

Lecturas recomendables

[Jaques Rancière, *La méthode de l'égalité*, Bayard: Montrouge, 2012.](#)

Laurent Jeanpierre y Dork Zabunyan entrevistan al filósofo francés más en boga en el mundo del arte a lo largo de 333 páginas. Imprescindible para cualquier rancieriano, y una fuente de información importante sobre la aventuras filosóficas y no filosóficas de los pensadores franceses del último medio siglo.

[Jean-François Lyotard, *Textes dispersés: I esthétique et teorie de l'art; II artistes contemporains // Miscellaneous Texts: I Aesthetics and Art Theory; II Contemporary Artists*, Leuven University Press, 2012.](#)

Herman Parret ha reunido un conjunto de textos de estética inencontrables o prácticamente desconocidos de Lyotard, uno de los pensadores más notables de la segunda mitad del siglo pasado que, como Adorno,

seguramente vaya a ser un pensador creciente en los próximos años y décadas tras pasar un periodo menguante tras su muerte en 1998. La deriva de su pensamiento a partir de Marx, Freud y Kant constituye un desafío para nosotros, nos interpela en muchas de las grandes cuestiones del presente, y se erige en un interlocutor inevitable e imprescindible. Magnífica iniciativa la edición bilingüe de Parret que, aunque no nos descubra un Lyotard totalmente desconocido, los más de cuarenta textos reunidos complementan seriamente lo que sabemos de su estética y permitirán tirar de hilos poco conocidos y menos pensados. Solo hay que lamentar el desorbitado precio de la edición.

Sianne Ngai, *Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting*, Harvard University Press, 2012.

The zany, the cute, and the interesting saturate postmodern culture. They dominate the look of its art and commodities as well as our discourse about the ambivalent feelings these objects often inspire. In this radiant study, Sianne Ngai offers a theory of the aesthetic categories that most people use to process the hypercommodified, mass-mediated, performance-driven world of late capitalism, treating them with the same seriousness philosophers have reserved for analysis of the beautiful and the sublime.

Ngai explores how each of these aesthetic categories expresses conflicting feelings that connect to the ways in which postmodern subjects work, exchange, and consume. As a style of performing that takes the form of affective labor, the zany is bound up with production and engages our playfulness and our sense of desperation. The interesting is tied to the circulation of discourse and inspires interest but also boredom. The cute's involvement with consumption brings out feelings of tenderness and aggression simultaneously. At the deepest level, Ngai argues, these equivocal categories are about our complex relationship to performing, information, and commodities.

Through readings of Adorno, Schlegel, and Nietzsche alongside cultural artifacts ranging from Bob Perelman's poetry to Ed Ruscha's photography books to the situation comedy of Lucille Ball, Ngai shows how these everyday aesthetic categories also provide traction to classic problems in aesthetic theory. The zany, cute, and interesting are not postmodernity's only meaningful aesthetic categories, Ngai argues, but the ones best suited for grasping the radical transformation of aesthetic experience and discourse under its conditions.

Georges Didi-Huberman, *Peuples exposés, peuples figurants. L'oeil de l'histoire 4*, Minuit: Paris, 2012.

On s'interroge, dans ce livre, sur la façon dont les peuples sont représentés : question indissolublement esthétique et politique. Les peuples aujourd'hui semblent exposés plus qu'ils ne l'ont jamais été. Ils sont, en réalité, sous-exposés dans l'ombre de leurs mises sous censure ou - pour un résultat d'invisibilité équivalent – sur-exposés dans la lumière artificielle de leurs mises en spectacle. Bref ils sont, comme trop souvent, exposés à disparaître.

À partir des exigences formulées par Walter Benjamin (une histoire ne vaut que si elle donne voix aux « sans noms ») ou par Hannah Arendt (une politique ne vaut que si elle fait surgir ne fût-ce qu'une « parcelle d'humanité »), on interroge ici les conditions d'une possible représentation des peuples. Cela passe moins par l'histoire du portrait de groupe hollandais et des « portraits de troupes » totalitaires que par l'attention spécifique accordée aux « petits peuples » par les poètes (Villon, Hugo, Baudelaire par exemple), les peintres (Rembrandt, Goya ou Gustave Courbet), les photographes (Walker Evans, August Sander ou, pour un exemple contemporain, Philippe Bazin).

Le cinéma, quant à lui, nomme figurants ces « petits peuples » devant lesquels agissent et s'agitent les « acteurs principaux », les stars comme on dit. D'où que les figurants incarnent un enjeu crucial, historique et politique, du cinéma lui-même, depuis sa naissance – La Sortie des usines Lumière – jusqu'à ses élaborations modernes chez Eisenstein et Rossellini, et bien au-delà encore. Une longue analyse est ici consacrée au travail de Pier Paolo Pasolini, à sa façon de retrouver les « peuples perdus » dans leurs « gestes survivants », selon un processus que permettent d'éclairer les analyses d'Erich Auerbach (pour les formes poétiques), d'Aby Warburg (pour les formes visuelles) et d'Ernesto De Martino (pour les formes sociales). Sans oublier quelques exemples plus contemporains, tel que le film du Chinois Wang Bing intitulé, précisément, L'Homme sans nom.

Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Verso Books: Londres, 2012.

A searing critique of participatory art by an iconoclastic historian.

Since the 1990s, critics and curators have broadly accepted the notion that participatory art is the ultimate political art: that by encouraging an audience

to take part an artist can promote new emancipatory social relations. Around the world, the champions of this form of expression are numerous, ranging from art historians such as Grant Kester, curators such as Nicolas Bourriaud and Nato Thompson, to performance theorists such as Shannon Jackson.

Artificial Hells is the first historical and theoretical overview of socially engaged participatory art, known in the US as “social practice.” Claire Bishop follows the trajectory of twentieth-century art and examines key moments in the development of a participatory aesthetic. This itinerary takes in Futurism and Dada; the Situationist International; Happenings in Eastern Europe, Argentina and Paris; the 1970s Community Arts Movement; and the Artists Placement Group. It concludes with a discussion of long-term educational projects by contemporary artists such as Thomas Hirschhorn, Tania Bruguera, Paweł Althamer and Paul Chan.

Since her controversial essay in *Artforum* in 2006, Claire Bishop has been one of the few to challenge the political and aesthetic ambitions of participatory art. In *Artificial Hells*, she not only scrutinizes the emancipatory claims made for these projects, but also provides an alternative to the ethical (rather than artistic) criteria invited by such artworks. *Artificial Hells* calls for a less prescriptive approach to art and politics, and for more compelling, troubling and bolder forms of participatory art and criticism.

Living as Form: Socially engaged Art from 1991-2011, editado por Nato Thompson, MIT Press, 2012.

Over the past twenty years, an abundance of art forms have emerged that use aesthetics to affect social dynamics. These works are often produced by collectives or come out of a community context; they emphasize participation, dialogue, and action, and appear in situations ranging from theater to activism to urban planning to visual art to health care. Engaged with the texture of living, these art works often blur the line between art and life. This book offers the first global portrait of a complex and exciting mode of cultural production—one that has virtually redefined contemporary art practice.

Living as Form grew out of a major exhibition at Creative Time in New York City. Like the exhibition, the book is a landmark survey of more than 100 projects selected by a thirty-person curatorial advisory team; each project is documented by a selection of color images. The artists include the Danish collective Superflex, who empower communities to challenge corporate interest; Turner Prize nominee Jeremy Deller, creator of socially and politically charged performance works; Women on Waves, who provide

abortion services and information to women in regions where the procedure is illegal; and Santiago Cirugeda, an architect who builds temporary structures to solve housing problems.

Living as Form contains commissioned essays from noted critics and theorists who look at this phenomenon from a global perspective and broaden the range of what constitutes this form.

Contributing authors Claire Bishop, Carol Becker, Teddy Cruz, Brian Holmes, Shannon Jackson, Maria Lind, Anne Pasternak, Nato Thompson

Miriam Bratu Hansen, *Cinema and Experience. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno*, university of California Press, Berkeley, 2012.

Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno--affiliated through friendship, professional ties, and argument--developed an astute philosophical critique of modernity in which technological media played a key role. This book explores in depth their reflections on cinema and photography from the Weimar period up to the 1960s. Miriam Bratu Hansen brings to life an impressive archive of known and, in the case of Kracauer, less known materials and reveals surprising perspectives on canonic texts, including Benjamin's artwork essay. Her lucid analysis extrapolates from these writings the contours of a theory of cinema and experience that speaks to questions being posed anew as moving image culture evolves in response to digital technology.

Christoph Menke, *Die Kraft der Kunst*, Berlín: Suhrkamp, 2013.

Noch nie war die Kunst sichtbarer, präsenter und prägender als heute und noch nie war sie zugleich so sehr ein bloßer Teil der gesellschaftlichen Prozesse: eine Ware, eine Unterhaltung, eine Meinung, eine Erkenntnis, eine Handlung. Die gesellschaftliche Allgegenwart der Kunst geht einher mit dem zunehmenden Verlust dessen, was wir ihre ästhetische »Kraft« nennen können. »Kraft« – im Unterschied zu unseren »vernünftigen Vermögen« – meint hier den unbewussten, spielerischen, enthusiastischen Zustand, ohne den es keine Kunst geben kann. Die philosophische Reflexion auf diesen Zustand führt Christoph Menke zur Bestimmung ästhetischer Kategorien – Kunstwerk, Schönheit, Urteil – und zum Aufriss einer ästhetischen Politik, das heißt einer Politik der Freiheit vom Sozialen und der Gleichheit ohne Bestimmung.

Georges Didi-Huberman, *Blancs soucis*, Paris: Minuit, 2013.

L'artiste est inventeur de temps. Il façonne, il donne chair à des durées jusqu'alors impossibles ou impensables : apories, fables chroniques.

Un petit film de Sarkis intitulé *Au commencement*, l'apparition donne ici l'occasion de réfléchir – historiquement et anthropologiquement – sur l'étrange figure composée du lait et de la mort. Entre l'écoute et la parole, une installation d'Esther Shalev-Gerz, permet quant à elle de reposer à nouveaux frais la question du témoignage historique et de ses « blancs », de ses événements de silence. Question qui ne peut être traitée de haut puisqu'elle met en cause notre langage lui-même, et qui cherche son propre phrasé à l'écoute de la littérature, qu'il s'agisse d'un poème de Mallarmé, d'une fable hassidique ou d'un récit de Georges Perec.

Quentin Meillasoux, *Le nombre et la sirène*, Paris: Fayard, 2011.

Un Coup de Dés jamais n'abolira le Hasard constitue, dans l'histoire de la poésie moderne, peut-être la rupture la plus radicale: lignes éclatées sur tout l'espace de la double page, jeu sur la taille des caractères qui emprunte au procédé de l'affiche, multiplication des incises qui déroutent la lecture. Mais son intrigue est plus étrange encore, qui résiste toujours à une pleine élucidation. On y rencontre un naufrage, et un Maître, bientôt noyé à son tour, qui tient en son poing les dés qu'il hésite à lancer en face des flots furieux. Le héros pressent que le résultat de l'envoi, s'il avait lieu, devrait être extraordinairement important: un Nombre qu'on dit "unique", et "qui ne peut pas être un autre". Le point décisif de l'investigation proposée- ce qui en fait la nouveauté- tient à une découverte, déstabilisante et simple comme un jeu d'enfant. Toutes les dimensions du Nombre, on le comprend progressivement, ne s'articulent entre elles qu'à une seule condition: que ce Nombre nous soit ultimement délivré par un code secret, enfoui dans le Coup de dés comme la clé qui ouvre enfin à tous ses dispositifs. Alors se dévoile aussi la signification de cette sirène, surgie le temps d'une fulgurance parmi les débris du naufrage: elle est le cœur vivant d'un drame en train de se produire. Étude littéraire minutieuse, enquête policière à la Edgar Poe, chasse au trésor digne des romans d'aventure- tel est le clavier dont il faut jouer pour déchiffrer la partition cachée d'un poème sans pareil. Par l'auteur d'*Après la finitude*, figure de proue du réalisme spéculatif.

