

Narrativas de fuga II. Claire Fontaine

Coordinación: Nuria Enguita Mayo

Seminario/taller (Asistencia previa inscripción):

* Fecha: 17 - 20 noviembre 2009

* Horario: martes a jueves, de 10:00 - 14:00 h. | viernes, de 10:00 - 18:00 h.

Conferencias/proyecciones (Asistencia libre):

* Fecha: 17 - 19 noviembre 2009

* Horario: 19:00 h.

Lugar:
Aula del Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía-UNIA (c/ Américo Vespucio 2, Isla de la Cartuja, Sevilla)

Narrativas de fuga II. Claire Fontaine continúa los encuentros iniciados por UNIA arteypensamiento en primavera de 2009 con el fin de aproximarse a autores fundamentales en la creación del discurso estético contemporáneo y que tuvo como primera invitada a Alice Creischer. De nuevo, a partir del encuentro y el debate directo con artistas, se pretende conocer sus prácticas en sus momentos de fuga, en sus acciones más intensas; no tanto a partir de la contemplación directa de su obra como de ciertos conceptos, textos e imágenes de los que surge su posicionamiento en torno al proceso del arte y a su contexto.

Claire Fontaine es un colectivo de artistas creado en 2004 con base en París que propone una esfera de actividad colectiva que no tiene que ver con los formatos impuestos por el sistema del arte. Su proceso creativo es ya una forma de participación comprometida que cuestiona dichos formatos, con el fin de entender cuál puede ser el papel del arte en un mundo en el que el consumo ya no es una actividad en sí misma sino un factor inevitable en la construcción de nuestras vidas. En un mundo de subjetividades estandarizadas y un tiempo y un espacio marcado por la publicidad, Claire Fontaine plantea la posibilidad de una interrupción de la vida activa, una huelga humana. "El arte sería simplemente una manera de estar atento a esas interrupciones, un espacio en el que hablar de cuestiones que de otro modo estarían enterradas, un campo de intervención formal que ya no se plantea como un modo de liberación sino como un espacio puramente estético. Pero como tal, capaz de albergar un enorme potencial crítico sobre la organización general de la sociedad";.

¿Cómo hacer llegar ese potencial crítico? ¿Cómo neutralizar la simplificación pedagógica en la transmisión del arte contemporáneo? Acompañada por Michael Kriebler y Elena Crippa, Claire Fontaine propondrá: "una reflexión libre, basada en nuestras prácticas correspondientes, acerca de los dos principales contextos de recepción del arte

contemporáneo -sus dos infiernos-: el espacio pedagógico y el mercado”;

PRESENTACIÓN

Hoy en día, las obras de arte, independientemente de donde se exhiban, coexisten con los artículos de consumo en una promiscuidad permanente, física y simbólica. Lo que denominamos el “contexto” no es sino la zona gris de esta cohabitación, de esta confusión. El valor de uso de los conceptos y de las imágenes se ha reducido enormemente al haber aumentado disparatadamente su valor de cambio en el mundo del arte.

Las ferias de arte y otros lugares mayormente comerciales han sido rehabilitados e impulsados a modo de ocasiones en las que se brinda al público la oportunidad de ver arte contemporáneo. Por otro lado, se da por supuesto que la vida no comercial de las obras de arte evolucionará solamente en el espacio de una recepción regulada. A juzgar por las estrategias adoptadas por los gobiernos en diferentes partes del mundo se diría que los niños y el público en general tienen que estar en contacto con el arte contemporáneo, como si se tratara de algo saludable o terapéutico.

A los artistas de hoy parece darles vergüenza abordar el tema de la vida en cuanto problema político, que fue un tópico omnipresente de la vanguardia, de los movimientos de los años setenta y de toda la filosofía del siglo XX. Este tema parece haber encontrado su lugar en la imagen cinética y, así, coloniza documentales y películas de todo tipo, como si el contacto con el mundo material le supusiera una amenaza.

El objetivo del arte ya no es construir o describir mundos posibles, y esto se debe a que esa tarea ha sido completamente asumida por la industria o la televisión. El arte tiene que dirigirse al espectador, ese sujeto desconocido a quien, sin embargo, hay que tener en cuenta.

Las democracias mercantilistas han generado una figura híbrida, el cliente-usuario-ciudadano, cuya función es reclamar aquello por lo que ha pagado. Paradójicamente, sin embargo, hemos llegado a una situación en la que si los servicios públicos, los transportes o la enseñanza, se encuentran en la necesidad de ir a la huelga a fin de hacer oír sus demandas, el gobierno puede objetar que los huelguistas secuestran a la población y causan daños económicos. Visto desde otra perspectiva este fenómeno se puede describir así: los trabajadores son víctimas del chantaje de esta nueva figura que paga por sus derechos y considera que toda forma de lucha es una manera de atentar contra la ley, cuando la ley no es sino el resultado de muchas luchas. Como parte de esta misma estructura económica, el artista se encuentra en una situación similar, no puede olvidar en ningún momento que su obra es una “creación social”;

Deleuze cita a Paul Klee al final de su conferencia ¿Qué es el acto de creación?: los artistas hacen su obra para un pueblo que falta, para una gente que todavía no existe, nunca para el público preexistente. La obra de arte al tiempo que crea su público, crea una gente que antes no existía. Deleuze no cita la obra de arte como instrumento pedagógico controlado, sino como mecanismo de subjetivación para el espectador. No es para él un elemento de educación cívica, sino una herramienta liberadora y desculturizadora, una herramienta para la revuelta.

El punto de partida de este seminario será la proximidad impuesta entre el artista y su público, el público compuesto de compradores y vendedores, y el público espectador. Las consecuencias de esta promiscuidad son numerosas, pero queremos analizarlas desde la perspectiva del artista, dejando a un lado la perspectiva sociológica. La oscilación permanente entre seducción y censura, el trabajo implícito de reformatear el arte a fin de hacerlo compatible con el contexto y la necesidad de auto-inscripción en un campo en el que los críticos están cada vez más ausentes, serán algunos de los puntos que abordaremos.

Cualquiera puede objetar, por supuesto, que los artistas no están obligados a someterse a estas obligaciones, y todos tendríamos que estar de acuerdo, pero hoy denominamos artista a alguien que lleva a cabo estas tareas. De las otras nadie sabe nada.

Claire Fontaine, 2009

SEMINARIO-TALLER

Martes_17 noviembre 2009

- 10:00 - 12:00 h.

Pesadillas institucionales, a cargo de Claire Fontaine

Presentación global del proyecto, estableciendo una comparación entre el arte como herramienta para la subjetivación y la simplificación pedagógica que, a fin de generalizarlo y hacerlo cada vez más público, lo reduce a mera ilustración de ciertos valores positivos. El objetivo del seminario es analizar las posibilidades del arte como agente perturbador que rechaza nuestro modelo de civilización y viene a poner en tela de juicio la viabilidad del modelo acumulativo.

- 12:00 - 13:00 h.

Algunos conceptos de Neo-formalismo y algo acerca del antiguo formalismo en las artes, a cargo de Michael Krebber

Michael Krebber presentará trabajos de varios artistas denominados recientemente Neo-formalistas, junto a otros del escultor alemán Antonius Höckelmann y el cineasta Jack Smith.

- 13:00 - 14:00 h.

Comisariar en un escenario comercial, a cargo de Elena Crippa

Elena Crippa presentará brevemente un número de exposiciones y proyectos que organizó mientras trabajaba en la Lisson Gallery desde 2006, cuando el mercado estaba aún en pleno auge, hasta 2009, bien entrada la recesión y el estancamiento del mercado del arte.

Miércoles_18 noviembre 2009

- 10:00 - 14:00 h.

Discusión entre los ponentes, moderada por Claire Fontaine

Se discutirán los temas presentados por los ponentes examinando críticamente cuestiones como la teatralidad, la estética relacional en la construcción de la nueva figura del espectador / consumidor interactivo y el artista como proveedor de servicios.

Jueves_19 noviembre 2009

- 10:00 - 14:00 h.

Presentación y debate de trabajos de las personas inscritas

La discusión se centrará en los diferentes planteamientos presentados por los participantes para luego examinar las posibilidades evocadas por sus puntos de vista.

Viernes_20 noviembre 2009

- 10:00 - 18:00 h.

Sesión de trabajo con las personas inscritas

CONFERENCIAS/PROYECCIONES

Martes_17 noviembre 2009

- 19:00 h.

Una educación política sin imágenes, a cargo de Claire Fontaine

Presentación de las tres películas que se proyectarán durante el seminario y explicación de su relación con el contenido general del mismo. La conferencia abordará las dificultades y las contradicciones que entraña el planteamiento pedagógico en el marco de una política emancipadora y en la difusión del arte contemporáneo.

- 20:00 h.

Proyección de la película Sean de Ralph Arlyck, Estados Unidos, 1969, 15 min, V.O. subtitulada al castellano

San Francisco, 1969. Sean, un niño de cuatro años y medio, descalzo y con el pelo alborotado, mira a cámara, despliega toda su candidez y confiesa con una sonrisa: "I smoke grass" [Fumo hierba]. El niño, que rechaza la autoridad policial pero no acierta a ordenar los días de la semana, es retratado por Ralph Arlyck, un veinteañero que le interpela en off y filma sus pasos durante varios días. Es uno de sus vecinos de Haight-Ashbury, epicentro emocional del movimiento hippie. De esta película, con dos únicas voces separadas por una generación y Vietnam como telón de fondo, dijo François Truffaut "No tengo sino elogios para el director y la pequeña estrella que es verdaderamente "el chico" de nuestros Tiempos Modernos";.

Miércoles_18 noviembre 2009

- 19:00 h.

Pubertad en la pintura, a cargo de Michael Krebber

Un intento de conectar los conceptos de dandismo y pintura y de desmontar esta construcción inmediatamente. Quizá la palabra Pintura remita a la palabra Arte hasta el punto que la mayoría de la gente que tiene que ver con ella (en cualquier tipo de actividad) tiende a pronunciarla con un guiño, o con un gesto que indicara un entrecomillado, incluso si (o precisamente por ello) tienen cierto respeto por ese campo, lo que nos da una idea del aspecto institucional o del poder de dicho concepto.

- 20:00 h.

Proyección de la película *D’amore si vive* de Silvano Agosti, Italia, 1984, 94 min, V.O. subtitulada al castellano

D’amore si vive [De amor se vive] comenzó como una serie televisiva de unas nueve horas de duración, para ser editada posteriormente como un largometraje. Rodada en la ciudad de Parma, la película examina lenta y minuciosamente los procesos del amor, especialmente entre personas excluidas socialmente o con problemas físicos o mentales.

Jueves_19 noviembre 2009

- 19:00 h.

Sobre ciertas cuestiones relativas a la presentación y al presente, a cargo de Elena Crippa

La lectura que hace Michael Fried del arte minimal como *“teatral”* ha sido muy debatida y criticada. Y, sin embargo, el análisis de Fried demostraba una percepción muy sutil de los cambios que estaban teniendo lugar en la relación entre las obras de arte y su público y apuntaba a una manera de entender el arte como mecanismo de subjetivación. Se analizarán, como parte de una determinada trayectoria histórica, las cuestiones de la teatralidad, los cambios en los modos de dirigirse al espectador y en la relación entre las obras de arte y los contextos cada vez más comerciales de exhibición y consumo.

- 20:00 h.

Proyección de la película *Koko: A talking gorilla*, de Barbet Schroeder, Francia, 1978, 80 min, V.O. subtitulada al castellano

En 1977, los aclamados cineastas Barbet Schroeder y Nestor Almendros se aproximaron al universo del primate más famoso del mundo: Koko. Este documental se filmó justo después de que el gorila fuera llevado del zoo a la Universidad de Standford por el Doctor Penny Patterson, para llevar a cabo un experimento controvertido: se le enseñarían las bases de la comunicación humana a través del lenguaje de signos americano. La película arroja luz sobre los debates éticos y filosóficos en torno a los derechos de los animales.

PONENTES

Claire Fontaine

Colectivo fundado en 2004 que vive y trabaja en París. Tras haber tomado su nombre de una popular marca de cuadernos escolares, Claire Fontaine se autodeclara una "artista ready-made" y comienza a elaborar una versión de arte neo conceptual, obras que a menudo nos recuerdan al trabajo de otra gente. Trabajando con neón, vídeo, escultura, pintura y textos, su práctica puede ser descrita como un cuestionamiento abierto a la impotencia política y a la crisis de la singularidad que parece caracterizar al arte contemporáneo hoy. Pero si la artista misma es el equivalente subjetivo de un urinario o una caja de Brillo (tan desplazada y privada de valor de uso e intercambiable como los productos que ella crea) queda siempre la posibilidad de lo que ella llama "la huelga humana". Con sólo cuatro años, Claire Fontaine se sirve de su frescura y juventud para transformarse en singularidad cualquiera, y en terrorista existencial en busca de emancipación subjetiva. Crece entre las ruinas de la noción de autor, experimentando con protocolos de producción colectivos, détournements y puestas en escena de diversos dispositivos para compartir la propiedad intelectual y la propiedad privada. Entre sus apariciones recientes se encuentran: Arbeit Macht Kapital, Kubus, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, Munich; They Hate Us For Our Freedom, Contemporary Art Museum St. Louis; Lucky In The Misfortune, Masion Descartes, Institut Français des Pays-Bas, Ámsterdam; Feux de Détresse, Galerie Chantal Crousel, París y Claire Fontaine, The Exhibition Formerly Known as Passengers, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco; Recessions, Galerie Gabriele Senn, Viena; Inhibitions, Reena Spaulings Fine Art, Nueva York. En la actualidad prepara un libro sobre los conceptos "artista ready-made" y "la huelga humana". www.clairefontaine.ws/

Elena Crippa

Conservadora y comisaria de exposiciones, es italiana pero reside en Londres, donde estudió en el Royal Collage of Art. Hasta hace poco era subdirectora de exposiciones en la Lisson Gallery, donde en el transcurso de los tres últimos años organizó numerosas exposiciones tanto individuales, como las de Daniel Buren, Alora & Calzadilla y Dan Graham, como colectivas, además de otros proyectos realizados fuera de la galería, como Perplex in Public, una serie de obras y performances presentadas en diversos emplazamientos de la ciudad de Londres, en 2008, y las exposiciones de la serie "Lisson Presents", que se han venido realizando durante este año. Es miembro de RUN, un colectivo de conservadores de arte de Londres, y recientemente se le concedió la ayuda Leverhulme para dirigir en conjunción con el London Consortium y el Departamento de investigación de la Tate Gallery un curso de doctorado basado en el proyecto Art School Educated, Currículo Change in Art Schools 1960-2010.

Michael Krebber

Artista que reside en Colonia e imparte clases de pintura en la Staedelschule de Frankfurt. En 2004, participó en Formalismo: el arte moderno, hoy en el Kunstverein de Hamburgo. En 2005 colaboró en Alien Hybrid Creatures con el texto "Puberty in Painting", y ese mismo año John Kelsey escribía sobre él: "Krebber ha declarado públicamente que carece de ideas, puesto que todas las buenas ideas que se le puedan ocurrir ya han sido pensadas por alguien antes. De modo que se ha planteado dos vías de escape a esta situación: En primer lugar, no huir, y si huyes, entrégate luego". Krebber colabora esporádicamente en Texte zur Kunst, y para el primer número de mayo escribió un artículo sobre la relación del periodo Vache de René Magritte y el concepto de "pintura mala".

PROGRAMA

Martes_17 noviembre 2009

- 10:00 - 12:00 h.

Pesadillas institucionales, sesión de trabajo con Claire Fontaine

- 12:00 - 13:00 h.

Algunos conceptos de Neo-formalismo y algo acerca del antiguo formalismo en las artes, sesión de trabajo con Michael Krebber

- 13:00 - 14:00 h.

Comisariar en un escenario comercial, sesión de trabajo con Elena Crippa

- 19:00 h.*

Una educación política sin imágenes, conferencia a cargo de Claire Fontaine

- 20:00 h.*

Proyección de la película Sean de Ralph Arlyck, Estados Unidos, 1969, 15 min, V.O. subtitulada al castellano

Miércoles_18 noviembre 2009

- 10:00 - 14:00 h.

Discusión entre los ponentes moderada por Claire Fontaine

- 19:00 h.*

Pubertad en la pintura, conferencia a cargo de Michael Krebber

- 20:00 h.*

Proyección de la película D’amore si vive de Silvano Agosti, Italia, 1984, 94 min, V.O. subtitulada al castellano

Jueves_19 noviembre 2009

- 10:00 - 14:00 h.

Presentación y debate de trabajos de las personas inscritas

- 19:00 h.*

Sobre ciertas cuestiones relativas a la presentación y al presente, conferencia a cargo de Elena Crippa

- 20:00 h.*

Proyección de la película Koko: A talking gorilla de Barbet Schroeder, Francia, 1978, 80 min, V.O. subtitulada al castellano

Viernes_20 noviembre 2009

· 10:00 - 18:00 h.

Sesión de trabajo con las personas inscritas

* Las sesiones marcadas con asterisco serán abiertas al público interesado. El resto de sesiones requieren inscripción previa.

La asistencia al seminario-taller requiere inscripción previa.

Este seminario está dirigido a artistas o estudiantes de arte, comunicación audiovisual, antropología, sociología o economía, así como a productores culturales y público en general interesado en examinar las formas de hacer compatible el arte con su contexto, y en discutir cómo éste puede reincorporarse a un mundo dominado por el consumo y la estandarización de la subjetividad.

INSCRIPCIÓN

Las solicitudes se realizarán rellenando el siguiente formulario online o enviando un e-mail a la dirección uniaartepensamiento@unia.es antes de las 14:00 h del 12 de noviembre de 2009, incluyendo los datos personales de la persona interesada y una reflexión sobre las razones por las que desea participar en el seminario-taller. La admisión se comunicará personalmente a las personas seleccionadas.

Número máximo de participantes: 20.

Número de horas: 35 h.

MATRÍCULA GRATUITA.

Las personas seleccionadas que estén trabajando sobre estos temas a nivel artístico, académico o autodidacta tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos si lo desean para contrastarlos con los ponentes y otros participantes.

Certificados

Los alumnos matriculados en el seminario-taller que acrediten al menos la asistencia al 80% de las jornadas y, en su caso, hayan superado el sistema de evaluación previsto en el curso recibirán un certificado de asistencia en el que constará el número de horas del curso (35 horas).

Modalidad de trabajo

Sobre la base de presentaciones de trabajos tanto de los directores e invitados al taller como de las personas inscritas, se trabajará de forma participativa, produciendo hipótesis de manera colectiva a partir de los interrogantes que los participantes le formulen al texto.

Material bibliográfico

Puedes descargar material bibliográfico tanto en el apartado de lecturas recomendadas de este proyecto como en la web del colectivo Claire Fontaine.