

**Doctorado en Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires (UBA)**

Apellidos y Nombres: EXPÓSITO PRIETO, MARCELO

Fecha de Nacimiento: 29/05/1966

Nacionalidad: Española

PRE-PROYECTO DE TESIS

Título tentativo: "La imaginación política radical. Articulaciones entre prácticas artísticas y creación política en las últimas tres décadas (y algunos antecedentes históricos)".

Área temática sugerida en la que desarrollara su investigación: Arte, comunicación, política y movimientos sociales.

CONSEJERO DE ESTUDIOS

Nombre: Ana Longoni.

Fecha de solicitud de inscripción: noviembre de 2008

1. TEMA

1.1. ÁREA TEMÁTICA

Arte, comunicación, política y movimientos sociales.

1.2. CAMPO PROBLEMÁTICO

Articulación entre prácticas artísticas de vanguardia/postvanguardistas, y movimientos sociales de "nueva generación".

1.3. TITULO

“LA IMAGINACIÓN POLÍTICA RADICAL. ARTICULACIONES ENTRE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CREACIÓN POLÍTICA EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS (Y ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS)”.

1.4. PREGUNTA-PROBLEMA

La pregunta central que se plantea esta tesis es la siguiente: ¿existen suficientes elementos como para afirmar que, en el curso de las últimas tres décadas, se ha dado en los continentes americano y europeo un inédito tipo de anudamiento entre la práctica del arte y las nuevas formas de acción política? Y si así fuera, ¿existen vínculos transversales entre diversas experiencias de ese tipo de maridaje, lo cual nos permitiría hablar de un nuevo ciclo internacional o global de arte-política —a la manera en que esa internacionalización se dio, por ejemplo, en las experiencias de las áreas más politizadas de la llamada vanguardia del arte histórica entre las décadas de 1910 y 1930 (en Europa occidental y la Unión Soviética), o de las llamadas neovanguardias o conceptualismos en los años 60/70?

1.5. RESUMEN

Existe toda una tradición académica y extra-académica del uso de herramientas provenientes de campos como la sociología, la teoría crítica o la filosofía política, aplicado al análisis, la interpretación (e incluso al acompañamiento) de los movimientos sociales. Mucho menos habitual ha sido históricamente la puesta en práctica de una relación sofisticada y compleja entre las herramientas propias de la práctica, crítica e historiografía artística, y las experiencias sociopolíticas y de movimiento. El mecanicismo inscrito en las más clásicas visiones de tipo sociologista (interpretación de las prácticas del arte como resultado de su contexto social e histórico) o contenidista (valoración de la dimensión política de las obras de arte de acuerdo con su contenido), y el fuerte idealismo que todavía subsiste incluso en los puntos de vista que no dejan de pensar la obra de arte como vinculada a sus condiciones culturales de origen (idealismo que, por lo general, nos solicita pensar el arte como una práctica sublimadora de tales condiciones de origen), son impedimentos al desarrollo de análisis “productivistas” más articulados de las relaciones entre la experiencia artística y los fenómenos sociales.

Este proyecto de investigación propone explorar algunos enfoques innovadores de las relaciones entre arte y política tal y como se han dado en las últimas tres décadas, apoyándose en precedentes históricos frecuentemente invisibilizados o infravalorados por otros puntos de vista hegemónicos. Nuestros referentes serán, en ese sentido, el Walter Benjamin que, influido por los productivismos de las vanguardias soviéticas, postuló en los años '30 del pasado siglo su enfoque del “autor como productor”, o que lanzó, en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, una verdadera teoría política de la producción de subjetividad en el interior de la producción artística y cultural; también el Bertolt Brecht que en esa misma época entrecruzó producción estética y comunicación de masas en su “teoría de comunicación”, buscando radicalizar las experiencias previas del teatro político y de agitación en la Unión Soviética y Alemania desbordando los marcos institucionales clásicos del campo cultural.

2. INTRODUCCIÓN

En aquellas áreas de las ciencias sociales y de la teoría política más atentas a registrar cómo los diversos conflictos sociales se encarnan en nuevas formas de organización social, política y de movimientos (Zibechi: 1999; Svampa: 2008, Hardt y Negri: 2002), parece haberse instalado, por encima de las diferencias de enfoque, la idea de que estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo ciclo de movimientos sociales, cuyo origen se puede situar, dependiendo de los contextos, entre dos y tres décadas atrás. Sea en la bibliografía crítica, cada vez más voluminosa, publicada en torno a las experiencias en América latina; sea en la bibliografía, tampoco desdeñable, elaborada en Europa y Estados Unidos en la estela de las nuevas protestas "antiglobalización" (Juris: 2008) u otras más episódicas (movimiento internacional contra la guerra, protestas estudiantiles contra la privatización de la enseñanza en Francia o Italia, nuevas formas de autoorganización alrededor del desempleo o la precariedad laboral en el interior de la Unión Europea [Bifo: 2003], o los movimientos articulados en torno a los flujos migratorios y contra las políticas fronterizas [Mezzadra: 2005]); se comparte vagamente una idea general: la hegemonía neoliberal, impuesta desde hace tres décadas por gobiernos en todo el mundo (democráticos o dictatoriales, conservadores o socialdemócratas), bajo la dirección de estructuras institucionales supranacionales, ha ido provocando también cada vez más formas articuladas de contestación (Notes from Nowhere: 2005).

Y esas formas de contestación, aun con sus obvias diferencias y en su diversidad irreconciliable, parece mostrar algunas constantes en un ADN compartido: la búsqueda de otras formas de organización política, una orientación hacia la radicalización democrática, la oposición a la creciente privatización de la riqueza, de los recursos y aun de la misma vida sobre el planeta; el intento por construir nuevas instituciones y bienes de lo común.

Una característica tratada más bien de soslayo en los análisis de esos movimientos sociales en América y Europa, es la siguiente: el carácter fuertemente innovador de sus formas de *expresividad*. Desde el zapatismo hasta las contracumbres del movimiento global contra el neoliberalismo, pasando por los movimientos por los Derechos Humanos en Argentina, la *puesta en forma de los movimientos*, en los varios sentidos posibles de esta expresión, ofrece elementos *creativos* insoslayables. Ciertamente, los elementos de ruptura que ciertos nuevos movimientos sociales muestran frente a formas de organización política más clásicas, no son invisibles para la sociología o la filosofía política más atinada. Pero sí es verdad que las *formas de expresividad* de ciertas experiencias de movimiento suelen ser tratadas como un aspecto meramente "formal", en unos casos; como un aspecto secundario, relativamente anecdótico o llamativo, en otros; y aun en otros, se piensa que la vistosa de ciertos movimientos es un resultado o consecuencia de sus contenidos, de su cultura o de sus formas de organización.

Lo que queremos plantear, en primer término, es una pregunta que se origina en el campo de la teoría, la crítica y la historiografía del arte: *¿existen suficientes elementos como para afirmar que, en el curso de las últimas tres décadas, se ha dado en los continentes americano y europeo un nuevo tipo de anudamiento entre la práctica del arte y las nuevas formas de acción política?* En los años 90, en ciertos ámbitos de Europa y Estados Unidos, comenzaron a circular conceptos que daban cuenta de nuevas prácticas que rompían radicalmente con el sólido matrimonio de conveniencia que se había efectuado entre la institución artística y el mercado financiero. Tales conceptos provenían del interior de esas mismas experiencias de ruptura: *prácticas artísticas colaborativas* (Blanco et al.: 2001; Carrillo: 2005-2006), *guerrilla semiótica o de la comunicación* (autonome a.f.r.i.k.a. gruppe: 2000), etc.

Dichos términos buscaban ayudar a dotar de un cierto espesor teórico a una diversidad de experiencias, de las cuales este proyecto de investigación querría elaborar una casuística suficientemente amplia. En Estados Unidos, colectivos de artistas como Gran Fury, que ayudaban a modelar el movimiento internacional Act Up contra la pandemia del Sida (Crimp: 1990); Ne Pas Plier y su actividad en las *banlieus* de París o su colaboración con las nuevas organizaciones de desempleados en Francia (Blanco et al.: 2001); Aarrg y su participación tanto en huelgas de trabajadores precarios como en los encierros de inmigrantes en las iglesias de París; en España, La Fiambrera y sus colaboraciones con movimientos vecinales o surgidos de la desobediencia civil, así como las posteriores intervenciones de Las Agencias en el seno del movimiento contra la globalización neoliberal; el Grupo Autónomo a.f.r.i.k.a. y su trabajo teórico alrededor de las nuevas formas de intervención en el campo de la comunicación (autonome a.f.r.i.k.a. gruppe: 2000); y un largo etcétera.

Paralelamente, veníamos observando que un gran número de nuevos movimientos y agrupaciones políticas en el continente europeo y en Estados Unidos, antes y después de la explosión del ciclo de protestas "antiglobalización" (Seattle, Praga, Barcelona...), adoptaban para sus formas de acción herramientas claramente solidarias de aquellas que habían sido puestas en circulación por las históricas vanguardias de experimentación artística y comunicativa, sin ser propiamente agrupaciones o experiencias "artísticas":

Reclaim the Streets en Gran Bretaña (McKay: 1998), Chainworkers en Italia (ChainCrew: 2001); etcétera.

Con el tiempo, finalmente, quienes provenimos del área europea, hemos ido aprendiendo también a pensar los vínculos, y también las diferencias, con formas análogas de *expresividad* que los movimientos sociales latinoamericanos han ido mostrando en los últimos años: desde el zapatismo hasta la enorme cantidad de colectivos y agrupaciones (con una identidad conformada o de manera totalmente informe) que han hecho uso de herramientas de producción simbólica, artística y comunicativa en los movimientos sociales argentinos, antes y después del 2001 (Zibechi: 2003).

La pregunta que antes formulábamos, proveniente, si se quiere, del campo de la reflexión estética y de la historia del arte, puede por tanto cruzarse con esta otra: además de evaluar cómo ciertas prácticas artísticas han recuperado el vínculo con la actividad política y los movimientos sociales desde hace tres décadas, *¿podríamos tomar en consideración también la manera en que ciertas herramientas, prototipos o prácticas características de las vanguardias estéticas y comunicativas han contribuido de forma directa a la conformación de algunas nuevas experiencias políticas y de movimiento?*

¿Cuál es, finalmente, el telón de fondo histórico sobre el que se puede observar recortada la experiencia del anudamiento arte-política de las últimas tres décadas? Este proyecto de investigación se plantea también, en definitiva, explorar los precedentes de politización de las vanguardias estéticas en Europa, entre las décadas de 1910 y 1930 (constructivos y productivismos soviéticos, fotomontaje político proveniente del dadá alemán, cartelismo en el área republicana durante la Guerra Civil Española...), así como en los continentes americano y europeo entre las décadas de 1960 y 1970 (la explosión de los nuevos comportamientos artísticos, que muestra un carácter internacionalista, aun adoptando declinaciones específicas locales, nacionales o regionales) (ver Longoni y Mestman: 2000; Camnitzer et al.: 1999).

El problema que esta investigación se plantea es por tanto cómo establecer un recorrido entre "lo artístico" y "lo político", en un doble sentido. En el sentido de un "desbordamiento" disciplinar, utilizando las herramientas críticas de las ciencias sociales para dotar de espesor político nuestra lectura particular de ciertas experiencias de ruptura estética. Pero también, y quizá sobre todo, en un sentido menos habitual: *en el de hacer uso de algunas herramientas de las vanguardias y de las experimentaciones estéticas y comunicativas para contribuir al análisis de los nuevos movimientos, planteándonos además la pregunta sobre cómo aquéllas puedan estar contribuyendo a la efectución de estos últimos.*

4.4. BIBLIOGRAFÍA

Libros y volúmenes monográficos:

autonome a.f.r.i.k.a. groupe: *Manual de guerrilla de la comunicación*, Virus Editorial, Barcelona, 2000.

Alberro, Alexander; Stimson, Blake: *Conceptual Art: a critical anthology*, MIT, Cambridge-London, 1999.

- Arvatov, Boris: *Arte y producción* (1926), Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1973.
- Benjamin, Walter: *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1987 (3ª).
- : *Tentativas sobre Brecht (Iluminaciones III)*, Taurus, Madrid, 1990 (3ª).
- Bifo, Franco Berardi: *La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003.
- Blanco, Paloma; Carrillo, Jesús; Claramonte, Jordi; Expósito, Marcelo: *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.
- Bourdieu, Pierre: *La distinción. Crítica social del gusto*, Taurus, Madrid, 1991.
- Brecht, Bertolt: *El compromiso en literatura y arte*, Península, Barcelona, 1984 (2ª).
- Bruzzone, Gustavo; Longoni, Ana (eds.): *El siluetazo*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2008.
- Buchloh, Benjamin: *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, Madrid, 2004.
- Buntinx, Gustavo (ed.): *E.P.S. Huayco. Documentos*, Centro Cultural de España en Lima, Lima, 2005.
- Bürger, Peter: *Teoría de la vanguardia*, Península, Barcelona, 1987.
- Camnitzer, Luis; Farver, Jane; Weiss, Rachel: *Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s*, Nueva York, Queens Museum of Art, 1999.
- Carrillo, Jesús (ed.): *Desacuerdos*, volúmenes 1, 2 y 3, Macba, Barcelona, 2005-2006.
- ChainCrew: *Chainworkers. Lavorare nelle cattedrali del consumo*, DeriveApprodi, Roma, 2001.
- Colectivo Situaciones y Mesa de Escrache Popular: *Aquí viven genocidas*, Ediciones e Mano en Mano, Buenos Aires, 2001.
- Crimp, Douglas: *AIDS Demographics*, Bay Press, Seattle, 1990.
- : *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte y la identidad*, Akal, Madrid, 2005.
- De Zeguer, Catherina (ed.): *Martha Rosler: posiciones en el mundo real*, Macba, Barcelona, 1999.
- Ducombe, Stephen (ed.): *Cultural Resistance Reader*, Verso, Londres y Nueva York, 2002.
- Eisenstein, Sergei: *El sentido del cine*, Siglo XXI, México, 1990 (5ª).

- Espinosa, César; Zúñiga, Araceli: *La perra brava*, UNAM, México, 2002.
- Felshin, Nina: *But this is art? The Spirit of Art as Activism*, Bay Press, Seattle, 1995.
- Foster, Hal (ed.), *La posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1986.
- Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin (eds.): *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Akal, Madrid, 2006.
- Gómez, Juan José (ed.), *Crítica, tendencia y propaganda. Textos sobre arte y comunismo, 1917-1954*, Círculo de Cultura Socialista, Sevilla, 2004.
- Guattari, Félix; Negri, Antonio: *Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, comunismo*, Akal. Colección Cuestiones de Antagonismo, Madrid, 1999.
- Hardt, Michael; Negri, Antonio: *Imperio*, Paidós, Buenos Aires, 2002.
- Holmes, Brian: *Unleashing the Collective Phantoms*, Autonomedia, Nueva York, 2007.
- Huysen, Andreas: *Después de la gran división*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.
- Juris, Jeff: *Networking Futures: The Movements Against Corporate Globalization*, Duke University Press, Durham, 2008.
- Kiaer, Christina: *Imagine no possessions. The Socialist Objects of Russian Constructivism*, MIT Press, Massachusetts, 2005.
- Krauss, Rosalind: *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza Forma, Madrid, 2006.
- Lazzarato, Maurizio: *Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de control*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2007.
- Lippard, Lucy: *Six years: The Desmaterialization of the Art Object from 1966 to 1972*, Praeger, Nueva York, 1973.
- Longoni, Ana; Mestman, Mariano: *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia Artística y política en el '68 argentino*, El cielo por asalto, Buenos Aires, 2000.
- Marchán Fiz, Simón: *Del arte objetual al arte del concepto*, Akal, Madrid, 1973 (varias reediciones).
- Masotta, Oscar: *Revolución en el arte. Pop art, happenings y arte de los medios*, Edhasa, Buenos Aires, 2004.
- McKay, George: *DiY Culture. Party & Protest in Nineties Britain*, Verso, Londres, 1998.
- Mercader, Antoni; Parcerisas, Pilar (eds): *Grup de Treball*, MACBA, Barcelona, 1999.
- Meyerhold, Vsevolod: *Teoría teatral*, Fundamentos, Madrid, 2003 (7ª).

- Mezzadra, Sandro: *Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía, globalización*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2005.
- Neustadt, Robert: *CADA DÍA: la creación de un arte social*, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 2001.
- Notes from Nowhere (ed.): *We are everywhere. The irresistible rise of global anti-capitalism*, Verso, Londres, 2005.
- Owens, Craig: *Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture*, University of California Press, Berkeley, 1994.
- Oyarzún, Pablo; Richard, Nelly; Zaldivar, Claudia: *Arte y política*, Arcis, Santiago de Chile, 2005.
- Pérez de Lama, José : *Devenires cyborg. Arquitectura, urbanismo y redes de comunicación*, Universidad de Sevilla, 2006.
- Picazo, Gloria; Ribalta, Jorge (eds.): *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Macba, Llibres de Recerca, Barcelona, 1997.
- Pollock, Griselda: *Feminism, femininity and the histories of art*, Routledge, Londres y Nueva York, 2003.
- Ramírez, Mari Carmen (ed.): *Heterotopías. Medio siglo sin lugar: 1918-1968*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000.
- Rapisarda, Giusi (ed.): *Cine y vanguardia en la Unión Soviética. La Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS)*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- Raunig, Gerald: *Art and Revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century*, Semiotext(e), Los Angeles, 2007.
- : *Mil máquinas. Breve filosofía de la máquina como movimiento social*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
- Renau, Josep: *La función social del cartel*, Fernando Torres Editor, Valencia, 1976.
- Richard, Nelly: *La insubordinación de los signos*, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1994.
- Richard, Nelly; Moreiras, Alberto (eds.): *Pensar en/la postdictadura*, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 2001.
- Ripellino, Angelo Maria: *Mayakovsky y el teatro ruso de vanguardia (1959)*, Editorial Doble J, Sevilla, 2005.
- Sholette, Gregory; Thompson, Nato (eds.): *The Interventionists. User's manual for the creative disruption of everyday life*, MIT Press, Massachusetts, 2004.

- Sholette, Gregory; Stimson, Blake (eds.): *Collectivism After Modernism. The Art of Social Imagination After 1945*, University of Minnesota Press, 2007.
- Svampa, Maristella: *La sociedad excluyente. La Argentina, bajo el signo del neoliberalismo*, Taurus, Buenos Aires, 2005.
- : *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.
- Tretiakov, Sergei: *Hurle, Chine! et autres pieces*, Théâtre années vingt, L'Age d'Homme, Lausanne, 1982.
- Virno, Paolo: *Virtuosismo y revolución. La acción política en la era del desencanto*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003.
- : *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2005.
- VVAA: *Constructivismo*, Comunicación, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1972.
- VVAA: *Dada y Constructivismo*, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1989.
- VVAA: *Vanguardias argentinas*, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2003.
- Wallis, Brian (ed.): *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Akal, Colección Arte Contemporáneo, Madrid, 2001.
- Williams, Raymond: *Marxismo y literatura*, Península, Barcelona, 2000.
- Zibechi, Raúl: *La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación*, Nordan, Montevideo, 1999.
- : *Genealogía de la revuelta. Argentina, la sociedad en movimiento*, Virus, Barcelona, 2003.

Archivos online de exposiciones, seminarios y otros eventos relacionados con la investigación:

- *Atelier Europa* (Múnich) (<http://www.ateliereuropa.com>).
- *Caos global / resistencias culturales* (Valencia) (http://w3art.es/weblog_archivos/000490.php).
- *Collective Creativity* (Kassel) (http://www.fridericianum-kassel.de/kunsthalle_bisher.html).
- *Continental Drift* (Nueva York) (<http://www.16beavergroup.org/drift>).
- *Ex Argentina* (Colonia, Buenos Aires) (<http://exargentina.org/index.html>).
- *If you see something, say something* (Sydney) (<http://www.ifyouseesomethingsaysomething.net>).
- *Klartext! The Status of the Political in Contemporary Art and Culture* (Berlín) (<http://klartext.uqbar-ev.de/home.html>).
- *Máquinas* (Barcelona) (http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id

=22547&lang=ESP&PHPSESSID=j5u8ugun1fdmdgpu2k5rmhn3b0>%20(en%20v
arios%20idiomas).

- *Reunión 03. Ceci n'es pas un congrés* (La Rábida)
(<http://www2.unia.es/arteypensamiento03/estetica/estetica02/frame.html>)
- *The Interventionists* (Massachusetts)
(http://www.massmoca.org/event_details.php?id=38).

Publicaciones (con archivo online):

- *Brumaria* (Madrid) (<http://www.brumaria.net>).
- *Chto Delat? / What's to be done?* (San Petesburgo)
(http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&task=section&id=17&Itemid=172).
- *Documenta Magazines* (<http://magazines.documenta.de/frontend>).
- *Ephemera* (<http://ephemeraweb.org>).
- *Journal of Aesthetics and Protest* (Los Angeles)
(<http://www.journalofaestheticsandprotest.org>).
- *Multitudes* (París) (<http://multitudes.samizdat.net>).
- *Prelom* (Belgrado) (<http://www.prelomkolektiv.org/eng/08.htm>).
- *Springerin* (Viena) (<http://www.springerin.at/en>).
- *Transversal* (<http://eipcp.net/transversal>).