

▽ 4. EDIZIOA
IKUSPEGI FEMINISTAK
EKOIZPEN ARTISTIKOETAN
ETA ARTEAREN TEORietAN

▽ 4ª EDICIÓN
PERSPECTIVAS FEMINISTAS
EN LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
Y LAS TEORIAS DEL ARTE

▽ 4th EDITION
FEMINIST PERSPECTIVES
IN ARTISTIC PRODUCTIONS
AND THEORIES OF ART

9/10

URRIA
OCTUBRE
OCTOBER
2015

Erakunde laguntzailea | Entidad Colaboradora | Collaborating Entity

ARTEA ETA
KULTURA
ARTE Y
CULTURA

Az
Azkuna Zentroa

AlhóndigaBilbao

www.azkunazentroa.com

LOURDES MÉNDEZ

▽ 4. EDIZIOA
IKUSPEGI
FEMINISTAK
EKOIZPEN
ARTISTIKOETAN
ETA ARTEAREN
TEORIETAN

XABIER ARAKISTAIN

JUDY CHICAGO

JANE F. GERHARD

AMELIA JONES

EDWARD LUCIE-SMITH

▽ 4ª EDICIÓN
PERSPECTIVAS
FEMINISTAS
EN LAS
PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS Y
LAS TEORÍAS DEL
ARTE

▽ 4th EDITION
FEMINIST
PERSPECTIVES
IN ARTISTIC
PRODUCTIONS
AND THEORIES OF
ART

ANDREW PERCHUK

IV. EDIZIOA

IKUSPEGI FEMINISTAK EKOIZPEN ARTISTIKOETAN ETA ARTEAREN TEORIETAN

Urriaren 9 eta 10an

ZUZENDARIAK:

Xabier Arakistain eta Lourdes Méndez

Xabier Arakistain arte-komisarioak eta Lourdes Méndez Artearen Antropologiako katedradunak zuzenduriko 'Ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artearen teorian' ikastaroa urriaren 9an eta 10ean egingo da, Azkuna Zentroan. 'Why Not Judy Chicago?' erakusketa dela-eta, aurten arte feministaren aitzindari horri buruzkoa izango da oso-osorik ikastaroa.

Ikastaroaren helburu nagusia egungo gizarteetako arte-ekoizpenaren arloan gertatzen denari buruzko jakintza kritikoak hedatzen laguntzea da, betiere ikuspegi feministatik. Jakintza kritiko orok bezala, XX. mendearen erdialdetik eraikitze-fasean den jakintza feministak traba egiten du. Zergatik? Agerian jartzen dituelako, batetik, arte-ekoizpeneko arloen mistifikazioa, baina baita haren egitura sexistak ere; aztertu egiten

duelako haietan sexuak, etnizitateak, arrazak eta gizarte-klaseak duen eragina; artistak sexuan oinarrituriko gizarte-harremanen sare horretan kokatzen dituelako, eta hala ulertzen dugulako zergatik dagoen halako desoreka sexu bakoitzeko artisten aintzatespenean; hezkuntzaren arlo guztietan inposatzen den artearen narrazio androzentrikoa eta etnozentrikoki mugatua salatzen duelako; aurre egiten dielako askoren idearioan puruak diren arte-ekoizpeneko arloei buruzko sinesmen faltsuei.

Ikastaroak jorratuko du ikertzaile feministek zer arazo historiko, teoriko eta politiko topatzen dituzten jakintza ez-sexista bat eraikitzen jarraitzeko, baita 'artearen' erakundearen dimentsioak zalantzan jartzen dituzten arte-praktikak ere, sexu-desberdintasunaren adierazpen hegemonikoen kritika azpimarratuta.

▽ XABIER ARAKISTAIN

(Madril 1966) feminista eta arte-komisarioa da. Bilbon bizi da eta bertan egiten du lan.

Antolatzen duen lehenengo erakusketatik, *Trans Sexual Express* (Bilbao Arte 1999), Xabier Arakistainek sexua ezarri zuen kontserbazio-irizpide gisa. 2001etik 2003ra Bilbao Arte Fundazioko erakusketa-aretoko programazio paritarioko arduradun izan zen. 2005ean ARCO'05 Manifestua bultzatu zuen; haren bitartez, artearen munduan sexuen arteko egiazko aukeraberdintasuna lortzeko neurri praktikoak eskatu zitzaizkien administrazio publikoei, eta manifestu horretan oinarritu zen Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarriko 2007ko Lege Organikoaren 26. artikulua. 2007 eta 2011 artean Montehermoso Kulturuneko zuzendari izan zen. Etapa horretan, gunea aitzindari izan zen artearen, pentsamenduaren eta kultura garaikidearen arloetako berdintasun-politikak garatzen eta ezartzen. 2008an, jakintza feminista belaunaldien artean transmititzeko oztopoengatik eta itzulitako testu feministen kopuru urriagatik kezkatuta, *Producción artística y teoría feminista del arte. Nuevos debates* diziplina eta belaunaldi arteko nazioarteko ikastaroa jarri zuen abian Lourdes Méndezekin batera. Horretaz gain, honako erakusketa hauetako komisario izan da Arakistain; *Why not Judy Chicago?* (Azkuna Zentroa 2015), *Guerrilla Girls 1985-2015* (Matadero, Madril 2015, Alhóndiga/Bilbao 2013 eta BilbaoArte 2002) eta *Kiss Kiss Bang Bang, 86 pasos en 45 años de Arte y Feminismo* (Arte Ederretako Museoa, Bilbo 2007). Hainbat konferentzia eskaini ditu Londreseko Tate Modern, Royal College of Art eta UCL unibertsitatean, Parisko EHESS-n, Vienako MAKen, Berlingo 8. Bienalean, New Yorkeko Brooklyn Museum eta New Museum direlakotan, Boston College-n, Mexiko DFko MUACen, Costa Ricako unibertsitatean, Txileko Santiagoko Arte Ederretako museoan eta Madrilgo MNCARS museoan, besteak beste.

▽ LOURDES MÉNDEZ

Lourdes Méndez Artearen Antropologiako katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean. Antropologia ikasi zuen Paris VIII unibertsitatean. Doktoregoa egin ostean, irakasle hasi zen Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean. Bertan, Hirugarren Zikloko eta Ikerketako dekanorde izan zen 1987 eta 1989 artean, eta Nazioarteko Harremanetako dekanorde 2004 eta 2009 artean. Bere ikerketatildoez honakoak jorratzen dituzte: arte bisualen analisisa feminismo materialistaren ikuspegitik; kultura-politiken diseinutik eta ezarpenetik eratorritako arazoak tokian-tokian eta Europar Batasunean, eta genero-ikuspegi ize-nekoaren onarpenean oinarrituriko erakunde-politiken ikerketa feministen ondorioak. Lourdes Méndezek hainbat liburu eta artikulua idatzi ditu. Honako hauek dira berrienak: 'Galicia en Europa. El lugar de las artes plásticas en la política cultural de la Xunta' (2002); 'Una connivencia implícita: perspectiva de género, empoderamiento y feminismo institucional' (2005); 'Antropología feminista' (2008); 'Antropología del campo artístico: Del arte primitivo [...] al contemporáneo' (2009); 'Ellos, "artistas" a secas; Ellas, "mujeres artistas"; que no es lo mismo' (2012); 'Feminismos en movimiento en el Estado español. ¿Re-ampliando el espacio de lo político?' (2014); 'From The Trap of Difference to That of Excellence: The Women Artists, Their Works and The Artistic Field' (2014).

▽ JUDY CHICAGO

Judy Chicago (1939ko uztailak 20, Chicago) artista, egilea, irakaslea eta humanista da; artearen definizio zabalagorako, artistarentzako eginkizun handiagorako eta emakumeentzako adierazpen-askatasunerako eskubideen defentsarako ereduak dira bere lana eta bizitza. Estatu Batuetan, Kanadan, Erresuma Batuan, Europan, Asian, Australian eta Zeelanda Berrian jarri dute erakusgai Chicagoren lana. Hamalau liburu idatzi ditu, bere arte eta filosofia mundu osoko irakurleei eramateko. Arte-jardun profesionalen hamar urtez aritu ondoren, 1970eko hamarkadaren hasieran, Chicago arte feministaren eta arte-hezkuntzaren aitzindari bihurtu zen Kaliforniako Estatu Unibertsitatean (Fresno) emandako emakumeentzako programa paregabe baten bidez. Urteetan, ikuspegi pedagogiko hori garatzen jarraitu du. Bost hamarkadaz baino gehiagoz, Judy Chicagok irmo eutsi dio arteak eraldaketa intelektualerako eta gizarte aldatzeko tresna modura duen botereerikiko konpromisoari, bai eta emakumeek arte-ekoizpenaren maila gorenetan parte hartzeko eskubidearekiko konpromisoari ere. Judy Chicagoren lanari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo ezazu, mesedez, webgune hauetara: www.JudyChicago.com www.throughtheflower.org.

▽ JANE F. GERHARD

Jane Amerikar Ikasketetan egin zuen doktoregoa, Brown Unibertsitatean, Emakumeak eta Generoaren Historia, Sexualitatearen Historia eta XX. mendeko Kultura Amerikarra espezialitateetan. Idazketan jardunaldi osoz aritu aurretik, Ingalaterra Berriko unibertsitate-eskola eta unibertsitate onen-tako batzuetan egin zuen lan: besteak beste Harvard, Brown eta Mt. Holyoke College delakoan. Bere lehenengo liburuan, *Desiring Revolution*, 70eko hamarkadako feministek sexualitateagatik zuten interresa aztertu zuen, baita XX. mendeko sexuaren arloko pentsalari eta ikerlari handiekin –Freud, Kinsey, Masters eta Johnson– zein kontrakulturarekin eta haren sexu-plazeraren birmoldaketa-rekin zuten konpromisoa ere. Garai horretako feministak erabat kritikoak izan ziren «sexu-iraultza» emakumeengana zabaltzeko ideiarekin. Gehrarden azken liburuak, *The Dinner Party*, Judy Chicagoren arte feministako lanik ezagunaren sortze-prozesua jarraitzen du, baita lanaren oinarri izandako azpiegitura feminista ikusgarri eta ikusezina, eta haren ibilbide polemikoa ere. 1990ean AEBetako Ordezkarien Etxeak pornografikotzat jotako *The Dinner Party* lanak behin betiko egoitza aurkitu zuen 2007an Brooklyngo Museoan, eta hantxe jarraitzen du jende askoren interesa erakartzen. Bestalde, Gerhard AEBetako emakumeen historiari buruzko *Women and the Making of America* testuliburuaren egileetako bat da. Gaur egun Providencen bizi da (Rhode Island).

▽ AMELIA JONES

Amelia Jones Arteko eta Diseinuko Robert A. Day katedraduna da eta Ikasketa Kritikoetako dekanordea. Artearen historiako eta zinemaren historiako hezkuntza jaso du eta performance-ikasketak egin ditu. Horrez gain, trebakuntza zabala jaso du filosofiari eta nortasunaren teoriari buruz. Jones ezagun da arrazismoaren aurkako historia queer eta feminista egiteagatik, baita Europako eta AEBetako ikusmen-arte moderno eta garaikideei buruzko teoriengatik ere, performancea, zinema, bideoa eta instalazioak jorratu dituelarik. Gaur egun queerraren, feminismoaren eta performancearen uztarketa ari da aztertzen ikusmen-arteetan. Komisario eta performance-programatzailea izan da, eta hainbat lan argitaratu ditu. Hona berrienak: *Perform Repeat Record: Live Art in History* (2012), Adrian Heathfieldekin batera argitaratua; *Seeing Differently: A History and Theory of Identification and the Visual Arts* egile bakarreko (2012); *Sexuality* bildumaren argitaratzaile (2014), eta, *Otherwise: Imagining Queer Feminist Art Histories*, Erin Silverrekin batera (argitaratzeke). 'Material Traces: Time and the Gesture in Contemporary Art' erakusketa egin zuen 2013an Montrealen, eta nazioarteko bi performance-ekitaldi antolatzen ari da 2015-16 ikasturterako: 'Trans-Montréal' (McGill unibertsitatean) eta 'Live Art Live' (USC unibertsitatean); biak ala biak performancearekin eta itzulpen eta transferentzia kultural/historikoarekin daude lotuta. Berriki egin dituen beste argitalpen batzuek performanceetako eta ikusmen-arteetako diskurtsoetako presentzia-eskaerek dituzten inplikazio ideologikoak aztertzen dituzte (*in* TDR); teoria materialista berriaren erabilgarritasuna performance-arteko praktikak

aztertzeko (hau ere TDRn), eta, horiez gain, aurretik artearen eta erakundeen diskurtsoak bazterturiko artistei buruzko hainbat artikulu idatzi ditu (besteak beste, Ulay, Senga Nengudi, Faith Wilding, and Martha Wilsoni buruz).

▽ EDWARD LUCIE-SMITH

Edward Lucie-Smith sona handiko arte-kritikaria eta historialaria da, bai eta antologista, argazkilaria eta poeta ere. Poesia-lanagatik jaso zuen, hain justu, John Llewellyn Rhys Memorial saria. Ehun lan baino gehiago argitaratu ditu; besteak beste, Joana Arc-ekoaren biografia bat –Penguin argitaletxeak berrargitaratu zuen poltsiko-liburu formatuan, biografia klasikoan bilduman–, nobela historiko bat eta ehun bat arte-liburu, gehienak arte garaikideari buruzkoak. Gehien idatzi eta argitaratu duen arte-idazleetako bat da, eta bere lanetako batzuen 250.000 ale baino gehiago saldu ditu. Bere liburu-etako batzuk erreferente dira mundu zabalean, hala nola *Movements in Art since 1945*, *Visual Arts of the 20th Century*, *A Dictionary of Art Terms* eta *Art Today*. *Movements in Art since 1945* lana 1969an argitaratu zen lehen aldiz, eta harrezkero etengabe izan ditu edizio gehiago. Gainera, hainbat hizkuntzataratza itzuli da; txinerara, arabiarra eta persierara, esaterako. Bidaiari amorratua da, eta konferentziak nonahi eskaintzen ditu. Hain zuzen ere, Argentinan, Kolonbian, Brasilen, Eslovakian, Australian, Zeelanda Berrian eta Iranen aritu da hizlari, beste batzuen artean. Lotura estua du Txinako arte garaikidearekin. Hala, artista txinatar ezagunenek Txinako Arte Museo Nazionalean eta Shangaiko Arte Modernoko Museoan egindako

erakusketetarako katalogoak idatzi ditu. Horrez gain, arte garaikideko zenbait erakusketaren komisario izan da Peter Moores Fundaziorako Liverpoolgo Walker Arte Galerian. 2011n, Bow Arts Trusten urteko erakusketaren kontserbatzailekide izan zen Londresko bi espaziotan, bai eta 'Polemically Small' erakusketarena ere. Azken horrek Britainia Handiko 88 artista nobelen lanak bildu zituen Los Angelesko Torrance museoan. Halaber, Klaipédako (Lituania) KCCC espazioan Britainia Handiko eta Irango artistak biltzen dituen erakusketa baten kontserbatzaile izan da.

▽ ANDREW PERCHUK

Andrew Perchuk Getty Research Institutetako zuzendariondokoa da. Arte moderno eta garaikidean espezialista da, eta Artearen Historiako doktoretza egin zuen Yale Unibertsitatean. Hona hemen bere argitalpenetako batzuk: *The Masculine Masquerade* (1996), *Allan Kaprow-Art as Life* (2008), *Harry Smith: The Avant-Garde in the American Vernacular* (2009), eta *Pacific Standard Time: Los Angeles Art, 1945-1980* (2011); azken horrek Arte Museoetako Komisarioen Elkartearen (AAMC) saria jaso zuen, erakusketa-katalogo nabarmen gisa aintzatetsi zuena. Pacific Standard Time ekimenaren zuzendarikide izan zen; bertan biltzen dira Los Angelesko gerraondoko arteari buruzko hirurogei museo-erakusketa baino gehiago. Bestalde, Jackson Pollocken *Mural* lanari buruzko proiektu bateko zuzendarikide da eta 2014an eskola bat eman zuen AEBetako arteari buruz Yale Unibertsitatearen Oswaldo Rodriguez Roque Memorialean.

4ª EDICIÓN

PERSPECTIVAS FEMINISTAS EN LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y LAS TEORÍAS DEL ARTE

9 y 10 de octubre de 2015

DIRECTORAS

Xabier Arakistain y Lourdes Méndez

El curso 'Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte', codirigido por Xabier Arakistain, comisario de arte; y Lourdes Méndez, Catedrática de Antropología del Arte, se celebrará el 9 y el 10 de octubre en Azkuna Zentroa. Con motivo de la exposición 'Why Not Judy Chicago?' este año el curso se dedica íntegramente a la figura y el trabajo de esta pionera del arte feminista.

El principal objetivo del curso es contribuir a la difusión de conocimientos críticos sobre lo que acontece en los campos de producción artística en las sociedades contemporáneas desde perspectivas feministas. En construcción desde mediados del siglo XX, como todo conocimiento crítico, el conocimiento feminista incomoda. Y lo hace porque desvela la mistificación de los campos de producción artística, porque visibiliza sus estructuras sexistas, por-

que analiza la incidencia que en ellos tiene el sexo, la etnicidad, la raza y la clase social; porque ubica a los y las artistas en el entramado de relaciones sociales de sexo que permite comprender las razones de su desigual reconocimiento; porque denuncia la imposición -en todos los niveles de la enseñanza- de narrativas sobre el arte androcéntrica y etnocéntricamente sesgadas; porque combate las falsas creencias sobre unos campos de producción artística ideáticamente prístinos.

El curso aborda tanto las problemáticas históricas, teóricas y políticas a las que se enfrentan las investigadoras feministas para seguir construyendo un conocimiento no sexista; como aquellas prácticas artísticas que cuestionan las diferentes dimensiones de la institución 'arte', incidiendo en la crítica de las representaciones hegemónicas de la diferencia sexual.

▽ XABIER ARAKISTAIN

(Madrid 1966) es feminista y comisario de arte. Vive y trabaja en Bilbao.

Xabier Arakistain, incorporó la categoría sexo como criterio curatorial desde su primera exposición; *Trans Sexual Express* (Bilbao Arte 1999). De 2001 a 2003 fue responsable de la programación paritaria de la Sala de Exposiciones de la Fundación Bilbao Arte Fundazioa. En 2005 impulsó el Manifiesto ARCO'05, que demandaba a las administraciones públicas medidas prácticas para implementar la igualdad de oportunidades entre los sexos en el campo del arte, y que inspiró el artículo 26 de la Ley orgánica de 2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Entre 2007 y 2011, Arakistain dirigió el Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, etapa en la que el Centro fue pionero en el desarrollo y la aplicación de políticas de igualdad entre los sexos en los ámbitos del arte, el pensamiento y la cultura contemporáneos. En 2008, preocupado por los obstáculos en la transmisión del conocimiento feminista entre generaciones y por la escasez de traducciones de textos feministas puso en marcha, junto a Lourdes Méndez el curso anual interdisciplinar, internacional e intergeneracional *Producción artística y teoría feminista del arte. Nuevos debates*. Arakistain también ha comisariado *Why not Judy Chicago?* (Azkuna Zentroa 2015), *Guerrilla Girls 1985-2015* (Matadero, Madrid 2015, Alhóndiga Bilbao 2013 y BilbaoArte 2002) y *Kiss Kiss Bang Bang, 86 pasos en 45 años de Arte y Feminismo* (Museo de BBA, Bilbao 2007). Ha dado conferencias en la Tate Modern, el Royal College of Art y la UCL de Londres, la EHESS de París, el MAK de Viena, la 8ª Bienal de Berlín, el Brooklyn Museum y el New Museum de Nueva York, el Boston College, el MUAC de México DF, la Universidad de Costa Rica, el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile o el MNCARS de Madrid entre otras instituciones.

▽ LOURDES MÉNDEZ

Lourdes Méndez es Catedrática de Antropología del Arte de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Estudió Antropología en la Universidad de París VIII. Tras doctorarse, se incorporó como docente a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, de la que ha sido Vicedecana de Tercer Ciclo e Investigación (1987-1989) y Vicedecana de Relaciones Internacionales (2004-2009). Sus líneas de investigación abarcan el análisis del campo de las artes visuales desde las perspectivas del feminismo materialista; las problemáticas derivadas del diseño y aplicación de las políticas culturales a nivel local y al de la UE; y las consecuencias sobre las investigaciones feministas de las políticas institucionales basadas en la asunción de la denominada 'perspectiva de género'. Lourdes Méndez ha escrito numerosos libros y artículos. Entre los más recientes destacamos: 'Galicia en Europa. El lugar de las artes plásticas en la política cultural de la Xunta' (2002); 'Una convivencia implícita: perspectiva de género, empoderamiento y feminismo institucional' (2005); 'Antropología feminista' (2008); 'Antropología del campo artístico: Del arte primitivo [...] al contemporáneo' (2009); 'Ellos, 'artistas' a secas; Ellas, 'mujeres artistas'; que no es lo mismo' (2012); 'Feminismos en movimiento en el Estado español. ¿Re-ampliando el espacio de lo político' (2014); 'From The Trap of Difference to That of Excellence: The Women Artists, Their Works and The Artistic Field' (2014).

▽ JUDY CHICAGO

Judy Chicago (20 de julio de 1939, Chicago) es una artista, autora, maestra y humanista cuyo trabajo y vida son modelos para una definición más extensa del arte, un papel más amplio para el artista, y la defensa de los derechos de libertad de expresión para las mujeres. El trabajo de Chicago ha sido expuesto en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Ha escrito 14 libros, llevando su arte y filosofía a los lectores alrededor del mundo.

A principios de la década de 1970, después de diez años de práctica artística profesional, Chicago se convirtió en pionera del arte feminista y la educación artística mediante un programa único en su clase para mujeres en la Universidad Estatal de California, Fresno. Durante años, ha continuado con el desarrollo de este enfoque pedagógico.

Durante más de cinco décadas, Judy Chicago ha permanecido firme en su compromiso con el poder del arte como vehículo para la transformación intelectual y el cambio social, y con el derecho de las mujeres de participar en los niveles más altos de la producción artística. Para más información sobre la obra de Judy Chicago:

www.JudyChicago.com

www.throughtheflower.org.

▽ JANE F. GERHARD

Jane obtuvo el título de doctora en Estudios Americanos en la Universidad Brown, especializándose en los temas de Mujeres e Historia del Género, Historia de la Sexualidad y Cultura Americana del siglo XX. Antes de dedicarse por completo a la escritura, trabajó en algunos de los colegios universitarios y universidades más prestigiosos de Nueva Inglaterra; entre otros, las universidades de Harvard, Brown y el Mt. Holyoke College.

Su primer libro, *Desiring Revolution*, examina el interés de las feministas de la década de los 70 por la sexualidad y su compromiso con los mayores pensadores y estudiosos del sexo del siglo XX, tales como Freud, Kinsey, Masters y Johnson, así como con la contracultura y su remodelación del placer sexual en líneas generales. La lucha feminista fue tremendamente crítica con la extensión de la «revolución sexual» a las mujeres. Su libro más reciente, *The DinnerParty*, sigue el proceso de creación de la pieza de arte feminista más emblemática de Judy Chicago, la infraestructura feminista visible e invisible que sirvió de soporte para su producción, así como su controvertido recorrido. *The DinnerParty*, considerada pornográfica por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1990, encontró un hogar definitivo en el Museo de Brooklyn en 2007, donde sigue atrayendo a un amplio público. Gerhard es también coautora del libro de texto sobre historia de las mujeres de EE UU *Women and the Making of America*. Actualmente vive en Providence, Rhode Island.

▽ AMELIA JONES

Amelia Jones, titular de la cátedra Robert A. Day de Arte y Diseño y vicedecana de Estudios Críticos. Ha recibido formación en historia del arte, teoría fílmica y estudios performativos, y es una estudiosa de la filosofía y la teoría de la identidad. Jones es conocida por su trabajo como historiadora de lo queer, anti-racista y feminista, y teórica de las artes visuales europeas y americanas modernas y contemporáneas, incluyendo las disciplinas del performance, el cine, el vídeo y la instalación. Su investigación actual versa sobre la confluencia de lo queer, lo feminista y el performance en las artes visuales. Ha sido comisaria y programadora de performances y estas son algunas de sus publicaciones más recientes: *Perform Repeat Record: Live Art in History* (2012), co-editado con Adrian Heathfield, es única autora del libro *Seeing Differently: A History and Theory of Identification and the Visual Arts* (2012), editora de la antología *Sexuality* (2014), *Otherwise: Imagining Queer Feminist Art Histories* coeditado con Erin Silver (próximamente). Su exposición 'Material Traces: Time and the Gesture in Contemporary Art' tuvo lugar en 2013, en Montreal, y está organizando dos eventos performativos a nivel internacional para el curso académico 2015-16: 'Trans-Montréal' (en la universidad Mc Gill) y 'Live Art Live' (en la USC), ambas centradas en temas relacionados con el performance y la traducción y transferencia cultural/histórica. Otras de sus publicaciones más recientes analizan las implicaciones ideológicas de las reivindicaciones de presencia en el performance y las artes visuales (en TDR), la utilidad de la nueva teoría materialista para estudiar las prácticas artísticas performativas (también en TDR), y numerosos artículos sobre artistas que han sido marginados por el discurso artístico e institucional (entre otras, Ulay, Senga Nengudi, Faith Wilding y Martha Wilson).

▽ EDWARD LUCIE-SMITH

Edward Lucie-Smith es crítico de arte e historiador de renombre internacional, además de antologista, fotógrafo y poeta, faceta esta última que le ha valido el galardón John Llewellyn Rhys Memorial. Ha publicado más de un centenar de obras, entre las que se incluyen una biografía de Juana de Arco –reeditada por la editorial Penguin en formato de libro de bolsillo, en la colección dedicada a las biografías clásicas–, una novela histórica y un centenar de libros de arte, la mayoría sobre arte contemporáneo. Es uno de los escritores de arte más prolíficos y publicados, y algunas de sus obras superan los 250.000 ejemplares vendidos. Varios de sus libros, como *Movements in Art since 1945*, *Visual Arts of the 20th Century*, *A Dictionary of Art Terms* y *Art Today*, son todo un referente mundial. Su obra *Movements in Art since 1945*, editada por vez primera en 1969, no ha dejado de publicarse, y ha sido traducida a varios idiomas, como por ejemplo al chino, al árabe y al persa. Es un viajero empedernido e imparte conferencias por doquier. Entre los países en los que ha intervenido como ponente figuran Argentina, Colombia, Brasil, Eslovenia, Australia, Nueva Zelanda e Irán. Mantiene un estrecho vínculo con el arte contemporáneo chino. Así, ha escrito catálogos para las exposiciones de los artistas chinos más conocidos en el Museo Nacional de Arte de China y en el Museo de Arte Moderno de Shangai. Ha comisariado varias exposiciones de arte contemporáneo para la Fundación Peter Moores en la Galería de Arte Walker de Liverpool. En el año 2011 fue cocurador de la exposición anual del Bow Arts Trust en dos espacios de Londres, así como de la exposición 'Polemically Small', que reunió obras de 88 artistas noveles británicos en el museo Torrance de Los Ángeles, y ha sido curador de una muestra que agrupa a artistas británicos e iraníes en el espacio KCCC de Klaipeda, Lituania.

▽ ANDREW PERCHUK

Andrew Perchuk es director adjunto del Getty Research Institute. Especialista en arte moderno y contemporáneo, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Yale. Entre sus publicaciones están: *The Masculine Masquerade* (1996), *Allan Kaprow-Art as Life* (2008), *Harry Smith: The Avant-Garde in the American Vernacular*(2009), y *Pacific Standard Time: Los Angeles Art, 1945-1980* (2011), que recibió en 2011 el reconocimiento de catálogo expositivo remarcable por parte de la Asociación de Comisarios de Museos de Arte (AAMC). Fue codirector de la iniciativa Pacific Standard Time, que reúne más de sesenta exposiciones sobre el arte de la posguerra de Los Ángeles; está co-liderando un proyecto sobre la obra *Mural* de Jackson Pollock, y en 2014 impartió el curso Oswaldo Rodriguez Roque Memorial sobre Arte Americano de la Universidad de Yale.

4th EDITION

FEMINIST PERSPECTIVES IN ARTISTIC PRODUCTIONS AND THEORIES OF ART

9th and 10th October 2015

DIRECTORS

Xabier Arakistain and Lourdes Méndez

The course 'Feminist perspectives in artistic productions and theories of art', co-directed by Xabier Arakistain, art curator; and Lourdes Méndez, Chair of Anthropology of Art, will be held on 9th and 10th October at Azkena Zentroa. On occasion of the 'Why Not Judy Chicago?' exhibition, this year the course is fully dedicated to the figure and work of this pioneer in feminist art.

The main goal of the course is to contribute to the diffusion of critical knowledge on what takes place in the field of artistic production in modern societies from feminist perspectives. In development since the mid-20th century, like all critical thought, feminist knowledge makes people uncomfortable. And it does so because it uncovers the mythification of the fields of artistic production, because it reveals its sexist structures, because it anal-

yses the effect on it of sex, ethnicity, race and social class; because it locates artists of both sexes in the network of social relationships from the perspective of gender, enabling an understanding of their unequal acknowledgement; because it denounces the imposition -in all levels of education- of biased androcentric and ethnocentric narratives of art; because it fights back against false beliefs about ideatically pristine fields of artistic production.

The course approaches the historical, theoretical and political problems that feminist researchers face to continue developing non-sexist knowledge; such as the practices that question the different dimensions of the institution of 'art', focusing on criticism of the hegemonic representations of sexual difference.

▽ XABIER ARAKISTAIN

(Madrid 1966) is a feminist and curator of art. He lives and works in Bilbao.

Xabier Arakistain has incorporated the concept of gender into his curatorial work from his first exhibition, *Trans Sexual Express* (Bilbao Arte 1999). From 2001 to 2003, he was head of equality programming for the Bilbao Arte Foundation exhibition room. In 2005, he pushed for the ARCO'05 manifesto, which called on public authorities to take practical steps towards establishing equal opportunities for both sexes in the field of art, and which inspired Article 26 of the 2007 Organic Law for effective equality between women and men. Between 2007 and 2011, Arakistain was the director of the Montehermoso Cultural Centre. During this time, the Centre was a pioneer in the development and application of gender equality policies in the fields of art, thought and contemporary culture. Concerned by the obstacles that prevent feminist knowledge from being passed on through generations and the lack of translations of feminist texts, he worked alongside Lourdes Méndez in 2008 to launch the annual interdisciplinary, international and intergenerational course *Artistic Production and Feminist Theory in Art: New Debates*. Arakistain has also curated *Why not Judy Chicago?* (Azkuna Zentroa 2015), *Guerrilla Girls 1985-2015* (Matadero, Madrid 2015, Alhóndiga Bilbao 2013 and BilbaoArte 2002) and *Kiss Kiss Bang Bang, 86 steps in 45 years of Art and Feminism* (Museum of Fine Arts, Bilbao 2007). He has given presentations at Tate Modern, the Royal College of Art and UCL in London, EHESS in Paris, MAK in Vienna, the 8th Berlin Biennale, the Brooklyn Museum and the New Museum in New York, Boston College, MUAC in Mexico City, the University of Costa Rica, the Museum of Fine Arts in Santiago de Chile and MNCARS in Madrid in addition to other institutions.

▽ LOURDES MÉNDEZ

Lourdes Méndez is Chair of Anthropology of Art at the University of the Basque Country. She studied Anthropology at the University of Paris VIII. After completing her PhD, she joined as a lecturer to the Faculty of Fine Arts of the University of the Basque Country, where she has been Vice-dean of Doctorate Studies and Research (1987-1989) and Vice-dean of International Relations (2004-2009). Her lines of research cover analysis of the field of visual arts from the perspective of materialistic feminism; the problems derived from the design and application of cultural policies at a local and EU level; and the consequences of institutional policies based on the assumption of the so-called 'gender perspective' on feminist research. Lourdes Méndez has written many books and articles. Among the most recent we could highlight: 'Galicia en Europa. El lugar de las artes plásticas en la política cultural de la Xunta' (2002); 'Una connivencia implícita: perspectiva de género, empoderamiento y feminismo institucional' (2005); 'Antropología feminista' (2008); 'Antropología del campo artístico: Del arte primitivo [...] al contemporáneo' (2009); 'Ellos, "artistas" a secas; Ellas, "mujeres artistas"; que no es lo mismo' (2012); 'Feminismos en movimiento en el Estado español. ¿Reampliando el espacio de lo político?' (2014); 'From The Trap of Difference to That of Excellence: The Women Artists, Their Works and The Artistic Field' (2014).

▽ JUDY CHICAGO

Judy Chicago (July 20 1939, Chicago) is an artist, author, educator, and humanist whose work and life are models for an enlarged definition of art, an expanded role for the artist, and women's rights to freedom of expression. Chicago's work has been exhibited in the United States, Canada, the United Kingdom, Europe, Asia, Australia, and New Zealand. She has written 14 books, bringing her art and philosophy to readers worldwide.

In the early 1970s, after a decade of professional art practice, Chicago pioneered feminist art and art education through a unique program for women at California State University, Fresno. She has continued to develop this pedagogical approach over the years.

For more than five decades, Judy Chicago has remained steadfast in her commitment to the power of art as a vehicle for intellectual transformation and social change and to women's rights to engage in the highest levels of art production.

For more information about Judy Chicago's work, please visit:

www.JudyChicago.com

www.throughtheflower.org.

▽ JANE F. GERHARD

Jane earned her PhD in American Studies at Brown University with a specialty in women and gender history, history of sexuality and 20th century American culture. Before turning to full time writing, she worked at some of New England's finest colleges and universities, including Harvard University, Brown University, MIT and Mt. Holyoke College.

Her first book, *Desiring Revolution*, examines 1970s feminists' interest in sexuality and their engagement with not only the major thinkers in the study of sex in the 20th century such as Freud, Kinsey, Masters and Johnson but the counter culture and its reshaping of sexual pleasure broadly. Feminist engagement proved absolutely critical to expanding the "sexual revolution" to women. Her newest book, *The Dinner Party*, traces the making of Judy Chicago's iconic piece of feminist art, the visible and invisible feminist infrastructure that supported and produced the work, and its controversial tour. *The Dinner Party*, debated on the floor of the US House of Representatives in 1990 as pornography, found a permanent home at the Brooklyn Museum in 2007 where it continues to draw in large audiences.

Gerhard is also a co-author of a US women's history textbook, *Women and the Making of America*. Gerhard lives in Providence, RI.

▽ AMELIA JONES

Amelia Jones is the Robert A. Day Professor in Art and Design and Vice-Dean of Critical Studies. Trained in art history, film theory, and performance studies, and widely read in philosophy and identity theory, Jones is known for her work elaborating a queer, anti-racist, feminist history and theory of modern and contemporary Euro-American visual arts, including performance, film, video, and installation. Her current research addresses the confluence of 'queer', 'feminist', and 'performance' in the visual arts. A curator and performance programmer, her recent publications include 'Perform Repeat Record: Live Art in History' (2012), co-edited with Adrian Heathfield, a single authored book 'Seeing Differently: A History and Theory of Identification and the Visual Arts' (2012), the edited volume 'Sexuality' (2014), and, co-edited with Erin Silver, 'Otherwise: Imagining Queer Feminist Art Histories' (forthcoming). Her exhibition 'Material Traces: Time and the Gesture in Contemporary Art' took place in 2013 in Montreal and she is organizing two major international performance events for 2015-16 school year, 'Trans-Montréal' (at McGill University) and 'Live Art Live' (at USC), both pivoting around issues of performance and cultural/historical translation and transfer. Other recent publications explore the ideological implications of claims of presence in performance and visual art discourse (in TDR), the usefulness of new materialist theory to the study of performative art practices (also in TDR), and numerous articles addressing the work of artists previously marginalized from art discourse and institutions (including Ulay, Senga Nengudi, Faith Wilding, and Martha Wilson).

▽ EDWARD LUCIE-SMITH

Edward Lucie-Smith is an internationally known art critic and historian, who is also a published poet (winner of the John Llewellyn Rhys Memorial Prize), an anthologist and a practicing photographer. He has published more than a hundred books in all, including a biography of Joan of Arc (republished by Penguin in paperback as a 'classic biography'), a historical novel, and more than a hundred books about art, chiefly but not exclusively about contemporary work. He is generally regarded as the most prolific and the most widely published writer on art, with sales for some titles totaling over 250,000 copies. A number of his art books, among them *Movements in Art since 1945*, *Visual Arts of the 20th Century*, *A Dictionary of Art Terms* and *Art Today* are used as standard texts throughout the world. *Movements in Art since 1945*, first published in 1969, has been continuously in print since that date, and has appeared in a large number of languages – among them Chinese, Arabic and Persian.

He travels and lectures widely. Among the countries where he has lectured are Argentina, Colombia, Brazil, Slovenia, Australia, New Zealand and Iran. He also has strong links with the contemporary Chinese art world and has written catalogue essays for solo exhibitions by leading Chinese artists at the Beijing National Gallery and the Museum of Modern Art in Shanghai.

He has curated exhibitions of contemporary art for the Peter Moores Foundation at the Walker Art Gallery in Liverpool, and more recently (2011), he was co-curator of the annual Bow Arts Trust exhibition at two locations in London, co-curator of the 'Polemically Small' exhibition featuring 88 new British artists at the Torrance Art Museum in Los Angeles, and curator of a mixed British/Iranian show at the large KCCC space in Klaipeda, Lithuania.

▽ ANDREW PERCHUK

Andrew Perchuk is deputy director of the Getty Research Institute. A specialist in modern and contemporary art, Perchuk holds a PhD in art history from Yale University. His publications include 'The Masculine Masquerade' (1996), 'Allan Kaprow-Art as Life' (2008), 'Harry Smith: The Avant-Garde in the American Vernacular' (2009), and 'Pacific Standard Time: Los Angeles Art, 1945-1980' (2011), which received the 2011 award for outstanding exhibition catalogue from the Association of Art Museum Curators (AAMC). He served as co-director of Pacific Standard Time, which comprised more than sixty museum exhibitions on postwar art in Los Angeles, is co-leading a project on Jackson Pollock's 'Mural', and in 2014 delivered the Oswaldo Rodriguez Roque Memorial Lecture in American Art at Yale University.

▽ 4. EDIZIOA
IKUSPEGI
FEMINISTAK
EKOIZPEN
ARTISTIKOETAN
ETA ARTEAREN
TEORIETAN

▽ 4ª EDICIÓN
PERSPECTIVAS
FEMINISTAS
EN LAS
PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS Y LAS
TEORÍAS DEL ARTE

▽ 4th EDITION
FEMINIST
PERSPECTIVES
IN ARTISTIC
PRODUCTIONS
AND THEORIES OF
ART

EGITARAUA

Urriaren 9a

16:00
Dokumentazioaren entrega eta aurkezpena

16:30
Solosaldia:
Judy Chicago eta Xabier Arakistain

18:00
Atsedena

18:30
Edward Lucie-Smith-en hitzaldia

20:00
Jardunaldiaren amaiera

Urriaren 10a

11:00
Andrew Perchuk-en hitzaldia

12:30
Atsedena

13:00
Jane Gerhard-en hitzaldia

14:30
Atsedena

16:30
Amelia Jones-en hitzaldia

18:00
Jardunaldiaren amaiera

PROGRAMA

9 de octubre

16:00h
Entrega de documentación y presentación

16:30h
Conversación:
Judy Chicago y Xabier Arakistain

18:00h
Descanso

18:30h
Conferencia de Edward Lucie-Smith

20:00h
Fin de la jornada

10 de octubre

11:00h
Conferencia de Andrew Perchuk

12:30h
Descanso

13:00h
Conferencia de Jane Gerhard

14:30h
Descanso

16:30h
Conferencia de Amelia Jones

18:00h
Fin de la jornada

PROGRAMME

9th October

16:00
Distribution of documentation and presentation

16:30
Conversation:
Judy Chicago and Xabier Arakistain

18:00
Break

18:30
Speech by Edward Lucie-Smith

20:00
End of Conference

10th October

11:00
Speech by Andrew Perchuk

12:30
Break

13:00
Speech by Jane Gerhard

14:30
Break

16:30
Speech by Amelia Jones

18:00
End of Conference

ZENTROAREN ORDUTEGIA

ASTELEHENA- OSTEGUNA
7:00 - 23:00
OSTIRALA
7:00 - 24:00
LARUNBATA
8:30 - 24:00
IGANDEAK ETA JAIEGUNAK
8:30 - 23:00

HORARIO DEL CENTRO

LUNES - JUEVES
7:00h - 23:00h
VIERNES
7:00h - 24:00h
SÁBADO
8:30h - 24:00h
DOMINGO Y FESTIVOS
8:30h - 23:00h

CENTRE OPENING HOURS

MONDAY TO THURSDAY
7.00am - 11.00pm
FRIDAY
7.00am - 12.00pm
SATURDAY
8.30am - 12.00pm
SUNDAYS AND BANK HOLIDAYS
8.30am - 11.00pm

GURE JARDUERETARA IRISTEA
ERRAZTEKO NAHIZ JARDUERAZ
ENTZUMEN-GAITASUN HOBEAZ
GOZATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOAK
BEHAR IZANEZ GERO, ESKA IEZAGUZU.
AZKUNA ZENTROA ESPAZIO IRISGARRIA
DA PERTSONA GUZTIENTZAT.

SI NECESITAS ALGUNA AYUDA TÉCNICA
QUE TE FACILITE EL ACCESO A NUESTRAS
ACTIVIDADES, O PARA DISFRUTAR DE
LA ACTIVIDAD CON MEJOR CAPACIDAD
AUDITIVA, PÍDENOSLO. AZKUNA ZENTROA
ES UN ESPACIO ACCESIBLE PARA TODAS
LAS PERSONAS

IF YOU SHOULD NEED ANY TECHNICAL
ADVICE TO JOIN OUR ACTIVITIES, OR
ENJOY THE ACTIVITIES WITH BETTER
AUDITORY QUALITY, JUST TELL US.
AZKUNA ZENTROA IS A SPACE
ACCESIBLE TO ALL.

www.azkunazentroa.com

info@azkunazentroa.com
ARRIQUIBAR PLAZA, 4- 48010 BILBAO
944 014 014

JENDEARENTZAKO HARRETARAKO
ORDUTEGIA, INFOPUNTUAN ETA
TELEFONOAN:

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO,
EN INFOPUNTUA Y POR TELÉFONO:

INFOPUNTUAN AND TELEPHONE
VISITOR SERVICE HOURS:

ASTELEHENA - OSTIRALA
8:00-22:00
LARUNBATA, IGANDE ETA JAIEGUNAK
9:00-22:00

LUNES - VIERNES
8:00 - 22:00h
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
9:00 - 22:00h

MONDAY TO FRIDAY
8:00am-10:00pm
SATURDAY, SUNDAY & BANK HOLIDAYS
9:00am-10:00pm

ARTEA ETA
KULTURA
ARTE Y
CULTURA

Az
Azkuna Zentroa

AlhóndigaBilbao

www.azkunazentroa.com

B