

Desbordamientos de la crítica institucional

Taller-seminario de Marcelo Expósito
Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Universidad Autónoma de Madrid / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
<http://www.museoreinasofia.es/master/live/informacion-general.html>

Fechas: entre el 2 febrero y el 9 de marzo de 2011 (los miércoles por la mañana)
Duración: cinco sesiones (cinco horas por sesión: 9h-14h)
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

PRESENTACIÓN

Este taller, centrado en sesiones prácticas de discusión alrededor de lecturas de textos y visionado de imágenes (fijas y proyecciones de vídeos), planteará como hipótesis inicial la posibilidad de que la crítica institucional pueda ser entendida como un procedimiento inscrito en el corazón mismo de cierto proyecto histórico de la vanguardia —tendente a su politización— y 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. Prácticas que, huelga decirlo, no pueden ser —desde este punto de vista— circunscritas a un momento histórico exclusivo —a la manera de un movimiento artístico— ni identificadas con algún tipo de singular estilo.

Esta hipótesis y una pregunta sencilla en torno a las relaciones entre arte y crítica que revierte los términos de un cierto sentido común (en lugar de preguntarnos "¿qué es la crítica de arte?" —pregunta cuyas respuestas suelen oscilar entre la retórica idealista y su traducción más banalizada en el ejercicio profesional estandarizado— intentaremos identificar de qué maneras ha sido posible el ejercicio de la crítica desde el arte —el arte como crítica—, serán el telón de fondo permanente a la hora de visitar algunas de las maneras en que, en los últimos veinte años, se ha venido redefiniendo el campo de relaciones entre crítica, arte, política y activismo. Si la introducción al taller, por tanto, tiene a la *crítica* como idea fuerza, la palabra clave del resto del programa será *narración*: de qué maneras y bajo qué condiciones es posible producir un relato crítico e historiográfico de aquellas prácticas que, precisamente, se plantean una crítica de las condiciones bajo las cuales la historia (y más específicamente la historia del arte) como relato ha sido fijada en sus formas dominantes tradicionales y contemporáneas.

Las sesiones, como ya se ha apuntado, se organizarán de la siguiente manera: los estudiantes y las estudiantes habrán de preparar una serie de lecturas previas a la celebración de cada sesión, que son las indicadas abajo en el programa desglosado. Tras la primera sesión introductoria, las tres siguientes comprenderán la proyección de sendos vídeos realizados por el conductor de este taller; el tiempo restante de cada una de estas tres consistirá en una conversación en grupo estructurada en torno a los ejes temáticos y los conceptos clave correspondientes. La quinta y última sesión será guiada por el invitado de este taller: el Grupo de Arte Callejero (GAC), afincado en Buenos Aires, el cual ha sintetizado durante ya más de diez años de trayectoria una parte importante de las preguntas y las temáticas centrales que este programa plantea.

Nota: durante el taller-seminario se facilitará una bibliografía de apoyo más sistemática, así como un listado de recursos online (archivos de documentación, revistas, etc.).

PROGRAMA

Lectura preliminar: Judith Butler: "¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_butler_critica.pdf

Lecturas generales de apoyo:

Marta Malo de Molina: "Nociones comunes, parte 2: del análisis institucional a experiencias contemporáneas entre investigación y militancia".
<http://eipcp.net/transversal/0707/malo/es>
Raúl Sánchez Cedillo: "Hacia nuevas instituciones políticas. Movimientos, instituciones, nueva militancia".
<http://eipcp.net/transversal/0707/sanchez/es>

PRIMERA SESIÓN / Miércoles 2 de febrero (9h-14h)

Con esta sesión introductoria se propone visitar el relato central de la crítica institucional, paradójicamente instituido como "canon" a través de textos cuestionadores —redactados por autores como Benjamin H.D. Buchloh— de las narraciones hegemónicas sobre el arte conceptual. El análisis de obras de artistas europeos y estadounidenses como: Hans Haacke, Michael Asher, Dan Graham, Marcel Broodthaers, etc., contrastados en perspectiva con ejemplos extraídos de las vanguardias históricas (décadas de 1910-1930), se realizará teniendo como fondo esta pregunta: ¿es posible, también desde el "núcleo" del canon de la crítica institucional, acometer una lectura de las articulaciones arte/política como procesos tendentes al desbordamiento y al descentramiento? ¿Cuáles han sido y son las potencialidades, pero también los límites, de ese "canon" de la crítica institucional?

Lecturas principales:

Benjamin H.D. Buchloh: "De la estética de la administración a la crítica de las instituciones", *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, 2004.
Brian Holmes: "Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_holmes_extradisciplinares.pdf

Lecturas de apoyo:

Craig Owens: "From Work to Frame, or, Is There Life After the Death of the Author?", *Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture*, University of California Press, 1992.
Marcelo Expósito: "Abajo los muros del museo. El arte como práctica social intramuros".
http://marceloexposito.net/pdf/exposito_abajolosmurosdelmuseo.pdf
Gerald Raunig: "Prácticas instituyentes. Fugarse, instituir, transformar".
<http://transform.eipcp.net/transversal/0106/raunig/es>
Jens Kastner: "Internacionalismo artístico y crítica institucional".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_kastner_internacionalismo.pdf

Libro de consulta: *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. transform (eds.), Traficantes de Sueños, Madrid, 2008. http://marceloexposito.net/pdf/transform_produccioncultural.pdf

SEGUNDA SESIÓN / Miércoles 9 de febrero (9h-14h)

PRIMERA PARTE

Conceptos clave: trabajo, fuerza de trabajo; fordismo y postfordismo; virtuosismo y precariedad; *general intellect*.

Proyección:

Primero de Mayo (la ciudad-fábrica) (M. Expósito, 2004, 61 min.)

Primero de mayo (la ciudad fábrica) es el primer trabajo de *Entre sueños*, una serie dedicada a retratar el ascenso del movimiento global y los nuevos movimientos sociales metropolitanos, sobre el telón de fondo de las actuales transformaciones urbanas y las representaciones arquetípicas e históricas de la ciudad moderna. Se trata de un vídeo que articula, en primer término, un diálogo con la manera en que el pensador político italiano Paolo Virno utiliza la metáfora del *virtuosismo* para representar la condición tanto de las actuales formas de trabajo como de la nueva acción política.
<http://marceloexposito.net/entresuenos/primerodemayo>

Lecturas principales:

Karl Marx: Fragmento de las máquinas (extracto de *Grundrisse*).
Paolo Virno: "Acción, trabajo, intelecto" (extracto de *Gramática de la multitud*).
<http://www.nodo50.org/ts/editorial/gramatica%20de%20la%20multitud.pdf>

Lecturas de apoyo:

Chainworkers: Extractos de *Trabajar en las catedrales del consumo*.
http://www.sindominio.net/afe/dos_mediactivismo/CHW0.pdf
http://www.sindominio.net/afe/dos_mediactivismo/CHW1.pdf
http://www.sindominio.net/afe/dos_mediactivismo/CHW3.pdf
http://www.sindominio.net/afe/dos_mediactivismo/CHW6.pdf
http://www.sindominio.net/afe/dos_mediactivismo/CHW7.pdf
Gerald Raunig: "Modificar la gramática. Los trabajos de Paolo Virno sobre el virtuosismo y el éxodo".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_raunig_virnogramatica.pdf

Toni Negri y Félix Guattari: Extractos de *Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, comunismo*, Akal, Col. Cuestiones de Antagonismo, 1999.

Maurizio Lazzarato: "Trabajo autónomo, producción por medio del lenguaje y *general intellect*".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_lazzarato_trabajoautonomo.pdf

Franco Berardi Bifo: "Rechazo del trabajo y *General Intellect* en los *Grundrisse*".
http://www.muac.unam.mx/proyectos/campusexpandido/lazona/zona/franco_berardi.html

SEGUNDA PARTE

Conceptos clave: carnaval y movimiento global; globalización de las resistencias; política y autonomía.

Proyección:

La imaginación radical (carnavales de resistencia) (M. Expósito, 2004, 60 min.)

La imaginación radical (carnavales de resistencia) recupera la experiencia del colectivo Reclaim the Streets, uno de los jalones en la construcción de las nuevas formas de acción política en los años noventa mediante sus ocupaciones radicales y creativas del espacio "público" de Londres y otras ciudades británicas. En concreto, la cinta se centra en la ocupación y paralización de la City, el centro financiero de Londres, en una de las acciones centrales de la *Jornada de acción global contra el capital* que tuvo lugar el 18 de junio de 1999 (18-J).
<http://marceloexposito.net/entresuenos/laimaginacionradical>

Lecturas principales:

John Jordan: "El arte de la necesidad. La imaginación subversiva de la *anti-road protest* y Reclaim the Streets".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_jordan_artedelanecesidad.pdf

Brian Holmes (en conversación con Marcelo Expósito): "Estéticas de la igualdad. Jeroglíficos del futuro".
http://marceloexposito.net/pdf/brianholmes_exposito.pdf

Lecturas de apoyo:

Marion Hamm: "Reclaim the Streets. Protestas globales y espacio local".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_hamm_reclaimthestreets.pdf

Marion Hamm/Sonja Brunzels: "18-J: carnaval y confrontación".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_hammbrunzels_carnaval.pdf

John Jordan: "Notas al caminar (sobre cómo romperle el corazón al imperio)".
http://marceloexposito.net/pdf/johnjordan_empire_es.pdf

Notes from Nowhere (eds.): Fragmentos de *We Are Everywhere. The irresistible rise of global anticapitalism*.
<http://weareeverywhere.org/>

Brian Holmes: "Transparencia y éxodo. Procesos políticos en las sociedades mediadas".
http://marceloexposito.net/pdf/trad_holmes_transparenciayexodo.pdf

TERCERA SESIÓN / Miércoles 23 de febrero (9h-14h)

Conceptos clave: prácticas artísticas colectivas, movimientos sociales y reinención del activismo artístico

Proyección:

No reconciliados (nadie sabe lo que un cuerpo puede) (M. Expósito, 2009, 127 min.)

Filmado en la Argentina, *No reconciliados (nadie sabe lo que un cuerpo puede)* es una libre adaptación de la obra teatral *Máquina Hamlet* del dramaturgo alemán Heiner Müller, que fue puesta en escena en Buenos Aires por el grupo El Periférico de Objetos en la segunda mitad de los años noventa. La película recorre varios momentos en los que, en el contexto argentino, herramientas derivadas de la tradición de las vanguardias estéticas son puestas al servicio de la construcción del movimiento social, haciendo escalas en el "siluetazo" en los años ochenta, y en la participación de colectivos de arte político (Arte en la Kalle, Grupo de Arte Callejero [GAC] y Colectivo Etcétera) en el ámbito de los nuevos movimientos por los Derechos Humanos y en la práctica de los escraches (las acciones públicas que localizan y denuncian a colaboradores impunes con la masacre perpetrada por la última dictadura militar argentina) impulsados por la agrupación H.I.J.O.S. desde mediados de los noventa.
<http://marceloexposito.net/entresuenos/noreconciliados>

Lecturas principales:

Ana Longoni: "Caleidoscopio. Acerca de *No reconciliados* de Marcelo Expósito".
http://marceloexposito.net/pdf/analongoni_noreconciliados.pdf

HIJOS / Colectivo Situaciones: *Genocida en el barrio*.
<http://tintalimonediciones.com.ar/spip.php?article11>

Lecturas de apoyo:

Marcelo Expósito, Miguel López: "El siluetazo" (suplemento *Cultura/s*, diario *La Vanguardia*).
http://marceloexposito.net/pdf/exposito_siluetazo.pdf
Colectivo Etcétera: "Continuidad de la línea en el trazo".
Ana Longoni: "¿Tucumán sigue ardiendo?". <http://www.brumaria.net/publicacionbru5.htm>

CUARTA SESIÓN / Miércoles 2 de marzo (9h-14h)

Invitado: Grupo de Arte Callejero (GAC). Asiste en representación del grupo: Fernanda Carrizo.
Contenidos y dinámica de la sesión a determinar junto con el grupo invitado.

Lectura principal:

Grupo de Arte Callejero (GAC): Fragmentos de *Pensamientos, prácticas, acciones*.
<http://tintalimonediciones.com.ar/spip.php?article59>
<http://www.archive.org/details/GacPensamientosPracticasYAcciones>

QUINTA SESIÓN / Miércoles 9 de marzo (9h-14h)

Sesión de cierre. Proyección:

143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados) (M. Expósito, 2010, 117 min.)

El vídeo *143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados)* analiza el trabajo y las políticas de la imagen desplegadas por el movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica que, en España, hace diez años que localiza y exhuma las tumbas NN que se extendieron por el territorio peninsular como consecuencia del genocidio ejercido mediante la represión franquista durante la Guerra Civil y la Postguerra, entre las décadas de 1930-1940. Adopta las dos herramientas principales de las que se sirve dicho movimiento, la excavación y la exhumación, para aplicar un trabajo de arqueología forense a ciertas representaciones visuales de la identidad nacional española (Santiago Matamoros / Santiago Mataindios). Y asume la conocida ecuación de Aimé Césaire, según la cual existe una correlación histórica entre el colonialismo y el fascismo europeos. Dicho a la manera de Bertolt Brecht en su "modelo Antígona de Sófocles": cuando se emplea la violencia contra otros pueblos, también se recurre a ella contra el propio.

Fue producido a raíz de la exposición colectiva *Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?*

Lecturas:

http://marceloexposito.net/pdf/exposito_143353.pdf
http://www.muac.unam.mx/proyectos/campusexpandido/lazona/zona/marcelo_exposito.html

Discusión de clausura del taller-seminario.

El trabajo como artista de Marcelo Expósito (Puertollano, 1966) 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 de los colectivos editoriales de las revistas online *transversal* y *desbordes*. Fue co-fundador y co-editor 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).
<http://marceloexposito.net/entresuenos/bio>