



Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**SEMINARIO DE PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN:
TECNOLOGÍAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO**

HISTORIA, TEORÍA Y ESTÉTICA DE LAS ARTES TECNOLÓGICAS

Docente/s a cargo: Dra. Jazmín Adler
Carga horaria: 24 horas
Cuatrimestre, año: primer cuatrimestre 2024

Fundamentación

Este seminario propone un recorrido teórico y crítico sobre las relaciones entre prácticas artísticas, conocimientos científicos y medios tecnológicos, tanto electrónicos analógicos como digitales, haciendo foco en algunos momentos específicos de la historia del arte de los siglos XX y XXI en torno a los cuatro núcleos conceptuales comprendidos por el curso. Los cruces entre el arte, la ciencia y la tecnología abarcan una escena vasta y extendida, integrada por obras realizadas en una pluralidad de soportes, disciplinas y formatos: videoinstalaciones, proyectos de net art, entornos sensoriales, instalaciones interactivas, esculturas robóticas, investigaciones en el terreno del diseño paramétrico, impresión 3D, arte generativo, bioarte, realidad virtual y vida artificial, entre muchas otras manifestaciones. Durante la última década, diversos críticos y académicos han participado de un intenso debate sobre el lugar que las poéticas tecnológicas ocupan en el campo del arte contemporáneo, así como la naturaleza de las relaciones entre ambas escenas. Previamente a la irrupción del arte contemporáneo, la intención proclamada por las vanguardias de fundar un proyecto artístico que minara los códigos del orden estético, social y político establecido ya había redundado en la exploración de las posibilidades creativas ofrecidas por las tecnologías. Hacia los años sesenta, la desmaterialización del objeto artístico, la adopción de nuevos lenguajes interdisciplinarios hasta entonces considerados ajenos al ámbito de las artes, y la jerarquización de los procesos de investigación y producción sobre la noción de obra terminada, dieron lugar al surgimiento de proyectos, artistas y curadurías cabalmente abocados a la experimentación tecnológica. Los recientes desarrollos de la informática, la robótica, la biotecnología y el Big Data han impulsado interacciones intensas entre las esferas del arte, la ciencia y la tecnología, las cuales resultan cada vez más frecuentes en la contemporaneidad.

Sin embargo, buena parte de las historiografías del arte moderno y contemporáneo hegemónicas no tendieron aún a inquirir en profundidad en los modos en que herramientas y medios tecnológicos se entretajan en una trama de relaciones que reclama la inclusión de las múltiples imbricaciones arte/tecnología en la historia. El presente seminario trazará una revisión de algunas prácticas artístico-tecnológicas –emergentes y consagradas– devenidas tanto en Argentina como en el contexto internacional. Asimismo propondrá la construcción de un andamiaje metodológico y conceptual que habilite una posible relectura crítica de la historia del arte,

complementando conocimientos y saberes provenientes de la teoría e historia del arte, la ciencia y la tecnología.

Objetivos

A partir del desarrollo de la materia, se espera que lxs estudiantes puedan:

- Aproximarse a un panorama crítico acerca de la historia, teoría y estética de las artes tecnológicas.
- Analizar las convergencias y divergencias entre la escena de las artes tecnológicas y el circuito del arte contemporáneo.
- Formular hipótesis de lectura para abordar los cruces entre el arte y la tecnología, estableciendo posibles vinculaciones con las obras y la bibliografía estudiadas.

Unidad 1: Artes tecnológicas y arte contemporáneo: divergencias historiográficas

Sobre las nociones de artes tecnológicas y arte contemporáneo. Controversias categoriales. Perspectivas historiográficas sobre los encuentros y desencuentros entre la escena de las artes tecnológicas y el circuito del arte contemporáneo hegemónico. Inspiración e invención en la tradición artística: de la estética idealista a la estética contemporánea. Procesos de desmaterialización y expansión de la obra de arte contemporánea.

Bibliografía obligatoria:

Bishop, C. (2013). "Brecha digital", en *Otra Parte*, 28, pp. 43-50.

Giannetti, C. (2002). "El arte más allá del arte: paradigmas estéticos del media art", en *Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología*. Barcelona: L'Angelot.

Manovich, Lev. (2006) "¿Qué son los nuevos medios?", en *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Buenos Aires: Paidós.

Shanken, E. (2015). "Contemporary Art and New Media: Digital Divide or Hybrid Discourse?", en *Art Research Journal / Revista de Pesquisa em Arte*, 2 (2).

Bibliografía complementaria:

Adler, J. (2020). "Tensiones historiográficas en las narrativas del arte contemporáneo: desconexiones entre la historia de las artes electrónicas y el circuito del arte contemporáneo hegemónico", en *Revista de Historiografía*, 34. Madrid: Universidad Carlos III.

Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Fundación arteBA.

Machado, A. (2000). *El paisaje mediático: sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

Quaranta, D. (2013). *Beyond New Media Art*. Brescia: Link.

Fuentes:

Graham, B. (2004). "A small collection of categories and keywords of new media art". Disponible en: http://intelligentagent.com/RISD/A_table_of_categories_of_digital_art.html

Glusberg, J. (1969). *Arte y Cibernética*. Montevideo: Comisión Nacional de Bellas Artes (Primera versión de la exhibición en Galería Bonino, Buenos Aires, 1969).

Hultén, P. (1968). *The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age*. Nueva York: Museum of Modern Art.

Unidad 2: Tecno poéticas del desvío: desmantelamientos de la concepción de máquina moderna

Perspectivas modernas sobre la exaltación de la máquina. Optimismo tecnológico en los movimientos de vanguardia y posicionamientos críticos. Estética y política *low tech* en el arte contemporáneo. Máquinas falibles, ineficientes y autodestructivas: estudios de caso de obras pioneras y manifestaciones actuales.

Bibliografía obligatoria:

Donoso, P. y Montero, V. (2014). "Dissent and Utopia: Rethinking Art and Technology in Latin America", en Aceti L., Jaschko, S. y Stallabrass, J. *Red Art: New Utopias in Data Capitalism*. Leonardo/ISAST – The MIT Press - Goldsmiths and New York University.

Huysen, A. (2002). "La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas", en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, postmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Kozak, C. (comp.) (2014). "Introducción: de tensiones, confrontaciones y correspondencias", en *Poéticas/políticas tecnológicas en Argentina 1910-2010*. Paraná: Editorial Fundación La Hendija.

Yeregui, M. (2020). "Tecno poéticas subalternas (o algunos apuntes para desandar territorios)", en *LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos*, 18(2), pp. 76-90. Disponible en: <https://doi.org/10.29043/liminar.v18i2.759>

Bibliografía complementaria:

Adler, J. (comp.). (2021). *Desmantelando la máquina: transgresiones desde el arte y la tecnología en Latinoamérica*. Buenos Aires: Neural.

Alonso, R. (2002). "Elogio de la Low Tech", en Burbano, A. Y Barragán, H. (eds). *Hipercubo/ok. Arte, Ciencia y Tecnología en Contextos Próximos*. Bogotá: Universidad de los Andes, Goethe Institut.

Gontijo, J. (2020). "Canibalizar las tecnologías y decolonizar el futuro". Disponible en: <https://sociedadfutura.com.ar/2020/07/15/canibalizar-las-tecnologias-y-decolonizar-el-futuro-1/>

Metzger, G. (1959). *Auto-Destructive Art (Manifiesto)*. Recuperado de:

https://monoskop.org/Gustav_Metzger

Unidad 3: Escenas de las poéticas tecnológicas en Argentina

De las primeras emergencias de la escena de las poéticas electrónicas en Argentina a la consolidación de una escena autónoma. El surgimiento de instituciones especializadas. Tecnología como innovación y espectáculo, utopías críticas y tecnología como “pre-texto”. Estudios de caso: proyectos artísticos, relatos curatoriales y programas institucionales.

Bibliografía obligatoria:

Adler, J. (2021). *Arte, Ciencia y Tecnología en el ICI-CCEBA: del impulso del video a las inteligencias artificiales*. Buenos Aires: CCEBA. Disponible en: http://bit.ly/descarga_libro_medialab

Alonso, R. (2015). (2015). “El arte argentino y las nuevas tecnologías”, en *Elogio de la Low-Tech: historia y estética de las artes electrónicas en América Latina*. Buenos Aires: Luna Editores.

Cantú, M. y La Ferla, J. (2008). “03-07”, en Aramburu, N. (ed.). *Un lugar bajo el sol. Los espacios para las prácticas creativas actuales / Revisión y análisis*. Buenos Aires, CCEBA AECID. Disponible en: <https://marielacantu.wordpress.com/articulos/un-lugar-bajo-el-sol-los-espacios-para-las-practicas-creativas-actuales-revision-y-analisis/>

Bibliografía complementaria:

Adler, J. (2020). *En busca del eslabón perdido: arte y tecnología en Argentina*. Buenos Aires: Miño y Dávila, CCEBA & UNTREF.

Pagola, L. “Netart latino database: el mapa invertido del net.art latinoamericano”, en Casares, N. y Mackern, B. (ed.). *netart latino database*. Badajoz, MEIAC, 2008.

Savasta Alsina, M. (2013). “Arte sonoro en la Argentina: categoría y umbral”, en *Actas de las IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina*. Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

Suárez Guerrini, M. F., Gustavino, B., Correbo, M. N. y Matewecki, N. *Usos de la ciencia en el arte contemporáneo argentino*. Buenos Aires: Papers editores.

Unidad 4: Nuevas materialidades en la convergencia del arte y las tecnologías

El “mito de la inmaterialidad” y los enfoques neomaterialistas en las artes. Nuevas materialidades emergidas del boom digital: píxeles, bits, algoritmos y la expansión de Internet. Materialidades intangibles en las eras digital y postdigital. La circulación de la obra tecnológica y su inserción en el mercado. El caso del criptoarte.

Bibliografía obligatoria:

Alsina, P. (2014). "Desmontando el mito de la inmaterialidad del arte digital: hacia un enfoque neomaterialista en las artes", en *Artnodes*, 14. Universidad Abierta de Cataluña.

Dal Dosso, S. (2021). "Gatos, ranas y criptoartistas. ¿Y si los jpgs de autor se convierten en un bien de lujo?". Disponible en: <https://anti-materia.org/gatos-ranas-y-criptoartistas>

Paul, Ch. (2010). "The Myth of Immateriality: Presenting & Preserving New Media". Disponible en: http://intelligentagent.com/writing_samples/CP_Myth_of_Immateriality.pdf

Ríos, D. (2018). "Nuevas materialidades en la era digital, narradas a través de experimentos sonoros". Disponible en: <https://anti-materia.org/nuevas-materialidades-texto>

Bibliografía complementaria:

Coole, D. & Frost, S. (eds.) (2010). "Introducing the New Materialisms", en *New Materialisms Ontology, Agency, and Politics*. Duke University Press.

Cramer, F. (2014). "What is Post-Digital", en *APRJA*, vol. 3, no.1. Disponible en: <https://aprja.net/article/view/116068/165295>

Chandler, J. y Lippard, L. (1968). "The Dematerialization of Art", en *Art International*, 31-36.

Paul, C. (2015) "From Immateriality to Neomateriality: Art and the Conditions of Digital Materiality". Disponible en: https://isea2015.org/proceeding/submissions/ISEA2015_submission_154.pdf

Stevens, M. (2012). "Conformarse con la nada: la materialización de lo digital", en Allen, J. (coord.). "La materia de los medios", *Artnodes*, 12. Universidad Abierta de Cataluña.

Modalidad docente

La carga horaria del seminario será de 16 horas totales, a razón de 4 horas semanales. La modalidad del curso será teórico-práctica. Lxs estudiantes deberán concurrir a todas las clases habiendo leído la bibliografía obligatoria pautada. Paralelamente al desarrollo del marco conceptual de la materia, las clases se organizarán a partir de material audiovisual que permitirá articular y ejemplificar el desarrollo teórico a través de obras específicas. Se fomentará la discusión e intercambio sobre los temas comprendidos por el programa.

Formas de evaluación

Para aprobar el seminario, lxs estudiantes deberán entregar un trabajo final. Las consignas del mismo serán oportunamente explicitadas en las clases.

Requisitos para la aprobación del seminario

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario:

- i. Asistir al 75% de las reuniones dentro del horario obligatorio fijado para la cursada.
- ii. Participar de las instancias de trabajo asincrónicas.
- iii. Aprobar la cursada con un mínimo de 4 (cuatro). Se evaluará la participación en clase con una nota que será el resultado de los aportes de lxs estudiantes en cada uno de los encuentros y de las discusiones que se propongan a partir de la lectura de la bibliografía.
- iv. Lxs estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados, podrán presentar el trabajo final que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final.