

ACTIVIDADES PÚBLICAS

PROGRAMAS CULTURALES

PENSAMIENTO Y DEBATE

El programa de *Pensamiento y debate* del Museo Reina Sofía tiene como objetivo fundamental el desarrollo de proyectos de investigación, análisis y debate que doten de una dimensión adicional a las líneas discursivas de la Colección, así como a su programación de exposiciones. Asimismo, se centra en la puesta en marcha de foros de discusión sobre cuestiones clave del debate contemporáneo y en la activación de métodos de mediación entre los ciudadanos y las propuestas del Museo, utilizando como punto de partida las experiencias de los artistas.

SEMINARIOS INTERNACIONALES

Durante el 2011 se han realizado tres seminarios de carácter internacional con la pretensión de complementar y avanzar las líneas discursivas de la Colección y del programa de exposiciones. Así, el seminario *Ideas en fuga* venía a recuperar la figura del historiador Aby Warburg, en relación con la exposición *ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?*, que empleaba el paradigma del atlas diacrónico de imágenes como eje para una nueva narración del arte. Los seminarios *Encuentros con los 30* y *Desde/hacia la II República* retomaban la importancia de los años 30 como punto de inflexión en las relaciones entre arte y política, periodo central para la Colección y uno de los momentos más singulares de la identidad del Museo Reina Sofía.

– **Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y memoria en la teoría de la imagen de Aby Warburg**
4 y 5 de marzo

En el marco de la exposición *ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?*

El seminario reunió durante dos jornadas a los mayores expertos en historia y teoría de la imagen con el fin de debatir los ecos del proyecto de Aby Warburg en el conocimiento y la interpretación crítica de la cultura visual contemporánea. Lo hicieron en torno a cuatro mesas en las que profundizaron sobre el poder retórico de la imagen y su puesta en escena como eje central de la modernidad; los lenguajes específicos de la imagen y los métodos

para abordarlos y analizarlos críticamente; y, por último, el valor de la imagen como reminiscencia y como supervivencia de la experiencia a través del tiempo.

Participantes: Javier Arnaldo, Lorraine Daston, Georges Didi-Huberman, Aurora Fernández Polanco, Maurizio Ghelardi, Christian Jacob, Juan José Lahuerta, Philippe Alain-Michaud, Matthew Rampley, Elena Tavani, Claudia Wedepohl y Sigrid Weigel

– **Encuentros con los 30**

11 y 12 de marzo

El seminario *Encuentros con los 30* planteó una serie de cuestiones clave en torno a una década que ha marcado las ideas históricas y contemporáneas del arte y la política. ¿Por qué poner hoy la mirada en los años 30? Las presiones políticas, las crisis económicas y las redes sociales —que parecen únicas de nuestro tiempo presente— tienen puntos de anclaje en esta década: en los años 30, artistas y escritores se hicieron expertos en el uso y explotación de los medios de comunicación, desarrollando la tecnología y la creatividad que marcaron los experimentos de vanguardia a lo largo de todas las primeras décadas del siglo XX. Tal como el seminario evidenció, los años 30 fueron una década plegada sobre sí misma, ligada a las décadas anteriores y extremadamente importante para la comprensión de los problemas que caracterizan el presente.

Participantes: Valeria Coronel, Astradur Eysteinnsson, Karen Fiss, Romy Golan, Andreas Huyssen, Christina Kiaer, Charlotte Klonk, Juan José Lahuerta, Jordana Mendelson, Tyrus Miller, David Quigley, Jeffrey Schnapp y Gennifer Weisenfeld.

– **Desde/hacia la II República. Correlatos y sincronías internacionales**

14 y 15 de abril

Este seminario mostró la enorme variedad y complejidad de algunos de los grandes debates en torno a los años 30, uno de los capítulos más intensamente exhumados de la historia contemporánea española. El encuentro aportó las investigaciones más recientes sobre aspectos como las exposiciones, el urbanismo, las revistas, la fotografía o la relación con los regímenes totalitarios y su terrible desenlace en la Guerra Civil española y en la Segunda Guerra Mundial.

Participantes: Javier Pérez Segura, Paul Aubert, Jaime Brihuega, Isabel García, Humberto Huergo, Ara Merjian, Alina Navas y Carlos Sambricio.

ENCUENTROS Y TALLERES

Los encuentros y talleres se plantean como acercamientos entre artistas, comisarios y críticos con el público. A través de estos encuentros conversacionales, talleres, recorridos y actividades en torno a las exposiciones organizadas en el Museo se fomenta el diálogo y el debate, así como la investigación, a través del análisis de las ideas sugeridas o planteadas en la muestra. Durante el año 2011 han tenido lugar los siguientes encuentros:

- **Encuentro con Dorit Margreiter**
12 de enero

- **Roberto Jacoby y Ana Longoni en conversación**
25 de febrero

- **Jorge Ribalta: recorrido por *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939***
6 de abril

- **Contactos. Visitas a la exposición *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939***
15, 17, 22 y 24 de junio

- **Encuentro Leon Golub. Jon Bird, Samm Kuncze y Satish Padiyar**
6 de mayo

- **Encuentro Yayoi Kusama. Frances Morris y Lynne Cooke**
11 de mayo

- **Encuentro Alighiero Boetti. Lynne Cooke, Robert Lumley y Christian Rattemeyer en conversación**
5 de octubre

- **Encuentro René Daniëls. Roland Groenenboom y Dominic van den Boogerd. Papers.**
21 de octubre

- **Encuentro Locus Solus. João Fernandes y François Piron**
26 de octubre

- **Taller con Elena Asins**
28 de octubre

- **Encuentro con Soledad Sevilla. Soledad Sevilla en conversación con Santiago Olmo**
11 de noviembre

- **Encuentro Antoni Muntadas. Daina Augaitis, Enric Franch, Valentín Roma y Joaquín Vázquez**
23 de noviembre

REDES

El Museo Reina Sofía ha optado por desarrollar la idea de museo abierto, de museo en red, lo cual supone el impulso de flujos de comunicación en múltiples direcciones y en distintos niveles simultáneos, garantizando la sintonía y sincronía con las corrientes más dinámicas de la cultura y del arte contemporáneo.

El Museo Reina Sofía constituye la punta de lanza de un nuevo tipo de museo gracias a su trabajo de colaboración con redes de tipo no institucionalizado al modo convencional, pero que marcan el ritmo de un nuevo modo de concebir el arte y la cultura a nivel global. Durante 2011, la línea de trabajo del programa Redes se ha materializado en dos proyectos fundamentales: la Red de Conceptualismos del Sur y el programa Otra Institucionalidad.

RED CONCEPTUALISMOS DEL SUR

La Red de Conceptualismos del Sur está formada por un grupo de investigadores y comisarios de Latinoamérica, cuya actividad conjunta con el Museo Reina Sofía configura una noción nueva de patrimonio común, mediante la generación de una red de archivos, y ensaya nuevos modos de activar y difundir esa memoria y esas poéticas del arte, superando las dinámicas coloniales de centro-periferia.

– Seminario interno

Poner el cuerpo. Formas del activismo artístico en América Latina, años 80

Del 24 al 27 de julio, Centro Cultural de España en Lima

Participantes: Suely Rolnik, Fernando Davis, Felipe Rivas San Martín, Leonor Silvestri, Ana Longoni, Jaime Vindel, Fernanda Carvajal, André Mesquita, Cora Gamarnik, Miguel López, Daniela Lucena, David Gutiérrez, Sol Henaro, Felipe Rivas, Emilio Tarazona, Clemente Padín, Fernanda Nogueira, Paulina Varas, Francisca García, Rachel Weiss.

OTRA INSTITUCIONALIDAD

Una buena parte del trabajo de pensamiento crítico, dentro del programa de Redes, se ha llevado a cabo partiendo de una praxis poco habitual en instituciones del carácter de este Museo, implicando a agentes muy alejados del mismo y a menudo críticos con el canon cultural que éste representa. A partir de un reconocimiento de la autoridad y la legitimidad cultural de esos otros agentes, el Museo se ha convertido en un foro privilegiado para debatir las implicaciones de la crisis, de la mano de la Universidad Nómada, y para denunciar críticamente el neocolonialismo cultural en la era global, junto con los miembros de la Red Conceptualismos del Sur y los investigadores del proyecto Former West.

– **Presentación y debates: Archivos Colectivos**

2 de febrero

Participantes:

Nekane Aramburu, Lurdes Fernández y Kamen Nedev.

– **Conferencias y Talleres: Micropolíticas de los grupos**

Del 18 al 26 de febrero. Málaga, Barcelona y Madrid.

Organizado junto a la Universidad Nómada y Traficantes de Sueños.

Participantes: David Vercauteren, Olivier “Mouss” Crabbé y Thierry Müller, militantes e investigadores activos desde la década de 1990, miembros de experiencias como el Collectif Sans Nom y el Collectif Sans Ticket. En la actualidad forman parte del Groupe de Recherche et de Formation Autonome (GreFA).

– **Michael Hardt y Antonio Negri. *Crisis y revoluciones posibles***

6 y 7 de octubre

Organizado junto a la Universidad Nómada.

Esta conferencia y seminario recogió las ideas que Hardt y Negri planteaban en la publicación *Imperio* en torno a los desafíos políticos de la globalización, avanzándolas y reformulándolas a la luz de los recientes acontecimientos: la Primavera Árabe y el estallido del 15-M.

– **Crítica / Institución / Transformación. La producción cultural a debate**

Del 15 de abril al 30 de septiembre

Organizado junto a la Universidad Nómada.

Continuos seminarios y debates celebrados a puerta cerrada con el objetivo de articular una masa crítica, compuesta por miembros de movimientos sociales e instituciones artísticas, que permita repensar el museo y centro de arte a partir de la participación horizontal de base.

Participantes: BNV, Carles Guerra, Carlos Prieto, David Gámez, Janna Graham, Javier Rodrigo, Joaquín Barriendos, Marcelo Expósito, Marcos García, Montserrat Galcerán, Nicolás Squiglia, Raúl Sánchez Cedillo, Santiago Barber, Santiago Eraso, Simona Levi, Yaiza Hernández, Manuel Borja-Villel, Berta Sureda, Jesús Carrillo, Chema González.

– **Ciudad, territorio, capitalismo**

10, 11 y 12 de noviembre

Museo Reina Sofía y Traficantes de Sueños.

Organizado junto a la Universidad Nómada.

Participantes: José Manuel Naredo, Juan Sánchez García Ruiz, Isidro López, Jordi Bonet, Observatorio Metropolitano de Barcelona, Observatorio Metropolitano de Madrid, A Zofra, Iban Díá, Fernando Gaja i Díaz, Foro Ciudadano de Murcia, ULE, Málaga, Paco Segura, Juan Sánchez García Ruiz.

– **Artefactos de acción directa**

30 de noviembre y 1 de diciembre

Organizado en colaboración con Can Xalant, Idensitat, ACVic Centre d'Arts Contemporànies y Trànsit Projectes.

Participantes: Joaquín Barriendos, Jesús Carrillo, Antonio Collados, Javier Rodrigo, Pep Dardanyà, Edgar Endress, Yaiza Hernández, Ramon Parramon, Marti Peran, Matthias Rick, Tomas Ruiz-Rivas, Aída Sánchez de Serdio.

– **Do the Right Thing. Jornadas sobre Buenas Prácticas y Derechos de Autor en las Artes Visuales**

16 y 17 de diciembre

Organización: Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, con financiación del Museo Reina Sofía, la Fundación Arte y Derecho y VEGAP.

Participantes: Francesca Llopis, Daniel García Andújar, Elvira Mignoni, Jesús Carrillo, José Luis, Pérez Pont, Rocío de la Villa, Yolanda Romero.

– **Nociones Comunes. Conferencias y talleres**

Curso 2010-2011

Organizado por Traficantes de Sueños y Museo Reina Sofía.

CENTRO DE ESTUDIOS

Una de las prioridades del Museo, convertirse en lugar de producción de conocimiento y de pensamiento crítico, se materializa en el Centro de Estudios. Éste tiene una triple vertiente: una de naturaleza netamente académica que se traduce en los programas de posgrado y másteres, otra de investigación en torno a los trabajos generados por la institución tanto en su programación como en la colaboración con la universidad y otras instituciones, y una tercera vertiente, complementaria a las otras dos, de organización de seminarios y conferencias que identifican temas clave del debate del arte. Másteres, residencias de investigación con presentaciones públicas, conferencias magistrales y seminarios específicos organizados entre universidad y Museo conforman un programa que ha sido capaz de crear una sólida comunidad de investigadores, teóricos, artistas, instituciones de producción cultural y universidades.

MÁSTERES

- Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Universidad Autónoma y Universidad Complutense de Madrid
- Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual. Universidad de Alcalá
- Magíster en Conservación y Restauración. Universidad Complutense de Madrid

RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN. EL MUSEO COMO ESPACIO DE INVESTIGACIÓN

El programa de residencias de investigación del Museo Reina Sofía, en colaboración con el Banco de Santander y la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA), convoca a artistas y especialistas nacionales e internacionales quienes, mediante sus proyectos, analizan y plantean imaginativa y críticamente aspectos relevantes de la cultura contemporánea. Los investigadores del año 2011 han sido:

- **Marcelo Expósito.** Artista, editor, docente y crítico militante.
- **Emmanuel Rodríguez.** Uno de los editores de Traficantes de Sueños, editorial-librería-espacio de formación.
- **Subtramas** (Diego del Pozo, Montserrat Romani y Virginia Villaplana). Más que como un colectivo, Subtramas se plantea como una plataforma de investigación y de coaprendizaje sobre las prácticas de producción audiovisual colaborativas.
- **Isabel Tejada.** Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia.
- **Kaira Cabañas.** Profesora en el departamento de Historia del Arte de la Universidad de Columbia.

Conferencias magistrales: Timothy J. Clark

El año 2011 ha supuesto el arranque de un nuevo programa, gracias al patrocinio de la Fundación Banco Santander, en el que el Museo invita a un historiador, artista o teórico de relevancia internacional a inaugurar el curso académico del Centro de Estudios y los programas que éste acoge.

- Para inaugurar la primera edición de las conferencias magistrales 2011, el Museo invitó al historiador del arte Timothy J. Clark, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Berkley, California, entre 1988 y 2010. Su trabajo, representado en estudios como *The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers* (1999) y *Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism* (2001), avanza una nueva historia social del arte que repiensa un periodo histórico concreto, el del capitalismo burgués y los conflictos de clase, reformulando la figura del artista, el público, el mercado y las instituciones. Las dos conferencias del profesor Clark ensayaron una nueva interpretación sobre Picasso: *El pintor y su modelo*, primera sesión en la que analizó las conexiones entre el artista y la monstruosidad, y *Otra mirada al Guernica*, segunda sesión donde revisó la crisis del espacio público en la representación pictórica.

SEMINARIOS RELACIONADOS CON EL CENTRO DE ESTUDIOS

Los seminarios relacionados con la actividad del Centro de Estudios del Museo se refieren a ciclos de conferencias organizados en colaboración entre el equipo del Museo y los coordinadores académicos de los másteres de posgrado, el Seminario de Prácticas Críticas y los seminarios-talleres de breve duración insertos dentro de la actividad académica y de investigación del Museo.

- **Repensar el espectador. Teoría y crítica de las prácticas performativas.** Realizado junto a los profesores coordinadores del Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con La Casa Encendida, Matadero Madrid y Museo Reina Sofía.
Participantes: Ric Allsopp, Erika Fischer-Lichte, Bojana Kunst, Ana Vujanovic, Mårten Spångberg, P.A.R.T.S. de Bruselas.
- **Seminario de Prácticas Críticas.** Planteado con los alumnos de prácticas del Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, este programa de periodicidad anual consiste en tres talleres-seminario de duración mensual coordinados por un profesor o especialista que, a su vez, invita a profesores, artistas o teóricos especialistas en la materia.

– **Nuevas comunidades**

15, 22, 29 y 30 de octubre

Profesora: Nina Möntmann

Invitada: Yael Bartana

– **Desbordamientos de la crítica institucional**

2, 9, 16, 23 de febrero y 2 de marzo

Profesor: Marcelo Expósito

Invitado: Grupo de Arte Callejero (GAC, Buenos Aires)

– **Modernidades reversibles**

31 de marzo; 1, 7, 8, 14, 15, 28 y 29 de abril

Profesor: Alberto Corsín

Invitado: Rane Willersley

– **Los límites de la esfera artística**

14 y 15 de junio

Con: Gregory Sholette, artista, activista y profesor de escultura en Queens College, City University de Nueva York (CUNY) y en el departamento de Estudios Visuales y Medioambientales de la Universidad de Harvard.

AUDIOVISUALES

La línea de actuación general de los programas de cine y vídeo durante 2011 ha respondido a la búsqueda de una mayor integración del Departamento de Audiovisuales en la programación expositiva y en las líneas estratégicas de la Colección del Museo.

Durante 2011, la programación audiovisual se ha concentrado en tres ejes principales: programas en diálogo con las exposiciones, programas en relación con la Colección y ciclos o proyecciones de entidad propia que participan de las líneas discursivas de investigación de los programas públicos. Con respecto a este último, la gran novedad ha sido el ciclo *Otro cine de verano*, que pretende, por un lado, dar a conocer películas españolas de gran calidad que han podido pasar desapercibidas y, por otro, atraer al público al Museo con una programación especial durante el verano. El Museo colabora y participa en numerosos proyectos y festivales relacionados con el medio audiovisual.

CICLOS AUDIOVISUALES RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA

– Poéticas de desposesión. Documental proletario

11 y 19 de mayo

Comisariado por Jorge Ribalta. En relación con la exposición *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939*, el ciclo recoge el nacimiento del documental político en el cine europeo con trabajos de: Joris Ivens, Dziga Vertov, Phil Jutzi, Slatan Dudow, Mijail Kalatozov, Luis Buñuel, The Film and Photo League, Leo Hurwitz y Paul Strand, Roman Karmen y Boris Makasseiev, Joris Ivens y Herbert Kline.

– James Castle: Retrato de un artista

5 de septiembre

En relación con la exposición *James Castle. Mostrar y almacenar* se proyectó el documental de Jeffrey Wolf *James Castle: Portrait of an Artist* (James Castle: Retrato de un artista), 2008.

– Cuando Brasil devoró el cine (1960-1970)

Del 30 de septiembre al 13 de octubre

Comisariado por Mónica Carballas. En relación con la exposición *Lygia Pape. Espacio imantado*, este ciclo recorre las aportaciones del audiovisual brasileño entre 1960 y 1970, incluyendo largometrajes de ficción y documentales de carácter experimental. Con trabajos de: Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Neville d'Almeida, Antonio Manuel, Rogerio Sganzerla, Carlos Zílio, Paulo Bruscky, José Agrippino de Paula, Raymundo Amado, Glauber Rocha, Guilherme Vaz, Ozualdo R. Candeias, Sergio Muniz y Eduardo Coutinho.

CICLOS AUDIOVISUALES ASOCIADOS A LA COLECCIÓN

– Archipiélago Val del Omar

Del 21 al 31 de marzo

Comisariado por Cristina Cámara, Lola Hinojosa y Chema González. El ciclo pone en relación la obra audiovisual de José Val del Omar con la de otros artistas determinantes en la historia del cine experimental. A su vez, el ciclo se completaba con conferencias de antropólogos e historiadores del arte y del cine en cada una de las sesiones.

– Oteiza y el cine

Del 17 al 21 de octubre

Este programa, planteado como ciclo audiovisual y seminario, se une a la publicación del mismo título que busca abordar por vez primera la relación entre Oteiza y el cine. Diseñado como una forma de ilustrar la manera en la que las ideas estéticas de Jorge Oteiza encuentran referencias y alusiones diversas en determinados momentos de la historia del cine, como la obra de Fellini o Resnais. Por otra parte, el seminario aborda las claves para entender la relación de Oteiza con el cine y su legado en el audiovisual vasco, así como su impronta en cineastas como Víctor Erice, Paulino Viota o Javier Aguirre.

CICLOS Y PROYECCIONES AUDIOVISUALES ESPECÍFICAS

– *The Forgotten Space*. Un ensayo fílmico de Allan Sekula y Noel Burch

4 y 5 de mayo

Proyección y coloquio programado por Chema González. El teórico del cine Noël Burch y el artista Allan Sekula muestran en este documental ensayístico, distinguido internacionalmente, el escenario del comercio transnacional y las relaciones sociales que establece el trabajo sin territorio. Esta proyección, si bien programada de forma independiente, guardaba relación con la exposición *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera (1926-1939)*.

– Era vídeo. Entornos y potencias (80-00)

Del 24 al 27 de mayo

Ciclo de vídeo y conferencias comisariado por la Fundación Rodríguez.

La reedición de *En torno al vídeo* (Universidad del País Vasco EHU / UPV) y la publicación de *En torno a En torno al vídeo* (Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz) abre en el escenario para reflexionar sobre la situación e historia del vídeo en el contexto español. Participantes: Gabriel Villota, Marcelo Expósito, Antoni Mercader, Karin Ohlenschläger, Eli Lloveras, Pedro Jiménez, Itxaso Díaz, Arantza Lauzirika e Iñaki Arzoz.

– **Leer las imágenes, leer el tiempo**

Del 6 al 22 de junio

Comisariado por Francisco Algarín, Alfredo Aracil y Abraham Rivera. Disponer imágenes es una manera de comprenderlas dialécticamente. La aspiración de este ciclo audiovisual es, en ese sentido, provocar un choque de significados: la ordenación de un desacuerdo entre los bloques y las obras que conforman el programa. Proyecciones de: Hollis Frampton, Bruce Baillie, Sharon Lockhardt, Robert Beavers, Jean Rouch, Peter Nestler, Jem Cohen, James Benning, David Gatten, Robert Fenz, Guy Sherwin, Sergei Loznitsa, Carolee Schneemann, John Gianvito, Gregory J. Markopoulos y Marguerite Duras.

– **Otro cine de verano**

Del 13 de julio al 5 de agosto

Este ciclo ofrecía la posibilidad de ver una muestra del mejor cine español de producción reciente, y se complementaba con un coloquio entre cineastas y público en el Claustro Sabatini, devolviendo así al Museo su condición de lugar de encuentro. Para esta primera cita, el ciclo reunió ocho largometrajes, de diferentes géneros, destacados en su paso por festivales y muestras de cine independiente. Películas de: Oliver Laxe, Manuel Martín Cuenca, Enrique Gabriel, Mar Coll, Jon Garaño y José Mari Goenaga, Enrique Otero, Rodrigo Roderó y José Luis Guerin.

– ***La internacional cuir*. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y vídeo-guerrilla**

Del 15 al 19 de noviembre

Comisariado por Beatriz Preciado, este ciclo presentó una serie de vídeos y performances que surgen de las prácticas *queer/cuir* y *transmarikabollo* contemporáneas, situadas en la tradición de la vídeo-guerrilla y de las técnicas de producción de género y de sexualidad disidentes. Se proyectaron obras y trabajos de: Virginie Despentes, Miguel Benlloch, Estíbaliz Sádaba, Brice Dellsperger, Félix Fernández y Andrés Senra, Itziar Okariz, Giuseppe Campuzano, Héctor Acuña-Frau Diamanda, Juan Pablo Echeverri, Genderhacker, Kumbia Queers, Soytomboi, Dionysos Andronis, Annie Sprinkle y Elisabeth Stephens, Barbara Hammer, SubRosa, Colectivo Madre Araña, Mujeres Creando, Nadia Granados/La Fulminante, Miguel Benlloch, Del La Grace Volcano, Dias & Riedweg, María Llopis, Cabello/Carceller y Catherine Corringier.

ARTES EN VIVO

El Museo Reina Sofía, como centro de arte, lleva implícita su vocación de ofrecer programas que enriquezcan la actividad expositiva a través de una extensa programación de artes en vivo. En la búsqueda de nuevas relaciones entre el museo y el visitante, entre evento y espectador, diferentes espectáculos escénicos ocupan los espacios del Museo explorando nuevos entornos de representación.

El Museo ofrece regularmente una variada programación de espectáculos teatrales, musicales, coreográficos y de acción/performance, decantándose por aquellos que no encuentran acogida en espacios más convencionales. La voluntad del Museo no es convertirse en un espacio escénico más de la ciudad, sino ser una plataforma para la creación, experimentación e innovación en el ámbito de las artes en vivo. Este objetivo está directamente relacionado con el discurso teórico del Museo, teniendo muy en cuenta las difusas fronteras actuales entre las diferentes disciplinas artísticas.

En 2011, la programación de artes en vivo ha seguido las siguientes líneas fundamentales:

Por un lado, la apuesta por performances y espectáculos escénicos que, por su naturaleza, no encuentran espacios convencionales para ser representados o pretenden experimentar con los nuevos entornos de representación. Estas piezas complementan la programación y el discurso propio del Museo. Por otro lado, las obras relacionadas con la programación expositiva. Y, finalmente, el Museo colabora con los principales festivales de teatro y danza de creación contemporánea del país, acogiendo en sus espacios representaciones de dichos festivales. Siguiendo esta misma línea, el Museo colabora con instituciones públicas y participa en eventos de carácter internacional como el Día Internacional de los Museos o el Día Internacional de la Danza.

La gran novedad de este año ha sido *Espacio Acústico*, un ciclo de música contemporánea que ha puesto en marcha y consolidado los acuerdos de patrocinio entre el Museo y Mahou.

PERFORMANCES, ESPECTÁCULOS Y TALLERES

– FNO-Factory of Found Clothes

17 de febrero de 2011

Presentación y encuentro con el público del colectivo femenino y feminista ruso FNO-Factory of Found Clothes. En sus performances este grupo aborda cuestiones de género y extiende su discurso hasta conceptos más amplios, tales como la debilidad y las emociones. Su trabajo supone una definitiva contestación a las invisibles formas de represión en Rusia. Participantes: Natalya Pershina-Yakimanskaya y Olga Egorova, conocidas como Gluklya y Tsaplya.

– **Migraciones escénicas. Laboratorio de investigación de práctica experimental**

Del 8 al 12 de junio

Organizado por ARTEA en colaboración con Matadero y el Museo Reina Sofía.

Migraciones escénicas es la segunda etapa de un proyecto de investigación en artes escénicas, organizado por ARTEA en colaboración con asociaciones internacionales de Alemania, Brasil, Chile, Eslovenia y Turquía. Se trata de un laboratorio permanente de creación e investigación práctica donde se estudian diferentes estrategias para trabajar las relaciones entre espectadores y creadores.

El programa estuvo compuesto por las siguientes actividades: taller y debate público con Zeynep Günsür y un segundo debate público con Gustavo Ciríaco y Lorenzo Rocha.

Participantes: Alice Chauchat, Gustavo Ciríaco, Samo Gosaric, Zeynep Günsür, Claudia Müller, Lorenzo Rocha, Paz Rojo, Ricardo Santana e Idoia Zabaleta.

– **Repensar la dramaturgia**

18 de octubre

En colaboración con el Centro Párraga. Presentación del libro *Repensar la Dramaturgia*, fruto del I Seminario Internacional sobre Nuevas Dramaturgias.

Participantes: José Antonio Sánchez, autor del libro; Javier Fuentes Feo, director del CENDEAC; y Sergio Porlán Soler, director del Centro Párraga de Murcia.

– **Spoken Exhibition**

10 de noviembre

En colaboración con el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la República de Polonia.

Spoken Exhibition es una historia alternativa del arte polaco desde 1960 que recoge la creación de las instituciones artísticas, los hitos expositivos y los gestos artísticos que han determinado la especificidad de un contexto poscomunista. Sin embargo, no se presenta como ensayo, investigación o exhibición, sino como un cruce entre performance y narrativa que es reinterpretado y transformado en cada contexto donde tiene lugar. En este sentido, el proyecto es un ejemplo del giro narrativo de la performance en la que ésta abandona la reflexión en torno al cuerpo o el tiempo para abordar la construcción de historias, el rol del público o el diálogo que implica toda representación. Tras escenificarse en el Wiels de Bruselas y el Garage Center for Contemporary Culture de Moscú, el Museo Reina Sofía participó en la tercera fase de Spoken Exhibition. En ésta se inició un proceso pedagógico, guiado por la artista escénica Cristina Blanco, en el que los alumnos del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual, albergado por el Museo, interpretaron el texto en varios medios y lenguajes.

– **Guy de Cointet. *Espahor ledet ko Uluner* y *Five Sisters***

16 de diciembre

Esta representación, en el marco de la exposición *Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel*, fue una ocasión única para ver la obra de Guy de Cointet en el contexto en el que

fue pensada, entre el teatro y el museo. Organizada por la compañía holandesa If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part Of Your Revolution, la obra responde a un largo proceso de investigación en torno a la complejidad de la reescenificación.

Guy de Cointet (París, 1934 – Los Ángeles, 1983) es uno de los artistas que mejor ha representado la relación entre teatro y arte contemporáneo a partir de finales de 1960. Artista de artistas, su obra es un referente tanto para el arte conceptual de la costa oeste californiana como para artistas que parten hoy de las prácticas performativas.

PERFORMANCES Y CONCIERTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA

– **Divisor. Performance de Lygia Pape**

24 de mayo

Con motivo de la exposición *Lygia Pape. Espacio Imantado* tuvo lugar la performance *Divisor* en la plaza de Sánchez Bustillo. La acción consistió en una enorme tela blanca a través de la cual el público asomaba la cabeza mientras su cuerpo quedaba envuelto en el tejido, ocupando el espacio público.

– **Performance de Maja Bajevic**

27-29 de mayo, 29 y 30 de septiembre y 1-3 de octubre.

En esta performance Maja Bajevic trató, mediante gestos y situaciones, el funcionamiento de la ideología. En el Palacio de Cristal, un grupo de operarios borraba los eslóganes políticos que se escribían sobre los ventanales, que permanecían como rastro emborronado hasta la siguiente acción. Con este proceso constante de escritura-borrado-escritura en el espacio expositivo, Bajevic abordó de manera poética el mecanismo habitual de la propaganda. La performance se realizó cuatro horas al día durante dos periodos de cinco días.

– **Pierre Bastien: *Une danse de sons* para Raymond Roussel**

27 de octubre

Con motivo de la exposición *Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel*, el multinstrumentista francés Pierre Bastien dedicó a Roussel su último espectáculo, *Une danse de sons*. En él utilizó una selección de sus autómatas sonoros como acompañamiento y, mediante una serie de pequeñas cámaras de vídeo, mostró en una pantalla los mecanismos de cada uno de ellos, desvelando el secreto de su funcionamiento. Pierre Bastien comenzó al inicio de su carrera musical, en los años 80, a construir una orquesta de autómatas llamada Mecanium a raíz de la lectura de *Impresiones de África*, de Raymond Roussel.

FESTIVALES ASOCIADOS

– Festival Escena Contemporánea

Del 30 de enero al 20 de febrero

Coorganizado con el Festival Escena Contemporánea de la Comunidad de Madrid, y en ese mismo marco, tuvieron lugar en el Museo los siguientes espectáculos:

***Humano caracol* (vol. 3 *Steve Paxton* /vol. 4 *Mal Pelo*), de Ixiar Rozas**

Proyección del proyecto audiovisual *Humano caracol*. Consistió en la presentación de archivos micropoéticos: una serie de documentales y retratos audiovisuales sobre creadores contemporáneos como Emine Sevgi Özdamar, Dionisio Cañas, Steve Paxton y la compañía de danza Mal Pelo.

***Impregnaciones en la señorita nieve y guitarra*, de Mónica Valenciano, y *Curso de Silencio*, de Vera Montero**

Programa doble donde se realizó la proyección de los dos trabajos audiovisuales y un debate de las dos artistas guiado por Jaime Conde Salazar. *Impregnaciones en la señorita nieve y guitarra* presentó la confluencia entre un personaje a la deriva entre la verdad y la ficción, y una mirada que busca entre esas dos mitades. El vídeo, realizado por Chus Domínguez, fue creado como una colaboración de la coreógrafa Mónica Valenciano. *Curso de Silencio* es un proyecto de la coreógrafa Vera Mantero y Miguel Gonçalves Mendes basado en el universo de imágenes de la escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol.

Chus Domínguez

Ciclo de proyecciones de Chus Domínguez, realizadora audiovisual que construye narrativas que se encuentran entre lo documental, lo experimental y lo poético. Se llevaron a cabo las siguientes proyecciones: *Dune* / *Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando* / *Impregnaciones en la señorita nieve y guitarra* / *Puerta Beta* / *La danza de la codorniz*. *Primer movimiento* / *Ángel caído* / *Atardecer en Lavapiés*.

***Los museos del silencio*, de Elena Córdoba y Sylvia Calle**

Este proyecto de vídeo documental recogió una serie de películas sobre museos y espacios anatómicos que la coreógrafa y bailarina Elena Córdoba y la directora Sylvia Calle comenzaron a realizar en 2008. Se mostraron *Piezas Móviles*, sobre el Museo de Anatomía de Nápoles, y *Piezas Vivas*, sobre los departamentos de Anatomía de la Universidad de Coímbra.

***Shirin*, de Abbas Kiarostami**

Proyección de la película *Shirin*, en la que se filman ciento diez mujeres en una sala de cine. Las vemos absortas, mirando una pantalla en la que se proyecta una película que no alcanzamos a ver. Dejan de ser espectadoras para convertirse en sujeto y objeto de la creación fílmica.

– **Festival Ellas Crean y Eurojazz**

23 y 25 de marzo

El festival Ellas Crean 2011 celebró su 7ª edición convirtiéndose, durante los meses de febrero, marzo y abril, en lugar de encuentro para el diálogo y la expresión de creadoras de distintos ámbitos como el cine, la música, las artes visuales, la ciencia, la poesía, la literatura, la gastronomía, el cómic y la danza.

En el marco del festival Ellas Crean se desarrolló también la segunda edición de Eurojazz, que en esta ocasión trajo al Museo grandes voces de vanguardia: Katia y Marielle Labèque y Sinikka Langeland Group.

– **Asaltos de la Danza en el Museo Reina Sofía. Breves explosiones de danza en momentos inesperados**

29 de abril

Organizado en el marco del Día Internacional de la Danza y a propuesta de la Asociación de Profesionales de la Danza y la Asociación Cultural por la Danza de Madrid.

Con motivo del Día Internacional de la Danza se presentó *Los Asaltos de la Danza*, un programa que forma parte de una serie de acciones de danza en distintos espacios públicos de Madrid. En el Museo participaron las compañías CND2, Ibérica de Danza y Chanta la Mui, entre otras.

– **En escena: fuera de formato**

18 de mayo

En el marco del Día Internacional de los Museos se representaron en el Museo la pieza de danza contemporánea *Entomo*, trabajo conjunto de EA&AE, Elías Aguirre y Álvaro Esteban, y la obra de teatro contemporáneo *Ejercicios de amor*, de la compañía valenciana El Pont Flotant.

– ***From silver to the sky*. Una mirada a las raíces de la electrónica: Morton Subotnick & Lillevan**

18 de noviembre

El Museo participó este año en un ambicioso proyecto musical, la Red Bull Music Academy Madrid 2011, que supuso un evento musical sin precedentes en la capital. El músico y compositor americano Morton Subotnick (Los Ángeles, 1933), considerado uno de los “padres” de la música electrónica, acompañado por el artista visual Lillevan, ofreció un concierto único en el Museo. Como introducción al concierto audiovisual, Morton Subotnick dio una conferencia titulada “Tape Recorders, The Transistor And The Credit Card: A Personal History”, en la que realizó un recorrido por su extensa trayectoria y por la historia de los orígenes de la música electrónica. Anenon, un alumno de la Red Bull Music Academy, fue el artista invitado y realizó un pequeño concierto previo que conectó con la actualidad el discurso de Subotnick.

– **Acción!MAD11. VIII Encuentro Internacional de Arte de Acción**

25 y 26 de noviembre

En colaboración con Asociación Acción!MAD.

Acción!MAD Encuentros Internacionales de Arte de Acción, se ha establecido desde 2003 como una cita anual que ofrece al público de Madrid una visión amplia y profunda de un género independiente y autónomo. Las dos sesiones de Acción!MAD11 que acogió el Museo Reina Sofía se dedicaron íntegramente a *Performance Saga*, un proyecto de investigación sobre las mujeres pioneras del arte de acción en Europa y Estados Unidos en los años sesenta y setenta, mediante performances, conferencias y la proyección de ocho entrevistas en vídeo a distintas pioneras del arte de acción.

Participantes: Nieves Correa, Muda Mathis, Sus Zwick y Katrin Grögel.

– **Espacio acústico**

El Museo Reina Sofía, con el patrocinio de Mahou y su iniciativa *Afterwork by Mahou Premium Light*, inició en 2011 un ciclo musical único en cuanto a su forma y contenido, con tres series de conciertos en junio (Espacio acústico #1) y otros tantos en septiembre (Espacio acústico #2).

Las nuevas concepciones del jazz, las derivaciones de la música electrónica, el eclecticismo radical que caracteriza la música actual, así como las intersecciones entre la tradición musical clásica y la popular, cuyas fronteras son cada vez más difusas, tuvieron cabida en este ciclo de conciertos, con artistas nacionales e internacionales.

Artistas invitados de Espacio acústico #1: Peter Broderick, Cibelle y Bugge Wesseltoft.

Artistas invitados de Espacio acústico #2: Mastretta, Lonely Drifter Karen y Oy.

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y MEDIACIÓN CULTURAL

COLECCIÓN Y EXPOSICIONES

MEDIACIÓN CULTURAL, RECORRIDOS Y VISITAS

– **Relatos de la Colección**

Visitas que se detienen en ámbitos específicos de la Colección para abordarlos en profundidad. En 2011: *Letrismo y la subversión del lenguaje; Estampa popular e imagen crítica en España; El retorno de Duchamp; La reinención de la vanguardia durante la dictadura franquista 1948-1958.*

– **Itinerarios**

Recorridos que abordan transversalmente la Colección desde una temática concreta. El público puede optar por conocer el itinerario asistiendo a una visita guiada, o bien efectuarlo autónomamente contando para ello con materiales impresos. En 2011 se han ofrecido los siguientes itinerarios guiados:

Feminismo

Lo poético

Teatro

– **A propósito de...**

Durante 2011 han sido tres las exposiciones que han contado con el programa *A propósito de...*, que trabaja en torno al discurso de las exposiciones con el público. En el 2011 tuvieron lugar:

A propósito de... *Atlas*

A propósito de... *Movimiento de fotografía obrera*

A propósito de... *Locus Solus*

– **Visitas guiadas por voluntarios a mayores de 65 años**

Como parte de la labor desarrollada por los voluntarios culturales durante 2011 se encuentra la atención a grupos de adultos mayores de 65 años.

– **Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Primaria**

Se ha ampliado la oferta con un nuevo itinerario: *Cuerpos e identidades*, el cual tiene como objetivo que los alumnos establezcan vínculos entre la representación del cuerpo y el rostro en obras de las vanguardias históricas y la condición social y psicológica de los retratados.

– **Visitas guiadas por voluntarios a alumnos de Secundaria**

Los itinerarios ofrecidos en 2011 han sido dos: *Modernidad y vanguardia*, que constituye una visita general a la Colección I; y *La Guerra. Arte y conflicto*, itinerario actualizado en 2011, que se detiene de forma específica en la relación entre arte y entorno sociopolítico en los años 30, así como en la contextualización del *Guernica*.

– **Itinerarios autónomos para niños y adultos**

Guías didácticas impresas que permiten a los niños acompañados de adultos visitar autónomamente el Museo. Los títulos distribuidos a lo largo del año han sido *Escultura*, *Sueños*, *Palabrarte*, *Giros* y *¿Te suena?*

TALLERES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS

– **Si fuera un movimiento**

Esta actividad, destinada a alumnos de primer y segundo ciclo de Primaria, consiste en un recorrido por las sensaciones, conceptos y emociones que habitan, a través del movimiento y su poética, en obras de Joan Miró, Antonio Saura, Lucio Fontana, Antonio López, Equipo 57 y Eduardo Chillida.

– **Arte y palabra**

Es un taller que propone un recorrido creativo por la Colección y que permite a cada alumno, y al conjunto del grupo, experimentar con la libre asociación, la condensación poética y la acción de la palabra, partiendo de obras de Brassai, Català-Roca, Alberto Greco y John Cage.

– **Ecos**

Taller que desafía la preponderancia de la visualidad en el entorno museístico, incitando a los alumnos a crear interpretaciones sonoras a partir de obras de la Colección y a modificar el paisaje sonoro del Museo. Los alumnos sonorizan *One Week*, de Buster Keaton, aprecian el *Guernica* desde el silencio y traducen a sonido sus percepciones de la pintura abstracta en las salas de informalismo español y expresionismo abstracto americano.

– **Proyecto Atlas**

Proyecto desarrollado en colaboración con el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Antonio Moreno Rosales, ubicado en el distrito centro, con un grupo-clase de Primaria. El proyecto tiene como objetivo el análisis crítico del entorno urbano próximo a los alumnos, partiendo de los planteamientos del pedagogo italiano Francesco Tonuzzi y utilizando como metodología de trabajo los procesos de recopilación, clasificación y reordenación de imágenes que propuso Aby Warburg y que se desplegaron en la exposición *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?*

– **Cuerpo a cuerpo**

Este taller, destinado a alumnos de Secundaria y diseñado en colaboración con el Colectivo “mmmm”, tiene como objetivo que el alumno se plantee cuestiones relativas al carácter impuesto de los usos sociales del cuerpo y la construcción de su propia imagen corporal. La actividad culmina en un encuentro entre varios centros participantes para presentar los trabajos desarrollados por los alumnos tras la asistencia al taller.

– **Documentar y documentir**

Destinada a alumnos de Secundaria, la actividad aborda el concepto de documento en cuanto elemento transmisor de información, incidiendo en la difusa línea fronteriza entre realidades y ficciones que todo documento representa. Para ello se plantean cuestiones como la imposibilidad de reflejar objetivamente la realidad, la manipulación que subyace en muchos procesos documentales o el paso de la documentación a la invención.

– **Proyecto Muntadas**

Proyecto de trabajo conjunto con tres centros de Educación Secundaria, en relación a la exposición temporal *Muntadas: Entre/Between*. En 2011 se ha desarrollado la primera sesión en los centros educativos, abordando temas clave de nuestra época en los que se ha detenido Antoni Muntadas, como el uso que los poderes políticos y económicos hacen de la información y la propaganda, o la tensión que se genera en la sociedad actual entre espacios públicos y ámbito privado.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES

– **Giros**

Giros es una propuesta para niños acompañados de adultos que comprende un itinerario por las salas del Museo y una actividad en torno a la danza contemporánea. Su objetivo es explorar hasta qué punto el movimiento ha sido materia de investigación artística y evidenciar la importancia que éste tiene en nuestra forma de comprender y percibir el mundo.

MUSEOCINEMA

– **Vaivén, un viaje animado por América Latina**

Con la programación del ciclo de animación *Vaivén*, el Museo ha pretendido dar a conocer el rico panorama creativo que representa el cine de animación en Latinoamérica y paliar el desconocimiento general del público. El ciclo, comisariado por Julieta Roitmann, ha estado compuesto por una cuidada selección de cortometrajes que constituyen un ir y venir entre culturas y contextos diferentes.

Museocinema ha viajado en colaboración con AECID a más de 20 ciudades latinoamericanas, entre las que destaca la gira por la red de bibliotecas de Bogotá, donde asistieron más de 600 niños, o la programación de *Vaivén* durante el Día Internacional de la Infancia en La Habana y en el festival Cubanaima. En San Isidro, Bolivia, niños con pocas posibilidades de acceder a este tipo de actividades disfrutaron del ciclo completo, que pudo verse también en el Festival Internacional de Vídeo y Artes Audiovisuales en Rosario, Argentina, entre otras muchas poblaciones latinoamericanas.

– **Reinventar el espacio con... Almudena Lobera**

Este taller para niños de 8 a 10 años, de una semana de duración, tiene como objetivo reforzar la presencia de nuevos creadores en el ámbito de la educación en el Museo, y ha contado para ello con Almudena Lobera como artista responsable del proyecto. Las obras de Elena Asins, Yayoi Kusama y Lygia Pape fueron el punto de partida para que, tras observar sus respectivos procesos de trabajo y conducidos por Almudena Lobera, los participantes intervinieran y modificaran el espacio del taller.

– **¿Te suena?**

Itinerario en el que varias obras del Museo son reinterpretadas y redescubiertas en clave sonora, contando para ello con la presencia de música en vivo en las diferentes salas, compuesta especialmente para las obras seleccionadas. La experiencia pretende que niños y mayores se acerquen a la Colección desde lenguajes distintos al visual y, además, modificar el paisaje sonoro del Museo a través de la acción tanto de los músicos como de los asistentes, cuya participación es fundamental.

– **Taller de experimentación óptica**

En el marco del festival y certamen de creación audiovisual Punto y Raya, se ofreció durante 2011 el Taller de experimentación óptica para niños de 6 a 12 años, diseñado e impartido por Laboratorio. Su objetivo era la realización de una animación en stop-motion, en la que el punto y la línea se convirtieron en elementos escénicos.

EQUIPO

Equipo es un proyecto educativo permanente del que forman parte jóvenes de 16 a 20 años que quieren implicarse en la vida del Museo, formándose y actuando como programadores de actividades y como educadores para otros jóvenes. Durante 2011 los componentes de Equipo han sido: Nayeli Ávila, Andrés García, Alicia Izquierdo, Blanca Juan, Carlos Lázaro, Elena López, Silvia Martín, Paula Martín-Pérez, Malva Rosa Nieto, Luis Enrique Montero, Clara Moreno, Luisa Oliva Transmantiner, Ana Oliveira, Mariona Puigventós, Ana Ramírez, Marina Rico y Pablo Santacana, además de sus dos educadoras, Eva Sanguino y Kae Newcomb.

De las actividades desarrolladas por el Equipo en 2011 destaca la participación en el festival Zemos 98, que tuvo lugar en Sevilla durante el mes de abril, así como su asistencia al taller de remezcla audiovisual *La sociedad fascinada. Desleer, releer y hacer imágenes mediáticas*, en octubre, actividad implementada también en colaboración con Zemos. A ello hay que añadir el encuentro con el artista Antoni Muntadas, el cual resultó particularmente estimulante para los miembros del Equipo.

En el capítulo de las actividades que el Equipo prepara para fomentar la participación de otros jóvenes, se han desarrollado dos: *Repensar el objeto*, en mayo, y *Equipo en abierto 2*, en diciembre.

– Taller <18 Feldmannía

Alrededor de la muestra *Una exposición de arte*, de Hans Peter Feldmann, se programó este taller, diseñado por Kae Newcomb, en el que los jóvenes asistentes pudieron reflexionar en torno a la relación entre arte y vida cotidiana y sobre la propia noción de arte. La experiencia de los participantes en las salas de la exposición se tradujo posteriormente en la elaboración de una colección de instantáneas digitales donde la diferencia entre “lo cotidiano” y “lo excepcional” dependió sólo del criterio de cada joven.

– Taller <18 Cuerpo a cuerpo

Actividad que, partiendo de la representación del cuerpo presente en una selección de obras de la colección del Museo, versa sobre el papel que nuestro cuerpo juega en las relaciones interpersonales, como vehículo de expresión de emociones y como proyección exterior de nuestra historia personal.

RECURSOS PARA EL PROFESORADO

El Museo organiza encuentros con el profesorado destinados tanto a aquellos que tienen previsto asistir con sus alumnos a una actividad programada por el Departamento de Educación, como a aquellos que deseen conocerlas para adaptarlas y llevarlas a cabo de forma autónoma. Asimismo, a partir de 2009, se programan también sesiones de formación sobre el nuevo planteamiento de la

Colección del Museo. Este tipo de sesiones se completan con las ofrecidas a alumnos universitarios o de posgrado que, en su condición de futuros docentes o profesionales del ámbito de la cultura, acuden a conocer específicamente los programas educativos del Museo.

ACCESIBILIDAD

El área de Accesibilidad engloba una serie de actuaciones, programas y proyectos cuyo objetivo es fomentar el acceso, conocimiento y disfrute de las colecciones artísticas del Museo por parte de todos los visitantes con necesidades especiales y su integración plena en la vida cultural. Durante este año, la normalización y el diseño para todos han continuado siendo los ejes centrales de la política de accesibilidad del Museo. En este sentido cabe destacar la inclusión de las actividades para visitantes con necesidades especiales en elementos de difusión generales del Museo, como por ejemplo en el folleto bimensual de actividades. Este tipo de acciones desarrolladas en el Museo tienen como objetivo integrar integrando.

Para desarrollar los proyectos de accesibilidad con garantías de éxito, el Museo colabora estrechamente con profesionales de instituciones como ONCE y Fundación CNSE. Las actuaciones se enmarcan en el Convenio de colaboración que el Museo tiene con Fundación ONCE desde el año 2005, y que se ha renovado en 2011.

– Accesibilidad auditiva

Signoguías

Bucles de inducción magnética

Visitas guiadas con intérprete en lengua de signos

Visitas guiadas en lengua de signos

– Accesibilidad visual

Guernica, testimonio de una época. Visita descriptiva

Museo a mano. Recorrido táctil por varias esculturas de la Colección, realizado en compañía de un educador

– Accesibilidad intelectual

Actividad **Si fuera un movimiento**

Actividad **Arte y palabra**

Actividad **Ecos**

– Sesiones preparatorias para profesionales

La oferta normalizada a centros de educación especial requiere que se compartan con los educadores y profesores responsables de los grupos las claves y particularidades de la actividad para que ésta pueda desarrollarse en condiciones óptimas.

– **Conect@**

Conect@ es un grupo de trabajo interdisciplinar constituido por usuarios y profesionales del Centro Ocupacional Carlos Castilla del Pino y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que explora nuevas estrategias de trabajo en red para la inclusión social y el acceso normalizado de las personas con discapacidad al mundo de la cultura. Se cuenta además con la participación de un equipo de investigación sobre procesos de evaluación de la Universidad Autónoma de Madrid.

– **Representación *Garabatos***

El Museo acogió en junio la representación teatral *Garabatos*, a cargo del grupo de teatro La Jarana. La obra fue el resultado de un proyecto educativo desarrollado por los miembros de la agrupación teatral con un grupo de niños y adolescentes con autismo y síndrome de Asperger, en colaboración con el Instituto Asperger de Madrid y con la financiación de Caja Madrid.

30 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DEL GUERNICA A ESPAÑA

En septiembre de 2011 se cumplió el 30 aniversario de la llegada del *Guernica* a España. Con esta obra, Pablo Picasso contribuyó al Pabellón de la República española de la Exposición Universal de 1937 (París), alzando su voz contra la barbarie del totalitarismo y sondeando la profundidad mítica del uso de la violencia ciega contra los inocentes. El largo exilio de la obra, custodiada desde 1939 por el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, simbolizaba la herida abierta por la Guerra Civil, ya que por voluntad de Picasso la obra sólo podría volver a España cuando se vieran restauradas las libertades democráticas.

El *Guernica* se exhibe en el Museo Reina Sofía desde 1992, año en el que se presentó su Colección. Desde ese momento, el Museo ha estado llamado a custodiar, exhibir e interpretar el *Guernica* y, por ello, ha querido impulsar la celebración de esta efeméride a través de una reflexión sobre el significado histórico de este acontecimiento que promueva su difusión y dé a conocer la obra y sus contextos entre los visitantes.

– Mesas redondas. En torno al *Guernica*

Dentro de las actividades puestas en marcha por el Museo con motivo del 30 aniversario de la llegada del *Guernica* a España se organizaron dos mesas redondas: *En torno al Guernica* y *La llegada del Guernica*. El objetivo de estos encuentros era reflexionar sobre la doble trascendencia política y artística de una obra considerada símbolo de la paz y denuncia radical de la violencia, desde su punto de partida, el bombardeo de Guernica, hasta su regreso a España, en septiembre de 1981, representando el fin simbólico de la Transición.

Mesa redonda: *Contexto político*

Juan Pablo Fusi, Santos Juliá, Josefina Cuesta y Javier Moreno Luzón.

Mesa redonda: *La llegada del Guernica*

Álvaro Martínez Novillo, José Lladó, Genoveva Tusell y Jesús Carrillo.

– **Visitas guiadas al *Guernica* para adultos y jóvenes**

Durante el mes de noviembre los mediadores culturales del Museo realizaron visitas específicas al *Guernica* en las que se analizó cómo y por qué esta obra de Picasso se ha convertido en símbolo de la Transición democrática española, así como en un icono reconocido universalmente. En este marco, también se desarrolló una visita dirigida específicamente a los jóvenes.

DIFUSIÓN, PÚBLICOS Y PROGRAMAS WEB

POLÍTICAS DE PÚBLICOS

El visitante y su experiencia en el Museo constituyen el centro de las políticas de difusión y públicos. En este sentido, aumentar la accesibilidad al Museo y a sus actividades es una prioridad. El Museo no entiende a los visitantes como un “todo” uniforme, sino como espectadores activos con un bagaje vital y cultural determinado. Atendiendo a esta diversidad, el Museo desarrolla líneas de acción dirigidas al mayor número de visitantes, teniendo en cuenta sus propias especificidades e inquietudes culturales: ampliación de horarios, políticas de precios que mantengan el equilibrio entre la accesibilidad y la sostenibilidad, etc. El fomento de los programas públicos y educativos ha tenido como resultado un crecimiento constante de visitantes que, en el 2011, ha alcanzado casi los 3 millones. El reto ante tales cifras es garantizar la calidad de la visita de cada una de las personas que acude al Museo. Para ello, se han impulsado nuevos mecanismos, como la creación del servicio de mediación cultural, que tiene como objetivo intensificar y divulgar los discursos de los programas del Museo, a través del equipo de mediadores y de salas de documentación e interpretación a lo largo de los distintos recorridos propuestos.

Se han articulado nuevos canales de comunicación con el público, caracterizados por su diversidad y heterogeneidad, y que van desde ámbitos masivos, como las redes sociales más reconocidas, hasta espacios minoritarios y microcomunitarios, como blogs o redes asociadas a proyectos de pensamiento e investigación. El Museo reconoce al público como agente y a Internet como un ámbito de opinión horizontal donde las jerarquías quedan suspendidas e institución y público se sitúan al mismo nivel, lo cual permite crear una comunidad *online* donde, de nuevo, el público deja de ser único y pasivo para convertirse en agente múltiple y activo. El uso de estos nuevos canales de difusión ha aumentado la capacidad del Museo para llegar a todos los sectores de públicos reales y potenciales, favoreciendo el acceso del público más joven a sus contenidos y programas, así como del público procedente del turismo cultural, los profesionales del sector y las comunidades artísticas. Esta presencia en Internet ha producido un aumento de públicos y una mayor intensidad de diálogo, información y debate en distintos contextos y plataformas.

El Museo Reina Sofía ha recibido 400.000 visitantes más que el pasado año. 2.705.529 personas han visitado a lo largo de 2011 el Museo. Ello supone un incremento del 17% en relación a 2010

Un total de 2.705.529 personas visitaron durante 2011 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Éste es el mayor índice de visitantes que ha registrado en su historia el Museo. Con esta cifra se continúa la tendencia al alza que, de forma constante, se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Los meses de mayor afluencia han sido los de abril y agosto, en los que se superaron los 300.000 visitantes, respectivamente.

2008	1.818.202
2009	2.087.415
2010	2.313.532
2011	2.705.529

Por otro lado, el número de visitantes en grupo se ha incrementado en un 12,7% con respecto al año anterior. El total de visitantes en grupo asciende a 161.924 en 2011 (frente a 143.616 personas en 2010), que representa un total de 6.492 grupos.

Las quejas y sugerencias del público son un medio para mejorar de forma continua los diferentes servicios que el Museo ofrece, siendo una herramienta más a través de la cual fomentar el diálogo y la crítica constructiva. El Museo responde con agilidad a todas las quejas y sugerencias recibidas.

En 2011, de un total de 2.705.529 visitantes, se recibieron y contestaron 371 quejas y sugerencias, a través de formularios o de correo electrónico, de los cuales 319 recogían quejas, 43 sugerencias y 9 felicitaciones. Esta cifra supone un 24% menos que en 2010 (88 quejas menos en términos absolutos).

La participación del Museo en el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos del Ministerio de Cultura ha ofrecido algunos datos durante 2011 que hacen referencia a la procedencia, edad y género de los visitantes. Sin embargo, los resultados definitivos están en proceso de elaboración:

Procedencia	54% extranjeros	66% europeos	46% nacionales
Género	56 % mujeres / 44 % hombres		
Edades	40 % menores de 30 años, 30 % entre 30 y 44 años, 4 % a partir de 65 años		

WEB, RADIO REINA SOFÍA Y PROYECTOS *ONLINE*

La web y los programas *online* constituyen el espacio a través del cual el Museo puede actuar como lugar de difusión del conocimiento y de interpelación pública. Lejos de ser meramente informativos, estos programas se plantean como portales de contenidos múltiples, donde el Museo es un nodo más de una cartografía en la cual el trabajo en red amplía y multiplica sus posibilidades como generador de ideas y reflexiones hacia una sociedad en continuo cambio. Si la web del Museo es entendida como espacio de archivo, conocimiento, foro de diálogo, punto de información y servicio a los usuarios, proyectos como la Radio Reina Sofía (RRS) se caracterizan por la producción de contenido creativo y cultural que complementa la programación en formatos contemporáneos, participando en los nuevos canales de distribución y entornos de participación de Internet. Las actividades del Museo Reina Sofía en la web 2.0 constituyen, en suma, un espacio dinámico y transversal, y son además las áreas de mayor crecimiento.

WEB. www.museoreinasofia.es

La web es concebida como un gran archivo de documentos interrelacionados que permite cruzar las diferentes narraciones que se abren desde la cultura y el arte moderno y contemporáneo. Se está llevando a cabo un extenso trabajo de digitalización de publicaciones y documentos procedentes de archivos de arte contemporáneo del Centro de Documentación, materiales de vídeo y audio, así como el importante proyecto de catalogación de 5.000 de las obras de la Colección del Museo.

VISITANTES DE LA WEB EN 2011

Visitas	1.581.529
Visitantes exclusivos	951.044
Páginas vistas	6.909.744

Uno de los apartados con mayor crecimiento en el 2011 es el de los vídeos relacionados con las exposiciones, la Colección o las actividades del Museo. Estos están conformando un archivo que refuerza la conservación de la memoria del Museo y ahonda en los discursos que las actividades proponen, a través de entrevistas con los comisarios, expertos, artistas o investigadores que participan en el conjunto del programa del Museo. En el 2011 se han añadido los siguientes vídeos:

- Daina Augaitis y Antoni Muntadas sobre *Entre/Between*
- Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos celestes
- João Fernandes y François Piron sobre la exposición *Locus Solus. Impresiones de Raymond Rousset*

- Manuel J. Borja-Villel y Elena Asins sobre la exposición *Fragmentos de la memoria*
- René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor
- alighiero boetti. estrategia de juego
- Taller para niños: Reinventar el espacio con Almudena Lobera
- Maja Bajevic. Continuará
- Entrevista a Lynne Cooke: James Castle. Mostrar y almacenar
- Entrevista a Teresa Velázquez: Lygia Pape. Espacio imantado
- Entrevista a Frances Morris: Yayoi Kusama
- Era vídeo. Entornos y potencias (80-00)
- Entrevista a Jon Bird: Leon Golub
- Entrevista a Jorge Ribalta, *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939*
- *La tertulia del café de Pombo*. Hallazgos tras restauración
- Entrevista a Andreas Huyssen
- Roberto Jacoby y Ana Longoni sobre *El deseo nace del derrumbe*
- Efrén Álvarez. Económicos
- Ricardo Piglia, sobre Roberto Jacoby
- Asier Mendizabal
- Museo Reina Sofía. Presentación
- Fotografía de guerra. Colección Museo Reina Sofía
- Pabellón español, 1937. Contextos, Colección Museo Reina Sofía
- Juan Gris. *La botella de Anís del Mono*, 1914
- Juan Gris. La reordenación de la mirada moderna
- Dorit Margreiter y Lynne Cooke. Sobre Descripción

RRS. RADIO DEL MUSEO REINA SOFÍA. www.radioreinasofia.es

En mayo del 2011 se lanzó la radio-web del Museo Reina Sofía. Se trata de un portal web que recoge en formato de audio la programación del Museo en las exposiciones, en la Colección y en los programas públicos, produciendo, al mismo tiempo, obras inéditas y experimentaciones sonoras en el espacio digital.

RRS se plantea como la membrana sonora del Museo, desde la que escuchar a comisarios, críticos de arte, artistas e investigadores, pero también desde la que ampliar la información relativa a las exposiciones, la Colección y las actividades del Museo Reina Sofía.

RRS inaugura una nueva etapa en los programas web del Museo Reina Sofía, caracterizada por la producción de contenido que complementa la programación en formatos contemporáneos y que circule en Internet. RRS se organiza en cuatro canales, cada uno de ellos dedicado a una programación concreta: canal Inaudible, canal Redes, canal Contextos y canal Procesos.

Inaudible: se ocupa de las exposiciones, proponiendo cómo trasladar éstas, con su carácter visual, a un registro sonoro.

Redes: comprende los proyectos de investigación en los que participa el Museo, bien desde su Centro de Estudios y programación de seminarios y conferencias, bien en asociación con colectivos y agentes independientes.

Contextos: es un canal dedicado a la Colección. Su impulso es doble, por un lado estudiar la Colección y producir cápsulas sonoras con recorridos, itinerarios y comentarios sobre sus obras, y, por otro, acoger nuevos documentos y obras sonoras.

Procesos: es un espacio que recoge la producción sonora contemporánea de RRS. Más que un canal se trata de una plataforma de producción de arte y prácticas sonoras actuales.

EL MUSEO REINA SOFÍA EN Googleartproject.com

El lanzamiento de Google Art Project ofrece a los usuarios la posibilidad de explorar más de 1.000 obras de unos 400 artistas diferentes, localizadas en 17 de los museos de arte más importantes del mundo. Entre ellos, además del Museo Reina Sofía, participan la National Gallery y la Tate Britain de Londres, el Rijksmuseum de Ámsterdam, el MoMA y el Metropolitan de Nueva York, la Galería de los Uffizi de Florencia, el Hermitage de San Petersburgo, la Altes Nationalgalerie y la Gemäldegalerie de Berlín, el Palacio de Versalles y el Thyssen-Bornemisza de Madrid, entre otros.

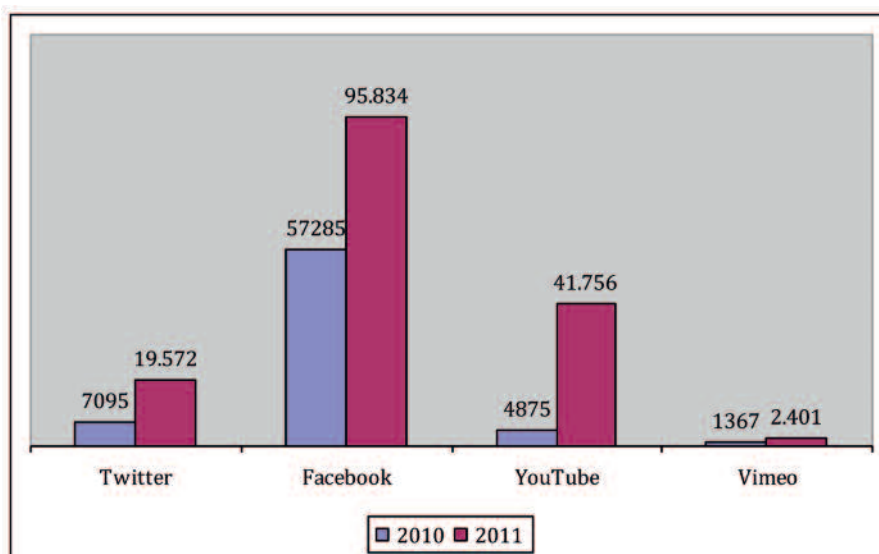
El Museo Reina Sofía colabora con Google en su nueva aplicación que permite contemplar una selección de las salas y obras de su Colección, haciendo uso de la captura de fotografías en gigapíxel y de la tecnología de *Street View*. Se ha seleccionado la obra *La botella de Anís del Mono* (1914), de Juan Gris, para ser reproducida en altísima resolución, lo que permite apreciar detalles de este bodegón no visibles a simple vista. Por otra parte, se ha presentado un recorrido por las salas cubistas, concentrando la atención en otras doce obras importantes de Juan Gris expuestas en el Museo, así como en las salas del Pabellón de la República española, donde se incluyen importantes documentos, carteles, fotografías y esculturas que conviven con el *Guernica* de Picasso. El proyecto permite también recorrer el fotorreportaje de la Guerra Civil española que muestra el nacimiento de la fotografía documental y de guerra a través de más de 30 fotografías, además de 6 carteles realizados por los bandos nacional y republicano.

REDES SOCIALES

El crecimiento exponencial de la actividad del Museo —en número de exposiciones al año, programas públicos (conferencias, seminarios, ciclos de cine), actividades educativas y publica-

ciones— obligaba a articular espacios en los que infiltrar la información al usuario y al público más allá de los límites de un portal web. Los espacios de la comunidad *online* permiten el diálogo y la participación directa, tanto del público como de los investigadores.

Tres son los factores que motivan la creación de distintos canales en el espacio digital: Internet como ámbito de opinión horizontal; el público como agente activo y múltiple; y nuevos formatos y contenidos. El desafío gira en torno a la producción de nueva información para otro público interesado en el Museo. Con cerca de 100.000 seguidores, el Museo cuenta con un perfil en Facebook donde se publican *posts* diarios con noticias y enlaces a artículos e intervenciones relacionados con las exposiciones, la Colección o los programas públicos. Del mismo modo, el canal de Twitter, con cerca de 20.000 seguidores, permite comunicar la actualidad diaria a un público más especializado a través de mensajes cortos recibidos en Internet, teléfonos y nuevos dispositivos móviles. Twitter no sólo da cuenta de la agenda diaria, sino que funciona como un espacio de comunicación en tiempo real, retransmitiendo los seminarios y debates internacionales. El espectacular crecimiento de usuarios del canal Youtube del Museo en 2011 indica el interés que el nuevo archivo de vídeos esta generando en la esfera pública.

PATROCINIO Y GESTIÓN DE ESPACIOS

PATROCINIO

El Departamento de Patrocinio tiene como objetivo la captación de recursos externos a través de los patrocinios, las subvenciones y la comercialización de los espacios de los edificios Sabatini y Nouvel. La consolidación del programa de patrocinios del Museo y la incorporación de nuevos patrocinadores han hecho posible que en 2011 el Museo Reina Sofía haya suscrito un total de 13 convenios de colaboración con distintas entidades públicas.

A continuación figuran descritas de forma resumida las actividades desarrolladas bajo cada una de las categorías que contempla el programa de patrocinios del Museo:

PATROCINADORES PRINCIPALES

Fundación Banco Santander

Patrocinador principal del Programa Educativo y del Programa del Centro de Altos Estudios del Museo

Cabe destacar la renovación y ampliación del acuerdo de patrocinio con la Fundación Banco Santander, la cual se ha convertido en el principal patrocinador del programa educativo y el de altos estudios del Museo. Esta propuesta educativa busca ampliar las formas de aproximación y acceso a los contenidos del Museo, al arte y a la cultura contemporánea desde diferentes perspectivas y a través de distintos programas dirigidos a un amplio público. Mediante este convenio la Fundación y el Museo contribuyen directamente a la divulgación de la cultura y al acceso del público al arte.

Fundación Telefónica

Patrocinador principal del proyecto de digitalización del *Guernica*

La Fundación Telefónica se ha unido al Museo para llevar a cabo el estudio más exhaustivo, desde el punto de vista tecnológico, realizado hasta la fecha sobre el *Guernica* de Picasso. *Viaje al interior del Guernica* supone la robotización de esta obra emblemática para el Museo. Se trata de la primera vez que se construye un robot cartesiano de estas dimensiones para la digitalización de imágenes tomadas a una obra de arte. Esto supone la realización de un estudio sin precedentes, no sólo por el desarrollo y uso de este sistema automatizado para la captación de imágenes digitales, sino también por la incorporación de todos los avances tecnológicos disponibles.

Grupo Mahou/San Miguel

Patrocinador principal del programa *Espacio Acústico* y de las terrazas de verano del Museo

El Grupo Mahou/San Miguel quiere dar apoyo a iniciativas que acerquen el arte y la cultura contemporánea a la sociedad. El Grupo Mahou y el Museo han creado juntos un nuevo evento en formato *afterwork*, *Espacio Acústico*, que en el 2011 ofreció una serie de conciertos de artistas destacados en el panorama internacional, de entrada libre y gratuita. Esta colaboración ha permitido también abrir nuevos espacios en el Museo, como la terraza de Atocha, con lo que el Museo amplía sus zonas abiertas al público.

Fundación Mutua Madrileña

Patrocinador general de las actividades del Museo

Mediante este patrocinio la Fundación Mutua Madrileña y el Museo se unen para acercar el arte contemporáneo al gran público. Gracias al esfuerzo conjunto se ha conseguido aumentar el número de visitantes mutualistas al Museo y se han potenciado las visitas comentadas de forma exclusiva para el colaborador y los talleres infantiles para familias.

PATROCINADORES

Bank of America Merrill Lynch

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Bank of America Merrill Lynch para el patrocinio de la restauración de la obra *Mujer en azul*, de Picasso.

Fundación Mapfre

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Mapfre para el patrocinio de la revista *Carta*, editada por el Museo.

Telefónica S. A.

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Telefónica S. A. para el proyecto *Viaje al interior de la cultura*.

Banco Santander y Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA).

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y el Banco Santander para el programa de estancias de estudios de investigación del Centro de Altos Estudios del Museo.

COLABORADORES INSTITUCIONALES

Institut Ramon Llull

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Institut Ramon Llull para la exposición *Muntadas, Entre/Between*.

Mondriaan Foundation

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Mondriaan Foundation para la exposición *René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor*.

Embajada del Reino de los Países Bajos

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Embajada del Reino de los Países Bajos para la exposición *René Daniëls. Una exposición es siempre parte de un todo mayor*.

OTRAS COLABORACIONES

Radio Nacional de España (RNE)

Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Radio Nacional de España para la reordenación del tercer tramo de la Colección del Museo, *De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982)*.

GESTIÓN DE ESPACIOS

El Museo Reina Sofía ofrece a empresas e instituciones la posibilidad de disfrutar de sus espacios como lugar especial para acoger la celebración de actos culturales y de empresa que, a su vez, pueden completarse con una visita guiada y exclusiva.

A lo largo del año 2011, desde el área de Patrocinio y Gestión de espacios, se ha coordinado la realización de un total de 28 actos externos, ascendiendo el número de asistentes a estas actividades privadas a 6.986 personas. Asimismo, se ha elaborado y coordinado la agenda de ocupación de los distintos espacios del Museo, así como la gestión y producción que conlleva el alquiler y los rodajes comerciales.

El alquiler de espacios constituye una significativa fuente de ingresos para el Museo. La regulación de dicho alquiler deriva de la utilización de espacios mediante el pago de la correspondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 18 de enero de 2000, por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Cultura (creación Ley 25/1998, de 13 de julio).

Los sectores económicos a los que pertenecen los organizadores de estos eventos y que muestran un mayor interés por este servicio son los sectores financiero, seguros, sanitario, nuevas tecnologías, medios de comunicación, así como las instituciones públicas.