

Exponer o exponerse

La educación
en museos
como producción
cultural crítica

Belén Sola Pizarro (ed.)

Paul B. Preciado

Manuel Olveira

Grupo de mediación de la
Convocatoria Laboratorio 987

Alberto Talbo

Julia R. Gallego

Ester Ugarte

Alfredo Escapa Presa

Laura G. Bécares

Victoria García Salas

Ángela María/Félix Lorenzo

Nonia Alejandro Aguado-Jolis

Marcos de Matos

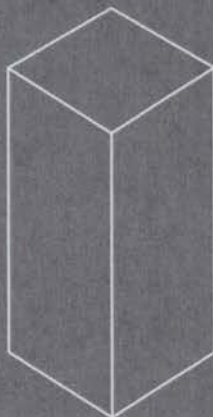
Alfredo Aracil

Chus Domínguez

Conchi Unanue Cuesta

Maite Garbayo Maeztu

Diego del Pozo Barriuso

PRIMERA PARTE

Salir de las vitrinas.

Un museo en movimiento

wanneer de

je zou nu een museum van musea kunnen voorstellen, gewijd aan de historiseren van de toekomst van dit vreemde instituut.

Een museum groot genoeg

Een doolhof waar je bijna verdwaald in kan raken ~~zo veel~~ en duizelwerkend om dit proces van verandering te zien. Dit veranderingsproces, heen en weer drijven van bewegingen, neoliberalisme omver gooien of hoe musea de kritiek weergaven op het vertegenwoordigen van politieke minderheden.

De museum is constant aan het veranderen, wat brengt deze veranderingen tot kracht, en waar ~~in~~ de doolhof bevindt de publiek zich, ~~deze~~ musea die gemaakt zijn uit zowel de erfgoed collectie als temporele tentoonstellingen.

Quando los subalternos entran en el museo: desobediencia epistémica y crítica institucional*

En hoeveel invloed hebben ze op de proces van hoe de musea veranderen

Paul B. Preciado

wanneer het publiek ~~de~~ museum in komt, krijg ik ongehoorzaamheid en opstand.

Si en los albores de la Revolución francesa el museo (de arte) era una institución naciente, inventándose a sí misma entre salones aristocráticos y estudios de pintores, podemos decir que, para el siglo XXI, el museo tiene una historia. Sería ya posible imaginar un museo de museos, dedicado a historizar el devenir de esta extraña institución. Podríamos fantasear la existencia de un museo de públicos pasados, un museo de técnicas expositivas vetustas o un museo de colecciones obsoletas. Sería este un museo en el que cabrían todos los museos de la historia, semejante quizás a aquel "Musée à croissance ilimitée" que Le Corbusier imaginó en 1939. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y más aún después de los años setenta del pasado siglo, el museo ha entrado en un vertiginoso proceso de cambio: sometido a las derivas del capitalismo neoliberal, al mismo tiempo que a las críticas de los distintos movimientos de lucha por la representación de las minorías políticas, el museo está cambiando. ¿Cuáles son las líneas de fuerza que están marcando ese proceso de cambio? ¿Cómo se sitúa eso que se ha dado en llamar "el público" en relación a los dos espacios que hasta ahora han dominado la institución museo: por una parte y en términos patrimoniales, la colección y, por otra, como dispositivo de representación, la exposición?

Het is een museum van alle musea, gewijd aan de ~~historiseren~~ ^{seren} van ~~geschiedenis~~ van de museum.

Het is een museum groot genoeg om al zijn voorgangers te tentoonstellen. gevormd als een soort doolhof waar je makkelijk verdwaald kan raken. Hoe duizelwerkend om

~~te zien~~ ~~de~~ deze processen van veranderingen te zien. Dit ~~is~~ ~~veranderende~~ proces dat constant veranderd, als bewegingen die heen en weer bewegen - wat brengt deze veranderingen tot kracht. En ~~passer~~ waar in de doolhof bevindt de publiek zich. Hebben zij ook invloed op de constant veranderende doolhof?

Μετα την διαπραγματευτική αυτή του σεμιναρίου θα
 αναρωτηθώ πως η σημασία του δημοσίου
~~είναι~~ σχετίζεται με τα μουσεία, ~~και~~ ~~παραδοσιακά~~
 και παραδοσιακά ~~παραδοσιακά~~ δημόσια προγράμματα
 έχει ονομασίες.
 είναι ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 και ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 δραστηριότητες μας με την ευκαιρία ή το
 χρονο έχει ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 στην παραγωγή πολιτισμού

Μετα την διαπραγματευτική αυτή του σεμιναρίου θα
 αναρωτηθώ πως η σημασία του
 δημοσίου είναι συνδεδεμένη με τα
 μουσεία ~~και~~ ~~παραδοσιακά~~
 έχει ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 σημασία
 δημοσίου προγράμματα
 συνδεδεμένα με εκπαιδευτικά
 προγράμματα ~~και~~ ~~παραδοσιακά~~
 με αυτά τα ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 σχέδια ~~και~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 στην πολιτιστική παραγωγή

Me preguntaré durante este seminario cómo se relaciona con la institución museo la noción de público (o de públicos), y eso que tradicionalmente se ha llamado programas públicos, vinculados a los departamentos de educación o departamento de actividades, y que en los últimos años parecen haber ganado cada vez más espacio dentro del ámbito de la producción cultural. ¿Cuál es la relación compleja de jerarquía o incluso de rivalidad política entre el espacio expositivo y eso que comúnmente se llaman "las actividades", el programa público o lo que, discutiendo con Belén Sola, ella nombraba como "mediación"? Me refiero a ese conjunto de programas que han sido situados en una posición subalterna o marginal dentro de la institución museo, que aparecen como una nota a pie de página de la exposición o de la colección, o como un elemento suplementario que supuestamente debería servir para captar nuevas audiencias, para establecer una mejor relación con el contexto local de la ciudad en el que está inscrita la institución...

Propondré, aquí analizar la relación entre colección, exposición y programas públicos y educativos no desde la perspectiva de su función, sino desde lo que podríamos denominar la arquitectura semiótico-política de la institución museo. Ese sería uno de los lugares hacia el que podría apuntar este seminario: una revisión crítica de las arquitecturas institucionales o de la arquitectura de conocimiento y de poder de la institución museo, que se inscribe en la separación de una serie de departamentos y se materializa a través de la asignación de un presupuesto y la concesión de un espacio (físico, social, virtual y simbólico). Tras la división administrativa, departamental, económica y arquitectónica se oculta una partición aún más estricta en términos de producción de sentido, de significado y, desde mi punto de vista, lo que todavía es más importante, en términos de producción de subjetividad, de producción de sujetos políticos.

Partiré de algunas hipótesis.

El museo como máquina social performativa

La primera de estas hipótesis es que, contrariamente a lo que se pueda imaginar, el museo no es un espacio de representación neutro al que un

Ποια είναι η προεπιλεγμένη σχέση
 ιεραρχίας και πολιτισμού αναγνωριστικού

αυθεντικότητα

~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 στο σύστημα των ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 και των κοινών ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~ ~~παραδοσιακά~~
 "δραστηριοτήτων"

I will propose, now, to analyze the relationship between the collection, exhibition, public and the educational programs. Not from the perspective of its function but from what we call from the semiotic-political structure of the institution, ~~the~~ museum. That would be one of the ~~main~~ topics this seminar could point, which is; a critical

review of the institutional structures or the structure of knowledge and the power of the institution of museum, which is the separation of ~~the~~ some departments of the museum.

This is materialized through the allocation of budget / granting of space in categories.

(which are: physical, social, virtual and symbolic). Behind the managerial, departmental, economic and structural division lies an even strict division in terms of

the production of meaning which is important in terms of subjects.

I will start from some hypotheses.

Me preguntaré durante este seminario cómo se relaciona con la institución museo la noción de público (o de públicos), y eso que tradicionalmente se ha llamado programas públicos, vinculados a los departamentos de educación o departamento de actividades, y que en los últimos años parecen haber ganado cada vez más espacio dentro del ámbito de la producción cultural. ¿Cuál es la relación compleja de jerarquía o incluso de rivalidad política entre el espacio expositivo y eso que comúnmente se llaman "las actividades", el programa público o lo que, discutiendo con Belén Sola, ella nombraba como "mediación"? Me refiero a ese conjunto de programas que han sido situados en una posición subalterna o marginal dentro de la institución museo, que aparecen como una nota a pie de página de la exposición o de la colección, o como un elemento suplementario que supuestamente debería servir para captar nuevas audiencias, para establecer una mejor relación con el contexto local de la ciudad en el que está inscrita la institución...

Propondré aquí analizar la relación entre colección, exposición y programas públicos y educativos no desde la perspectiva de su función, sino desde lo que podríamos denominar la arquitectura semiótico-política de la institución museo. Ese sería uno de los lugares hacia el que podría apuntar este seminario: una revisión crítica de las arquitecturas institucionales o de la arquitectura de conocimiento y de poder de la institución museo, que se inscribe en la separación de una serie de departamentos y se materializa a través de la asignación de un presupuesto y la concesión de un espacio (físico, social, virtual y simbólico). Tras la división administrativa, departamental, económica y arquitectónica se oculta una partición aún más estricta en términos de producción de sentido, de significado y desde mi punto de vista lo que todavía es más importante, en términos de producción de subjetividad, de producción de sujetos políticos.

Partiré de algunas hipótesis

El museo como máquina social performativa

La primera de estas hipótesis es que, contrariamente a lo que se pueda imaginar, el museo no es un espacio de representación neutro al que un

hidden

point of view, this is what is important in terms of production of subjectivity of political

The Museum as a performative social machine

The first of these hypotheses is that, contrary to what one may think, the museum is not a neutral representation space ~~to~~ to which a

A curator, a director or a work team can provide content. The museum is a performance apparatus, which produces both the object and the subject it claims to represent. A "national" art museum does not represent national history. On the contrary, it aims to produce the nation through the creation of a collective fiction that we call history, and it produces it performatively, through a set of devices, two of which, dominant and hegemonic from the 19th century onwards, are collection and exhibition devices. An exhibition, for example, is a language that is presented as declarative, that aims to show and describe, but that constructs which it represents. Therefore, we will try to pay attention to that set of production practices that are hidden behind the enunciative device of the exhibition.

curador, un director o un equipo de trabajo pueden dar contenido. El museo es un aparato **performativo**, que produce tanto al objeto como al sujeto que dice representar. Un museo de arte "nacional" no representa la historia nacional. Al contrario, tiene como objetivo **producir** la nación a través de la creación de una ficción colectiva que llamamos historia, y la produce **performativamente**, a través de un conjunto de dispositivos, dos de los cuales, dominantes y hegemónicos a partir del siglo XIX, son los dispositivos de la colección y la **exposición**. Una exposición, por ejemplo, es un lenguaje que se presenta como enunciativo, que pretende dar a ver, describir, pero que construye aquello que representa. Por tanto, se tratará de prestar atención a ese conjunto de prácticas de producción que se ocultan tras el dispositivo enunciativo de la exposición.

El museo es una máquina performativa que funciona al mismo tiempo como un aparato de verificación y de legitimación de un enunciado. El museo como espacio institucional tiene el poder de legitimar como verdadero el enunciado que es expuesto dentro del espacio institucional, del mismo modo que, por ejemplo, el hospital psiquiátrico construye la diferencia entre la norma y la desviación mental, la escuela inventa la diferencia entre capacidad y discapacidad, y la prisión apuntala la diferencia entre el ciudadano normal y el criminal. Esa es la potencialidad y el riesgo del museo.

El museo produce el público que pretende representar

La segunda, e íntimamente relacionada con la primera hipótesis, es que el público no es algo que está fuera de la institución, que exista o que incluso preexista al museo, y que el museo pueda simplemente capturar con un conjunto de "técnicas de gestión de audiencias", por utilizar el lenguaje de la institución museo neoliberal contemporánea. Se nos dice que hay una serie de públicos que están en la ciudad, que lo que el equipo de programas públicos o el curador tiene que hacer es intentar apelar a esos públicos y acercarlos al museo. Lo que yo intentaré trabajar con vosotros hoy es que el público no existe, no preexiste a la institución museo, sino que la institución-museo **construye** al público. Lo que puede preexistir es la

The museum is a performative machine that functions at the same time as an apparatus for verification and legitimization of a statement. The museum as an institutional space has power to legitimize as true the statement that is exposed within the institutional space, in the same way that, for example, the psychiatric hospital constructs the difference between the norm and mental deviation, the school invents the difference between ability and disability, and prison underpins the difference between the normal citizen and the criminal. That is the potential risk of the museum.

museum = performative machine.

Il museo produce il pubblico che vuole rappresentare.
Le ricordo, e strettamente connessa con la prima ipotesi,
è che il pubblico non sia qualcosa ~~dentro~~ di fuori delle
istituzioni, che siate ~~o~~ anche pre-esiste il museo,
e che il museo ponga ~~costo~~ ~~usare~~ semplicemente con
"tecniche di gestione dell'audience", per utilizzare un linguaggio

curador, un director o un equipo de trabajo pueden dar contenido. El museo es un aparato **performativo**, que produce tanto al objeto como al sujeto que dice representar. Un museo de arte "nacional" no representa la historia nacional. Al contrario, tiene como objetivo **producir** la nación a través de la creación de una ficción colectiva que llamamos historia, y la produce **performativamente**, a través de un conjunto de dispositivos, dos de los cuales, dominantes y hegemónicos a partir del siglo XIX, son los dispositivos de la colección y la **exposición**. Una exposición, por ejemplo, es un lenguaje que se presenta como enunciativo, que pretende dar a ver, describir, pero que construye aquello que representa. Por tanto, se tratará de prestar atención a ese conjunto de prácticas de producción que se ocultan tras el dispositivo enunciativo de la exposición.

El museo es una máquina performativa que funciona al mismo tiempo como un aparato de verificación y de legitimación de un enunciado. El museo como espacio institucional tiene el poder de legitimar como verdadero el enunciado que es expuesto dentro del espacio institucional, del mismo modo que, por ejemplo, el hospital psiquiátrico construye la diferencia entre la norma y la desviación mental, la escuela inventa la diferencia entre capacidad y discapacidad, y la prisión apuntala la diferencia entre el ciudadano normal y el criminal. Esa es la potencialidad y el riesgo del museo.

El museo produce el público que pretende representar

La segunda, e íntimamente relacionada con la primera hipótesis, es que el público no es algo que está fuera de la institución, que exista o que incluso preexista al museo, y que el museo pueda simplemente capturar con un conjunto de "técnicas de gestión de audiencias", por utilizar el lenguaje de la institución museo neoliberal contemporánea. Se nos dice que hay una serie de públicos que están en la ciudad, que lo que el equipo de programas públicos o el curador tiene que hacer es intentar apelar a esos públicos y acercarlos al museo. Lo que yo intentaré trabajar con vosotros hoy es que el público no existe, no preexiste a la institución museo, sino que la institución-museo **construye** al público. Lo que puede preexistir es la

museo costituisce il pubblico.

dell'istituzione del museo neoliberale cont.

Ci viene detto che c'è un el è una serie di pubblico che esiste nelle città.

Che quello che il team di programme del pubblico o il curatore deve fare è provare ad ~~attrarre~~ ^{affascinare}

~~apellare~~ ^{apellare} quelle folle e portarle together nel museo. Quello che andava di argomentare con voi oggi è che il pubblico non esiste, non preesiste l'istituzione del museo since l'istituzione del museo

Pokyčių muziejus
Kisimo muziejus

Reikia ^{įant} ~~pergalvoti~~ muziejaus
intonaciją ~~reikia~~ modernizmo
kontekste, ^{reikia} išvengiant gilumų
politinių pasamy. 'Muziejus'
išsipina į institucijų tinklą,
kurioje ~~praeityje~~ ~~modernizmo~~
modulioje, kuris užėmė svarbią
rolę ^{įankintu} ~~įtintinant~~ ~~kolonizacijoje~~
tuo pat metu ~~in~~ ~~parauliziacijoje~~.

Procesas ~~paaidijo~~ ~~kolonializmo~~
modulioje 15 amžiuje
in ^{taip} ~~išsigimimo~~ ~~į~~, kaip Fuko
mankyty, ~~skaidytas~~ institucijų
sąlymų 19 amžiuje. Fuko
institucijas vadina 'totaliomis',
kur jos veikia "priėmimo -
atmetimo" principu. Kitokie
veikia atmetami, bet jie
^{VIRTINAMI.} ~~atmetami~~ kaip 'kitokie' -
^{atpažinti} ~~atpažinti~~ ~~kitokie~~ ~~kuo~~ ~~ngroka~~.

Muziejus ~~taip~~ ~~atskyrimas~~
~~taip~~ ~~atskyrimas~~ ~~in~~ ~~priešinti~~.
Manau, tai ~~praeityje~~ ~~atskleičia~~

Kartais mūsų supratimas gali būti mums su tuo, kad mes ignoruojame
savo intonaciją. Nelūtinai mums su mūsų intonacijomis, kurias mes
įtariantos.

audiencia, las audiencias, y esas sí, se pueden medir en términos de números y, por tanto, pueden reflejar el éxito de un evento, de una exposición o del museo, pero no como institución, sino como industria cultural. La audiencia es una variable numérica del marketing cultural. Pero lo que aquí me interesa no es, por tanto, la audiencia, sino el público. En la medida en que este y la institución son co-constitutivos no existe la institución antes del público, ni el público antes de la institución. Esta es precisamente la tarea central de una institución: construir un público como sujeto político. Pero ¿qué público ha construido el museo de la modernidad?

El museo como dispositivo de alterización

Es necesario resituar la genealogía del museo en una historia general de la modernidad y para ello hay que atender a la dimensión política de esa institución. El museo forma parte de la red de instituciones disciplinarias que fueron inventadas en la modernidad temprana y que funcionaron como operadores en la construcción del sujeto dominante occidental de la modernidad: el sujeto burgués, patriarcal y colonial. Ese proceso comienza con la expansión colonial de Europa en el siglo XV, y cristaliza en torno al siglo XIX, con la construcción de eso que Michel Foucault va a llamar un archipiélago de instituciones totales. Foucault llama totales o totalizantes a esas instituciones porque, dice, funcionan a través de la lógica de la exclusión incluyente. No se trata de que el otro esté excluido, sino de que el otro es incluido como "otro". El museo es un dispositivo de alterización que construye identidad y diferencia. Creo que esta es una de las claves que permite entender la complejidad política de la estrategia multiculturalista de la inclusión de la así llamada "diversidad" de públicos en el museo.

A menudo, la confusión de nuestras luchas tiene que ver con el desconocimiento de nuestra propia historia. No me refiero solo a las historias minoritarias (y cuando digo minoritarias no estoy hablando, como nos enseñan Deleuze y Guattari, de una cuestión estadística, sino de un índice de opresión) que han sido borradas de las narrativas dominantes:

Museum is expected to teach taste and sensibility, but museum should not be expected to control the public. because what fun is a factory museum? the Museum is an extension of the studio, an aristocratic space. The studio was/is a male, Western

Museum is expected to police the public, but ~~was~~ was invented as extension of a studio, which was a male, western, aristocratic space,

alguien puede acabar un máster o un doctorado de Historia del Arte sin haber estudiado jamás historia feminista, historia de las prácticas y las teorías de la descolonización. Es urgente resituar el museo dentro de su propia genealogía política como una de las instituciones de normalización, una de las instituciones totales, no tan distinta de otras instituciones de reclusión de la modernidad: la prisión, el hospital psiquiátrico, el colegio, la fábrica, la esfera doméstica. Entender esta relación permite una primera aproximación al problema de los públicos y de su captación o inclusión: contrariamente a su imagen abierta, el museo es una institución clausurada, que gestiona constantemente sus límites, que cierra, segmenta, aparta, distingue, clasifica, jerarquiza; una institución que alteriza. Parte de un archipiélago de la dominación social, el museo construye una retícula visual y sensorial de poder que ordena los cuerpos, disciplina el gusto y modela la imaginación.

Van de aristocratie en haar studio naar het koloniale burgerlijk publiek
Del aristócrata y su 'estudiolo' al público burgués colonial

Sin embargo, a diferencia de otras instituciones disciplinarias, en el caso del museo, a la función de encierro, de corte y taxonomía, se añade la de disfrute estético, la de educación del gusto e invención de los aparatos colectivos vinculados a la imaginación y la sensibilidad. He aquí la paradoja: el museo no es un dispositivo que normaliza vigilando y castigando, sino educando y divirtiendo. Pero ¿cuál es el placer que el museo fabrica? ¿Qué sujeto construye este aprendizaje estético? Recordemos que el museo fue inventado como extensión republicana y burguesa de un espacio aristocrático. El museo surgió del estudiolo, un espacio de construcción de la subjetividad masculina, cristiana, occidental, aristocrática y, por tanto, un espacio en el que el cuerpo viril solitario se encontraba íntimamente con la obra. El estudiolo era todavía un espacio de autoconocimiento y de deleite estético, de aprendizaje moral, un espacio tremendamente ligado en su origen a los estamentos y a las formas de producir significado tanto de la iglesia como de las jerarquías monárquicas, aristocráticas y coloniales. El estudiolo era un sistema de representación basado en la propiedad privada, en la mirada y el goce masculinos.

Echter in tegenstelling tot andere disciplinaire instituties wordt in het geval van het museum naast de functie van opbergen

de studio/het atelier is een representatie systeem gebaseerd in privé eigendom, mannelijk en groot

Echter, in tegenstelling tot andere disciplinaire instituties aan de ~~functie van~~ het museum de functie van smaak onderwijs en de uitvinding van collectieve apparaten gekoppeld aan verbeeldingskracht en gebedigheid, naast de functie van opberging en inperking. Maar hier is de tegenstelling: het museum is geen apparaat dat monitort en straft, maar één dat onderwijst en vermaakt. Wat welk plezier ligt er in een fabrieksmuseum? ... Vergeet niet dat het museum is uitgevonden om te functioneren als een burgerlijk verlengstuk van een aristocratische ruimte. Het museum kwam voort uit de studio een plek voor de constructie van ~~subiectiviteit~~ mannelijke, christelijke, westerse, aristocratische subjectiviteit, waarin het ~~aanwijze~~ lichaam het stuk van dichtbij kon ontmoeten. De studio is nog steeds ~~zwaar verbonden~~ één van zelfkennis esthetisch gesot, en moreel leren een ruimte sterk verbonden met zijn oorsprong in de stadsamenleving en de manieren om betekenis te geven van de kerk en de monarchale, aristocratische en koloniale hiërarchieën.

③ ~~hat ein~~ ~~ausgewähltes~~ ~~Einigen~~ Einbezogen wird das andere nur als Konsumobjekt, als Schauobjekt, über das gesprochen wird. In Diesem Prozesse der Rassifikation, Sexualisierung und Exklusion der Arbeiterklasse ist das Museum mitschuldig, dass die weiße, kolonial Bourgeoisie dies vorherrschenden, globalen Ästhetik bestimmte.
~~So~~ ~~wurde~~ das Museum ~~an~~ ~~der~~ Institution als disziplinäre Institution hat kein Außen- Das Öffentliche ist in der Institution selbst, die Institution besteht aus Ihr und die Öffentlichkeit besteht aus der Institution - Das Museum schreibt die Norm, aber es richtet sich auch nach Ihr.

① Das moderne Museum erfindet den Moment des Aufstandes ... der Bourgeoisie vor der Foundation der modernen Nationalstaaten. Am Ende von allem ein Prozess der Emancipation der darin gipfelt republikanischen dass Luis XVI enthauptet wird. Das bedeutete ein Ende zu setzen das der Aristokrat dem Welt und Welt entrot wird.

Die Französische Revolution führte dazu dass Paläste wiedergelassen und Räume für das Bürgerliche geöffnet wurden.

Neuer Zugang zu Räumen für Bürgerliche Gesellschaft

① El museo moderno se inventa en el momento del alzamiento de las clases burguesas, de la fundación de los estados nación modernos, al final de todo un proceso de emancipación republicana que culmina con la decapitación de Luis XVI. Eso supone también acabar con una práctica de producción de subjetividad que estaba ligada al encuentro solitario del representante eclesiástico o aristocrático con la obra, el significado, la verdad o la belleza. La Revolución francesa supuso la irrupción en los palacios, en los espacios de domesticidad aristocrática de la monarquía francesa y la apertura de ese territorio estético a la mirada de un nuevo sujeto: el sujeto burgués. Es importante recordar aquí que, frente a la imagen habitual de la Ilustración, el proceso que conduce a la invención del museo no es solo el resultado de la secularización de los saberes religiosos o la democratización de los bienes aristocráticos, sino también de la acumulación y el expolio colonial. Esta es, sin duda, como subraya Walter Mignolo, la parte más oscura del Siglo de las Luces. Al abrir la colección real a los ciudadanos con la invención del Louvre, se transformó ese espacio aristocrático de acceso restringido en un espacio que fue redefinido como público. Pero, atención, aquí público quiere decir gestionado de acuerdo con los principios del Estado republicano.

② Este nuevo espacio supuestamente público y democrático era en realidad un dominio burgués, masculino y colonial. Las mujeres, los niños, los cuerpos no blancos, los obreros, los no cristianos, los indígenas estaban excluidos de ese espacio; o mejor dicho, estaban incluidos en la medida en la que eran objetos del saber y de la representación. Estaban alterizados. Eran "el otro". El museo construyó lo nuestro y lo de los otros, nuestra historia y la de ellos, lo normal y lo patológico, lo bello y lo grotesco. Lejos de estar excluido, el otro está incluido como objeto de consumo y goce visual y discursivo. Cómplice de los procesos de racialización, sexualización y exclusión de las clases trabajadoras, el museo moderno fue la institución a través de la cual la burguesía blanca colonial inventó por primera vez una estética global.

Lo que caracteriza al museo como institución disciplinaria colonial es que no tienen afuera. El público no está fuera de la institución, se encuentra ya dentro de la institución, la constituye. Por ejemplo, la

② Dieser ist ein neuer Raum, scheinbar öffentlich und demokratisch, doch in Realität ist er wird er beherrscht von der, Bourgeoisie, Frauen, Kinder nicht-weiße Menschen, männlichen und kolonialen nicht christliche, indigenen, Abseits die Arbeiterklasse wird aus diesem Raum ausgeschlossen; oder vielmehr: sie werden sie inkludiert als Objekte über die geforscht wurde. Sie werden zu Fremden gemacht, zu anderen. Das Museum konstruiert das wir und das andere unsere Geschichte und die der anderen, das Normale und das Abweichende, das schöne und das groteske.

FOR EXAMPLE THE RACIAL SUBALTERNITY OR COLONIZER FIND ITSELF ABSOLUTELY
~~FOR EXAMPLE A PRESENT INSIDE DE MUSEUM~~ INSTITUTION, BUT HAS AN
 ETNOGRÁFIC OBJECT.

subalternidad racial o colonizada se encuentra absolutamente presente dentro de la institución-museo, pero como objeto etnográfico. El museo moderno es ese ámbito de representación alterizante al que podríamos llamar con Walter Mignolo² y Silvia Rivera² un espacio de opresión epistémica y estética.

Un museo es una arquitectura colectiva de la memoria, un espacio de pedagogía de la mirada y de politización del gusto. Lejos de ser un espacio neutral, ocupa un lugar estratégico en la construcción de la hegemonía y la subalternidad. Lucy Lippard, Tony Bennett, Douglas Crimp y Michael Warner² nos han enseñado que el museo es una institución colonial y capitalista cuya misión es escribir la historia y construir el imaginario de la clase hegemónica. La historia del arte es su discurso estético legitimador. La exposición, su dispositivo central de representación, y la pared vertical, el espacio en frente al que se construye la mirada del sujeto masculino, blanco, válido y dominante. the exhibition, its central device of representation, and its vertical wall.

El museo moderno tiene como objetivo distribuir placer y disciplina social, enseñar a mirar y a producir identidad y diferencia. Es crucial, por ejemplo, aunque esta será una historia que no podré desarrollar aquí, la distribución de distintas clases sociales en el museo o en el circo, en el museo y en la prisión, en el museo y en el hospital psiquiátrico, o, más aún, entre el museo de arte y el museo antropológico, que genera jerarquías entre los objetos producidos por el sujeto burgués masculino como "arte" y aquellos producidos por las llamadas clases populares o los cuerpos racializados como simples muestras de prácticas folclóricas o "fetiches". A eso se añade la complejidad de que con la invención de las exposiciones universales a partir de finales del siglo XIX, el museo moderno entra de lleno en un nuevo espacio mercantil de circulación y de puesta en valor de la mercancía. El museo se sitúa en esta economía colonial como una fábrica de valor y de significado.

La modernidad heredera de la revolución de Gutenberg inventa un público de museo silencioso y escópico (por oposición a la oralidad y al tacto), un sujeto individual masculino que se conoce a sí mismo y a su propia historia a través de la confrontación visual con la obra. La pared blanca y vertical donde se cuelga la obra de arte es el espejo en el que se

the modernity here from Gutenberg revolution
 invents a ~~museum public that is~~
 silent and escopic museum public
 (opposing to orality and tactility), an
 masculine individual that knows himself and
 his own history through visual confrontation
 with the artwork. the white, and vertical wall
 where the artwork is hangage, is the mirror
 where it ~~is~~

MODERN
 THE MUSEUM IS THAT GOAL OF
 ALTERATING REPRESENTATION THAT WE
 COULD CALL (BY WALTER MIGNOLO Y
 SILVIA RIVERA) A SPACE OF
 EPISTEMIC ~~OP~~ AND ESTHETIC
 OPRESSION

A museum is an collective
 architecture of the memory, a space
 of pedagogy of the "mirada" and of
 of taste
 Far from being neutral, it occupies
 a strategic space in the construction
 of the hegemony and the subalternity,
 have teachod us that the museum
 is an colonial and capitalistic
 institution, whic the mission is
 writing the story and building the
 imaginary of the hegemony class.

the history of art is its legitimizing
 esthetic discourse.
 is the space that in front of
 where you build the image of
 the masculine person, wich is
 white, valid and dominant.

the goal of the modern museum is
 to distribute ~~value~~ and social discipline, teach
 and identity and difference.
 its crucial, for example, that this
 will be a story that will not develop where
 the distribution of certain social classes
 in the museum of the circus, in the museum
 in the museum of the circus, in the museum
 psychiatric hospital, and one more, in the
 art museum and the anthropologic museum
 that generates hierarquies between the
 objects produced by the masculine
 bourgeois person or by the others
 produced by the so called popular
 or the racialized bodies as simple
 folcloric practices or fetiches.

to that we add the complexity
 that with the invention of the universal
 exhibitions, in the end of the XIX century
 the modern museum essentially enters in a
 new space of merchant circulation
 and putting value in the products

the museum situates itself in
 this colonial economy like a factory
 of value and meaning.

HISTORY
 VALUE
 MARKET

reflete o sujeito patriarcal e colonial moderno.

Que não é para e desconta até porque
um dos problemas do museu contemporâneo é ~~como trabalhar~~
com a ^{oralidade} oralidade, com um público que não é um público silencioso,
é um público que tem algo a dizer, que não está numa relação
frontal e dual com a obra, e que é um público coletivo ^{talvez}

das ~~revoluções~~ revoluções do público
que está a tomar lugar tem
a ver com a transformação
da imprensa para
máquina digital e coletiva
de produção de ideias que
é a internet, que tem
vindo a abrir pontos de
jogo extraordinários
dentro do museu.

refleja el sujeto patriarcal y colonial moderno. Esto no es tampoco banal
porque uno de los problemas del museo actual es cómo trabajar con la
oralidad, con un público que no es un público silencioso, que tiene algo
que decir, que no está en una relación dual y frontal con la obra, y que es un
público colectivo. Una de las revoluciones de los públicos que está teniendo
lugar tiene que ver también con la transformación de la imprenta en esa
máquina digital y colectiva de producción de sentido que es internet, que ha
abierto puntos de fuga extraordinarios dentro del museo.

Si bien es cierto que el proceso de "democratización" (más bien
podríamos decir racialización y sexualización) del museo en el siglo XIX
tuvo que ver con la transformación de un sujeto aristocrático en sujeto
burgués, parece claro que el sujeto del museo contemporáneo ya no puede
ser un sujeto masculino, silencioso, visual, bípedo, blanco y burgués, no
pertenciente a las clases trabajadoras, que construye y conforta su mirada
desde la producción de un cierto placer sexual y de una retribución libidinal
que es heterosexual y heterocentrada.

Lo que estoy intentando hacer hasta aquí es desacralizar, quizá construir
una imagen menos utópica de la que habitualmente tenemos del museo
como un espacio incluyente, un espacio democrático de emancipación
sensorial y estética. Primero, ponerlo en conexión con otros espacios de la
modernidad; segundo, relacionarlo con los procesos de democratización
burguesa, colonial y de expansión mercantil y, por tanto, entender el museo
en relación con la expropiación colonial. Sabemos que en las primeras
exposiciones se presentaba al público burgués europeo todo tipo de objetos,
pero también de cuerpos, que habían sido usurpados en la colonización no
solo de las Américas, sino también de India, de África, etc. Sin esa enorme
colección de capitales, no se entiende el museo moderno. Por tanto, es esa
colección la que va a producir un conjunto de taxonomías. Por ejemplo, la
diferencia entre el museo de arte y el museo antropológico o el museo
etnográfico. Esas mismas taxonomías son aquellas que van a producir
también los sujetos dominantes y hegemónicos, y los sujetos periféricos de
la modernidad; así, al mismo tiempo que la modernidad produce al sujeto
blanco heterosexual burgués como el sujeto fundamental tanto de la
experiencia estética como productor de saber y de la verdad, surgen también

Although ~~we~~ we
acknowledge that the
process of "democratization"
(that we also could call
racialization and sexualization)
of the museum in
the XIX century, ^{had to}
do with the ~~transformation~~ ^{shift}
from an aristocratic
~~subject~~ ^{power to the bourgeoisie},
and with is obvious
that the role of the contemporary museum cannot ~~be~~
to be a male, submissive, visual, ^{the-logged} ~~white~~ and ^{bourgeois},
that is not part of ~~the~~ ^{the} walking ~~class~~, and that
builds and confronts its gaze ~~from the~~ ^{from the} production of
a certain type of sexual pleasure and an libidinal retribution
that is heterosexual and heterocentered.

continue

O que estou a tentar fazer aqui é descolonizar, talvez ^{contornar} ~~criar~~ ~~uma~~ ~~imagem~~ ~~menor~~ utópica de que ~~o~~ ~~que~~ ~~habitualmente~~ ~~temos~~ do museu como um espaço ^{que} ~~habitualmente~~ ~~temos~~ ~~do~~ ~~museu~~ ~~como~~ ~~um~~ ~~espaço~~ ~~inclusive~~, um espaço demoiológico de emancipação sensorial e estética. Primeiro, põ-lo em comunicação com outros espaços da modernidade; Segundo, relacioná-lo com os processos de ~~des~~ ~~colonização~~ ~~dos~~ ~~países~~ ~~anglo~~ ~~saxões~~, colonial e de expansão mercantil e, portanto, entender o museu em relação com a ~~es~~ ~~gloriosa~~ ~~colonial~~.

We know that in the first exhibitions it was presented to the ^{European} ~~major~~ ~~public~~ every type of objects, today, that were in the colonization ~~in~~ ~~the~~ ~~not~~ ~~only~~ ~~in~~ ~~the~~ ~~colonial~~ ~~land~~, but also in India, Africa etc. without the

Els subjectes subalternats que no són considerats com agents d'aquesta experiència estètica, sinó que són objecte ~~de~~ ~~de~~ d'aquesta. ~~Process~~ ~~hidden~~ Però la suposada inclusió del museu dels segles XVIII i XIX s'amaga aquesta màquina de produir hegemonia i subalternitat.

Desobediència epistèmica i crítica institucional
2a transformació a partir dels anys setanta del ~~passat~~ ~~se~~ ~~tenen~~ a veure amb el plan polític d'aquells que

los sujetos subalternos que no son considerados como agentes de esa experiencia estética, sino que son objeto de la experiencia estética. Tras la supuesta inclusión del museo humanista universalista de los siglos XVIII y XIX, se esconde ya esa máquina de producir hegemonía y subalternidad.

Desobediencia epistémica y crítica institucional

La transformación del museo a partir de los años setenta del pasado siglo tiene que ver con el devenir político de aquellos que habían sido objeto de procesos de institucionalización hegemónica y de "inclusión excluyente" dentro del museo. Se trata de un proceso de empoderamiento de esos sujetos subalternos que habían sido alterizados por las instituciones disciplinarias: por la prisión, la escuela, la institución doméstica, psiquiátrica y la fábrica, pero también por el museo.

Nancy Fraser² y Michael Warner han analizado los procesos a través de los que los subalternos de la modernidad, los movimientos feministas, obreros, sexo-libertarios y anticoloniales se han constituido como "contrapúblicos" y han cuestionado la institución museo, su narrativa universal y su funcionamiento. La "crítica institucional" se caracterizará en los años 1960 por el cuestionamiento de la enunciación hegemónica del museo. Aquellos que habían sido objeto de alterización en el museo y en las instituciones de la modernidad comienzan progresivamente a convertirse en agentes de enunciación. El peligro es mirar estos procesos en términos únicamente de políticas de identidad y de sujetos que buscan ser representados dentro de la institución.

Es necesario tomar conciencia de la potencia del museo como máquina social, como institución de producción de subjetividad y de producción de verdad. Es preciso acercarse al museo no como creador de "audiencias", sino como un espacio de institución de públicos capaces de criticar las modalidades epistémicas con las que el propio museo le construye. (Lo que el museo contemporáneo necesita es disidencia epistémica y no inclusión de las diferencias. No se trata de incluir "más" mujeres, más artistas no blancos o más homosexuales, sino cuestionar la epistemología patriarcal, colonial y heterocentrada con la que el museo nos construye como sujetos.)

feixen en agents d'enunciació. El perill és veure tot això com a termes únicament de polítiques d'identitat i subjectes que busquen ser representats dins l'institució

Es necessari prendre consciència del potencial del museu com una màquina social, una institució de producció de subjectivitat i de veritat. Ens apropem al museu no com a creador "d'audiències" sino com un espai públic amb l'habilitat de criticar el mateix sistema amb que ~~est~~ funciona.

haviem estat subjectats a ~~processos~~ processos d'institucionalització hegemònica i "d'inclusió excluyente"

dins del museu. El procés és un d'empoderament d'aquells subjectes subalterns que havíem estat

alteritzats per les institucions disciplinàries: per exemple la presó, l'escola, l'institució domèstica, la fàbrica, el museu...

Fraser i Warner han analitzat els processos a través dels que els subalterns de la modernitat, els moviments feministes, obrers, sexo-libertaris, anticoloniales s'han constituït com a contrapúblics i han qüestionat la narrativa i la institució del museu (com funciona.) Al·lego la "crítica institucional" el caracteritza per el qüestionament de l'aparent hegemonia del museu. Els que anteriorment

haviem sigut els objectes ara es converteixen en agents d'enunciació. El perill és veure tot això com a termes únicament de polítiques d'identitat i subjectes que busquen ser representats dins l'institució

OF THE EXHIBITION, USING THE SPACES OF
VISIBILITY AND ACTION AS SPACES OF CULTURAL
ACTIVISM

WORKING IN A MUSEUM IS AN
TIREDSOME ACT, AND AN ACT OF
RESISTANCE, THE TYPED AND
WEARING-OUT OF US WHO WORK IN
CULTURAL INSTITUTIONS COMES FROM TRYING
TO USE THE MUSEUM AGAINST ITS OWN
POLITICAL GENEALOGY, AND THIS IS A
CONSTANT EXERCISE OF RESISTANCE AND
DISIDENCE, THAT OFTEN ENDS UP
COSTING US THE JOB.

THIS POLITICAL GENEALOGY OF THE
MUSEUM INSTITUTION THAT
WE'VE BEEN DOING ALLOWS US TO
ANALYZE THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE COLLECTION, THE EXHIBITION
AND THE PUBLIC PROGRAM IN
RACIAL AND GENDERED TERMS:
TAXONOMICALLY, THE COLLECTION AND
THE DISPOSITIVO / EXHIBITION EMBODY
THE PATRIARCHAL AND COLONIAL
SOVEREIGNTY, COMPARED AGAINST THE
PUBLIC PROGRAM AS A SPACE SUBJECT TO
(AB)USE OF CARE, SOCIAL AND

KNOWLEDGE REPRODUCTIONS. TO GET
IT OTHERWISE: THE COLLECTION AUTHORIZES
THE EXHIBITION (RE)PRODUCES AND THE
PUBLIC PROGRAM RE-PRODUCES.
THE COLLECTION IS HERITAGE AND VALUE
THE EXHIBITION THE MARKET.
WHEREAS THE PUBLIC PROGRAM IS IN
CHARGE OF CARE.

THE COLLECTION IS THE DADDY, THE
EXHIBITION THE MAMI AND THE
PUBLIC PROGRAM THE LA MADRE,
OR BETTER EVEN, AS RITA
SEGATO WOULD SAY, THE MAMANT
(BLACK NURSE). WHAT WOULD AN
EMANCIPATION FROM THE PUBLIC PROGRAM (FROM
THE COLLECTION AND THE EXHIBITION) WHAT EFFECTS WOULD THE DECOLONIZATION AND
DE-PATRIARCHIZATION OF THE MUSEUM HAVE?

THE PARLIAMENT OF THE BODIES, DOCUMENTA 14

LASTLY, I WANT TO BRIEFLY MENTION HOW IN DOCUMENTA 14, IN KASSEL AND ATHENS,
BETWEEN 2016-2017, WE TRIED TO QUESTION THE RELATION OF THE PUBLIC PROGRAM
WITH THE EXHIBITION AS THE HEGEMONIC FUNCTION OF THE EXHIBITION DEVICE IN ITS
FORMS OF PRODUCING SUBJECTIVITY. FROM THERE IS WHERE THE "PARLIAMENT OF
THE BODIES" EMERGED AS A PUBLIC PROGRAM. IT WAS ABOUT THE TRADITIONAL
APPROACH OF COMMENTING OR EXPANDING THE EXHIBITION, NEITHER A PEDAGOGICAL
OR EDUCATIONAL DEVICE. "THE PARLIAMENT OF THE BODIES", FORMED BY A SERIES
OF SOCIETIES THAT EMERGED DIRECTLY FROM KASSEL AND GREECE, WAS A
DEVICE THAT SOUGHT TO CRITIQUE THE PATRIARCHAL AND COLONIAL EPISTEMOLOGY.

Por tanto, trabajar hoy en un museo contemporáneo es resistir. El cansancio y el desgaste de aquellos que trabajamos en las instituciones culturales proviene del intento de usar el museo contra su propia genealogía política, y ese es un ejercicio constante de resistencia y disidencia que, muy a menudo, nos acaba costando el puesto.

Esta genealogía política de la institución museo que hemos venido haciendo nos permite analizar la relación entre la colección, la exhibición y el programa público en términos raciales y de género: taxonómicamente, la colección y la exposición encarnarían la soberanía patriarcal y colonial, frente al programa público como espacio sometido al que se delegarían las tareas del cuidado y de la reproducción social y de saber. Por decirlo de otro modo: la colección autoriza, la exposición produce, el programa público reproduce. La colección es herencia y valor. La exposición, mercado. Mientras que el programa público parece estar al cargo del cuidado. La colección es el pater familias. La exposición es el hijo primogénito. El programa público, la madre, o incluso mejor, por decirlo con Rita Segato, la nodriza negra¹⁰. ¿Qué supondría una emancipación del programa público frente a la exposición o la colección? ¿Qué efectos tendría la despatriarcalización y la descolonización de la institución museo?

'El parlamento de los cuerpos', documenta 14

Quisiera por último mencionar brevemente cómo en documenta 14, en Kassel y en Atenas, entre 2016 y 2017, intentamos cuestionar tanto la relación del programa público con la exposición como el funcionamiento hegemónico del dispositivo exposición en sus formas de producir subjetividad. De ahí surgió el programa público de documenta 14, "El parlamento de los cuerpos". No se trataba del tradicional programa que comenta o expande la exposición ni de un dispositivo pedagógico o educativo. "El parlamento de los cuerpos", formado por una serie de sociedades que emergían directamente de las ciudades de Atenas y Kassel, era un dispositivo que buscaba criticar la epistemología patriarcal y colonial de la exposición, utilizando los espacios de acción y de visibilidad como espacios de activismo cultural.

Its necessary to establish a difference between the multicultural and neoliberal discourse of the museum of the 80s and 90s and the practice of epistemic disobedience that we support in "The Parliament of Bodies". Neo liberal ethics invites us to supposedly reconcile the museum-institution with ~~a diversity of~~ diverse audiences, making that diversity represented within the institution. Then we witness the entry of identity politics and its

Es preciso establecer una diferencia entre el discurso multicultural y neoliberal del museo de los años ochenta y noventa y la práctica de la desobediencia epistémica por la que apostamos en "El parlamento de los cuerpos". La ética neoliberal invita a reconciliar supuestamente la institución-museo con una diversidad de públicos, haciendo que esa diversidad sea representada dentro de la institución. Entonces asistimos a la entrada de las políticas de identidad y sus lógicas dentro de la institución museo. De repente, se aboga por exposiciones feministas o supuestamente feministas, por el aumento de exposiciones de mujeres, pero advertimos que nos encontramos entonces con las políticas que yo no llamaría de cuota, sino de "un poco de cuota", al estilo de "por favor hagamos una exposición de una mujer de vez en cuando. No nos pasemos tampoco. Hagamos alguna exposición con alguna persona homosexual, alguna exposición con cuestiones raciales, de colonialidad, sobre el Sáhara... pero una de vez en cuando, no más". Estoy ironizando, pero hay que entender que no se trata de una cuestión banal: este es el dispositivo epistemológico a través del que se está transformando el museo hoy, el paso de una institución de la modernidad burguesa en el que el museo aparece como un museo universal, pero en el que el sujeto de enunciación es únicamente el sujeto burgués heterosexual occidental, a un museo que gestiona las diferencias incluyéndolas como identidades, sin modificar su epistemología patriarcal y colonial. No se trata, por tanto, de aplicar una tímida política de cuotas ni de someter el museo a un recuento de audiencia según un criterio identitario, sino de someter la institución a un proceso profundo de despatriarcalización y de descolonización. No se trata de representar las diferencias, sino de cuestionar los dispositivos culturales y políticos que producen y mantienen las jerarquías de poder, conocimiento y acción.

logic within the museums institution. Suddenly, feminist or supposedly feminist exhibitions are advocated, for the increase in women's exhibitions.