



MoDe(s) Seminar



# Canon(s) in dispute: The narratives of modernity and their conflicts

23 November 2016, 9h45-19h. Universitat de Barcelona  
Aula Magna de la Facultat de Geografia e Historia

Since the eighties the critique of the Western modern canon has been recurrent in the historiography of art history, allowing the transition from a universalist and essentialist vision, to a plural one, composed by multiple canons produced in different times and geographies, with different agencies. However, and despite this transformation, the logic that determines the modern canon continues to exercise a major influence on the history of contemporary art. In fact, the guiding lines of academic studies in this discipline are largely based on the assessment of great artists associated with the Western canonical framework.

This seminar seeks to deepen the specific processes through which the modern canon is created, delving also into conflictive models that attempted to challenge its legitimacy. Given that a canonical configuration can be traced back to a corpus of texts, exhibitions and events, agents and platforms, the debate will be raised through a series of case studies that tackle the issues we want to discuss. Putting the canonical configurations

into discussion involves raising the negotiations and conflicts, as well as reconsidering supposedly stable categories as the modern, the contemporary and the global. In addition, it proposes to broaden the discussion to contexts, since the construction of the canon occurs in a complex social and institutional matrix, which prioritizes and organizes according criteria of value.

Through the contrasted study of cases derived from the colonial relations of Spain, Europe, USA, Latin America and Asia that have predisposed the transition from the Cold War to the global world, we will seek to create a common framework of reflection that could serve as a basis to extrapolate mechanisms of production of meanings, construction of narratives and parameters, in order to reflect collectively on the processes of construction and deconstruction of the canon, and, at the same time, to propose a debate on the visibilization of alternative models in conjunction with the socio-political movements that marked the Cold War.



## Program

- 9.45 - 10.00** Welcome and presentation of the Seminar by **Paula Barreiro López** (Universitat de Barcelona) **Communications** (chair: **Olga Fernández López**, Universidad Autónoma de Madrid)
- 10.00 - 11.00** **Miriam Basilio** (New York University), Taxonomías en evolución: el Museum of Modern Art en los años treinta y cuarenta y las definiciones de la "colección latinoamericana".
- 11.00 - 12.00** **Clare Carolin** (University of Oxford), Women, War and the Transformation of Britain: Linda Kitson and the Falklands Conflict.
- 12.00 - 12.30** **Pause**
- 12.30 - 13.30** **Laura Mercader** (Universitat de Barcelona), El canon es política sexual. Diferenciando la diferencia para escribir sobre arte.
- 13.30 - 14.15** Conversation between **Laia Manonelles** (Universitat de Barcelona) y **Anna María Guasch** (Universitat de Barcelona), La globalización y los nuevos cánones.
- 14.15 - 16.00** **Lunch**
- Communications - The canon and Spain** (chair **Paula Barreiro López**, Universitat de Barcelona)
- 16.00 - 17.00** **Julián Díaz Sánchez** (Universidad de Castilla la Mancha), Resistencia de la pintura. Años 70.
- 17.00 - 18.00** **Juan Albarrán** (Universidad Autónoma de Madrid), Un lugar para los nuevos comportamientos.
- 18.00 - 19.00** **Debate and closing**

## Abstracts

### **Juan Albarrán - Un lugar para los nuevos comportamientos**

Las prácticas artísticas de carácter conceptual que se desarrollaron en el territorio español durante los años setenta vienen jugando un papel clave en la reconstrucción de los relatos sobre nuestra contemporaneidad. Durante mucho tiempo, sus aportaciones fueron minusvaloradas por historiadores e instituciones. En los últimos años, varios trabajos de investigación, exposiciones individuales y reordenaciones de las colecciones de importantes museos (Museo Reina Sofía, MACBA) están tratando de resituar los conceptualismos en el origen del arte contemporáneo español. En ese sentido, podríamos decir que el conceptualismo es la pieza sobre la que pivota la renovación del "canon". Una aproximación crítica a la historiografía del conceptual español puede ayudarnos a comprender algunas de las fricciones discursivas que han tenido lugar desde la transición a propósito de la relación entre arte, institución y esfera pública.

### **Miriam Basilio - Taxonomías en evolución: el Museum of Modern Art en los años treinta y cuarenta y las definiciones de la "colección latinoamericana".**

El icónico organigrama de Alfred H. Barr para el catálogo de la exposición Cubism and Abstract Art del 1936 llegó a encarnar el controvertido relato del Museum of Modern Art sobre el modernismo de principios del siglo XX. En esta ponencia, mostraré cómo durante los años treinta y cuarenta, Barr propuso una taxonomía mucho más amplia de las tendencias artísticas, que incluía estilos figurativos. Contemplaré el contexto político e institucional que rodeó el proceso de adquisición por parte del Museo de lo que fue designado como su "colección latinoamericana", y cómo dicha Colección Latinoamericana del Museum of Modern Art fue presentada en 1943. Examinaré la evolución de la



clasificación de toda la colección por parte de Barr y su colega Dorothy C. Miller durante los años treinta y cuarenta, un período crucial para el desarrollo del canon modernista del MoMA. Influenciado por su propio interés en las teorías de la evolución, Barr creó al comienzo de la Guerra Fría un lugar para la "colección latinoamericana" dentro de sus taxonomías evolutivas.

**Clare Carolin - Women, War and the Transformation of Britain: Linda Kitson and the Falklands Conflict**

On April 2, 1982 Argentina invaded and occupied The Falkland Islands, a British colonial territory approximately 8,000 miles from London. In a climate of civil strife, waning popularity and Cold War tension, Margaret Thatcher's Cabinet responded aggressively by dispatching a vast naval Task Force to the South Atlantic. Linda Kitson, a 36-year-old illustrator, was commissioned by London's Imperial War Museum to follow the naval convoy and produce an 'artistic record' of its activities. With the exception of medical orderlies and a few handpicked (male) reporters, Kitson was the only civilian and the only woman to make landfall on the Islands during the Conflict.

The contents of her 'visual diary' are among the very few eye witness images of this enduringly controversial war. This paper will situate Kitson's work within the context of other images of the Falklands War in order to explore what was (and remains) at stake in these representations.

**Julián Díaz Sánchez - Resistencia de la pintura. Años 70**

En los años 70, los componentes de la Nueva Figuración Madrileña y el grupo de Trama se presentaban como protagonistas de una recuperación de la pintura que bien podría considerarse como una actitud de resistencia. Ambos colectivos construyeron su propio relato de manera autosuficiente, en los dos casos hay un intento, bien interesante, de renovación de la historia del arte y unas posiciones, tan dispares como singulares, frente a la guerra fría.

**Laura Mercader - El canon es política sexual. Diferenciando la diferencia para escribir sobre arte**

Esta intervención parte de la idea de que la política sexual es el fundamento de la política, en la línea de la politóloga Carole Pateman cuando se refiere al «pacto sexual» previo al social. De modo que trato el canon no como consecuencia de la política social, religiosa o cultural sino como estructura fundacional de la política, que es la política sexual. En diálogo con el texto de Griselda Pollock, «Diferenciando. El feminismo se encuentra con el canon» (1999), propongo repensar la noción de «diferencia» más allá de Derrida, a la luz de la filosofía feminista de Luce Irigaray, Luisa Muraro y la comunidad filosófica femenina Diotima de la Università degli Studi di Verona, para escribir una historia del arte que contemple la libertad femenina lejos del canon de la igualdad o de la dialéctica sexo/género.

Direction : Paula Barreiro López (Universitat de Barcelona). Organization: Olga Fernández López (Universidad Autónoma de Madrid) and Laia Manonelles (Universitat de Barcelona). Coordination: Juliane Debeusscher (Universitat de Barcelona).

This seminar, organized in the framework of the project Modernidad(es) Descentralizada(s):Arte, política y contracultura en el eje transatlántico durante la Guerra Fría (ref. HAR2014-53834-P), has received the generous support of the Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona.