

ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA. LA REFORMULACIÓN DEMOCRÁTICA DESDE EL ARTE Y SU REPERCUSIÓN EN LA PRÁCTICA ESPAÑOLA VINCULADA AL ARTE RELACIONAL

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	10
1. PRECEDENTES HISTÓRICOS. LA PARTICIPACIÓN COMO CONQUISTA DE LA REALIDAD	34
1.1. Tú la llevas. Una aproximación al arte participativo	37
1.1.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de arte participativo?	37
1.1.2. El rol del público en las prácticas participativas	49
1.2. La eventualización de la realidad	55
1.2.1. Crisis de la representación	56
1.2.2. Primeras incursiones en la vida real	61
1.2.3. La fusión de arte y vida	65
1.2.4. La superación del arte: juego, colectividad y activismo	69
1.2.5. Acontecimiento como arte, arte como vida	77
1.3. Practicar el espacio	82
1.3.1. Cuerpo, movimiento y percepción	83
1.3.2. Espacialización y temporalización de la práctica artística	86
1.3.3. La instalación como espacio social	91
1.4. Toma la calle	96
1.4.1. ¿Qué entendemos por arte público?	97
1.4.2. La importancia del contexto. El <i>site-specific</i>	103
1.4.3. Aproximación a la evolución del arte público	105
1.4.4. Derivas hacia un arte político, público y comunitario	111

2. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y DISCURSO ESTÉTICO	124
2.1. La experiencia participativa y su incidencia en el modelo democrático. Aproximación terminológica	127
2.1.1. La participación ciudadana: un nuevo modelo	129
2.1.2. Aproximación al concepto de democracia dentro de las prácticas colectivas	138
2.1.2.1. Modelos de democracia como forma de gobierno	138
2.1.3.2. Democracia participativa en la actualidad	146
2.2. La reformulación democrática desde el ámbito estético	150
2.3. Nicolas Bourriaud y la estética relacional. Creación de comunidades democráticas	153
2.3.1. <i>Traffic</i> y el inicio del arte relacional	155
2.3.2. Lo relacional como paradigma estético	161
2.3.3. ¿Ruptura o continuidad con las prácticas participativas precedentes?	165
2.3.4. Lo cotidiano como resistencia y la relectura de Michel de Certeau	169
2.3.5. Las experiencias relacionales y la producción de subjetividades desde la perspectiva de Félix Guattari	173
2.3.6. El intersticio social de Karl Marx y las comunidades de intercambio relacionales	180
2.3.7. ¿Desintelectualización y desactivación de lo político? La institución como plataforma del arte relacional	186
2.4. Grant H. Kester: El arte dialógico. Comunidades para el diálogo	193
2.4.1. Experiencias dialógicas con la comunidad	194
2.4.2. El arte dialógico: dentro y fuera del arte público de nuevo género	203
2.4.3. La pedagogía en las prácticas dialógicas como integración social	212
2.4.4. La influencia de Mijaíl Bajtín en Kester: el encuentro con el otro y la realidad	219

2.4.5. El arte dialógico y la democracia deliberativa de Jürgen Habermas	225
2.4.5.1. La democracia <i>fuerte</i> y la ética del discurso	225
2.4.5.2. La inclusión del otro en la teoría de la acción comunicativa	228
2.4.5.3. La ética del discurso	231
2.4.5.4. La democracia desde la deliberación, la solidaridad y el derecho	233
2.4.6. El poder del habla como generador de democracia y empatía: el camino hacia una estética dialógica	239
2.5. Claire Bishop y los antagonismos relacionales. Espacios de disenso	247
2.5.1. Controversias con el arte relacional	249
2.5.1.1. El problema de la forma	250
2.5.1.2. Crítica a los espacios consensuales relacionales	254
2.5.2. Chantal Mouffe y la concepción agonística de la democracia	256
2.5.2.1. Hacia un modelo <i>adversarial</i> . La imposibilidad de erradicar el antagonismo	257
2.5.2.2. Crítica a la teoría democrática liberal y a la democracia deliberativa	264
2.5.2.3. El antagonismo como creación de democracia	269
2.5.2.4. Consideraciones sobre «Antagonism and Relational Aesthetics»	276
2.5.3. Del antagonismo relacional al arte del disenso. El arte político y la democracia como desacuerdo en Jacques Rancière	283
2.5.3.1. ¿Fin o retorno de la política?	286
2.5.3.2. Política <i>versus</i> policía	290
2.5.3.3. Democracia como espacio de litigio	296
2.5.3.4. El giro ético y las relaciones entre política y estética	299

3. CORRESPONDENCIAS DE LOS DISCURSOS RELACIONALES, DIALÓGICOS Y ANTAGÓNICOS EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA ESPAÑOLA	308
3.1. Espacios para el encuentro. Estrategias relacionales para la construcción de lo común	312
3.1.1. <i>She Astronauts y Dance & Disco</i> : Ana Laura Aláez	317
3.1.2. <i>Casa modular, Conectores Oficina-picnic, Espacios de lectura, Mestizo y Lugares communes #1</i> : Xavier Arenós	326
3.1.3. <i>Reciclar ciudad, Proyecto de equipamiento convivencial, Kuvás S.G. y Ordenación y ocupación temporal de solares</i> : Santiago Cirugeda	343
3.1.4. <i>Remix Buildings, BillboardThailandhouse, Emergency Architecture, Kidea, Minibar y Remix-Bloodsushibank</i> : Alicia Framis	350
3.2. Dar la palabra. Entre la negociación y el consenso	366
3.2.1. <i>Proyectar con luces</i> : Santiago Cirugeda	368
3.2.2. <i>Loneliness in the City</i> : Alicia Framis	373
3.2.3. <i>Milutown: Inubuse Bus-stop, How difficult it is to sleep alone, Rincón de sueños, ¿De parte de quién? Call free y Casa de la negociación</i> : Josep Maria Martín	379
3.2.4. <i>Bessengue City Project, Gran favela y 8 emisiones de radio, Anticongelante y 8 emisiones de radio y Peace Market-Peace Square</i> : Jesús Palomino	392
3.3. Visibilizar la invisibilidad. Los antagonismos relacionales	408
3.3.1. <i>Casa del Poblenou y Big Green Space Closed</i> : Jesús Palomino	410
3.3.2. <i>465 personas remuneradas, Público transportado entre dos puntos de la Ciudad de Guatemala, 60 personas remuneradas para permanecer bloqueando el acceso al museo, Trabajadores que no pueden ser pagados, remunerados para permanecer en el interior de cajas de cartón, Concentración de trabajadores indocumentados y Muro cerrando un espacio</i> : Santiago Sierra	419

4. CONCLUSIONES	436
BIBLIOGRAFÍA	455
RESÚMENES	471
Castellano	471
Valencià	473
English	475