

El sol de Brecht en la cara de Benjamin

Seminario de Marcelo Expósito en el Centro de Investigaciones Artísticas (CIA), Buenos Aires.

Fechas: 25 y 27 de octubre; 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de noviembre de 2010.

Horario: 18:30h-20:30h

Lugar: CIA / Tucumán, 3758, Buenos Aires.

Conferencia: 143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados)

Lugar: Centro de Investigaciones Artísticas.

Fecha: 1 de noviembre de 2010.

Hora: 19h.

Información e inscripciones: <http://www.ciacentro.org/>

"Bajo la influencia de Brecht, Benjamin sólo comete tonterías" (T.W. Adorno, c. 1932)

Walter Benjamin y Theodor Wiesegrund Adorno mantuvieron en la década de 1930, como es bien sabido, una dura polémica a propósito del ensayo de Benjamin "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". El intercambio epistolar, si bien estricto y extremadamente severo en los contenidos, mantuvo siempre la cortesía en las formas; una cortesía que suavizaba lo que en realidad eran posiciones irreconciliables entre Benjamin y Adorno, en lo relativo a la valoración que cada uno de ellos hacía a propósito de cuál podía ser el potencial de los nuevos medios de comunicación en el tránsito a una sociedad industrial masificada: o bien una herramienta para la emancipación socialista, o bien un instrumento de nuevas y aterradoras formas de totalitarismo. Dos cartas dirigidas a Benjamin en esa época contienen sendos comentarios, no por laterales, menos significativos. En una de ellas, fechada el 18 de marzo de 1936, Adorno venía a concluir: "En cuanto a nuestra diferencia teórica, tengo la sensación de que ésta no es nada que se interponga entre nosotros, sino que mi tarea consiste en mantener su brazo levantado hasta que el sol de Brecht vuelva a perderse en las aguas exóticas". En definitiva, Adorno pensaba su crítica rigurosa al ensayo sobre la reproductibilidad técnica de la obra de arte como la mano que evitaría que el sol de Brecht acabara por deslumbrar a Benjamin. En otra carta, la esposa de Adorno, Gretel Karplus, insinúa a Benjamin su aflicción por la intensificación del acercamiento de Walter a Brecht, quien era visto por el círculo de intelectuales progresistas compuesto por Adorno, Bloch, Kracauer y otros, poco menos que como una bestia estalinista: "[T]engo que abordar hoy uno de los temas más delicados... Prácticamente no hemos hablado nunca de B... tengo grandes reparos con respecto a él... en este momento me importa el haber tenido la sensación de que de algún modo estabas bajo su influencia, que significa un gran peligro para ti".

Este seminario busca partir de dos textos canónicos de Benjamin, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" y "El autor como productor", para intentar reflexionar sobre cómo sus hipótesis teóricas visionarias sobre la articulación entre arte, política, activismo y comunicación de masas, están profundamente enraizadas en experiencias concretas como el tránsito de politización de la vanguardia ruso-soviética (de la fase autónoma del arte constructivista o cubo-futurista a su desbordamiento hacia el activismo social y político, siguiendo ejes como el productivismo y la factografía) e influidas por la radicalización de prácticas literarias y teatrales como las de Bertolt Brecht y Sergei Tretyakov.

La idea es, en última instancia, tratar ciertas áreas de la constelación artística de los años veinte y treinta del pasado siglo como una suerte de momento originario o de big bang cuya explosión ha producido una onda expansiva cuyas reverberaciones se pueden sentir aún en el presente. Dicho de otra manera, no es de establecer una verdad del "pasado" de lo que trataremos en este seminario; intentaremos más bien agitar en aquél algunos fogonazos que iluminen las experiencias de nuestro presente.

PROGRAMA

Sesión 1: Las vanguardias ruso-soviéticas y sus desbordamientos (I).

Lunes, 25 de octubre de 2010 (18:30h-20:30h)

Se partirá de tres textos fundacionales (dos de Walter Benjamin: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" y "El autor como productor", y uno de Bertolt Brecht, "La radiodifusión como medio de comunicación") para trenzar varios hilos narrativos que nos muestren diferentes recorridos experimentados en el seno de las vanguardias ruso-soviéticas, dirigidos al desbordamiento de los límites clásicos de la institución artística: cubofuturismo, suprematismo, constructivismo, productivismo, factografía... (Tatlin, Lissitzky, Rodchenko, Popova, Stepanova, Arvatov...).

Sesión 2: Las vanguardias ruso-soviéticas y sus desbordamientos (II).

Miércoles, 27 de octubre (18:30h-20:30h)

Segunda parte de la sesión previa, que hará especial hincapié en la introducción de una dimensión comunicativa en la experiencia de la vanguardia ruso-soviética (Lissitzky, Klucis...) y en las articulaciones entre vanguardias plásticas y teatrales (Eisenstein ["La huelga" (1924)], Meyerhold...). Con visitas puntuales a procesos semejantes atravesados por ciertas experiencias de las vanguardias en el occidente europeo (Heartfield en el dadaísmo berlinés, Renau como epígono de la vanguardia politizada durante la Guerra Civil española).

Sesión 3: El trabajo de filmar la ciudad (I).

Sinfonías urbanas: aporías en la representación de la ciudad moderna.

Lunes, 8 de noviembre de 2010 (18:30h-20:30h)

Walther Ruttmann ("Berlín, sinfonía de una gran ciudad" [1927]) vs. Dziga Vertov ("El hombre de la cámara" [1929] y "Entusiasmo" [1930]), o bien: las ambivalencias políticas de la representación dadá-futurista de la ciudad mecanizada vs. la raíz revolucionaria cubofuturista del cine-ojo vertoviano.

Sesión 4: El trabajo de filmar la ciudad (II).

El cine como imagen *del* movimiento.

Miércoles, 10 de noviembre de 2010 (18:30h-20:30h)

Joris Ivens: de las sinfonías de la ciudad a las sinfonías de la lucha de clases ("Puente" [1928] / "Lluvia" [1929], "Borinage" [1933]): de cómo la ciudad deja de ser contemplada en su esteticismo mecánico para ser analizada como el lugar del trabajo y de la lucha de clases. El modelo brechtiano (Brecht/Eisler/Dudov): "Kuhle Wampe" (1932), o de cómo la radicalización política de la vanguardia complejiza y no simplifica sus lenguajes.

Sesión 5: Las nuevas articulaciones arte/política/activismo/comunicación (I).

La matriz biopolítica.

Lunes, 15 de noviembre de 2010 (18:30h-20:30h)

El movimiento Act Up (nacido en Nueva York) y el Siluetazo (nacido en Buenos Aires) como experiencias que instalan una matriz biopolítica en los prolegómenos de un nuevo ciclo de articulaciones entre arte, política, activismo y comunicación (década de 1980).

Sesión 6: Las nuevas articulaciones arte/política/activismo/comunicación:
(II) Guerrillas semióticas y de la comunicación.
(III) Las prácticas colaborativas en la producción conflictual del espacio público.

Miércoles, 17 de noviembre de 2010 (18:30h-20:30h)

(II) Extrayendo lecciones tanto de las teorías de Roland Barthes o de Umberto Eco sobre la comunicación ("antes que variar el contenido de la comunicación, subvertir sus códigos") como de la irrupción zapatista en 1994, un libro del alemán a.f.r.i.k.a. gruppe proponía a finales de la década de 1990 un término, "guerrilla de la comunicación", para designar aquellas prácticas que comprendían el campo de la comunicación de masas como un territorio de intervención política. Desde colectivos como el español Preiswert hasta el estadounidense RTMark o los YesMen, un repaso por la etapa "resistencialista" de la guerrilla de la comunicación hasta sus articulaciones progresivas con frentes de oposición social más extensos.

(III) Desde la experiencia del grupo parisino Ne pas plier hasta el movimiento británico Reclaim the Streets, pasando por La Fiambrera Obrera en España, el PublixTheater en Viena o los colectivos Grupo de Arte Callejero y Etcétera en Buenos Aires o Arte en la Kalle en Rosario, una oleada de experiencias de arte político colaborativo irrumpen en la década de 1990 para plantear frentes de oposición a una de las crisis centrales provocadas por la hegemonía neoliberal: la destrucción del espacio público. Sobre cómo el arte se articula entonces con movimientos sociales que buscan producir mediante la desobediencia civil lo que Paolo Virno denomina "una esfera pública no estatal".

Sesión 7: Las nuevas articulaciones arte/política/movimientos/instituciones (I).
El carácter transhistórico de la crítica institucional.

Lunes, 22 de noviembre de 2010 (18:30h-20:30h)

Esta sesión propone un momentáneo paso atrás cronológico, para plantear como hipótesis la posibilidad de que la crítica institucional —que irrumpe a finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, de acuerdo con el canon establecido por autores como Benjamin H.D. Buchloh o Craig Owens, a través de un rosario de nombres que incluiría a Dan Graham, Hans Haacke, Michael Asher o Marcel Broodthaers— pueda ser entendida como un procedimiento inscrito tanto en el corazón de cierto proyecto histórico de la vanguardia como de las prácticas que se pueden considerar sus herederas en los últimos cincuenta años. A partir de dicha hipótesis, la crítica institucional, comprendida como un momento de autoconsciencia, no del medio o del soporte en el que el arte se realiza, sino del sistema institucional que determina al arte como práctica tanto social como estética, se podría entender como el verdadero motor del *desbordamiento* de las prácticas que asumen una crítica radical de la autonomía artística y apuntan más allá de la estética.

Sesión 8: Las nuevas articulaciones arte/política/movimientos/instituciones (II).
La herencia de la crítica institucional en los nuevos desbordamientos arte/instituciones.

Miércoles, 24 de noviembre de 2010 (18:30h-20:30h)

La irrupción zapatista se produce en 1994, mientras que la documenta X de Kassel tiene lugar en 1997. El big bang del nuevo ciclo histórico de movimientos y el big bang del nuevo ciclo de articulaciones entre arte y política tienen lugar casi simultáneamente, a mediados de la década de 1990. Un big bang no es sencillamente un origen: es un momento de condensación después de un largo proceso, que estalla a su vez impulsando nuevos procesos y nuevas potencias. Una sesión de clausura dedicada a pensar experiencias de articulación entre el arte y el activismo, las instituciones y los movimientos, tal y como se han venido dando en el ciclo actualmente en curso.

PRIMEROS TEXTOS DE REFERENCIA

"Walter Benjamin, productivista"

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_benjaminproductivista.pdf

"Prácticas artísticas / de comunicación audiovisual y transformaciones sociales"

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_bogota.pdf

"Entrar y salir de la institución: autovalorización y montaje en el arte contemporáneo"

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_autovalorizacion_es.pdf

"Los nuevos productivismos"

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_innuevosproductivismos.pdf

"El arte, entre la experimentación institucional y las políticas de movimiento"

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_librositac.pdf

Nota: se completará con una amplia bibliografía y otras fuentes de recursos durante el propio seminario.

Marcelo Expósito (1966) es artista, y su práctica se expande habitualmente hacia los territorios de la teoría crítica, el trabajo editorial, la curaduría, la docencia y la traducción. Reside habitualmente en Barcelona y Buenos Aires. Es profesor en el Programa de Estudios Independientes (PEI) del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca). Miembro de la Universidad Nómada y de la Red Conceptualismos del Sur, forma parte asimismo del colectivo editorial de la revista online *transversal* (<http://eipcp.net/transversal>). Fue cofundador y coeditor de la revista *brumaria* (2002-2006).

Ha editado, solo o en colaboración, los libros *Plusvalías de la imagen. Anotaciones (locales) para una crítica de los usos (y abusos) de la imagen* (1993), *Materiales 1990-1998: el malestar en la libertad* (1998), *Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta* (2000), *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa* (2001), *Historias sin argumento. El cine de Pere Portabella* (2001), *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional* (2008) y *Los nuevos productivismos* (2010).

Su serie de vídeos *Entre sueños. Ensayos sobre la nueva imaginación política* explora las nuevas relaciones entre arte, política, activismo y comunicación en el actual ciclo de movimientos. Se puede encontrar amplia información y una actualización permanente de su trabajo en: <http://marceloexposito.net>

•