

LA CONSTRUCCIÓN DEL PÚBLICO

Actividad artística y nuevo protagonismo social

SEMINARIO

Primera parte: 28-29 de noviembre de 2003
Segunda parte: 1-5 de diciembre de 2003

MAC
BA Museu d'Art
Contemporani
de Barcelona

El público y lo público son conceptos en los que conviven varios sentidos simultáneamente y que se definen de manera autorreflexiva. Lo público tiene que ver con lo común, con lo estatal, con el interés compartido, con lo accesible, y tiene una dimensión cognitiva, pero también política y poética. El público tiene un doble sentido de totalidad social y a la vez de audiencias concretas. Históricamente se ha dado una movilidad en la oposición público-privado, articulada a partir de la propia movilidad de los públicos y sus formas de autoorganización. Esta oposición público-privado constituye un espacio de conflicto en tanto que puede implicar situaciones de desigualdad.

“Público” es uno de los términos más recurrentes y plenos de legitimidad en el debate cultural, pero no por ello es un término simple y de significado evidente. Parece claro que el arte es una actividad pública, orientada al debate y a la confrontación con los otros. No obstante, así como la especificidad de lo artístico ha sido largamente debatida y redefinida en las últimas décadas, no parece que haya ocurrido lo mismo con lo público. Así, vemos que las instituciones y políticas culturales han ido sustituyendo de manera progresiva los discursos tradicionalmente modernos de acceso universal al arte y la cultura, entendidos como accesibles en sí mismos y como generadores de efectos beneficiosos a través de la mera exhibición, por un nuevo discurso basado en la asimilación de la experiencia cultural a los procesos del consumo. En contra de la concepción homogeneizadora y abstracta del espectador propia del arte moderno y sus instituciones, el nuevo discurso de las industrias culturales tiende a reconocer las diferencias, aunque lo hace no tanto en términos de reconocimiento de las minorías políticas como según los criterios del marketing. Esto da lugar a políticas culturales de signo populista. Estas nuevas políticas culturales siguen el patrón del consumo televisivo y tienen, por tanto, sus mismas consecuencias: la banalización y el empobrecimiento progresivos, y la sustitución de la dimensión crítica y emancipadora de la experiencia cultural por una falsa participación. Desde este punto de vista, trabajar para el público significa darle lo que se supone que espera, dando por sentada una preexistencia de tal público, comprensible, medible y controlable a través de procesos estadísticos, y asegurando con ello la reproducción del orden social existente.

Frente a este discurso y sus consecuencias desmovilizadoras en la sociedad civil, proponemos otro planteamiento: el público no preexiste como una entidad predefinida a la cual hay que atraer y manipular, sino que se construye de formas abiertas e imprevisibles en el proceso mismo de la producción del discurso y a través de sus diversos modos de circulación. Por tanto, el público no es alguien que está ahí esperando pasivamente la lle-

gada de las mercancías culturales, sino que se constituye dentro del acto de ser convocado. El público es una construcción provisional, en permanente movilidad. Esta perspectiva, en términos de políticas y prácticas culturales, implica cuestionar las concepciones dominantes respecto a la producción y el consumo culturales, según las cuales esos roles son inamovibles y cerrados, y por tanto meramente reproductivos de lo existente, y abre un abanico de posibilidades de acción nuevas, en las que el público adquiere un papel activo de productor, que puede permitir, por tanto, la aparición de articulaciones sociales nuevas. De este modo el público aparece como un proyecto, como la posibilidad

de construir algo que aún no existe y que puede dar lugar a otras formas de sociabilidad. Precisamente esta no preexistencia del público (esta dimensión fantasmática) garantiza la posibilidad de una esfera pública democrática, un espacio que no debe ser unitario para ser democrático.

Desde el punto de vista de la construcción de una esfera pública cultural crítica, la multiplicidad de públicos es preferible a una única esfera pública. Nancy Fraser plantea la necesidad de explorar formas híbridas de esferas públicas, y de articular públicos débiles y fuertes que, mediante la opinión y la decisión, puedan encontrar formas de negociación y recombinar sus relaciones. En última instancia, esta exploración conduce a una esfera pública posburguesa, que no pase necesariamente por la identificación con el Estado. De hecho, en la actualidad podemos constatar la emergencia de esferas públicas no estatales, surgidas de iniciativas de la sociedad civil, a las que el colectivo Situaciones ha denominado “nuevo protagonismo social”.

De esta concepción, y en relación con la cultura, surge un modelo pedagógico que favorece la autonomía de los públicos y la experimentación de formas de autoorganización y autoapren-

dizaje que puedan dar lugar a articulaciones inéditas (en red, desjerarquizadas, descentralizadas, deslocalizadas...) de procesos artísticos y procesos sociales. Este nuevo modelo trata de dar “agencia” a los públicos, de favorecer su capacidad de acción, superando las limitaciones de las divisiones tradicionales entre actor y espectador, entre productor y consumidor. Todo ello teniendo en cuenta que uno de los rasgos de la época posmoderna es la nueva centralidad de la cultura, la cual, ya lejos tanto de la marginalidad como del elitismo, impregna todas las esferas. Fredric Jameson se ha referido a “populismo estético” para describir esta condición. Esta situación obliga a repensar y reformular los modelos históricos de arte político –o de un arte hecho políticamente–, anclados mayoritariamente en un ideal de virtud republicana que hoy resulta insuficiente para sentar las bases de un pensamiento y una acción transformadores en la esfera pública.

En este seminario se revisarán las concepciones dominantes del público, y se propondrán formas de trabajo cultural basadas en estos otros modos de mediación posibles. El objetivo es repensar y redefinir al público teniendo en cuenta las aportaciones del feminismo, la teoría *queer* y las experiencias de los nuevos movimientos sociales, así como de concebir los públicos como transformadores y no como reproductores, intentando superar las insuficiencias actuales de los modos de representación política tradicional, que se basan en una concepción burguesa de la esfera pública. Asimismo, la aspiración es encontrar otras formas de trabajar con los públicos en las que se reconozca la implicación de cultura y política, y que tengan en cuenta la nueva centralidad de la cultura en el capitalismo global y de los movimientos sociales en la era pospolítica. Por ello los discursos aparentemente contradictorios acerca del final de la política, de la “pospolítica” (Néstor García Canclini, Jacques Rancière) y del “retorno de lo político” (Chantal Mouffe) pueden considerarse dos caras de la misma moneda: la profunda transformación ejercida por la segunda modernización –o posmodernidad– en la estructura fundamental de la dominación social, y la necesidad de reformular los objetivos de las luchas progresistas.

Esta propuesta de revisión y reformulación de las prácticas artísticas atravesadas por vectores utópicos de emancipación social, así como la exploración de su vigencia, posibilidades y contradicciones actuales, tendrá en consideración inevitablemente el contexto presente de globalización del capital, y la emergencia de los nuevos movimientos de resistencia global como figuras de antagonismo político.

PROGRAMA

Primera parte

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

17.00 h

¿Qué es un público? Públicos y contrapúblicos. Michael Warner.

19.30 h

Construyendo públicos. ¿Qué formas de público presuponen y generan las instituciones artísticas?

Presentación del Museo del Puerto, por Sergio Raimondi.

Mesa redonda con Catherine David, Sergio Raimondi, Andreas Siekmann y Roger Buerge, moderada por Georg Schoellhammer.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

11 h

Dejar de hacer el capitalismo. John Holloway.

13 h

Circulación en red. Procesos artísticos y otros métodos de construcción de públicos.

Mesa redonda con Brian Holmes, César de Vicente, Colectivo Situaciones y Alejandra Riera, moderada por Marina Garcés.

17 h

Paradojas del arte público. George Yúdice.

19.30 h

Discusión final amb Alice Creischer y Peter Friedl, entre otros. Moderada por Georg Schoellhammer.

Entrada libre. Aforo limitado. Traducción simultánea. Programa sujeto a cambios de última hora.

Segunda parte

Multitud y virtuosismo. Seminario con Paolo Virno.

DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE. TARDES
La segunda parte del seminario se inicia el LUNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 19.30 h, con una Conferencia pública a cargo de Paolo Virno.

Entrada libre. Aforo limitado. Traducción simultánea.

DEL MARTES 2 AL VIERNES 5

Inscripción previa. Plazas limitadas.

INSCRIPCIONES

Primera parte:

Inscripción previa y gratuita (tel. 93 412 08 10, ext. 382 / servcult@macba.es) a partir del 12 DE NOVIEMBRE.

Auditorio. Plazas limitadas. Traducción simultánea.

Segunda parte:

Requisitos: presentar un currículum y un breve escrito explicando las motivaciones para participar en el encuentro con Paolo Virno. (servcult@macba.es)

Plazo: ENTRE EL 12 Y EL 24 DE NOVIEMBRE.

Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

PARTICIPANTES

Roger Buerge, comisario independiente y profesor de la Universidad de Lüneburg, Alemania. Alice Creischer, artista.

Catherine David, directora del centro de arte Witte de With, Rotterdam. Peter Friedl, artista.

Marina Garcés, miembro de Espai en Blanc y profesora de Filosofía de la Universitat Oberta de Catalunya. Brian Holmes, ensayista, traductor y activista.

John Holloway, profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, México.

Sergio Raimondi, director del Museo del Puerto de Bahía Blanca, Argentina.

Alejandra Riera, artista. Andreas Siekmann, artista.

Georg Schoellhammer, editor de la revista Springerin. Colectivo Situaciones, colectivo de investigación militante, Buenos Aires.

César de Vicente, integrante del Centro de Documentación Crítica de Madrid.

Paolo Virno, profesor de Filosofía de la Universidad de Calabria.

Michael Warner, profesor de Literatura de la Rutgers University de New Jersey.

George Yúdice, profesor de American Studies en la New York University.

Museu d'Art
Contemporani
de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 - Barcelona
Tel. 93 412 08 10
Fax. 93 412 46 02

www.macba.es
servcult@macba.es