

Escritura e Imagen

ISSN: 1885-5687

<https://dx.doi.org/10.5209/esim.91974>EDICIONES
COMPLUTENSE

MARTÍNEZ-COLLADO, Ana, García, Rosa y PANEA, José Luis (coord.), *Archivo ARES. Estéticas, Identidades y prácticas audiovisuales en España*, Universitat Jaume I de Castelló, 2022, 640 pp., ISBN: 978-84-18951-69-5.

Entraña gran dificultad el sistematizar, en una obra polifónica, los resultados de un proyecto de larga duración dedicado a la exploración de las prácticas audiovisuales en el territorio español. Este propósito se ha logrado de manera eficaz en el volumen titulado *Archivo Ares: Estéticas, Identidades y Prácticas Audiovisuales en España*, coordinado por Ana Martínez-Collado, directora del archivo, junto a los investigadores Rosa García y José Luis Panea. A través de un análisis profundo y detallado sobre el vídeo expandido desde la perspectiva de la identidad cultural, la obra contribuye al conocimiento de estas manifestaciones desde el prisma de la estética y la teoría de las artes, al tiempo que da cuenta de la labor desarrollada durante los últimos diez años en torno al Archivo Ares.

Los antecedentes de este proyecto tienen una larga trayectoria y se originan en las actividades del Grupo de Investigación *Visu@ls: Cultura Visual y Políticas de la Identidad*, de la Universidad de Castilla-La Mancha, consolidado desde 1997. Asimismo, se encuentra vinculado a dos proyectos de investigación (I+D+i) desarrollados en la última década: *Ares: Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales (vídeo expandido) en el arte español desde la década del 90. Identidad y nuevos medios* (2013- 2017) y *EShID: estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global* (2019-2022).

La obra que presentamos forma parte del segundo tramo (EShID) y representa tanto la conclusión como la continuidad de un proceso de investigación exhaustivo llevado a cabo desde el Archivo Ares. Este esfuerzo se suma al importante trabajo de difusión realizado por sus investigadores, que incluye la publicación del libro *Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español* (Martínez-Collado & Panea (eds.) 2017) y los numerosos artículos académicos dedicados a presentar los alcances del proyecto, entre los cuales

mencionamos los de Martínez-Collado¹; Panea²; Panea y Fernández-Valdés³; Panea y Sanjuán Villa⁴.

Con el objetivo de proporcionar un testimonio que permita la reflexión sobre los acontecimientos sociales de las últimas décadas a través del arte audiovisual, como manifiesta Ana Martínez-Collado⁵, y la voluntad de documentar los aspectos destacados del proyecto, el libro se estructura en capítulos que pueden ser agrupados en tres amplios bloques o ejes metodológico-conceptuales. El primer bloque aborda el estado de la cuestión y los marcos teóricos, el segundo se destina al archivo y los recorridos teórico-críticos propuestos para revisitarlo, mientras que el tercero se dedica a las actividades técnico-científicas organizadas en el marco del Proyecto EShID.

Después de la presentación introductoria –en la que los tres autores sitúan el proyecto y el libro en su contexto–, el primer capítulo establece los cimientos teóricos sobre los que se desarrolla el archivo. En «La identidad cultural en el ámbito de las artes audiovisuales: un enfoque contextual», Ana Martínez-Collado traza un recorrido panorámico en el que examina cómo la identidad constituye un tema central en la práctica artística contemporánea, especialmente para el ámbito del arte audiovisual. A continuación, problematiza el concepto de archivo, tomando como referencia a Foucault y Derrida, entre otros referentes clave, para reflexionar sobre cómo se interconectan los conceptos de relato, archivo y cultura al momento de considerar las producciones audiovisuales en el contexto global. Tras señalar los hitos clave en la historia del videoarte español, Martínez-Collado alude a la contribución del proyecto Ares, el cual propone una mirada interseccional a la cuestión de la identidad, abordándola a través de cuatro categorías de análisis: sexo, género, etnicidad y nacionalidad. Estos constituyen:

(...) conceptos que vertebran el análisis de las obras del archivo, de los cuales concluimos su retroalimentación, dándose a menudo de forma entrecruzada –no agotándose en ellos mismos–, pero erigiéndose también como los cuatro campos básicos que definen la noción de identidad cultural entre nuestros días.⁶

¹ Martínez-Collado, A., «El archivo de vídeo ARES. Supuestos metodológicos de un proyecto de investigación en el ámbito universitario: archivar, cartografiar y afectar», en *Arte, individuo y sociedad*, 31(4) (2019), pp. 931-949.

Martínez-Collado, A., «Teoría estética y feminismos: respuestas inclusivas y globales a la experiencia en el arte y la sociedad actual», en *Daimon: revista internacional de filosofía*, 89 (2023), pp.166-17, <https://doi.org/10.6018/daimon.475901>.

² Panea, J. L., «Sin salir de casa. Un recorrido por el espacio doméstico a través de obras audiovisuales del proyecto de investigación y archivo de videoarte ARES», en *La Tercera Orilla. Revista de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes*, 19 (2017), pp. 21-31, <https://doi.org/10.29375/21457190.2887>

Panea, J. L., «Reelaborando tipologías de archivo desde la creación artística: los itinerarios conceptuales de ARES. Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España», en *Anales de Historia del Arte*, 32, 2022, 129-154, ISSN: 0214-6452, <https://doi.org/10.5209/anha.83064>.

³ Panea, J. L. y Fernández-Valdés, P., «Actividades de Difusión del Proyecto “EShID: Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento. Videoarte Español y Dinámicas Identitarias en el Mapa Global”», en *BRAC. Barcelona Resarch Art Creation*, 9 (3) (2021), pp. 341-346, <https://doi.org/10.17583/brac.8267>

⁴ Panea, J. L. y Sanjuán Villa, R., «Un recorrido por la práctica videoartística en el contexto español actual: el proyecto de investigación ARES-EShID», *Cartema. Revista do Programa Associado de Pós-Graduacao em Artes Visuais UFPE/UFPA*, 11(11) (2023), pp. 1-20, <https://doi.org/10.51359/2763-8693.2023.252917>.

⁵ Martínez-Collado, Ana, García, Rosa y Panea, José Luis (coord.), *Archivo ARES. Estéticas, Identidades y prácticas audiovisuales en España*, Universitat Jaume I de Castelló, 2022, p. 2.

⁶ *Ibidem*, p. 61.

Estas categorías van a ser examinadas en profundidad en el siguiente bloque, el más extenso de los tres, que se aboca al corazón del Archivo Ares y constituye su contribución más sustancial. La estrategia narrativa para aproximarse las categorías troncales será a partir del trazado de dos itinerarios, que construyen una cartografía muy concreta con obras cuidadosamente seleccionadas. El punto de partida para este análisis, bajo la óptica de la identidad, es la inclusión de las biografías de los artistas del Archivo ARES, dispuestas en orden alfabético. Al igual que en el sitio web del archivo, se llega a las obras tras la presentación de sus autores. Esta elección particularmente distintiva, como subrayan Ana Martínez-Collado, Rosa García y Francisco Holgado, responde al hecho de que los artistas “son el inicio, la fuente viva de la que toda obra parte” y ello justifica el otorgamiento de un lugar central en el trabajo⁷.

Los cuatro capítulos siguientes están dedicados a los itinerarios y a las fichas descriptivas de las obras que los componen. Los estudios culturales y visuales, las teorías poscoloniales, feministas y de género proporcionan las bases teóricas para introducir cada uno de los recorridos y poner de relieve la contribución del proyecto, que consiste en establecer un dialogo entre las categorías conceptuales y el archivo. A partir de las nociones de “sexo” y “género” se desarrolla el primer itinerario. Su presentación corresponde a Rosa García y Francisco Holgado que, en «La cámara como registro de la intimidad: género y sexualidad a ambos lados de una misma frontera», desarrollan su estudio en torno a dos ejes temáticos: “cuerpo y sexualidad” y “género, roles, afectos”. El segundo itinerario viene precedido por el ensayo de José Luis Panea: «Narrativas alternativas al relato global: etnicidad, nacionalidad, imagen en movimiento», el cual se centra en los conceptos clave de etnicidad y nacionalidad. En este recorrido se enfatizan distintos aspectos englobados en las categorías que definen la noción de identidad cultural y se profundiza en dos de las líneas de investigación trabajadas en torno al archivo: “eticidad, naturaleza, territorio” y “nacionalidad y economía”.

El tercer bloque se enfoca en las actividades organizadas por el proyecto EShID y documentadas en el archivo ARES. Antonio Notario Ruiz, en el apartado titulado «Creación, investigación y política desde las imágenes en movimiento», ofrece una recapitulación del primer congreso EShID y sus contribuciones más relevantes en un contexto inesperado, marcado por la irrupción del SARS-CoV-2 y la adaptación necesaria que esto conllevó. En este sentido, consideramos importante resaltar el valor que adquirió el archivo en línea como un recurso esencial para la consulta y la interacción continua en un momento tan crítico.

Por su parte, el capítulo «Preservación de videoarte en plataformas en línea: obsolescencia y futuro del Archivo ARES» escrito por Salomé Cuesta Valera, Paula Fernández-Valdés y Bárbaro Miyares, alude a la contribución del Proyecto Ares – concretado a través de su colección audiovisual y la participación de importantes especialistas en el segundo congreso EShID–, al debate crítico sobre las buenas prácticas de documentación, preservación y conservación de obra afectadas por la obsolescencia⁸. Las autoras van más allá de estas cuestiones, al plantear los riesgos, las posibilidades y las perspectivas futuras para mantener el Archivo Ares como un proyecto en línea, sujeto a la inevitable obsolescencia técnica y a la falta de recursos

⁷ *Ibidem*, p. 70.

⁸ *Ibidem*, p. 509.

humanos y económicos necesarios para sostenerlo en el tiempo⁹.

La última sección de este bloque, introducida por Ruth Sanjuán, está dedicada a las nueve sesiones del “Ciclo de visionado y diálogo con artistas”. Estos encuentros implicaron la participación tanto de los investigadores del proyecto como de los propios artistas del Archivo, lo que permitió la activación de las obras y su análisis en profundidad desde su fuente original. La transcripción de este ciclo en el libro documenta los diálogos mantenidos con las artistas Maribel Doménech, Marta Negre, Ruth Montiel Arias, Antoni Abad, Lúa Coderch, Estibaliz Sádaba, Pedro Ortuño, Marina Núñez y Francisco Ruiz de Infante. El propósito de estas interacciones fue fomentar un debate crítico con algunos de los agentes más destacados del ámbito audiovisual en España desde la década de los 90¹⁰.

En relación con lo anterior, la noción de archivo, central en el título del libro, aparece cada vez que los autores exploran cómo el Archivo Ares propone vías de reflexión, preservación y promoción del patrimonio audiovisual español, lo que a su vez ha impactado en la creación de nuevos espacios para el debate crítico. Este enfoque sobre el archivo como un elemento dinámico y generador de nuevas prácticas audiovisuales es una de las contribuciones más originales de esta obra.

Otro aspecto destacable es que este libro constituye mucho más que una herramienta de difusión del trabajo realizado por el proyecto, también se convierte en salvaguarda – bajo formato convencional y lineal – del valioso repositorio multimedial que es el Archivo ARES. En otras palabras, la obra no solo compendia una década de trabajo realizado en torno a este, sino que se erige como una forma tangible de preservación de su repositorio en línea. Estas observaciones finales apuntan a que nos encontramos ante una obra que representa una contribución relevante para el campo de los estudios audiovisuales y brinda una mirada crítica y enriquecedora sobre las interacciones entre estéticas, identidades y prácticas. Sin duda, este volumen se convertirá en material de referencia fundamental para quienes deseen explorar las historias del videoarte en España.

Alejandra Crescentino
Universidad Autónoma de Madrid

Referencias bibliográficas

- Martínez-Collado, A., “Archivo ARES, Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España”, <https://aresvisuals.net/archivo/> [última consulta 15 de septiembre 15 de 2023.]
- Martínez-Collado, A., «El archivo de vídeo ARES. Supuestos metodológicos de un proyecto de investigación en el ámbito universitario: archivar, cartografiar y afectar», en *Arte, individuo y sociedad*, 31(4) (2019), pp. 931-949.
- Martínez-Collado, A., «Teoría estética y feminismos: respuestas inclusivas y globales a la experiencia en el arte y la sociedad actual», en *Daimon: revista internacional de filosofía*, 89 (2023), pp.166-17, <https://doi.org/10.6018/daimon.475901>
- Martínez-Collado, A. y Panea, J. L. (Eds.), *Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español*, Madrid, Brumaria y Ediciones de la

⁹ *Ibidem*, p. 519.

¹⁰ *Ibidem*, p. 523.

Universidad de Castilla-La Mancha, 2017.

- Panea, J. L., «Sin salir de casa. Un recorrido por el espacio doméstico a través de obras audiovisuales del proyecto de investigación y archivo de videoarte ARES», en *La Tercera Orilla. Revista de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes*, 19 (2017), pp. 21-31, <https://doi.org/10.29375/21457190.2887>
- Panea, J. L., «Reelaborando tipologías de archivo desde la creación artística: los itinerarios conceptuales de ARES. Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España», en *Anales de Historia del Arte*, 32, 2022, 129-154, ISSN: 0214-6452, <https://doi.org/10.5209/anha.83064>
- Panea, J. L. y Fernández-Valdés, P., «Actividades de Difusión del Proyecto “EShID: Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento. Videoarte Español y Dinámicas Identitarias en el Mapa Global”», en *BRAC. Barcelona Resarch Art Creation*, 9 (3) (2021), pp. 341-346, <https://doi.org/10.17583/brac.8267>
- Panea, J. L. y Sanjuán Villa, R., «Un recorrido por la práctica videoartística en el contexto español actual: el proyecto de investigación ARES-EShID», *Cartema. Revista do Programa Associado de Pós-Graduacao em Artes Visuais UFPE/UFPB*, 11(11) (2023), pp. 1-20, <https://doi.org/10.51359/2763-8693.2023.252917>