando la vieja concepción idealista de la "pintura de historia" defendida por las Academias y sustituyéndola por otra donde los conceptos de realismo y verosimilitud (siempre estrategias retóricas) tienen mayor importancia.

Para llevar a cabo este proyecto se contará con una serie de materiales de la cultura visual: carteles, fotografías, pinturas o revistas ilustradas que han ejercido una fuerte influencia en nuestra manera de concebir la historia. Esta exposición quiere ser, pues, un acercamiento a las tensas relaciones entre arte e historia, disueltos los dos en su confrontación en forma de imágenes. Para ello, la exposición se articula con una serie de líneas de fuerza: Monumento/Espectáculo, Utopía/Terror, Memoria/Poder. Cada apartado, como si fuera el polo positivo y negativo de una reacción, está destinado a comprobar la elasticidad, por así decir, de las representaciones contenidas en él. Es decir, ver cómo existe una serie compleja de representaciones en la construcción social de la historia que acaban confundándose e identificándose muchas veces.

En el contexto de PHE04, que lleva el título general de "historias", Imágenes de Historia es una de las muestras llamadas a dotar de sentido al festival en su conjunto. La próxima edición de PHotoEspaña, dirigida por uno de los comisarios del presente proyecto, dará un planteamiento problemático a un festival de imágenes en el que se prestará atención a la cultura visual contemporánea, con la intención de proporcionar al público elementos de juicio y crítica. Imágenes de historia, al igual que el resto de las exposiciones y debates de PHE04, dará cuenta de esta rica y compleja situación, que por lo demás ya ha aparecido en algunas exposiciones y trabajos recientes. Una de ellas (Face à l'Histoire, 1933-1996. L'artiste moderne devant l'événement historique, Centre Georges Pompidou, París 1997) es un precedente directo de este proyecto, que sin embargo presentará un modelo bien distinto del presentado en 1997, ya que abarcará un periodo cronológico mucho más extenso y no se limitará al trabajo expresamente artístico.

Imágenes de historia se presenta dividida en conceptos generales como los arriba expuestos, monumento/espectáculo, utopía/terror o memoria/poder, capítulos que servirán para ordenar las piezas en exposición.

Comisario de la exposición

Horacio Fernández es historiador de arte y organizador de exposiciones. Es profesor titular de historia de la fotografía en la Universidad de Castilla La Mancha. Entre las exposiciones que ha dirigido se encuentra "Mexicana. Fotografía Moderna en México 1923-1940" (IVAM, Valencia, 1998) y "Fotografía Pública" (MNCARS, Madrid, y Museo de Bellas Arte, Bilbao, 1999), cuyo catálogo es su principal publicación. Ha publicado artículos y ensayos sobre historia de la fotografía y cultura visual en numerosas revistas nacionales y extranjeras. En la actualidad prepara una muestra sobre la historia de la fotografía en España en el siglo XX, que se presentará en febrero del año próximo en el MARCO de Vigo, y luego viajará a otras sedes. También es el director artístico de PHotoEspaña para las próximas tres ediciones (2004-2006).