

CURSO: "IMAGINACIÓN POLÍTICA"

SUBTÍTULO: REFORMULACIONES DEL ACTIVISMO ARTÍSTICO Y LA CRÍTICA INSTITUCIONAL

IMPARTIDO POR: MARCELO EXPÓSITO

PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES (PEI)

MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)

BIENIO: 2010-2011

FECHAS DEL CURSO: 24 FEBRERO y 4, 5, 6, 10 24, 25, 26 MARZO 2010 / HORA: 18-21h

LUGAR: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (CENDOC) Plaça dels Àngels /

Nuestro próximo curso del PEI, en la materia "Imaginación política", se sostendrá sobre la misma estructura de contenidos que hemos construido en los dos cursos pasados: básicamente, se trata de leer las articulaciones históricas y contemporáneas del arte, la teoría crítica, la política y el activismo, no a partir de consideraciones generales, ni tampoco, al contrario, enumerando una simple casuística. Más bien se trata de detenernos en tres momentos históricos, para enfocar con detenimiento varias constelaciones de casos de estudio. No por casualidad, dichos momentos coinciden con lo que podríamos llamar ciclos globales de conflicto: el periodo que se extiende entre las décadas de 1919 y 1930, en primer lugar; en segundo lugar, el que ocupa las décadas de 1960 y 1970; y, finalmente, desde la década de 1980 hasta la actualidad. Se observará que el tratamiento cronológico de esta secuencia de momentos no conlleva una estricta linealidad. Por el contrario, se buscará trazar una serie de transversalidades y resonancias entre los ciclos y los acontecimientos que no atenderán por obligación a una lógica lineal o consecutiva, ni mucho menos buscarán afianzar ningún tipo de interpretación teleológica.

La hipótesis que manejamos plantea que las articulaciones que aquí nos interesan han generado —de diferentes maneras— tanto una politización en el seno de la institución artística como desbordes hacia afuera de la misma. Y que, por otra parte, estos momentos han ido coincidiendo, consecutivamente, en una serie de hipótesis, prácticas, prototipos, etc., que han tenido en cada momento y situación que ser reinventados o actualizados.

Si en los bienios 2006-2007 y 2008-2009 el énfasis se ha puesto fundamentalmente sobre el momento de las vanguardias históricas (constructivismos, productivismos, politización del dadá, fotomontaje y cartelismo político, etc.), y sobre el tipo de politización de las prácticas conceptualistas que denominamos "crítica institucional", en este curso vamos a intentar abrir más espacio a la reflexión colectiva sobre cómo ciertos aspectos de esas prácticas históricas se actualizan en experiencias contemporáneas desde los años ochenta hasta la actualidad, con la pretensión de explorar cuáles podrían ser o dónde se situarían ahora las formas más provechosas de articulación entre el arte, el activismo, la comunicación y la nueva crítica de las instituciones.

PROGRAMA:

Sesión 1 (miércoles 24 de febrero)

Las vanguardias ruso-soviéticas y sus desbordamientos. Cubofuturismo, suprematismo, constructivismo, productivismo, factografía... (Tatlin, Lissitzky, Rodchenko, Popova, Stepanova, Arvatov...).

Lecturas básicas:

Marcelo Expósito: "Los nuevos productivismos".

Benjamin H.D. Buchloh: "De la factura a la factografía".

Christina Kiaer: "¡A la información! Los objetos socialistas del constructivismo ruso".

Sesión 2 (jueves 4 de marzo)

**Dispositivos artísticos para la comunicación política. (Lissitzky, Klucis, Heartfield, Renau...).
Articulaciones entre las vanguardias plásticas y teatrales en la Unión Soviética. (Meyerhold, Tretyakov...).**

Lecturas básicas:

Gerald Raunig: "Transformar el aparato de producción".

Marcelo Expósito: "Prácticas artísticas/de comunicación audiovisual y transformaciones sociales".

Jorge Ribalta, entrevistado por Miguel López: "Ver la modernidad desde la fotografía es como entrar a la historia por la puerta de servicio".

Sesión 3 (viernes 5 de marzo)

Materialismo y política de/en las prácticas cinematográficas de entreguerras. El montaje de atracciones y el montaje intelectual (Eisenstein), la raíz cubofuturista del "cine-ojo" (Dziga Vertov), el modelo brechtiano (Slatan Dudov / Bertolt Brecht / Hans Eisler).

Visionado de fragmentos de los films: "La huelga" (Eisenstein, 1924), "El hombre de la cámara" (Vertov, 1929), "Entusiasmo" (Vertov, 1929), "Kuhle Wampe" (Dudov, 1932).

Lecturas básicas:

Silvestra Mariniello: "Cine y sociedad en "Los años de oro del cine soviético".

Devin Fore: "Arbeit sans phrase".

Gerald Raunig: "Cuerpos, cosas y máquinas sociales" y "Algunos fragmentos sobre las máquinas".

Sesión 4 (sábado 6 de marzo)

Walter Benjamin, productivista; o el sol de Brecht en la cara de Benjamin.

Lecturas básicas:

Walter Benjamin: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica".

Walter Benjamin: "El autor como productor".

Bertolt Brecht: "Teoría de la radio" (varios textos).

Marcelo Expósito: "Walter Benjamin, productivista".

Sesión 5 (miércoles 10 de marzo)

Conceptualismo global y conceptualismos "periféricos".

Crítica institucional.

Modelos diagramáticos y modos otros de narración de las prácticas históricas y contemporáneas de articulación arte/política.

Lecturas básicas:

Luis Camnitzer: *Didáctica de la liberación* (capítulos introductorios).

Ana Longoni: "Otros inicios del conceptualismo (argentino y latinoamericano)".

Benjamin H.D. Buchloh: "De la estética de la administración a la crítica de las instituciones".

Marcelo Expósito: "Abajo los muros del museo. El arte como práctica social intramuros".

Brian Holmes: "Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones".

Marcelo Expósito: "Diferencias y antagonismos. Protocolos para una historia política del arte en el Estado español".

Sesión 6 (miércoles 24 de marzo)

La reinención del activismo artístico y las nuevas formas de creación política.

(1) La dimensión biopolítica en el nuevo activismo artístico.

Lecturas básicas:

Maurizio Lazzarato: "Por una redefinición del concepto *biopolítica*".

Brian Holmes: "La personalidad flexible. Por una nueva crítica cultural".

Suely Rolnik: "Geopolítica del chuleo".

John Jordan: "El arte de la necesidad".

Sesión 7 (jueves 25 de marzo)

La reinención del activismo artístico y las nuevas formas de creación política.

(2) El arte, entre la experimentación institucional y las políticas de movimiento.

Lecturas básicas:

Amador Fernández-Savater, Marta Malo de Molina, Marisa Pérez Colina y Raúl Sánchez Cedillo: "Ingredientes de una onda global".

Brian Holmes, entrevistado por Marcelo Expósito: "Estéticas de la igualdad. Jeroglíficos del futuro".

Marcelo Expósito: "El arte, entre la experimentación institucional y las políticas de movimiento".

Universidad Nómada: "Prototipos mentales e instituciones monstruo".

Sesión 8 (viernes 26 de marzo)

La reinención del activismo artístico y las nuevas formas de creación política.

(3) (Colectivismo artístico, prácticas colaborativas, cartografías, investigación militante, extradisciplinariedad...). El anudamiento arte/política en la reconstrucción de la esfera pública.

Lecturas básicas:

Rosalyn Deutsche: "Agorafobia".

Paolo Virno: "Virtuosismo y revolución. Notas sobre el concepto de acción política".

Marcelo Expósito: "Entrar y salir de la institución. Autovalorización y montaje en el arte contemporáneo".

Brian Holmes: "Transparencia y éxodo. Procesos políticos en las democracias mediadas".

— — — — —

A la hora de elegir las lecturas básicas que es necesario preparar para cada sesión, hemos optado exclusivamente por textos disponibles en castellano y en muchos casos accesibles online:

Sesión 1

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_intronuevosproductivismos.pdf

http://marceloexposito.net/pdf/trad_kiaer_objetosocialistas.pdf

Sesión 2

http://marceloexposito.net/pdf/trad_raunig_klucistretiakov.pdf

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

<http://www.ramona.org.ar/node/25193>

Sesión 3

http://marceloexposito.net/pdf/trad_fore_arbeitsansphrase.pdf

http://marceloexposito.net/pdf/trad_raunig_cuerposcosas.pdf

http://marceloexposito.net/pdf/trad_raunig_fragmentosmaquinas.pdf

Sesión 4

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

Sesión 5

<http://arte-nuevo.blogspot.com/2007/05/otros-inicios-del-conceptualismo.html>

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_abajolosmurosdelmuseo.pdf

http://marceloexposito.net/pdf/trad_holmes_extradisciplinares.pdf

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_diferenciasantagonismos.pdf

Sesión 6

http://marceloexposito.net/pdf/trad_lazzarato_conceptobiopolitica.pdf
http://marceloexposito.net/pdf/trad_holmes_personalidadflexible.pdf
<http://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/es>
http://marceloexposito.net/pdf/trad_jordan_artedelanecesidad.pdf

Sesión 7

http://www.universidadnomada.net/IMG/pdf/Ingredientes_de_una_onda_global.pdf
http://marceloexposito.net/pdf/brianholmes_exposito.pdf
http://marceloexposito.net/pdf/exposito_sitac.pdf
<http://eipcp.net/transversal/0508/universidadnomada/es>

Sesión 8

http://marceloexposito.net/pdf/trad_deutsche_agorafobia.pdf
http://traficantes.net/index.php/trafis/content/download/16027/174927/file/virtuosismo_y_revolucion.pdf
http://marceloexposito.net/pdf/exposito_autovalorizacion_es.pdf
<http://brianholmes.wordpress.com/transparencia-y-exodo/>

REFORMULACIONES DEL ACTIVISMO ARTÍSTICO Y LA CRÍTICA INSTITUCIONAL BREVE BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (LIBROS Y MONOGRAFÍAS) POR ORDEN ALFABÉTICO:

- aaa (atelier d'architecture autogérée) y PREPAV (eds.): *Urban / act. A handbook for alternative practice*, 2007. <http://www.urbantactics.org/home.html>
- Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (eds.): *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001. http://marceloexposito.net/pdf/exposito_modosdehacer.pdf
- Revista *Brumaria*, nº 5. *Arte: la imaginación política radical*, Madrid, 2005. <http://www.brumaria.net/erzio/publicacion/5.html>
- Revista *Brumaria*, nº 7. *Arte, máquinas, trabajo inmaterial*, Madrid, 2007. <http://marceloexposito.net/pdf/brumaria7.zip>
- Gustavo Bruzzone y Ana Longoni (eds.): *El siluetazo*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2008. <http://www.adrianahidalgo.com/detallelibro.php?ID=255>
- Douglas Crimp y Adam Rolston: *AIDS Demographics*, Bay Press, Seattle, 1990.
- Douglas Crimp: *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte y la identidad*, Akal, Madrid, 2005.
- *El gran pollo de la Alameda*, 2006. <http://www.elgranpollodelaalameda.net>.
- *Ex Argentina (I): Pasos para huir del trabajo al hacer*, Colonia, 2004; *Ex Argentina (II): La normalidad*, Buenos Aires, 2006. Alice Creischer, Andreas Siekmann, Nancy Garín, Loreto Garín, Federico Zuckerfeld et al. (eds.). <http://www.exargentina.org/>
- Marcelo Expósito (ed.): *Los nuevos productivismos*, MACBA, Barcelona, 2010. http://marceloexposito.net/pdf/exposito_nuevosproductivismos_es.pdf
- *Fadaiat. Libertad de movimiento + libertad de conocimiento*, 2006. <http://fadaiat.net/>
- Grupo autónomo a.f.r.i.k.a: *Manual de guerrilla de la comunicación*, Virus, Barcelona, 2000. <http://www.sindominio.net/oxigeno/archivo/guerrilla.PDF>
- Grupo de Arte Callejero: *GAC. Pensamientos, prácticas, acciones*, Tinta Limón, Buenos Aires, 2009. <http://www.tintalimon.com.ar/spip.php?article59>

- Brian Holmes: *Unleashing the Collective Phantoms*, Autonomedia, Nueva York, 2007.
<http://brianholmes.wordpress.com/2007/09/13/forthcoming-from-autonomedia/>
- Brian Holmes: *Escape the Overcode. Activist Art in the Control Society*, WHW, Zagreb / Van Abbemuseum, Eindhoven, 2009.
<http://brianholmes.wordpress.com/2009/01/19/book-materials/>
- Jeffrey S. Juris: *Networking Futures. The Movements Against Corporate Globalization*, Duke University Press, Durham, 2008. <http://www.networkingfutures.com/>
- André Mesquita: *Insurgências poéticas: arte ativista e ação coletiva (1990-2000)*, Tesis Doctoral, Sao Paulo, 2008. <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-03122008-163436/>
- Notes from Nowhere (ed.): *We are everywhere. The irresistible rise of global anti-capitalism*, Verso, Londres, 2005. <http://www.weareeverywhere.org>
- José Pérez de Lama: *Devenires cyborg. Arquitectura, urbanismo y redes de comunicación*, Universidad de Sevilla, 2006.
http://htca.us.es/materiales/perezdelama/0809_etsas/0809_composicion/0809_clases_teoricas/24_0211_20090506_devenires_ciborg_02.pdf
- Gerald Raunig: *Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
<http://traficantes.net/index.php/trafis/content/download/21300/210716/file/mil%20maquinas%20web.pdf>
- Gerald Raunig: *Art and Revolution. Transversal activism in the Long XX Century*, Semiotext(e), Nueva York, 2007. <http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tttype=2&tid=11272>
- Gregory Sholette y Blake Stimson (eds.): *Collectivism After Modernism. The Art of Social Imagination After 1945*, University of Minnesota Press, 2007. http://www.upress.umn.edu/Books/S/stimson_collectivism.html
- transform (ed.), *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
<http://traficantes.net/index.php/trafis/content/download/20434/203875/file/transform-preferros.pdf>
- What, How, & for Whom / WHW (ed.): *Collective Creativity / Kollektive Kreativität*, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 2005. http://www.fridericianum-kassel.de/ausst/ausst-kollektiv.html#interfunktionen_english

IMPORTANTE:

Consúltense también las bibliografías y bases de datos de los programas previos del curso "Imaginación política":

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_pei3.pdf

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_pei2.pdf

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_pei1.pdf