El arte de las primeras vanguardias se suele analizar bajo dos grandes «paradigmas»: el de la obra única, cuyo carácter de singularidad deriva de la ruptura formal y del efecto *shock,* y el de la multiplicidad, dominado por la discontinuidad del espacio-soporte. Pero hay un «tercer paradigma» generalmente olvidado, el del archivo.

A su estudio hemos dedicado este libro, en el que se analizan sus fuentes, sus precedentes, su desarrollo, su genealogía y sus principales ejemplos a lo largo del siglo XX y los inicios del XXI, estudiando el trabajo de los artistas visuales que registran, coleccionan, almacenan o crean imágenes que, «archivadas», han devenido inventarios, tesauros, atlas o álbumes. Artistas que se valen del archivo como un nexo entre la memoria y la escritura, como un territorio fértil para todo escrutinio teórico e histórico, o como un lugar para reconstruir visiones utópicas.

De ahí que *Arte y archivo, 1920-2010* sea una historia arqueológica y genealógica de las relaciones, a veces lineales a veces discontinuas, entre arte y archivo. El archivo deja de ser un espacio polvoriento o un repositorio de artefactos históricos para convertirse en un sistema discursivo y «relacional» activo que establece, tanto en lo estético como en lo social y lo político, nuevas relaciones de temporalidad entre pasado, presente y futuro, en lo que se entiende como tiempo del «futuro perfecto».

Índice

Prefacio y agradecimientos 7
Introducción 9
Breve estado de la cuestión del problema a estudiar 11
Campo operativo de *Arte y Archivo* 13

1. La génesis del paradigma del archivo 15
Las dos «máquinas» del archivo 15

El archivo de procedencia, 16 – El psicoanálisis de Freud como modelo del sistema archivo, 17

2. El protoarchivo en las prácticas literarias, historiográficas y artísticas: 1920-1939 21
Una primera aproximación al archivo: Walter Benjamin y el *Libro de los Pasajes* 21
El modelo epistemológico del *Atlas Mnemosyne* de Aby Warburg 24
Los archivos fotográficos 26

Eugène Atget, un pionero de la fotografía de archivo, 28 – Los archivos fotográficos de August Sander, 30

Arte y archivo: primeros usos 34

Hannah Höch: del fotomontaje al álbum-archivo, 35 – Kasimir Malevich y Marcel Duchamp: dos versiones del protoarchivo, 37

3. El archivo, la memoria y lo conceptual: 1960-1989 45
La conceptualidad del archivo 45
El archivo y la arqueología: Michel Foucault 46
El archivo y lo real: recuerdo, industria, trauma 50

Bernd & Hilla Becher: archivo y serie, 50 – Gerhard Richter: archivo y atlas, 52 – Christian Boltanski: archivo y trauma, 55 – Annette Messager: archivo y álbum, 61

De la tautología conceptual al archivo como acumulación de datos 63

Robert Morris y Art & Language: el archivo como estructura tautológica, 64 – Hanne Darboven: el archivo enciclopédico, 97 – On Kawara: archivar el tiempo, 102 – Stanley Brouwn: el archivo como medición, 105

4. EL ARCHIVO, LA FOTOGRAFÍA Y LAS ACUMULACIONES: 1969-1989 109
Estructuras repetitivas, inventarios y clasificaciones 109

John Baldessari: el archivo como montaje, 78 – Douglas Huebler: el archivo absurdo, 114 – Ed Ruscha: los libros-archivo, 118 – Hans-Peter Feldmann: el archivo imaginario, 123

Archivo y acumulación 126

Andy Warhol: las *Time Capsules*, 126 – Dieter Roth: la basura como archivo, 161

5. DECONSTRUCCIÓN, RELACIONALIDAD Y REDES TECNO-CULTURALES: 1990-2010 163
Jacques Derrida y la «fiebre del archivo» 165

La condición material del archivo, 166 – La condición inmaterial del archivo, 167

Las teorías del archivo a partir de Derrida 168

Allan Sekula: el archivo fotográfico, 168 – Benjamin Buchloh: el archivo anómico, 169 – Hal Foster: el impulso del archivo, 171 – Arjun Appadurai: el archivo como aspiración, 172

Las exposiciones del archivo 172

Deep Storage. Collecting, Storing, and Archiving in Art, 172 – *Voilà. Le monde dans la tête*, 174 – *Classified Materials: Accumulations, Archives, Artists*, 177 – *Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art*, 178

6. EL ARCHIVO Y LA DECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA: 1989-2010 179
Aportaciones iniciales: Susan Hiller, Ilya Kabakov, Antoni Muntadas, Vera Frenkel, Thomas Demand, Andrea Fraser 180
Tipologías artísticas bajo la «fiebre del archivo» 192

Archivo y etnografía: Mark Dion, 192 – Archivo, arqueología y fotografía: Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Zoe Leonard, Peter Piller, Joachim Schmid, 227 – El archivo como escritura: Isidoro Valcárcel Me-

dina, 238 – El archivo entre el tesauro y el índice: Pedro G. Romero, Ignasi Aballí y David Bunn, 244 – El archivo infinito. Lo digital y lo virtual: Arnold Dreyblatt y Daniel García Andújar, 253 – El meta-archivo y el archivo de archivos: Montserrat Soto, 289 – El uso político del archivo y las «memorias locales»: Fernando Bryce, Rosangela Rennó, The Atlas Group y Francesc Abad, 291

Epílogo. El archivo del futuro 303
Índice de nombres 305