

Estado de excepción.

Prácticas estéticas y nuevas formas de trabajo

1972-2004

Coordina: Carles Guerra

arteleku

Arteleku, Kristobaldegi, 14 E-20014 Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa. Tel. +34 943 45 36 62 Fax +34 943 46 22 56 arteleku@gipuzkoa.net www.arteleku.net

Este proyecto propone presentar y analizar algunas prácticas estéticas como fuente de inspiración para nuevas formas de trabajo. En este sentido, el trabajo del arte siempre ha sido entendido como una excepción respecto a las formas de trabajo dominantes en el resto de la sociedad. El efecto que centra la atención de este proyecto es el de la inversión de posiciones. Lo que un día parecieron formas excéntricas de hacer y producir, hoy se han convertido en fórmulas hegemónicas. El capitalismo cognitivo de principios del siglo XXI se nutre de diferentes modelos de intercambio de conocimiento, muchos de ellos reconocibles en las experiencias estéticas de los últimos 30 años.

El formato que se plantea con este proyecto pretende dar prioridad a un enfoque de investigación, con casos de estudio que permiten tanto la exposición, el comentario y el debate, así como el taller con los invitados. El eje del programa se atiene a un conjunto de títulos que abarcan distintos formatos, tales como películas, series de diapositivas, un libro y un caso de estudio sociológico. Esta disparidad de formatos pretende eludir que las obras o documentos sean tratados como objetos de culto, y permitir así que funcionen como catalizadores de un debate y un trabajo posterior de análisis. Arteleku será la sede de proyección, exposición y debate. Las obras y los títulos escogidos, compartidos y visibilizados por medio de exposiciones, presentaciones y proyecciones, son los instigadores de la discusión.

Presentación

PROGRAMA

Numax, 1979/ Mujeres (y hombres en transición), 2004 Autor: Joaquín Jordá
[Película 16 mm. Préstamo Joaquín Jordá y Filmoteca de la Generalitat]

1979 o el año en que todo se hizo evidente

La representación del trabajo ha sufrido transformaciones decisivas que no se han visto del todo reflejadas en las formas actuales de organización empresarial. Por un lado, el trabajo sigue vigente como una forma clásica de organización horaria y espacial. Su reflejo más evidente continua siendo la fábrica. Aunque cada vez resulta más obvio que la arquitectura de la fábrica no puede contener la producción tal como la experimentamos en nuestros días. Así pues, otras formas de trabajo coexisten con las tradicionales, pero sus formas de organización y dirección no resultan tan obvias. Estas empresas proporcionan beneficios y se asientan sobre modalidades de explotación que nuestro lenguaje aún no ha reconocido como formas explícitas de trabajo.

Numax presenta, un filme documental realizado por Joaquín Jordá en 1979, es una muestra de cómo podía experimentarse un cambio en la percepción del trabajo. En aquel año, un grupo de trabajadores, -hasta entonces asalariados de una fábrica de electrodomésticos situada en el ensanche barcelonés-, sugieren a Joaquín Jordá que represente su proceso de autogestión. Ante una quiebra inminente, la dirección de la fábrica ha abandonado la plantilla a su suerte, pero los trabajadores, antes de aceptar lo inevitable, toman las riendas de la producción. El documental refleja fielmente el proceso ensamblario que caracteriza la dinámica de gestión y la toma de decisiones a la que se ven abocados los obreros de Numax.

Esa crisis que representaron pacíficamente los operarios de una fábrica barcelonesa a finales de los 70 tuvo su correlato más cruento en las huelgas que se vivieron en Italia durante la misma década y la anterior. Antonio Negri ha descrito ese proceso como el proceso que conduce al advenimiento de la fábrica social:

"Durante la década de los años sesenta y hasta 1973 estuvimos organizando luchas de fábrica, luchas formidables, huelgas de miles de obreros (...); sin embargo, el capital se apropió simultáneamente de la creatividad y la inteligencia que se expresaba en el interior de esas luchas; y por tanto, absorbió el elemento mismo que lo estaba poniendo en crisis. (...) el capital reaccionó convirtiendo en productiva a la sociedad misma; es decir, reconociendo finalmente la productividad social."¹

¹ Antonio Negri en conversación con Carles Guerra, *N Come Negri en Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, n.230, ed. Col·legi d'arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2001, p.10/ versión inglesa ídem p. 11

El caso de estudio 1 está estructurado en dos partes:

Conferencias

Las sesiones de la tarde son de entrada libre y aforo limitado.
Reservas. T.: 943 453662

La conferencia de Antonio Negri contará con servicio de traducción simultánea.

Martes, 20 de abril 2004

19.30 h Antonio Negri
25 años después de 1979
Con la participación de Joaquín Jordá

Jueves, 6 de mayo 2004

19.30 h Joaquín Jordá
Volver a Numax

Taller

Las sesiones matinales están destinadas a las personas que se inscriban y serán impartidas por los conferenciantes invitados.
El encuentro con Antonio Negri contará con servicio de traducción simultánea.

Miércoles, 21 de abril 2004

9.30-12.00 h Antonio Negri.
La normalización de la excepción
Con la participación de Joaquín Jordá

Viernes, 7 de mayo 2004

10.30-13.30 h Joaquín Jordá
Testimonio y transición. Producir Numax de nuevo

Proyección

Se proyectará una selección de películas de la filmografía de Joaquín Jordá.

La participación de Antonio Negri está organizada conjuntamente por Ediciones Akal (Cuestiones de antagonismo), Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Con la colaboración de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid; la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y el Espai Obert.

CASO DE ESTUDIO 1

Index, 1972 Autor: Art & Language [Publicación]

Prácticas conversacionales como forma de trabajo

Entre finales de los 60 y mediados de los 70 *Art & Language* centró su trabajo en el esfuerzo de representar la conversación que ellos mantenían como artistas. Llevar esa conversación que generaba ingentes cantidades de texto al espacio de exposición les confrontó con problemas de accesibilidad, socialización y reconstrucción del discurso. Las series de los *Index* mantienen su interés como extrañas formas de entender la producción de conocimiento, su circulación y almacenamiento. Acercarnos de nuevo a esas prácticas, en cierto modo

perdidas y desdibujadas por el efecto de la historia que las reduce a "arte conceptual", significa resucitarlas y revivirlas para tomar de ellas lo que hoy pueda ser relevante para nosotros. Tres de los miembros más destacados de *Art & Language* se ofrecen a este juego.

El caso de estudio 2 está estructurado en dos partes:

Conferencias

Julio 2004
Michael Baldwin
Mel Ramsden
Philip Pilkington

Taller

Julio 2004
Michael Baldwin
Mel Ramsden
Philip Pilkington

Exposición

La exposición incluirá muestras y ejemplares de los diferentes *Index* producidos por *Art & Language* tal como fueron publicados en la revista homónima, *Art-Language*.

CASO DE ESTUDIO 2

Untitled Slide Sequence, 1972 Autor: Allan Sekula [Series de diapositivas]

La industria de la representación. Fotografía, trabajo y acontecimiento

Una secuencia de diapositivas tomada a la salida de la fábrica reproduce el mismo ritmo del trabajo que se hace dentro de sus muros. La fotografía emula la serialidad que caracteriza la organización laboral, de modo que fotografía y trabajo se identifican como formas de representar el flujo de un acontecimiento. Desde entonces Allan Sekula no ha dejado de investigar con sus ensayos fotográficos la representación del trabajo. Series más recientes como la que realizó durante las primeras manifestaciones antiglobalización que tuvieron lugar en Seattle insisten en la necesidad de pensar el acontecimiento. Maurizio Lazzarato, que acaba de publicar un ensayo sobre la naturaleza de estas manifestaciones globales, acompañará la discusión que se inicia a partir de *Untitled Slide Sequence*. La fotografía, el trabajo y el acontecimiento generan un tipo de causalidad global y unificadora que requiere un examen detenido de su potencial.

El caso de estudio 3 está estructurado en dos partes:

Conferencias

Septiembre 2004
Allan Sekula
Maurizio Lazzarato

Taller

Septiembre 2004
Allan Sekula
Maurizio Lazzarato

Exposición

La proyección de diapositivas *Untitled Slide Sequence* (1972) se podrá ver durante los días del taller junto a otras series de Allan Sekula.

CASO DE ESTUDIO 3

INVITADOS

Carles Guerra. Artista y crítico de arte, ha comisariado *Art & Language in Practice* (Fundació Antoni Tàpies, 1999), *Dejar de hacer una exposición. Perejaume* (Macba, 1999), así como las jornadas sobre *Cultura visual, política de reconocimiento y educación* (Fundación "La Caixa", 1999). Sus últimos proyectos sobre representaciones de la juventud se expusieron en *Una conferencia sobre juventud* (Centro de Arte Santa Mónica, 2001). Recientemente ha comisariado *Después de la noticia. Documentales postmedia* en el CCCB. Es director de la Primavera fotográfica de Cataluña.

Antonio Negri. Ha sido catedrático de Doctrina del Estado en la Universidad de Padua. Es autor, entre otros libros, de *El poder constituyente* (1994), *Las verdades nómadas* [con F. Guattari] (2000), *Spinoza subversivo* (2001), *Imperio* [con M. Hardt] (2002), *Marx más allá de Marx* (2002), *El trabajo de Dionisos* [con M. Hardt] (2003), *La forma Estado* (2003), *Los libros de la autonomía obrera* (2004) y *La fábrica de la estrategia: 33 lecciones sobre Lenin* (2004).

Joaquín Jordá. Estudia Derecho en Barcelona y se inicia en el cine desde muy joven. Pasa por la Escuela de Cine de Madrid y vuelve a Barcelona, donde contribuye al nacimiento de la Escuela de Barcelona. Tras su primer largometraje, *Dante no es únicamente severo*, Jordá viaja a una Europa tumultuosa. Regresa al cine en la década de los 90, con *Un cosc al bosc* (1996) y *Monos como Becky* en 1999, trabajo que se sitúa entre el documental y el cine de denuncia. En *Monos como Becky*, realizado junto a Núria Villazán, Jordá parte de la biografía del neurólogo portugués Egas Moniz, padre de la lobotomía, para acercarse a la experiencia de la locura. El film gana el premio de la Crítica en el Festival de Sitges y llega hasta Venecia. Realiza *De niños*, documental que se introduce en el barrio barcelonés del Raval para indagar en el último caso de pederastia que asoló a los habitantes de la zona. El cineasta catalán aporta su mirada a una de las más complejas áreas político-geográficas de la Europa actual.

Art & Language. El nombre de *Art & Language* fue utilizado por primera vez en 1968 por un grupo de artistas que trabajaban juntos. Ese grupo estaba formado por Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin y Harold Hurrell. Su trabajo y la publicación de la revista *Art-Language* tuvo un papel primordial en el desarrollo del conceptualismo a todos los niveles. A comienzos de los 70 se unieron al grupo Ian Burn, Michael Corris, Preston Heller, Joseph Kosuth, Andrew Menard, Mel Ramsden, Terry Smith y Charles Harrison. El proyecto de colaboración se entendía como un método válido para examinar los estereotipos sociales, filosóficos y psicológicos que predominaban en la sociedad. A lo largo de toda la década *Art & Language* produjo un gran número de obras, pero también ensayos teóricos; los escritos y las discusiones eran consideradas por los integrantes del grupo tan importantes como la producción visual o física del arte.

Allan Sekula. Artista, fotógrafo, escritor y crítico. Es miembro de la Facultad de Arte del Instituto de Artes de California. Ha mostrado su trabajo en multitud de exposiciones individuales y colectivas de EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá,... Es autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar: *La lección de la geografía: Notas de Canadianian* (MIT, 1997), *Cinco días que sacudieron el mundo: Seattle y más allá* (con Charles Cockburn y Jeffrey St. Clair, Verso, 2000), *El tráfico en las fotografías* (MIT), *La historia de los pescados* (Richter Verlag, 1995).

Maurizio Lazzarato. Sociólogo y filósofo italiano, miembro del comité de redacción de la revista "Multitudes". Autor, entre otras obras, de: *Arbeit und Subversion* (ID Verlag, Berlín, 1998) y *Lavoro immateriale e produzione di soggettività*, (Ombre Corte, Verona, 1997); *Posfacio a Monadologia et Sociologie* (de Gabriel Tarde, Institut Synthélabo); *Les empêchements de penser en rond* y *Puissance de l'invention*.

Próximos casos de estudio, 2005

La estética de la resistencia, 1975

Autor: Peter Weiss

[Publicado por Hiru, Hondarribia, 1999]
(Exposición, conferencia y seminario)

Tema: *La creatividad colectiva y el trabajo de las conexiones globales*

Enthusiats, 2003-2004

Autor: Neil Cummings y Marysia Lewandowska

[Películas de los archivos de cine clubs de Polonia desde los años 60]

(Proyección, inclusión en la exposición y conferencias + sesión de seminario con los invitados)

Tema: *La figura del amateur en la época del socialismo*

Los obreros del Polo, 2003

Autor: Juan José Castillo y Pablo López Calle

[Caso de estudio y publicación 2003]
(Exposición, conferencia y seminario)

Tema: *La fábrica difusa*

La industria del estilo

(Conferencias y seminario)