

COMUNICACIONES / PAPERS

Señala la línea de investigación del Programa de Doctorado EAPA:

- Arte en la Era Digital
- Investigación en Imagen y Diseño
- Otros:

TÍTULO: LA POTENCIALIDAD EN LA IMPOSIBILIDAD. POLÍTICAS ESTÉTICAS Y SU CONFIGURACIÓN MATERIAL

Nombre y apellidos del comunicante: **Tjasa Kancler**

Organismo o Institución a la que pertenece: **Universitat de Barcelona**

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

Hoy en día estamos atrapados en una nueva fase del capitalismo en la que la política ha adoptado las formas más extremas de la exclusión (muerte social), la dominación de la subjetividad (mediante técnicas biomoleculares y semióticas), el chantaje y el robo (crisis económica y las medidas de austeridad) y la guerra. Este megasistema tecno-socio-económico que tiende por la acumulación incesante de capital y el control de la subjetividad, neutraliza y absorbe cualquier potencial subversivo de la acción política y finalmente despolitiza cualquier intervención. El arte ha sido y es instrumentalizado por las fuerzas políticas y mercantiles y lo que ofrece hoy es la experiencia despolitizada de la libertad y participación. Las ideas, los nombres y las referencias flotan en un continuo en el que todo puede ser igualmente consumido e integrado. Con este *paper* argumentamos que las políticas estéticas demandan descolonizar la estética para liberar la *aesthesis*, repensar lo político en la producción y construcción de la propia imagen y su configuración material. En base a cinco fragmentos de videos, que presentaremos junto con este *paper*, realizados por los artistas/colectivos: Oliver Ressler, Marcelo Expósito, Marina Grzanic/Aina Smid, Hito Steyerl y Chto Delat?, sostenemos que la imágenes no representan la realidad sino que son la condensación de las fuerzas sociales, los fragmentos del mundo real y por tanto potencialmente parte de la acción política misma. Mientras la producción de signos se va hinchando al infinito el enemigo principal del (semio)capital deviene el significado.

ABSTRACT

Today we are caught up in a new phase of capitalism in which the politics has taken the most extreme forms of exclusion (social death), the domination of subjectivity (using

biomolecular and semiotic techniques), blackmailing and robbing (economic crisis and austerity measures) and war. This techno-socio-economic megasystem which tends towards endless accumulation of capital and control of subjectivity, neutralizes and absorbs any subversive potential of political action and finally depoliticized any intervention. Art has been and is manipulated by political and economic forces and what it offers today is a depoliticized experience of freedom and participation. The ideas, names and references are floating in a continuum in which everything can be equally consumed and integrated. In this paper we argue that the politics of aesthetics demands decolonization of aesthetics to liberate aesthesis; to rethink the political within the production and construction of the image itself and its material configuration. On the basis of five fragments of videos that we will present alongside with this paper, made by artists/collectives: Oliver Ressler, Marcelo Exposito, Marina Grzinic/Aina Smid, Hito Steyerl and Chto Delat?, we sustain that images do not represent reality but rather they are the condensation of social forces, fragments of the real world and therefore potentially part of the political action itself. While the production of signs is pushed to infinity the main enemy of the (semio)capital becomes precisely the meaning.

PALABRAS CLAVE

capitalismo, políticas estéticas, imagen digital, representación, resistencia

KEY WORDS

capitalism, political aesthetics, digital image, representation, resistance

I) Hoy en día estamos atrapados en una nueva fase del capitalismo en la que la política ha adoptado las formas más extremas de la exclusión (muerte social), la dominación de la subjetividad (mediante técnicas biomoleculares y semióticas), el chantaje y el robo (crisis económica y las medidas de austeridad) y la guerra.

Esta realidad viene construyéndose en el transcurso de los últimos treinta años, cuando empiezan a dibujarse las líneas de la corriente político-económica neoliberal, promovida por sus ideólogos, Friedrich von Hayek y Milton Friedman, desde la Universidad de Chicago. En estos años se producen dos puntos de inflexión que han condicionado la reciente transformación económica, política, social y cultural, la caída del muro de Berlín, en 1989, que marca el fin de la Guerra fría y abre paso a nuevos procesos de colonización¹, y el atentado del 11 de septiembre de 2001, el acontecimiento que anuncia,

¹ Kwame Nimako; “Now that the Berlin wall had fallen they had Eastern Europe to go and they could do away with Africa. Africa was no more relevant. Africans started to be migration controlled; this is the major preoccupation of Europe today. It is about how to prevent Africans from coming to Europe. Another factor is the civilization mission of the »former« Western Europe in Eastern Europe. They are going to civilize the Eastern Europeans to teach them democracy, to teach them how to treat the Roma citizens, to teach them

según Santiago López Petit, la entrada en la época global, en la que el capitalismo y la realidad coinciden. En breve podemos decir que los factores clave que intervienen en éste proceso son: la libre circulación de los capitales, la caída de los países llamados comunistas y las nuevas tecnologías. La globalización es a la vez económica en cuanto avanza hacia la mundialización de los mercados de capitales; cultural, en la medida en que la occidentalización del mundo destruye mundos; espacial, en cuanto implica la revolución informática.²

El capital parece haberse liberado de la relación antagónica (capital-trabajo) que históricamente lo constituye, lo limita y lo condiciona. La explicación reside en las medidas concretas que toman los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BCE), los institutos de expertos económicos (*think tanks*), OMC, G8, etc. para impulsar el crecimiento, que comprende el reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización del comercio internacional, liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación, derechos de propiedad, etc. Este comportamiento depredatorio de las elites político-económicas David Harvey denomina la acumulación por desposesión, es decir, la acumulación a expensas de los pobres y clases medias, y tal como apunta Marina Grzanic, el precio a pagar es también la desposesión de nuestras ideas, posiciones y especificidades.³

Esta es la explicación más conocida y más simple del triunfo del neoliberalismo, como sostiene Homi Bhabha, que nos recuerda que la globalización de hecho se remonta a complejos procesos de descolonización.⁴ Descolonización generalmente indica un proceso

about race relations and human rights. They are bringing that to Eastern Europe. That also means that you can not discard the issue of race in “former” Western Europe. As Western Europe “solved” all these problems, the problem of education, the problem of development, the problem of freedom and it is the rest that has to be taught. From the point of view of race relations it also marginalizes the black community; because once Europe becomes larger the black community becomes small.” (excerpt from the video Naked Freedom, by Grzanic/Smid)

² LOPEZ PETIT, Santiago, (2009): *La movilización global. Breve tratado para atacar la realidad*, Madrid, Traficantes de sueños.

³ GRZINIC, Marina, (2009): *Capital Repetition, Reartikulacija n.8*, - <http://www.reartikulacija.org/?p=695>

⁴ “Fanon’s work provides a genealogy for globalization that reaches back to the complex problems of decolonization (rather than simpler story of the death of communism and the triumph of free-market neoliberalism) and it could be said both factually and figuratively, that The Wretched of the Earth takes us

de superación del colonialismo, asociado a las luchas anticoloniales en el marco de estados colonizados. Pero una vez concluye el proceso de colonización, no se agota en el colonialismo, sino que incluye muchas otras experiencias y articulaciones que operan y se extienden hasta nuestro presente a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación (explotación, subalternización y obliteración de conocimientos, experiencias y formas de vida).⁵ Este fenómeno histórico los teóricos del proyecto decolonial (Quijano, Mignolo, Rastrepo y Rojas) denominan la colonialidad. La colonialidad es una matriz de poder que según Aníbal Quijano describe cuatro dominios interrelacionados; el control de la economía (apropiación de espacio, explotación del trabajo, control de recursos naturales), control de autoridad (instituciones y ejército), control de género y sexualidad (familia, educación) y control de subjetividad y conocimiento (epistemología, educación y formación de subjetividad).⁶

La lógica de este nuevo régimen no actúa solo a través de la instrumentalidad de los gobiernos, sino también a través de la multitud de sistemas de subyugación semióticos, operativos en las empresas, escuelas, mass media, programas culturales, psicoanálisis... en palabras de Rastrepo y Rojas, “el trabajo, las subjetividades, los conocimientos, los lugares y los seres humanos del planeta son jerarquizados y gobernados a partir de su racialización, en el marco de operación de cierto modo de producción y distribución de la riqueza. La colonialidad por tanto permanece vigente como esquema de pensamiento y marco de acción que legitima las diferencias entre sociedades, sujetos y conocimientos.”⁷

Además lo que se capitaliza ya no es solo el poder social (porque entonces no se diferenciaría históricamente de los sistemas de explotación anteriores (capital-trabajo)) sino también el poder maquínico. Mediante la tecnología electrónica la producción deviene

back to the future! (Homi Bhabha in introduction to FANON, Franz (2005): *The Wretched of the Earth*, New York, Grove Press.)

⁵ RASTERPO, Eduardo, ROJAS, Axel (2010): *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*, Popoayán, Colección Políticas de la alteridad, Universidad de Cauca.

⁶ MIGNOLO, Walter (2007): *Introduction: Coloniality of Power and De-colonial Thinking*, *Cultural Studies* 21, no. 2 http://www.4shared.com/file/222246314/aeba8dd4/Mignolo_WD_-_Intro-Coloniality.html

⁷ RASTERPO, Eduardo, ROJAS, Axel (2010): *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*, Popoayán, Colección Políticas de la alteridad, Universidad de Cauca.

elaboración y circulación de signos. La acumulación de capital, como sostiene Franco Berardi se hace también por medio de una producción y acumulación de signos que actúan sobre la mente colectiva, sobre la atención, la imaginación y el psiquismo social.⁸

II) Este megasistema tecno-socio-económico que tiende por la acumulación incesante de capital y control de la economía, subjetividad, conocimiento, genero y sexualidad, neutraliza y absorbe cualquier potencial subversivo de la acción política y finalmente despolitiza cualquier intervención. La actualidad se define como postpolítica porque en ella la acción política transformadora queda neutralizada; en el plano de la acción política parece que no hay alternativa al capitalismo.⁹ En esta fase de transformación de la producción a la especulación, la frontera entre economía y cultura (arte) pierde sus claros contornos. Tal como apunta Slavoj Zizek, con el cambio a la economía terciaria (de servicios, bienes culturales), la cultura es cada vez menos un segmento específico del mercado sino más bien su componente central.¹⁰

Mediante los procesos de economización de la cultura (cultura como recurso), culturalización de las relaciones políticas e institucionalización, la cultura (arte) ha sido y es instrumentalizada por las fuerzas políticas y mercantiles y lo que ofrece hoy es la experiencia despolitizada de la libertad y participación. Una experiencia despolitizada de la libertad y de la participación, como apunta Marina Garcés, es aquella en la que las opciones no posicionan y las representaciones del mundo no se discuten sino que se consumen. “No hay posiciones sino segmentos de mercado y perfiles de público. Las ideas, los nombres y las referencias flotan en un continuo en el que todo puede ser igualmente consumido e integrado.”¹¹ La despolitización de cultura y arte se produce y reproduce continuamente no solo económicamente y políticamente sino también institucionalmente. Las instituciones se activan como incubadoras de la producción

⁸ BERARDI, Franco (2007): *Generación Post-Alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*, Buenos Aires, Tinta Limón.

⁹ LOPEZ PETIT, Santiago, (2009): *La movilización global. Breve tratado para atacar la realidad*, Madrid, Traficantes de sueños.

¹⁰ HOFFMAN, Justin (2000): *Convincing Pictures*, en *Sustainable Propaganda*, Oliver Ressler(ed.), Edition Selene, <http://www.ressler.at/convincing-pictures/>

¹¹ GARCÉS, Marina (2009): *Abrir los posibles. Los retos de una política cultural hoy*, <http://www.menoslobos.org/?p=31>

constante de información sobre sí mismas. Estos procesos especulativos son cada vez más importantes que cualquier proyecto artístico y/o producción cultural, más importantes que cualquier artista o grupo artístico, y su posición, etc., eligen y redirigen gustos, tendencias, controlan la circulación de los artistas y comisarios en estrecha conexión con los que invierten y patrocinan los proyectos culturales; la institución depende del dinero, del mercado, de los coleccionistas, y compite por el reconocimiento y reafirmación de su marca¹².

Según Hal Foster hoy en día nos enfrentamos a la ruptura de la antigua oposición estructural entre lo cultural y lo económico (entre la base y supraestructura) debido a la "comodificación" de la primera y a la "simbolización" de la última. El consumo define un escenario en el que los bienes se producen como signos, como valor signico, y los signos (la cultura) se producen como mercancías.

Nada de lo que se produce o intercambia en la actualidad (objetos, servicios, cuerpos, sexo, cultura, conocimiento, etc.) puede ser descodificado exclusivamente como signo, ni medido únicamente como mercancía; todo aparece en el contexto de una economía política general en la que el momento determinante es dual (mercancía y signo).¹³ La cultura hoy es la cultura capitalista, la cultura-mercancía que permea todos los campos de expresión semiótica.¹⁴

Por otro lado, como sostiene Boris Buden, la lógica de la utilización contemporánea de la cultura es evidente en la estrategia neoliberal de la culturalización de las relaciones políticas.¹⁵ La articulación de las luchas políticas y los antagonismos sociales se han

¹² Hoy en día, como parte de las exposiciones, especialmente proyectos expositivos de gran alcance (bienales, documenta, manifesta, etc) se presentan obras que hablan sobre la explotación, represión policial, masacres de guerra, solo por nombrar algunas, haciendo visibles las dimensiones y las razones de explotación, expropiación, ejecuciones,... aunque todos permanecen, por así decirlo, impotentes en términos de crítica y resistencia. GRZINIC, Marina, (2009): *Capital Repetition, Reartikulacija n.8*, - <http://www.reartikulacija.org/?p=695>

¹³ FOSTER, Hal (2001): *Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo*, en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

¹⁴ GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely (2006): *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Madrid, Traficantes de sueños.

¹⁵ GRLJA, Dusan; VESIC, Jelena; PRELOM Kolektiv, (2007) *The Neoliberal Institution of Culture and the Critique of Culturalization* <http://eipcp.net/transversal/0208/prelom/en>

trasladado al ámbito disperso de las competentes "opciones culturales", lo que confirma diariamente el hecho de que la politización sobre la base ligada a la dualidad capital/trabajo no funciona. Las luchas son principalmente defensivas o identitarias. De este modo (las diferencias) son a la vez controladas en su reconocimiento y/o dispersadas en su mercantilización. Todas las técnicas de recuperación, según Hal Foster, dependen de la apropiación, que es al ámbito cultural lo que la expropiación es al ámbito económico. La apropiación es tan eficaz porque procede por una abstracción en la que el contenido o el significado específico de un grupo social se convierte en el estilo de un grupo. De esta manera los signos específicos de los discursos sociales antagónicos se transforman en una narrativa neutral.¹⁶

Además la culturalización excede la simple traducción de las cuestiones políticas a las culturales. Culturalización es también una "escuela de la cultura": "la formación" de los sujetos para la aceptación del orden capitalista.¹⁷ El plano de la economía política engloba también los planos de la economía del deseo y política de la imagen. De esta manera, la dominación y la explotación capitalista en la actualidad, -de una permeación completa de lo social y cotidiano por la imagen y control de imagosfera¹⁸,- tiene en la manipulación de la subjetividad una de sus principales armas.

III) ¿Cómo no ser gobernados de esa forma, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de tales procedimientos, no para eso, no por ellos?¹⁹ ¿Cómo desarrollar las prácticas de libertad, construir los espacios de pensamiento y subjetivación

¹⁶ FOSTER, Hal (2001): *Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo*, en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

¹⁷ GRLJA, Dusan; VESIC, Jelena; PRELOM Kolektiv, (2007) *The Neoliberal Institution of Culture and the Critique of Culturalization* <http://eipcp.net/transversal/0208/prelom/en>

¹⁸ "La "imagosfera" que hoy recubre completamente el planeta —es una capa continua de imágenes que se interpone como un filtro entre el mundo y nuestros ojos, que 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, lo que hace posible reclutar a todas las fuerzas vitales para la hipermáquina de producción capitalista." ROLNIK, Suely (2007): *La memoria del cuerpo contamina el museo*, <http://eipcp.net/transversal/0507/rolnik/es>

¹⁹ FOUCAULT, Michel (1995): *Qu'est-ce que la Critique?* <http://es.scribd.com/doc/59548986/Foucault-Que-Es-La-Critica>

emancipatorios y autónomos? ¿Qué lenguajes, imágenes y procesos cognitivos tenemos para tocar la esfera profunda de la sensibilidad? ¿Cuáles son y cómo se desarrollan las políticas estéticas capaces de orientar en el sentido emancipatorio el imaginario social? ¿Cómo articular la crítica que nos hace sentir incómodos en los espacios de explotación, que permite visualizar los conflictos, las ausencias y las relaciones de poder? ¿Cómo desvincularse de la matriz colonial del poder?

Es desde el interior de este nuevo escenario que emergen las preguntas que nos tenemos que plantear, con el fin de identificar los puntos de tensión para hacer irrumpir justamente ahí la fuerza de articulación de las prácticas micropolíticas y políticas, con la capacidad de multiplicarse, proliferar, recombinarse y construir otros mundos.

El arte no está fuera de la política; la política reside en su producción, su distribución, y su recepción. Se trata de luchar contra las formas de poder que nos transforman en su objeto y el instrumento en el ámbito de "conocimiento", "verdad", "conciencia" y "discurso". En lugar de posicionarse como una suerte de conciencia externa con el fin de expresar la verdad sofocada de la colectividad, las políticas estéticas demandan descolonizar la estética para liberar la *aesthesis*²⁰, repensar lo político en la producción y construcción de la propia imagen y su configuración material. Participar en lo material de la imagen como también en los deseos y fuerzas que este acumula significa abolir la relación entre la realidad y lo representado. La imagen (lenguaje, signos) no representa la realidad sino que es su elemento constitutivo, el fragmento del mundo real, la condensación de las fuerzas sociales y por tanto potencialmente parte de la acción política misma.

Dentro de esta perspectiva se revela el contorno de una red global de luchas, que abarca casi todo el siglo XX y XXI, que es transversal y relacional. Los artistas (/colectivos) que inventan complejos procedimientos de investigación y de resistencia están estrechamente ligados a movimientos sociales o revolucionarios, a momentos de crisis y cambios. La concatenación de diferentes elementos se produce a nivel de símbolos, de visualización de

²⁰ "La *aesthesis* (Los significados de la palabra giran en torno a vocablos como "sensación", "proceso de percepción", "sensación visual", "sensación gustativa" o "sensación auditiva".) es un fenómeno común a todos los organismos vivos con sistema nervioso, la estética es una versión o teoría particular de tales sensaciones relacionadas con la belleza. La mutación de la *aesthesis* en estética, a partir del siglo XVII, sentó las bases para la construcción de su propia historia, y para la devaluación de toda experiencia estética que no hubiera sido conceptualizada en los términos en los que Europa conceptualizó su propia y regional experiencia sensorial. Descolonizar la estética significa liberar a los seres humanos de los diseños.

la resistencia, en estrecha relación con varias maneras de organización de movimientos sociales y acción directa. Desde una interpretación alternativa de la historia del arte y desde la historia de la resistencia construyen nuevas genealogías, operan dentro y fuera del marco de las instituciones culturales, en interacción con grupos activistas y redes de colectivos autoorganizados, publicaciones críticas, Internet y herramientas online, y articulan prácticas de semiotización que hacen posible ver y diferenciar, entender e intervenir en la lógica de la evacuación de lo político.

Bibliografía

BERARDI, Franco (2007): *Generación Post-Alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*, Buenos Aires, Tinta Limon.

FANON, Franz (2005): *The Wretched of the Earth*, New York, Grove Press.

FOUCAULT, Michel (1995): *Qu'est-ce que la critique?*
<http://es.scribd.com/doc/59548986/Foucault-Que-Es-La-Critica>

FOSTER, Hal (2001): *Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo*, en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

GARCÈS, Marina (2009): *Abrir los posibles. Los retos de una política cultural hoy*,
<http://www.menoslobos.org/?p=31>.

GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely (2006): *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Madrid, Traficantes de sueños.

GÓMEZ, P. Pablo; MIGNOLO, Walter (2012): *Estéticas decoloniales*, Bogota, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

GRLJA, Dusan; VESIC, Jelena; PRELOM, Kolektiv (2007): *The Neoliberal Institution of Culture and the Critique of Culturalization*, <http://eipcp.net/transversal/0208/prelom/en>

GRZINIC, Marina, (2009): *Capital Repetition, Reartikulacija n.8*, -
<http://www.reartikulacija.org/?p=695>

HOFFMAN, Justin (2000): "Convincing Pictures", en *Sustainable Propaganda*, Oliver Ressler (ed.), Edition Selene, <http://www.ressler.at/convincing-pictures/>

LOPEZ PETIT, Santiago, (2009): *La movilización global. Breve tratado para atacar la realidad*, Madrid, Traficantes de sueños.

MIGNOLO, Walter (2007): *Introduction: Coloniality of Power and De-colonial Thinking*, *Cultural Studies* 21, no. 2

[http://www.4shared.com/file/222246314/aeba8dd4/Mignolo_WD - Intro-Coloniality.html](http://www.4shared.com/file/222246314/aeba8dd4/Mignolo_WD_-_Intro-Coloniality.html)

RASTERPO, Eduardo; ROJAS, Axel (2010): *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*, Popoyán, Colección Políticas de la alteridad, Universidad de Cauca.

ROLNIK, Suely (2007): *La memoria del cuerpo contamina el museo*,

<http://eipcp.net/transversal/0507/rolnik/es>