

MÁS ALLÁ DE LA CRÍTICA DE LA MODERNIDAD

Esta asignatura se propone visitar una pluralidad de corrientes que a lo largo del último siglo se han planteado, en primer lugar, articular una crítica de las herencias tanto del idealismo estético como de la modernidad artística, para postular, en un segundo movimiento, *otros* modos de concebir y de hacer operar la práctica del arte, a partir de contaminaciones con el marxismo, el psicoanálisis, la sociología, la historia social, el estructuralismo, el postestructuralismo, el posmodernismo crítico o el feminismo. Se sobreentiende que, al hablar de estas últimas, nos referimos a corrientes de pensamiento que no sólo han producido profundas rupturas filosóficas y epistemológicas, sino que también, por lo general, han estado unidas a prácticas de fuerte impugnación crítica y política.

Se trata de recorrer una serie de líneas temáticas sin afán totalizador. Más bien se plantean como líneas abiertas; trataremos además de apuntar entrecruzamientos y transversalidades entre ellas. La base teórica de la asignatura la componen algo más de una veintena de textos; pero en ningún caso esos textos se manejarán como especulaciones que se imponen sobre las prácticas artísticas. Bien al contrario, a lo largo del curso su lectura se imbricará con el conocimiento de las prácticas con las cuales tales textos estrechamente se relacionan. El recorrido, finalmente, será *sinuoso*: más que de una exploración sistemática, se tratará de ir atravesando los trayectos propuestos, adaptando el ritmo y los contenidos —de acuerdo con las discusiones que se sostengan y de los intereses que se expresen en clase— a lo largo del trimestre.

Algunos textos, que se indicarán, serán de lectura obligada. Otros, servirán de apoyo y complemento. A lo largo del trimestre podrían planificarse algunas visitas a exposiciones.

No habrá ningún examen presencial. La evaluación se realizará mediante la entrega de un trabajo breve, de temática libre pero que respete el área temática de la asignatura y se relacione con algunas de las referencias que en ella se han tratado.

A continuación se ofrecen los enunciados de las 11 líneas temáticas, indicando entre paréntesis los autores y autoras cuyos textos en cada una de ellas trataremos:

- (1) El autor como productor. Reproducibilidad técnica de la obra de arte. Los mitos de la autoría y la originalidad (Walter Benjamin, Rosalind Krauss).
- (2) El pintor y la vida moderna (Charles Baudelaire, T.J. Clark).
- (3) La pintura moderna. La crítica del “modernismo” (Clement Greenberg, Theodor W. Adorno, Victor Burgin).
- (4) Crítica del idealismo estético. El arte como institución y como campo (Peter Burger, Pierre Bourdieu).
- (5) La muerte del autor. La obra como texto y como estructura (Roland Barthes, Michel Foucault, Rosalind Krauss).
- (6) Desmaterialización de la obra de arte, *site-specificity* y crítica de las instituciones (Lucy Lippard, Douglas Crimp, Craig Owens).
- (7) Feminismo e historia del arte: por qué no ha habido “grandes artistas” mujeres (Linda Nochlin, Griselda Pollock).
- (8) Feminismo y psicoanálisis. La sexualidad en el campo de la representación (Laura Mulvey, Kate Linker).
- (9) Postmodernismo crítico (Fredric Jameson, Hal Foster, Benjamin H.D. Buchloh).
- (10) Feminismo, posmodernismo, esfera pública (Craig Owens, Rosalyn Deutsche).
- (11) El retorno de lo político. La reinención del activismo artístico (Ana Longoni, Paolo Virno, Gerald Raunig, Brian Holmes).

Asignatura: TEORÍA DEL ARTE (11595)
Título: MÁS ALLÁ DE LA CRÍTICA DE LA MODERNIDAD
Facultat d'Humanitats, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Profesor: Marcelo Expósito
Trimestre: abril-junio 2009

Volúmenes de consulta general

- Rosalind E. Krauss, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos* (1985), Alianza Forma, Madrid, 2006.
- Hal Foster (ed.), *La posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1986.
- Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad* (2004), Akal, Madrid, 2006.
- Brian Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación* (1984), Akal, Colección Arte Contemporáneo, Madrid, 2001.
- Gerald Raunig, *Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.

Líneas temáticas de la asignatura, con sus correspondientes textos, ensayos, artículos

(1) El autor como productor. Reproductibilidad técnica de la obra de arte. Los mitos de la autoría y la originalidad

- Walter Benjamin, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" (1936), en *Walter Benjamin. Obras*, Libro I, Volumen 2, Abada, Madrid, 2008.
- Walter Benjamin, "El autor como productor" (1934), en *Walter Benjamin. Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, Taurus, Madrid, 1990.
- Rosalind E. Krauss, "La originalidad de la vanguardia" (1981), en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza Forma, Madrid, 2006.

(2) La historia social del arte

- T.J. Clark, "Sobre la historia social del arte" (1973), en *Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la Revolución de 1848*, Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

(3) La obra de arte moderna. La crítica del "modernismo"

- Theodor W. Adorno, fragmentos de *Teoría estética* (1970), Obra Completa 7, Akal, Madrid, 2004.
- Clement Greenberg, "Vanguardia y kitsch" (1939), en *La pintura moderna y otros ensayos*, Siruela, Madrid, 2006; y en *Arte y cultura. Ensayos críticos*, Paidós, Barcelona, 2002.
- Victor Burgin, "La modernidad en la obra de arte" (1976), en *Ensayos*, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.

(4) Crítica del idealismo estético. El arte como institución y como campo

- Peter Burger, fragmentos de *Teoría de la vanguardia* (1974), Península, Barcelona, 1987; y *Crítica de la estética idealista* (1983), Visor, La Balsa de la Medusa, Madrid, 1996.
- Néstor García Canclini: "La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu",
<http://www.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/20050101/713/1/La+sociologia+de+la+cultura+de+Pierre+Bourdieu++Canclini.htm>

(5) La muerte del autor. La obra como texto y como estructura

- Roland Barthes, “La muerte del autor” (1968) y “De la obra al texto” (1971), en *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*, Paidós, Barcelona, 1987.
- Michel Foucault, “Las Meninas” (1966), en *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI, Madrid, 1988.
- Rosalind Krauss, “La escultura en el campo expandido” (1979), en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza Forma, Madrid, 2006.

(6) Desmaterialización de la obra de arte, *site-specificity* y crítica de las instituciones

- Lucy Lippard, “Intentos de escapada” (2003), en *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*, Akal, Colección Arte Contemporáneo, Madrid, 2004.
- Douglas Crimp, “La redefinición de la especificidad espacial” (1993), en *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de representación*, Akal, Arte Contemporáneo, Madrid, 2005.
- Craig Owens, “From Work to Frame, or, Is There Life After ‘The Death of the Author’?” (198?), en *Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture*, University of California Press, Berkeley, 1992.

(7) Feminismo e historia del arte: por qué no ha habido “grandes artistas” mujeres

- Linda Nochlin, “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?” (1971), en catálogo *Amazonas del arte nuevo*, Fundación Mapfre, Madrid, 2008.
- Griselda Pollock: “La pintura, el feminismo y la historia” (1992), en Michèle Barrett y Anne Phillips (ed.), *Desestabilizar la teoría. Debates feministas contemporáneos*, Programa Universitario de Estudios de Género, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 2002.

(8) Feminismo y psicoanálisis. La sexualidad en el campo de la representación

- Laura Mulvey, “Placer visual y cine narrativo” (1973), Episteme, Valencia, 1988.
- Kate Linker, “Representación y sexualidad” (1983), en Brian Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Akal, Colección Arte Contemporáneo, 2001.

(9) Posmodernidad crítica

- Fredric Jameson, “El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado” (1984), en *Teoría de la posmodernidad*, Trotta, Madrid, 1996.
- Hal Foster, “Introducción al posmodernismo” (1983), en Hal Foster (ed.), *La posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1986.
- Benjamin H.D. Buchloh, “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo” (1982), en *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, Colección Arte Contemporáneo, Madrid, 2004.

(10) Feminismo, posmodernismo, esfera pública

- Craig Owens, “El discurso de los otros: las feministas y el posmodernismo” (1983), en Hal Foster (ed.), *La posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1986.
- Rosalyn Deutsche, “Agorafobia” (1998), en Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (eds.), *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001; reeditado en *Quaderns portàtils*, Macba, 2008 (http://www.macba.es/uploads/20080311/QP_12_Deutsche.pdf).

(11) El retorno de lo político. La reinención del activismo artístico

- Ana Longoni, “*Vanguardia y revolución*, ideas-fuerza en el arte argentino de los 60/70”, en *Brumaria 8: Arte y Revolución*, primavera de 2007.
- Paolo Virno, “Trabajo, acción e intelecto” (2001), en *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003.
- Gerald Raunig, "Algunos fragmentos sobre las máquinas", en *Brumaria 7: Arte, máquinas, trabajo inmaterial*, diciembre de 2006; *transversal: máquinas y subjetivación*, noviembre de 2006 (<http://eipcp.net/transversal/1106/raunig/es>).
- Brian Holmes, en conversación con Marcelo Expósito (2004): “Estéticas de la igualdad. Jeroglíficos del futuro”, en *Desacuerdos 2*, Macba *et al.*, Barcelona, 2005 (<http://www.arteleku.net/4.0/pdfs/1969-3.pdf>).

*