Tiempos trastornados ofrece por primera vez en lengua castellana algunas de las intervenciones más relevantes de la producción de Mieke Bal, que incluyen sus textos más recientes sobre los estudios visuales, el análisis fílmico y el trabajo de comisariado. En cierto modo, es un mapa de los diferentes conceptos y problemas que han preocupado a Bal durante su larga carrera profesional.

El libro se divide en cuatro grandes partes: en la primera, la autora trata de desarrollar una metodología capaz de dar cuenta de la problemática de las imágenes y lo visual; la segunda está enfocada en el tiempo y en el modo en el que los artistas llevan a cabo, a través de su obra, ejercicios de análisis cultural; la tercera presenta una visión particular del arte político más allá del realismo, el activismo y la representación temática; para finalizar, en la cuarta reflexiona sobre su labor como artista y comisaria a través de tres ensayos sobre el arte de mostrar y el discurso de la exposición y el museo.

Como dice Miguel Ángel Hernández Navarro en su introducción, «pocos autores han explorado tan bien el alcance y la potencia de los estudios de cultura visual como lo ha hecho Bal. Su aproximación a los objetos culturales, crucial para entender gran parte de los desarrollos de las humanidades contemporáneas, no ha cesado de cuestionar los límites de las disciplinas [...]; lo que parece pretender el análisis cultural de Mieke Bal es la construcción de un espacio de encuentro para la igualdad, un espacio en el que el arte –y su lectura– nos ayude a ser conscientes del mundo que nos rodea y abra las puertas a la transformación social».

Índice

Introducción. Mover la frontera: actuar aquí y ahora,
por Miguel Ángel Hernández Navarro 5

Prefacio 15

PARTE I. CUESTIONES DEL ANÁLISIS VISUAL

Capítulo 1. Análisis 19
Introducción: puntos de partida 19
De la historia del arte al análisis visual 20
¿Orígenes? 25
El objeto 27
Visibilidad 30
El arte que piensa la historia 36
La cultura como controversia 40
Agencia visual 43
Análisis 50
Conclusión: el objeto del análisis visual 54

Capítulo 2. Historia 57
Introducción: la agencia visual del arte 57
Hacia una historiografía barroca 58
Una política del tiempo: desacelerando hacia la heterocronía 63
La forma: puntos de vista arremolinados 66
Abstracción política 70
Tornar (a) la materialidad 75
La cita como historia 80
Conclusión: el barroco importa 84

Capítulo 3. Política 87
Introducción: sobre no llevarse bien 87
Lo político del arte: la singularidad 89
¿Qué hay en un nombre? 93
De las mujeres de Rembrandt al Rembrandt de las mujeres 96
El Rembrandt de las mujeres, manos a la obra 101
El patriarcado de las mujeres y el malestar de Rembrandt 104
De la Obra al espacio 110
Conclusión: la habitación de Dánae 113

PARTE 2. A TIEMPO: LAS INTERVENCIONES DEL ARTISTA

Capítulo 4. El tiempo desordenado 121
Introducción: monografía, caso práctico, objeto teórico 121
Conociendo a Stan Douglas 123
Investigación 126
Historia 129
Narrativa 134
Ficcionalidad 143
Conclusión: la hauntología de Douglas 146

Capítulo 5. Restos oportunos 151
Introdnceión: con las manos cubriéndome las orejas 151
Movimiento: el tiempo vertical y el tiempo como película de galería 153
Paisajosidad: la ceguera como índice 163
Abstracción: el tiempo y el mundo 172
Conclusión: restos oportunos de la abstracción 177

Capítulo 6. Tornar (a) el tiempo y (a) la historia 179
Introducción: líbranos del ahistoricismo 179
El milagro del pensamiento 180
El eje de la oposición binaria 182
Historicismo artístico 184
La ideología de las oposiciones binarias 190
Sobre los guiones 192
La fotografía como historia 197
Du mentir-faux y *Metahistory* como objetos teóricos 204
Conclusión: historia multidireccional 206

PARTE 3. EL TIEMPO POLÍTICO HOY: EL AFECTO COMO MEDIO

Capítulo 7. La escultura en el campo afectivo 211
Introducción: el arte después de Adorno 211
El malestar en la expresión 215

El escorzo ... 219
El tiempo en escorzo ... 221
El silencio como elevación de la voz ... 224
El espacio como medio ... 227
Verde como la hierba: alusiones ... 230
El afecto como medio ... 231
Conclusión: el arte como medio ... 233

Capítulo 8. Espacio de contacto ... 235
Introducción: pensando en el cine ... 235
Por qué (se) mueven las imágenes ... 236
La historia en el arte ... 238
El final ... 241
El comienzo ... 244
¿Dónde estamos? ... 253
La muerte, el duelo y la Poetisa ... 256
Conclusión: *mektoub* ... *263*

Capítulo 9. Inclusividad ilimitada ... 267
Introducción: flujo de imágenes y pensamientos ... 267
Scrub ... 268
Arte y filosofía ... 272
El color habla ... 274
Mezclando el significado ... 277
Colores accidentales ... 282
Conclusión: sobre estar de humor ... 288

PARTE 4. EXHIBICIONISMO

Capítulo 10. Ir del yo al otro y volver ... 293
Introducción: la última frontera ... 293
Practicando la última frontera ... 295
Creando espacio hacia el otro ... 298
Fiestas y encuentros ... 301
Reunión, resiliencia, resistencia ... 303
Encuentros fracasados: los problemas de la identificación ... 308
¿En casa? ... 312
Conclusión: perviven los museos de las metáforas ... 315

Capítulo 11. El sujeto de la exposición ... 319
Prefacio ... 319
Performando ... 320
Escenificando ... 324
Filmando ... 325
El problema con la voz ... 327
Exponiendo las políticas migratorias del tiempo ... 330
Videografiando la temporalización ... 331

Tornar (a) la *performance* y la performatividad 333
Memoria y olvido en el Tiempo-Ahora 340
Temporalizando el presente 341

CAPÍTULO 12. LA MUESTRA DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO 345
Introducción: interactividad 345
Montaje lateral 348
Consideraciones estéticas 351
La agencia del arte: darle a las imágenes un pasado, un intelecto y poder 355
Sissi en análisis 359
Conclusión: interafectividad 362

EPÍLOGO 365

AGRADECIMIENTOS 369

BIBLIOGRAFÍA 371

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 389