

PROGRAMA PEI BIENIO 2008-2009

TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISCURSO

Xavier Antich / Manuel Asensi

Esta asignatura constituye la columna vertebral del programa (está presente en los seis trimestres del PEI) y aborda las metodologías, los metalenguas y las herramientas diferentes que la historia ha construido para aproximarse a la institución del arte.

Todos los temas tratados siguen la línea de una contextualización de los conceptos y su proyección moderna y postmoderna a través de la exposición, la lectura y la discusión colectiva de los textos teóricos, el análisis de prácticas y textos artísticos y la producción de textos críticos por parte de los alumnos.

1º trimestre

Los formalismos: del formalismo a la estética analítica, la fenomenología, el estructuralismo y la semiótica.

2º trimestre

Marxismos y neo-marxismos

3º trimestre

Nuevas formas de subjetivación: público, esfera social y teoría postcolonial

4º trimestre

Deconstrucción, genealogía y biopolítica.

5º trimestre

Ginoceptos y queerceptos.

6º trimestre

Psicoanálisis y esquizoanálisis

ARTE, VISUALIDAD Y REPRESENTACIÓN

Jordana Mendelson

Documentos (Fotográficos) Modernos

La paradoja del documento moderno es su participación tanto en un discurso institucional como vanguardista. Se ve este doble-rol en particular en la fotografía y el cine de las primeras décadas del siglo veinte, aunque sigue siendo uno de los temas más llamativos en el arte contemporáneo también. En vez de buscar la verdadera identidad del documento fotográfico como uno u otro de sus paradigmas, este seminario se enfocará justamente en los momentos de doble-significado del documento. Los casos que estudiaremos vendrán en su mayoría de España, desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XX, aunque también consideraremos estos casos dentro de un marco mucho más amplio e internacional que tendrá en cuenta la historia del documental, el crecimiento de la prensa ilustrada, y la difícil situación de los artistas quienes trabajaron en el entrecruces del documento como hecho y ficción.

ECONOMÍA Y CULTURA

George Yúdice

Curso de 12 semanas, orientado hacia una reflexión crítica sobre la privatización de la cultura en las industrias culturales y creativas, en la revitalización urbana, en la compra y venta de experiencias, propiedad intelectual, el arte, etc.

El curso tiene tres propósitos: presentar la privatización y la economía de la cultura a los alumnos; examinar críticamente el surgimiento de la cultura y la creatividad como significantes motores de crecimiento económico a fines del s. XX y comienzos del s. XXI y generar reflexiones críticas de parte de los estudiantes.

El curso comenzará con argumentos recientes respecto al desplazamiento de la producción industrial y material a la inmaterialización de los bienes y servicios como base del crecimiento económico. Se estudiará cómo la economía viene basándose cada vez más en la creatividad, y cómo se busca proteger los productos y servicios culturales (v.gr., diseño u oferta de turismo cultural) con derechos de propiedad intelectual y otros mecanismos. Manuel Castells y otros estudiosos de las innovaciones tecnológicas y comunicacionales (NTICs) propusieron la premisa de que el capital más valioso es la información y el conocimiento.

En poco tiempo, esta premisa se extendió a todo lo cultural e inclusive a la *experiencia*, como se plantea en el trabajo de Jeremy Rifkin. Según este autor, la compra y venta de las *experiencias* es distintiva de una "nueva etapa del desarrollo capitalista." UNESCO, el Banco Mundial y numerosos ministerios de cultura también han asumido este discurso y promueven la cultura y la creatividad como recursos para la cohesión social, la integración multicultural, y el mejoramiento económico. En algunos contextos, como el británico, que a su vez ha influido en el colombiano, las industrias creativas, entendidas como aquellas que se fundamentan en el trabajo creativo, "tienen el potencial para crear riqueza y empleo mediante la explotación de la propiedad intelectual." Estas industrias, a su vez, operan como multiplicadoras de oportunidades en otros sectores como el turismo, la hospitalidad, los museos y galerías, el patrimonio, los deportes, y centros de cultura comunitaria donde se refuerza la cohesión social.

Luego de estudiar esta nueva "economía cultural" como fenómeno social, examinaremos la disciplina de la economía cultural como especialidad analítica, particularmente en relación con las industrias culturales, las industrias creativas y el turismo cultural. En esta sección del curso, revisaremos cómo la cultura desafía la disciplina de la economía, y como algunos economistas han intentado medir lo que es aparentemente inmedible.

La mayor parte de lo que se hace en la economía cultural en el contexto anglo-americano, tiene que ver con el impacto económico de las artes; pero también examinaremos el trabajo innovador de economistas culturales ibero- y latinoamericanos como Lluís Bonet, Ernesto Piedras y Ana Carla Fonseca Reis. Más aun examinaremos el trabajo de sociólogos y antropólogos en lo que respecta a la economía de la cultura.

Otra sección del curso tiene que ver con la economía política y los arreglos jurídicos, mantenidos por instituciones internacionales multilaterales como el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), y varios acuerdos de libre comercio, que mantienen una desigualdad estructural que favorece a las corporaciones estadounidenses y europeas. Estas se lleven la

mayoría de las ganancias en las industrias de la cultura y el turismo, dificultando así la sostenibilidad de las empresas locales latinoamericanas.

En este contexto examinaremos las guerras de comercio ["trade wars"] en lo que respecta al sector audiovisual, sobre todo la notoria excepción cultural que se incluyó por exigencia de Francia y la Unión Europea en la última ronda del GATT, y la nueva estrategia francesa-europea de "diversidad cultural" ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), muy atrayente para varios países latinoamericanos, sobre todo los del MERCOSUR y Canadá. Según la posición de los países favorables a esta estrategia, ella permitirá la promoción de las culturas locales ante el monopolio de las industrias culturales globales.

Concluiremos el curso con una reflexión crítica sobre el trabajo inmaterial y el trabajo afectivo, otros nombres para lo que se viene llamando creatividad. Enfocar la creatividad de esta manera, rescata algunas perspectivas marxistas que habían sido abandonadas con la teoría laborista del valor.

PROCESOS URBANOS

Neil Smith

Revanche, Revolt, Rebuild

The purpose of this course is to examine urban change in historical and geographical context. In which various ways are capitalist cities targets for social and physical destruction and reconstruction? How do city's populations respond? What kinds of cities result? Unshackled from military and economic suppression, what kinds of social, cultural and political visions might be mobilized to rebuild cities?

The course will be exploratory. It will be centred on the theoretical tenet that societies produce cities very much in their own image but that "normal" city building is often and widely disrupted by far less structured social movements, wars, cataclysmic events that are more or less also expressions of the societies that create them. If upheaval is in thereby the normality of modern urbanism, the question quickly becomes what kinds of urban upheavals, cataclysms, and revolts do we want to induce, imagine, participate in, make happen? New cities are a matter of vision but they are also made: what kinds of social movements are possible to make what kind of cities?

The course will have six sections.

1. Theoretical Foundation. In this section we shall read a range of works that establish a common theoretical foundation. The focus will be on the capitalist city and the means by which specific societies produce cities in their own image. It will include a strong emphasis on landscape, the ways in which social "secrets" and assumptions are written into the landscape by means of city building and, conversely, the way in which the physical landscape can be read as social object betraying lines of social power.

2. Gentrification/Revanchism. This section of the course will provide a vivid, contemporary illustration of one set of processes that disrupt an established urbanism. That disruption comes in part from shifts in the form, intensity and expression of the capitalist power responsible for existing urbanism, but equally it involves other far less structured processes. There are conflicts of scale as the power of the global economy only partly meshes with local elite power, for example with the case of immigration. Revanchism has its own geography as a means of social control during episodes of upheaval, and political opposition inscribes itself variously on the resulting urban landscape. In this section we will look at international material but also use Barcelona's recent (past two decades) to anchor these ideas. What is the utopianism of gentrification? How is this utopia simultaneously revanchist? I would envisage bringing in Barcelona urban organizers/activists.

3. Planet of Slums. The question of scale is crucial. The fantasy of wealth in the cities of the developed world versus poverty in the Global South can be maintained only from the enclaves of privilege and envy in either world. As gentrification has become generalized to cities well beyond North America and Europe, the other side of the social question emerges in the so-called planet of slums. While the largest of these may be in Lagos or Mumbai or in the outskirts of Sao Paulo, they are also very much the product of the global center and evident within it. A very good case can be made – perhaps the dystopic case – that it is not New York, London or Tokyo (the supposedly paradigmatic global cities) that lead the remaking of 21st century urbanism, but Shanghai, Mumbai, Mexico City – Port Alegre?

4. Revolution and War. Cities are both the origins of many wars and their targets. In this section we will look historically at cities in war, perhaps taking the siege of Stalingrad as an example, perhaps also touching on the bombing of Barcelona during the civil war (and its landscape results), but looking too at contemporary Baghdad and the 2005 sacking of Fallujah. If the politics of the larger war are relatively easier to fathom, what happens in and emerges from the city?

5. Rebuilding. Much has been made recently of memory and imagination in political change. We will start with a theoretical discussion, perhaps a critique of Heidegger-inspired writing, but quickly move on to a direct consideration of urban utopias. These can be seen as utopias of spatial form in which the social results of spatial form are largely taken for granted or utopias of social process that largely take for granted the spatial form of the city. We will read and work with several utopian novels, writings, artistic and architectural visions, and perhaps focus too on the possibilities and limits of the green city movement.

IMAGINACIÓN POLÍTICA

Marcelo Expósito

Actualidad de la factografía

Actualidad de la factografía es el título genérico (provisional) para un curso trimestral en el PEI acompañado de un seminario final. Su núcleo se situaría en uno de los epicentros absolutos del anudamiento de las vanguardias artísticas y políticas en el siglo pasado: el proceso de politización de (ciertos) artistas y colectivos a través de la frontera simbólica e histórica de la revolución bolchevique de 1917.

El título quiere señalar precisamente que el enfoque que se pretende aplicar sobre dicha temática no es de ninguna manera historicista. Lo que se busca es reactivar la memoria y la virtualidad política de tal experiencia histórica a la luz de sus imposibilidades y realidades, potencias e influencias, en la concatenación de máquinas artísticas y políticas en el siglo posterior, hasta el presente.

El curso constituiría un desarrollo del programa docente sobre vanguardia artística y política en los años 1910/1930 que impartimos dentro del PEI en febrero/marzo de 2006. Sus líneas maestras, por supuesto, estarán centradas no solamente en lo que Benjamin Buchloh llamó tránsito de la *faktura* a la *factografía*, sino también en otros ejes temáticos, tales como: los industrialismos y productivismos; la ruptura con los modelos clásicos a partir de la introducción del principio de utilidad en la obra de arte; el "paradigma comunicativo" que lleva a abrazar la utilización de nuevos soportes de producción y difusión masiva; la "invención" del fotomontaje; el "paradigma colectivista" que conduce a concebir un tipo de producción colaborativa en la práctica artística; la interpenetración de prácticas artísticas, teatrales y cinematográficas; la práctica artística politizada como proceso de subjetivación singular y colectiva; etc.

El "caso ruso y soviético" se complementará con la visita a otros casos de politización de las vanguardias artísticas que se dan en otros territorios y situaciones, como el dadaísmo político berlinés o ciertas prácticas y formas de producción crítica y teórica que se concitaron durante el periodo de la República y la Guerra Civil españolas.

Se trabajará fundamentalmente a partir de lecturas de textos históricos (Arvatov, Lissitzky, Rodchenko, Popova, Mayakovski, Tretiakov...) y visionado de películas (Vertov, Eisenstein, FEKS...).

La parte final del periodo docente se dedicará a analizar propiamente la "actualidad" del productivismo: cuáles han sido no sólo ya las influencias directas, sino, sobre todo, los ecos y las resonancias que aquellas diversas formas de agenciamiento y concatenación arte/política han tenido sobre periodos posteriores, fundamentalmente sobre el último ciclo de experimentación que se inicia en los años noventa y sigue abierto en el presente.

TECNOLOGÍAS DEL GÉNERO

Beatriz Preciado

Pedagogías *queer*: aprendiendo de los monstruos

Se tratará de explorar las diferentes genealogías críticas del feminismo, la teoría *queer*, los estudios transgénero y postcoloniales como propuestas radicales de transformación de los contextos de producción, transmisión y circulación de saber. Se investigarán aquí los lenguajes y las prácticas específicas (activistas, performativas, deconstructivas...) elaboradas en estas micro-revoluciones como *topoi* experimentales en resistencia frente a los modelos disciplinarios tradicionales -familia/escuela/museo/hospital - de producción de subjetividad.

ESTRATEGIAS DEL DESEO

Suely Rolnik

Políticas de lo sensible

Este seminario tiene como foco la relación entre el arte, la política y la clínica, una cuestión que se ha vuelto central en la práctica artística en el marco del capitalismo cultural.

El motor de la creación es la tensión entre dos dimensiones de la realidad: como mapa de formas de existencia y su cartografía de representaciones en su relativa estabilidad, de un lado, y del otro como campo de fuerzas que no cesan de afectar nuestros cuerpos y producen permanente cambio en nuestra sensibilidad. Sucede que tales cambios del diagrama sensible tensan la cartografía en curso, lo que termina por provocar colapsos de sentido que se manifiestan en crisis en la subjetividad. La tensión de la dinámica paradójica de la relación entre estas dos dimensiones irreductibles de la realidad es lo que convoca y da impulso a la imaginación creadora (es decir, al ejercicio del pensamiento), la cual a su vez desencadena devenires de uno mismo y del medio en direcciones singulares y no paralelas, impulsadas por los efectos de sus encuentros.

La especial vulnerabilidad del artista a las fuerzas de la alteridad del mundo lo vuelve más afectable a tales tensiones y lo lleva a crear para dotar de expresividad a la realidad sensible que pide paso. Por inscribirse en el plano performativo (ya sea visual, musical, verbal u otro), la acción artística opera cambios irreversibles en la cartografía vigente. Al cobrar cuerpo en la obra, estos cambios hacen que la misma se vuelva portadora de un poder de contagio en su recepción.

En este sentido, además de su potencia estética, la acción artística tiene al mismo tiempo e indisolublemente una potencia política y clínica. Política, porque interviene en la realidad desde las tensiones sensibles de la existencia colectiva que tienen lugar en los focos infecciosos donde el presente se vuelve intolerable; y clínica, porque libera el movimiento vital en su poder de creación y diferenciación, esencial para la *salud* individual y social —es decir, la afirmación del potencial inventivo de cambio cuando éste se hace necesario. El arte es por lo tanto una de las voces de la polifonía paradójica a través de la cual se delinean los devenires heterodoxos e imprevisibles de la vida pública.

Las potencias política y clínica del arte se encuentran bloqueadas en el marco del capitalismo cultural que se instala en el planeta a partir de finales de los años 1970. Dicho bloqueo es producto de la lógica mercantil-mediática que el nuevo régimen impuso a la creación y que actúa dentro y fuera del terreno del arte. Dentro del terreno del arte, la operación es más obvia: consiste en asociar a las prácticas artísticas los logotipos de las empresas y de las ciudades, añadiéndoles así "poder cultural", lo que incrementa su poder de seducción en el mercado. Con todo, el bloqueo de la potencia crítica del arte se lleva a cabo también fuera de su terreno, pues la lógica mercantil-mediática no solamente tiene en las fuerzas de creación una de sus principales fuentes de extracción de plusvalía, sino y sobre todo porque opera una instrumentalización de las mismas para constituir lo que designaré como la "imagsfera" que hoy recubre enteramente el planeta —una capa continua de imágenes que se interpone como un filtro entre el mundo y nuestros ojos, y los vuelve ciegos ante la tensa pulsación de la realidad. Dicha ceguera, sumada a la identificación acrítica con estas imágenes (que tiende a producirse en los más diversos estratos de la población por todo el planeta) es precisamente lo que prepara a las subjetividades para someterse a los designios del mercado. Es eso lo que hace posible reclutar a todas las fuerzas vitales para la hipermáquina de

producción capitalista. Debido a que la vida social es el destino final de la fuerza inventiva así chuleada —que es sistemáticamente desviada de su cauce hacia la producción de la intoxicante imagosfera—, es precisamente la vida social el lugar que muchos artistas escogen para montar sus dispositivos críticos, impulsados a arrojarse a una deriva hacia fuera del terreno igualmente irrespirable de las instituciones artísticas. En ese éxodo se crean otros medios de producción artística, como así también otros territorios vitales, donde vuelven a respirar tanto la relación vibrátil con la alteridad viva (es decir, la experiencia estética), como el ejercicio de la libertad del artista de crear en función de las tensiones indicadas por los afectos del mundo en su cuerpo, lo que tropieza con muchas barreras en el terreno del arte.

Ante este estado de cosas, se vuelve imprescindible problematizar las políticas de subjetivación, especialmente en sus dimensiones de creación y de relación con el otro. Éste es el sentido del seminario donde se discutirán tales cuestiones en la interfaz del arte con la filosofía, la clínica y la política. Se examinarán algunas propuestas artísticas, especialmente las de la artista brasileña Lygia Clark y la noción de “relacional” que se puede extraer de su obra.