

The Artist as Director (Bari, 12-13 Sep 24)

Auditorium A. Quacquarelli, Plesso di Santa Teresa dei Maschi, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Strada della Torretta, Bari, 12.-13.09.2024
Eingabeschluss : 28.06.2024

Daniel Borselli

The End and Other Beginnings III: The Artist as Director.

[English version below]

Dalla seconda metà del Novecento e, in misura crescente, negli ultimi tre decenni, la figura dell'artista è andata progressivamente ridefinendosi in modi radicali e spesso contraddittori. L'impiego di stratificate strategie partecipative (tramite il coordinamento di collettivi, la collaborazione attiva del pubblico o di un numero variabile di performer oppure, ancora, attraverso la cosiddetta "performance per delega") ha infatti permesso di introdurre rinnovate categorie estetiche come le nozioni di etica, politica della spettatorialità, trasformazione sociale e azione diretta. Come conseguenza, sono altresì andati modificandosi i posizionamenti reciproci delle istituzioni culturali, dei pubblici primari e secondari e, in particolar modo, proprio dell'artista, che arriva in questo modo a svolgere un differenziato incarico di direzione di "eventi" complessi, contraddistinti da ambizioni esplicitamente sociali, politiche e, in molti casi, antagoniste rispetto al sistema commerciale dell'arte contemporanea. Tale apparente decentramento del protagonismo dell'artista, tuttavia, ha prefigurato in modo non innocuo una sussunzione neoliberista della classe creativa e un eccezionalismo civico e politico della pratica dell'arte che richiede oggi un'attenta valutazione critica.

Su questo sfondo teorico, il workshop di ricerca La fine e altri inizi III. L'artista come regista è interessato a indagare le modalità di interazione che vengono oggi a crearsi tra l'artista, la sfera pubblica e i pubblici partecipanti, prendendo in esame inevitabili problematicità quali, ad esempio, i rischi di estetizzazione dello scenario urbano, di anestetizzazione delle istanze politiche divergenti, di istituzionalizzazione delle controculture e neutralizzazione delle pragmatiche attiviste, così come di sopravvalutazione dell'autorevolezza intellettuale, etica e politica dell'artista entro i processi comunitari. Ulteriori argomenti di riflessione saranno le ricadute metodologiche nello studio di tali ridefinizioni, al pari dei quesiti che questo nuovo orizzonte impone a livello di musealizzazione, conservazione e trasmissione della conoscenza, nonché la possibilità di immaginare spazi discorsivi che rendano adeguatamente conto della complessità e contraddittorietà della dimensione politica di queste pratiche.

Al tempo stesso, la call rivolge la propria attenzione alle ibridazioni sempre più diffuse e sperimentali testate negli ultimi decenni a cavallo tra arti visive, cinema, teatro e danza, non solo

nello spazio pubblico ma anche nelle principali rassegne periodiche internazionali, dando così rilevanza critica alla progressiva performativizzazione del ruolo e dell'impatto delle pratiche artistiche nella contemporaneità. Infine, si intende riflettere sui modi in cui il carattere di un campo così interdisciplinare, permeabile e "debole" spinge a interrogare le professionalità in costante proliferazione che oggi guardano alla figura dell'artista come regista principalmente come campo di appropriazione, occupato di volta in volta da una rete di personalità provenienti dagli ambiti della scrittura, dell'immagine in movimento, del teatro, dell'architettura, della sociologia, dell'antropologia, ma anche delle politiche culturali incentrate sulle strategie istituzionali di creazione di consenso, gentrificazione e rigenerazione urbana a trazione creativa.

Since the second half of the twentieth century and increasingly in the last three decades, the figure of the artist has progressively been redefined in radical and often contradictory ways. The use of layered participatory strategies (through the coordination of collectives, the active collaboration of the public or a varying number of performers, or through the so-called "delegated performance") has introduced renewed aesthetic categories such as notions of ethics, politics of spectatorship, social transformation, and direct action. As a consequence, the mutual positions of cultural institutions, primary and secondary audiences, and particularly the artist, have also changed, with the artist taking on a differentiated role of directing complex "events" marked by explicitly social, political, and, in many cases, antagonistic ambitions towards the commercial system of contemporary art. However, this apparent decentralization of the artist's protagonism has not innocently foreshadowed a neoliberal subsumption of the creative class and a civic and political exceptionalism of art practice that requires careful critical evaluation today.

Against this theoretical background, the research workshop "The End and Other Beginnings III: The Artist as Director" aims to investigate the modes of interaction that are being created today between the artist, the public sphere, and the participating publics, examining inevitable issues such as the risks of aestheticizing the urban scenario, anesthetizing divergent political instances, institutionalizing countercultures, neutralizing activist pragmatics, as well as overestimating the intellectual, ethical, and political authority of the artist within community processes. Further topics of reflection will be the methodological implications in studying these redefinitions, along with the questions this new horizon imposes at the level of musealization, preservation, and transmission of knowledge, as well as the possibility of imagining discursive spaces that adequately account for the complexity and contradiction of the political dimension of these practices.

At the same time, the call pays attention to the increasingly widespread and experimental hybridizations tested in recent decades across visual arts, cinema, theater, and dance, not only in public spaces but also in major international periodic exhibitions, thus giving critical relevance to the progressive performatization of the role and impact of artistic practices in contemporary times. Finally, it intends to reflect on how the character of such an interdisciplinary, permeable, and "weak" field pushes to question the constantly proliferating professions that today look at the figure of the artist as director mainly as a field of appropriation, occupied from time to time by a network of personalities from the fields of writing, moving image, theater, architecture, sociology, anthropology, but also from cultural policies focused on institutional strategies of creating consensus, gentrification, and creative-driven urban regeneration.

HOW TO APPLY

To submit your application, please send the following materials to the email address lafinealtriinizi.workshop@gmail.com by June 28, 2024, and indicate "Application [Surname]" in the subject line:

- An abstract of your presentation, which should be no more than 250 words. Please include a title and 5 keywords.
- A short biographical note of at most 150 words. This should include any academic affiliation and a list of recent publications and/or projects relevant to your presentation.

Participation in the event is open to all researchers and artists engaged in these topics. We are particularly interested in proposals from doctoral students and early-career researchers. We welcome alternative forms of participation, such as video essays, performative presentations, and interdisciplinary dialogues between researchers. If you choose an alternative form of presentation, please specify the methodology in the abstract. All presentations will have a maximum duration of 20 minutes and will be followed by a brief discussion.

Quellennachweis:

CFP: The Artist as Director (Bari, 12-13 Sep 24). In: ArtHist.net, 30.05.2024. Letzter Zugriff 06.04.2026.

<<https://arthist.net/archive/42005>>.