

EL ARTE (COMO/Y) ILUMINACIÓN 1989-2013

Alberto Ruiz de Samaniego

Fuego, inextinguible

V CURSO DE
INTRODUCCIÓN AL ARTE
CONTEMPORÁNEO

ARTE {como
y} **REVOLUCIÓN
JUEGO
ILUMINACIÓN**

Resulta posible analizar el arte del siglo XX y la primera década del siglo XXI desde diversos puntos de vista. Si algo ha puesto de manifiesto la historiografía de las últimas décadas, es que las concepciones unívocas de la historia responden siempre a intereses particulares o resultan escasas en su capacidad descriptiva.

La historia es una realidad compleja en la cual diferentes valores, privilegios e intereses se confrontan para ocupar el poder. En el campo artístico estas luchas (más explícitas en el terreno de la política o de la economía) también han resultado constantes. Artistas, movimientos, críticos, museos, galerías y coleccionistas no solo han defendido su modo de entender el arte, sino también su perspectiva sobre la sociedad y la vida en general. Sin embargo, cada propuesta artística integra y despliega concepciones de mundo diversas; el arte nunca resulta esférico, sino que proyecta siempre contradicciones, puntos de vista enfrentados y propuestas de análisis heterogéneas. De estas fisuras y divergencias depende, en gran medida, su interés.

Por todo esto, resulta poco productivo llevar a cabo un acercamiento al arte reciente desde una perspectiva lineal, como si existiese «una historia única del arte moderno, posmoderno y contemporáneo» que pudiésemos recuperar.

Con el propósito de escapar de esta perspectiva y mostrar así diferentes acercamientos historiográficos, el presente Curso de Introducción al Arte Contemporáneo recupera tres conceptos que han marcado dinámicas y tendencias a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Si se tiene en cuenta que estos conceptos (**revolución, juego e iluminación**) están presentes en numerosas propuestas artísticas de este período, comprendemos que cada movimiento artístico, en general, y cada artista, en particular, desarrollan en su obra múltiples posibilidades de sentido. Un mismo artista puede integrar en su trabajo una interesante dinámica de juego y, al mismo tiempo, desplegar cuestiones vinculadas a la revolución (artística o social) o preocupaciones relacionadas con la iluminación (cognitiva o espiritual).

Este ciclo se propone, por tanto, como un acercamiento al arte realizado entre 1905 y 2013 a través de los conceptos de revolución, juego e iluminación: ¿qué artistas han asumido estos conceptos a la hora de producir su trabajo? ¿Cómo se han entendido cada uno de ellos a lo largo del siglo?

ÍNDICE

1. AUTOR

1.1 Bio/currículo **p. 4**

1.2 Bibliografía del autor **p. 6**

2. CONFERENCIA

2.1 Título **p. 10**

2.2 Resumen **p. 10**

2.3 Bibliografía **p. 10**

1. AUTOR

1.1 Bio

Alberto Ruiz de Samaniego. Nació en La Coruña en 1966.

Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Magister en Estética y Teoría de las Artes por el Instituto de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid.

Profesor titular de Estética y teoría de las artes de la universidad de Vigo.

Coordinador del *Máster de Arte Contemporáneo: investigación y creación* de la Universidad de Vigo.

Ha sido Director de la Fundación Luis Seoane de La Coruña (2008-2011). Es co-director (junto con Miguel Ángel Ramos) de la colección *Larva*, de textos y catálogos de arte y estética, de la Editorial Maia-Abada.

Crítico cultural y comisario de exposiciones. Premio Espais a la crítica de arte. Comisario del Pabellón Español de la 52 Edición de la Bienal de Arte de Venecia.

Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: *Maurice Blanchot: una estética de lo neutro* (Universidad de Vigo, 1999), *Semillas del tiempo* (Pontevedra, 1999), *La inflexión posmoderna: los márgenes de la modernidad* (Akal, 2004), *James Casebere* (Ed. Mímesis, Oporto, 2005), *Belleza de otro mundo. Apuntes sobre algunas poéticas del inmovilismo* (Cendeac, Murcia, 2005), *Paisaje fotográfico. Entre Dios y la fotografía* (Ayuntamiento de Alcobendas, colección Arte Público y fotografía, 2007) y en colaboración con Miguel A. Ramos: *La generación de la democracia. Nuevo pensamiento filosófico en España* (Alianza/Tecnos, 2002). Ha ejercido como editor literario del libro colectivo: *Mitos de fin de siglo* (Pontevedra, 2000). Ha participado en los siguientes libros colectivos: Javier Maderuelo (ed.), *Medio siglo de arte. Últimas tendencias. 1955-2005*, Abada, 2006 [Cap.: "Hacerse a la idea. Lo estético contra lo artístico"]; Javier Maderuelo (ed.), *Paisaje y arte*, Abada/CDAN, 2007 [cap.: "Revelación del lugar. Apuntes sobre el caminar"]; Juan Barja-César Rendueles (eds.), *Mundo escrito. 13 derivas desde Walter Benjamin*, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2013 [cap.: "Ruina. De ruinas: Piranesi, Benjamin, Smithson (una familia)"].

Estudio preliminar a la edición de Fernando Pessoa. *Poesía IV. Los poemas de Álvaro de Campos 2*, Abada Editores, Madrid, 2012.

Ha comisariado exposiciones de los artistas Antón Lamazares, Luis Seoane, Xesús Vázquez, Chema de Luelmo y Manuel Vilariño, así como diversas colectivas de arte contemporáneo (*La Isla Futura: arte joven cubano*, *Arte y nihilismo*, *5000 años de arte moderno*; *Arte y enfermedad*). Además, en la Fundación Luis Seoane, las muestras *Georges Perec: Tentativa de inventario*; *Atlantikwall. Arquitecturas bélicas en las playas del oeste*; *Andrei Tarkovski: fidelidad a una obsesión*; *La escultura en Fritz Lang*; *unterwegs: al paso de Walter Benjamin o Xesús Vázquez: nieve negra*.

Ha dirigido los siguientes cursos y seminarios:., *Conveniencia del Romanticismo*(Universidad de Vigo), *Mitos de fin de siglo* (Universidad de Vigo), *Las políticas del Arte* (Ayuntamiento de Gijón), *En torno a Guy Debord* (Centro Galego de Arte Contemporánea), *Revelación del lugar. Arte y Medioambiente* (Museo de Arte Contemporánea de Vigo), *¿La estética contra el arte?* (Ayto. de Sevilla), *Fritz Lang: la seguridad del sonámbulo* (UIMP de A Coruña, 2008), *Estéticas de la animación* (UIMP de A Coruña, 2009), *La mirada de Michelangelo Antonioni. Forma y poética de un cineasta de la Modernidad* (UIMP de A Coruña, 2010), *F de Falso: la veracidad del engaño* (UIMP de A Coruña, 2011).

Ha sido Director de los Cursos de Verano de la Universidad de Vigo (1995).

Ha escrito en catálogos de los siguientes artistas: Antón Lamazares, Bernardí Roig, Manuel Vilariño, Xesús Vázquez, Jorge Molder, Alberto Carneiro, Fernando Casás, Miguel Ángel Blanco, Fernando Sinaga, Antonio Murado, Xoán Anleo, Anne Heyvaert, Ignacio Caballo, Ana Soler, Ángel Cerviño, José Manuel Ciria, Juan Carlos Meana, Antón Patiño, Rubén Ramos Balsa, Almudena Fernández, Simón Pacheco, Miguel Copón, Chema de Luelmo, Nono Bandera, Tamara Feijoo, Manolo Paz, Amaya González Reyes. Asimismo, para: Bienal de arte de Pontevedra (1998), Pabellón de España (Expo 2.000 de Hannover), PhotoBial de Lisboa (2.005), Contemporanea: Kunstmuseum Wolfsburg (Fundación March, 2005), Bienal de Sevilla (2006).

Ha participado, entre otros, en los siguientes libros colectivos: *La Estética del Nihilismo* (Centro Galego de Arte Contemporánea, 1996), *El Arte en una época de Transición* (Diputación de Huesca, 2000), *Mitos de fin de siglo* (Pontevedra, 2.000), *Estéticas del Arte Contemporáneo* (Universidad de Salamanca, 2.002), *Contemplarse para comprenderse* (Universidad de Vigo, 2003), *Alén dos límites. A fotografía contemporánea* (Centro Galego de Arte Contemporánea, 2.003), *Esto lo hace cualquiera* (Diputación de Pontevedra/Fundación Laxeiro de Vigo, 2.004), *Las políticas del Arte* (Ayuntamiento de Gijón, 2.005), *Seducidos por el accidente* (Fundación Luis Seoane, A Coruña, 2.005), *Impasse 5. La década equívoca. El trasfondo del arte contemporáneo español en los 90* (Generalitat de Catalunya, 2.005), *Medio Siglo de Arte. Últimas tendencias* (Abada Editores, 2006), *Cultur At (Cultura y patrimonio en las ciudades del Arco Atlántico)* (Ayuntamiento de Gijón, 2.006), Javier Maderuelo (ed.), *Paisaje y Arte*, Abada editores, Madrid, 2007, *Atlantikwall: arquitecturas bélicas en las playas del oeste* (Ed. Maia-Fundación Luis Seoane, 2008), *La escultura en Fritz Lang* (Ed. Maia-Fundación Luis Seoane, 2008), *Andrei Tarkovski: fidelidad a una obsesión* (Ed. Maia-Fundación Luis Seoane, 2009), *La mirada de Michelangelo Antonioni. Forma y poética de un cineasta de la Modernidad* (Ed. Maia-Fundación Luis Seoane, 2010), *Estéticas de la animación* (Ed. Maia-Fundación Luis Seoane, 2010).

Ha colaborado con las siguientes revistas y publicaciones: *Arte y parte*, *Revista de Occidente*, *Lápiz*, *Sibila*, *Archipiélago*, *Anthropos*, *Sublime*, *Dardo*, *Wart*, *Papel Alpha*, *El Urogallo*, *Creación*, *Diario 16*, *El correo gallego*, *Ars Mediterranea*, *Exit*, *Frontera D*, etc.

Es, además, traductor de Maurice Blanchot (*La bestia de Lascaux/El último en hablar*, y *El instante de mi muerte/La locura de la luz*, en la editorial Tecnos) así como de Jean Christophe Bailly (*La llamada muda. Ensayo sobre los iconos de El Fayum*, ed. Akal) y del *Diccionario de Estética* de la editorial Akal, del que, además, es colaborador en entradas de la edición española.

1.2 Bibliografía del autor *Ver apartado Anterior*

Maurice Blanchot: una estética de lo neutro (Universidad de Vigo, 1999)

Semillas del tiempo (Pontevedra, 1999)

La inflexión posmoderna: los márgenes de la modernidad (Akal, 2004)

James Casebere (Ed. Mímesis, Oporto, 2.005)

Belleza de otro mundo. Apuntes sobre algunas poéticas del inmovilismo (Cendeac, Murcia, 2005)

Paisaje fotográfico. Entre Dios y la fotografía (Ayuntamiento de Alcobendas, colección Arte Público y fotografía, 2007)

En colaboración con Miguel A. Ramos: *La generación de la democracia. Nuevo pensamiento filosófico en España* (Alianza/Tecnos, 2002)

Artículos en publicaciones periódicas

Información extraída de Dialnet <http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=151317>
Artículos impresos y disponibles para consulta en la biblioteca del CENDEAC

De ruinas: Piranesi, Benjamin, Smithson

Alberto Ruiz de Samaniego

Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, Nº. 100, 2012, págs. 18-33

Tal vez un cuento ruso: Diaghilev

Alberto Ruiz de Samaniego

Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, Nº. 98, 2012, págs. 10-29

El ruiseñor chino: El arte de la fuga de Raymond Roussel

Alberto Ruiz de Samaniego
Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, N.º. 96, 2011, págs. 13-37

Horacio Coppola: Los años europeos de formación
Alberto Ruiz de Samaniego
Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, N.º. 89, 2010, págs. 59-71

Luís Seoane: a memoria da estirpe
Alberto Ruiz de Samaniego
Raigame: revista de arte, cultura e tradicións populares, ISSN 1136-3207, N.º. 33, 2010 (Ejemplar dedicado a: Luís Seoane), págs. 6-15

¿Cine de exposición o exposición de cine?
Alberto Ruiz de Samaniego
Secuencias: Revista de historia del cine, ISSN 1134-6795, N.º 32, 2010, págs. 114-121

Caspar David Friedrich: la religión de la pintura
Alberto Ruiz de Samaniego
Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, N.º. 83, 2009, págs. 68-85

Ser y no ser, esa es la cuestión
Alberto Ruiz de Samaniego
Acto: revista de pensamiento artístico contemporáneo, ISSN 1578-0910, N.º. 4, 2008 (Ejemplar dedicado a: Acto sobre fantasmas), págs. 54-71

Paraísos perdidos do mar
Alberto Ruiz de Samaniego
Galegos = Gallegos, ISSN 1889-2590, N.º. 2, 2008, págs. 79-82

Bajo el dictado de la imagen
Alberto Ruiz de Samaniego
Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, N.º. 72, 2007, págs. 20-39

Una estética de la representación posmoderna
Alberto Ruiz de Samaniego
Azafea: revista de filosofía, ISSN 0213-3563, N.º. 9, 2007 (Ejemplar dedicado a: Estética. Perspectivas actuales), págs. 61-82

La exposición: alcanzar lo efímero
Alberto Ruiz de Samaniego
Cuadernos del IVAM, ISSN 1698-5397, N.º. 9, 2007, págs. 66-73

Gilles Deleuze. La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas (1953-1974). Gilles Deleuze.
Derrames: entre el capitalismo y la esquizofrenia
Alberto Ruiz de Samaniego
Exitbook: revista de libros de arte y cultura visual, N.º. 6, 2007, págs. 48-50

Slavoj Žižek. Arriesgar lo imposible. Slavoj Žižek. Bienvenidos al desierto de lo real. Slavoj Žižek.
Lacrimae Rerum
Alberto Ruiz de Samaniego
Exitbook: revista de libros de arte y cultura visual, N.º. 6, 2007, págs. 94-96

El exterminador
Alberto Ruiz de Samaniego
Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, N.º. 64, 2006, págs. 33-47

Ernst Jünger. El mundo transformado

Alberto Ruiz de Samaniego

Exitbook: revista de libros de arte y cultura visual, N.º. 5, 2006, págs. 50-51

Retratos

Alberto Ruiz de Samaniego

Cuadernos del IVAM, ISSN 1698-5397, N.º. 4, 2005, págs. 40-51

El tiempo de un bodegón

Alberto Ruiz de Samaniego

Exit: imagen y cultura, ISSN 1577-2721, N.º. 18, 2005, pág. 24

Monje mirando al mar: Breves divagaciones metafísicas a partir de un cuadro de Friedrich

Alberto Ruiz de Samaniego

Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, N.º. 50, 2004, págs. 50-65

Maurice Blanchot: La ausencia cumplida

Alberto Ruiz de Samaniego

Archipléago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, N.º 55, 2003, págs. 3-4

Francis Bacon: Páginas de carne

Alberto Ruiz de Samaniego

Arte y parte: revista de arte - España, Portugal y América, ISSN 1136-2006, N.º. 48, 2003, págs. 32-43

Conversaciones con Eugenio Trías y Rafael Argullol

Alberto Ruiz de Samaniego

Lápiz: Revista internacional del arte, ISSN 0212-1700, N.º 187-188, 2002 (Ejemplar dedicado a: 20 años), págs. 46-47

La moral del arte

Alberto Ruiz de Samaniego

Lápiz: Revista internacional del arte, ISSN 0212-1700, N.º 187-188, 2002 (Ejemplar dedicado a: 20 años), págs. 48-53

La escisión postmoderna

Alberto Ruiz de Samaniego

Lápiz: Revista internacional del arte, ISSN 0212-1700, N.º 187-188, 2002 (Ejemplar dedicado a: 20 años), págs. 54-57

Antony Gormley: Gormley ou a ansia de lugar

Alberto Ruiz de Samaniego

Revista do CGAC = Revista del CGAC, ISSN 1576-8082, N.º. 4, 2002, págs. 120-125

Destruir, dijo

Alberto Ruiz de Samaniego

Archipléago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, N.º 49, 2001, págs. 23-26

Maurice Blanchot: una estética de lo neutro

Alberto Ruiz de Samaniego

Revista anthropos: Huellas del conocimiento, ISSN 1137-3636, N.º 192-193, 2001 (Ejemplar dedicado a: Maurice Blanchot), págs. 103-112

Sean Scully

Alberto Ruiz de Samaniego

Revista do CGAC = Revista del CGAC, ISSN 1576-8082, N.º. 0, 2000, págs. 118-121

Lugrís: cuando el mundo era un lugar encantado

Alberto Ruiz de Samaniego

Castrelos: revista do Museo Municipal "Quiñones de León", ISSN 0213-9235, N.º 12, 1999, págs. 191-196

El minimalismo y su circunstancia

Alberto Ruiz de Samaniego

Galería Antiquaria: Arte contemporáneo, antigüedades, mercado, coleccionismo, ISSN 1130-2747, N.º 173, 1999, págs. 58-59

Una voz venida de otro mundo

Alberto Ruiz de Samaniego

Correspondance: Revista hispano-belga, ISSN 1130-8664, N.º 4, 1995, págs. 173-182

2. CONFERENCIA

2.1 Título

Fuego, inextinguible

2.2 Resumen

La metáfora de la Iluminación tal vez sea una de las más antiguas figuras del acto de pensamiento. Desde la narración platónica de los habitantes de la caverna hasta la propia Ilustración, Goethe o los meandros sutiles de las tradiciones espirituales de Oriente, la alegoría de las luces ha construido el paisaje mental de la especie. En esta sesión trataremos de pensar la actividad artística y creadora de la contemporaneidad a partir de una idea que capturamos de Walter Benjamin: las imágenes fulguran y se muestran ya, sin simulacros, en toda su verdad de imágenes tan sólo, justamente y nada más que imágenes, en su radiante o radioactiva plenitud del fin de los tiempos (esto es: nuestro tiempo *post*). De forma que la redención que la obra de arte puede usufructuar no cae del todo del lado de la salvación, esto es evidente, sino únicamente, quizás, del lado de la presentación o la evidencia fulgurante. He ahí, asimismo, la potencia de salvación que calibramos para la imagen, exponiendo su descomposición, su consumición ejemplar. La rememoración se da, entonces, en un instante decisivo, un momento crítico en que la memoria de aquello que pasó brilla, incluso quema, y, al mismo tiempo, está en peligro. Ese instante es, sin embargo, su cognoscibilidad. En la revelación se hallaría, por tanto, la consumación definitiva, y, a la postre, su consumición. Sería el punto de ignición en que el origen y la destrucción se encuentran. Como si la salvación de lo pasado – su redención en el modo del conocimiento- sólo fuese posible atendiendo a su destructibilidad misma, que la asedia desde todas las direcciones del tiempo - el pretérito y el porvenir-, y por eso nos requiere, exige quizás de nosotros su mortificación última y redentora.

Ese punto de ignición es un punto de conocimiento justamente explosivo, atómico, peligroso: es el momento en que el conocimiento de una época se resuelve en una constelación de ese momento específico con la época del que la conoce; el otrora con el ahora. Un campo de fuerzas donde los hechos de la historia alcanzan al fin su revelación legible: “No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación.”

2.3 Bibliografía

Walter Benjamin, *Libro de los pasajes*, J 67, 4, ed. de Rofl Tiedemann, Ed. Akal, Madrid, 2005, trad. de Luis Fernández Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Guerrero.

Alberto Ruiz de Samaniego, *Ser y no ser. Figuras en el dominio de lo espectral*, Micromegas, Murcia, 2013