



Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**SEMINARIO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN:
“TECNOLOGÍAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO”**

**TÍTULO DEL SEMINARIO:
CUERPOS, GÉNEROS Y TECNOLOGÍAS EN LA PRAXIS
ARTÍSTICA**

Docente/s a cargo: Dra. Flavia Costa
Carga horaria: 16 horas
Cuatrimestre, año: segundo cuatrimestre, 2023

Fundamentación

Mentar el triángulo "cuerpo", "tecnología" y "praxis artística" nos ubica ante la necesidad de considerar cada uno de esos términos –con sus homonimias y ambigüedades--, así como las relaciones entre ellos, con atención. En primer lugar, atender a las líneas polares que recorren sus lados: cuerpo-tecnologías (incluidas las tecnologías de los géneros), tecnología-praxis artística y, finalmente, cuerpos-prácticas artísticas (incluido el segmento cuerpo-géneros artísticos), constituyen verdaderos campos de fuerzas en los que en el último siglo se han puesto en juego, respectivamente, tres grandes núcleos problemáticos. Uno: la capacidad del mundoambiente técnico de hacerse "cuerpo y carne", esto es, de incorporarse y fusionarse con el cuerpo humano, tanto para potenciarlo, optimizarlo, gobernarlo y/o administrarlo como para abrir a través de él la interrogación acerca de *qué es* y *qué puede* un cuerpo en nuestro tiempo sobresaturado de estímulos, prótesis y conexiones. Dos: la auto-comprensión del arte como un particular régimen de experimentación de lo sensible y potencia de creación-transformación, en tensión pero también en vínculo estrecho con las tecnologías. Y en tercer lugar, de qué modo el cuerpo se expone, y es vivido, como prisma a través del cual el viviente humano se interroga hoy acerca de si es posible y en qué medida *obrar*. Tanto artística como políticamente.

En este seminario trazaremos una lectura de estas líneas polares desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días, con el objetivo de construir una matriz analítica que

nos permita abordar algunos conjuntos de piezas y prácticas artísticas en las que estas tensiones se exponen de manera explícita.

Partiremos para esto de un diagnóstico sobre nuestro tiempo: propondremos pensar la Modernidad –ese tiempo que todavía habitamos– como una época marcada por un doble proceso tendencial de tecnificación y politización de la vida. Abordaremos así las bio(corpo)políticas y las bio(corpo)tecnologías que incitan, orientan y eventualmente producen nuevas formas de vida: las *formas de vida infotecnológicas*. Analizaremos en esta clave las biopolíticas del siglo XXI y algunos de sus rasgos más sobresalientes.

Luego nos dirigiremos a las manifestaciones artísticas que se correlacionan con estas "formas de vida infotecnológicas" a partir de tres series, que permiten reflexionar sobre el particular lugar de los cuerpos en estas *poéticas (bio-corpo) tecnológicas* o *tecnopoéticas*. Una serie es aquella que utiliza materiales infracorporales, o "material anatómico humano", y no sólo humano, como medio (bioarte). Otra, la que pone al cuerpo en obra (del *body art* al arte carnal). La tercera, la que sitúa y problematiza los cuerpos en relación con una totalidad mayor (desde la performance delegada hasta los géneros relacionales). Veremos también algunas series que se abren con la emergencia de "cuerpos expandidos": cyborgs, quimeras y el cuerpo como un "dispositivo obsoleto". Prácticas artísticas en la era de la biotecnología: bioarte, biointeractividad, bioartivismo y bioexperimentación. Y buscaremos también anticipar algunas líneas de pensamiento y acción que nos orientan acerca del nuevo salto de escala que estamos atravesando: el arte en la era del Tecnoceno. Más allá y más acá del posthumanismo y el transhumanismo.

Finamente, nos interrogaremos acerca del cuerpo como, al menos en parte, resultado de una serie de tecnologías que operan en y sobre él. Por un lado, el cuerpo que se concibe y se habita como *obra*: los experimentos con la forma de vida, incluida la *forma de vida artística*. Por otro: ¿qué cuerpos se correlacionan con las inteligencias artificiales? ¿Qué cuerpos son los "cuerpos expandidos" del nuevo campo de batalla bio-tecno-político? ¿En qué medida exige, o excede, los cuerpos la mutación tecno-subjetiva de nuestra época?

Objetivos

A partir del desarrollo del seminario se espera que los estudiantes puedan:

- Reflexionar de manera crítica sobre el empleo de las tecnologías como medios y/o herramientas en el proceso de creación y circulación del arte contemporáneo.
- Reconocer las tensiones que articulan las relaciones cuerpo (género)/tecnología/praxis artística en los siglos XX/XXI.
- Conocer el desarrollo de diversas tecnopoéticas críticas, sus características y géneros, en particular vinculadas con el bioarte, la *performance* y las llamadas "estéticas relacionales".
- Adquirir herramientas para el análisis de tecnopoéticas en las que el cuerpo y los materiales orgánicos constituyen el principal *medio, tema* y problema.
- Formular hipótesis de lectura de prácticas artísticas vinculadas con nociones propias de este marco analítico, como tecnopoéticas críticas, cuerpo expandido, bioarte.

- Aportar a la construcción de un mapa integrado por objetos de estudio afines a la intersección del cuerpo, arte y tecnología en Argentina, Latinoamérica y el contexto internacional.

Unidad 1

Arte, técnica y vida en la encrucijada de los siglos XX y XXI

Contenidos:

Ultrahistoria: elementos para una conceptualización, periodización y delimitación de aquello que llamamos "arte contemporáneo". Tres modos habituales de entender el arte: como conjunto de ejercicios formales, como síntoma de una cultura, como potencia de transformación (Danto). El arte -y la técnica- como regímenes de experimentación de lo sensible y como potencias de creación-transformación. El artista como "hombre sin contenido", como pura potencia creativa, y la pregunta por la obra del hombre (Agamben). La crisis de auto-comprensión del arte entre la industria cultural, la sociedad del espectáculo y la museificación del mundo. Las dos políticas del arte: el devenir-vida del arte y la política de la forma rebelde (Rancière). Perihistoria: regímenes del arte (Rancière) y sistemas estéticos: artesanías, artes y diseños (Acha). La laceración de la *techné* entre arte y técnica y sus intentos de reunificación en el siglo XX: desde la Bauhaus y el futurismo hasta Duchamp y el arte pop (Agamben). El dilema de la reproductibilidad (Benjamin). La lógica cultural del capitalismo tardío (Jameson).

Bibliografía obligatoria:

Acha, Juan (1988). Introducción a la teoría de los diseños, México, Trillas.
Agamben, Giorgio (2005). El hombre sin contenido. Barcelona, Altera.
----- (2005). "Elogio de la profanación", en *Profanaciones*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
Rancière, Jacques (2005). Sobre políticas estéticas. Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo; Universidad Autónoma de Barcelona.

Bibliografía complementaria:

Agamben, Giorgio (2015). Gusto. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
Adorno, Theodor W (1983). "Las categorías de lo feo, lo bello y la técnica", en Teoría estética. Barcelona, Orbis.
Benjamin, Walter (1982). "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica" y "Experiencia y pobreza", en Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus.
Brea, José Luis. "Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica" en La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Salamanca: Editorial CASA Centro de Arte de Salamanca, 2002. Disponible en: <http://medialab-prado.es/mmedia/10509/view>
Jameson, Fredric: "La lógica cultural del capitalismo tardío", en Teoría de la posmodernidad. Madrid, Trotta, 1991.

Unidad 2

Políticas de la vida (y de los cuerpos) y tecnologías de la vida (y de los cuerpos): cruces dentro y fuera del arte

Contenidos:

La Modernidad como aquel tiempo en que se produce un doble proceso tendencial de tecnificación y politización de la vida. Las bio(corpo)políticas (Foucault, Sibilia) y las bio(corpo)tecnologías (Rose) que incitan, orientan y eventualmente producen nuevas formas de vida. La era de las formas de vida infotecnológicas (Lash, Costa). Las biopolíticas del siglo XXI: susceptibilidad, optimización, programación. La década de 1970 como momento de condensación de nuevos modos de auto-comprensión y auto-representación del "viviente con forma humana": la *vida* como información, el *cuerpo* como "señal de ajuste".

Bibliografía obligatoria:

Costa, Flavia (2021). "Introducción" y "Formas de vida infotecnológicas", en *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Buenos Aires, Taurus.

Foucault, Michel (1996). "Clase del 17 de marzo de 1976". En *Genealogía del racismo*, Buenos Aires, Altamira [edición más reciente: (2001). "Hay que defender la sociedad". Curso en el Collège de France (1975-1976). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica].

Sibilia, Paula (2005). "Biopoder", en *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*. Buenos Aires, Editorial Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Lash, Scott (2005). "Formas tecnológicas de vida", en *Crítica de la información*, Buenos Aires, Amorrortu.

Rose, Nikolas (2012). "Biopolítica en el siglo XXI" y "El yo neuroquímico", en *Políticas de la vida*. La Plata, Unipe.

Unidad 3

Bio-tecno-políticas de los cuerpos y "materiales humanos" en el arte de comienzos del XXI: del bioarte a las formas relacionales

Contenidos:

Manifestaciones estéticas de las "formas de vida infotecnológicas". Tres series para pensar el lugar de los cuerpos: la que utiliza materiales infracorporales (bioarte -- López del Rincón, Catts y Zurr), la que pone al cuerpo en obra (del *body art* al arte carnal), la que sitúa y problematiza los cuerpos en relación (de la performance delegada a los géneros relacionales --Bishop, Bourriaud, Foster, Laddaga). Series derivadas: cuerpo, biomedicina y enfermedad; el cuerpo y sus desechos; el cuerpo y sus huellas (dactilares y digitales). El arte en la era de los Big Data.

Bibliografía obligatoria:

Bishop, Claire (2005) "But is it installation art?", en Tate etc. vol. 1; núm. 3, primavera.

Catts, Oron y Zurr, Ionat (2006). "Hacia una nueva clase de ser. El cuerpo extendido", en *Artnodes* n° 6. www.uoc.edu/artnodes/

Costa, Flavia (2009) "¿De qué hablamos cuando hablamos de arte relacional?", en *Ramona. Revista de artes visuales* n° 88, Buenos Aires, marzo de 2009, pp. 9-17.

López del Rincón, Daniel y Cirlot, Lourdes (2013). "Historiando el bioarte o los retos metodológicos de la Historia del Arte (de los medios)", en Pau Alsina (coord.). *Historia(s) del arte de los medios* [nodo en línea]. *Artnodes* n° 13, pp. 62-71. UOC <<http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/article/view/n13-lopez-del-rincon-cirlot/n13-lopez-del-rincon-cirlot-es>> [consulta: 14/01/14].

Bibliografía complementaria:

Bishop, Claire (2012). *Artificial Hells. Participatory arts and politics of spectatorship*. Londres, Verso.

Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Haraway, Donna (1995). "Manifiesto para cyborgs", en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Valencia, Cátedra.

Costa, Flavia (2017). "Omnes et singulatim en el nuevo orden informacional.

Gubernamentalidad algorítmica y vigilancia genética", en: *Poliética. Revista de Ética e Filosofía Política*, v.5, n° 1, UPC-SP, Sao Paulo, Brasil.

Foster, Hal (2005). "Arte festivo", en *Otraparte* n° 6, Buenos Aires, invierno.

Dewey-Hagborg, Heather (2015). "Sci-Fi Crime Drama With a Strong Black Lead", en *The New Inquiry*, 6 de julio de 2015 (<http://thenewinquiry.com/sci-fi-crime-drama-with-a-strong-black-lead>). [Última consulta: 15 de enero de 2017].

Kac, Eduardo (1998). "El arte transgénico", en *Leonardo Electronic Almanac*, volumen 6, n° 11.

Unidad 4

Performance, tecnología y subjetividad

Contenidos:

El cuerpo como clave de la mutación subjetiva de nuestra época (Berardi). De la presencia de los cuerpos a los cuerpos mediatizados (incluida la obligación del autodiseño --Sibilia, Groys). De la experiencia al registro a partir de dispositivos técnicos, del repertorio al archivo. El cuerpo como obra de arte: experimentos con la forma de vida (Braidotti, Haraway, Preciado).

Bibliografía obligatoria:

Braidotti, R. (2019). "Humanidades postumanas", en *Cuadernos Filosóficos*, 16.

<https://doi.org/10.35305/cf2.vi16.65>

Foucault, Michel (2008). "Tecnologías del yo", en *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Buenos Aires, Paidós.

Haraway, Donna ([1984] 1995). *Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX*, Valencia, Cátedra. O también: Traducción de Manuel Talens y David de Ugarte. En internet: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf
Preciado, Paul B (2019). "Mi cuerpo no existe", en *Un apartamento en Urano. Crónica sdel cruce*, Barcelona, Anagrama.

Bibliografía complementaria

Berardi, Franco (Bifo) (2017). *Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva*. Buenos Aires, Caja Negra.

De Lauretis, Teresa. (1989). "La tecnología del género". Tomado de: *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, Londres, Macmillan Press. Publicado online en: <http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/01/teconologias-del-genero-teresa-de-lauretis.pdf>

Foster, Hal. "Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo". En Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (eds.). *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003.

Otros recursos: <https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/la-condicion-posthumana/222470>

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El curso se dictará en cuatro encuentros de 4 horas cada uno (16 horas totales). Cada encuentro constará de dos horas en modalidad sincrónica y dos horas en modalidad asincrónica. Las horas sincrónicas consistirán en clases expositivas por parte de la docente, debate sobre la bibliografía y análisis grupal de obras. En las horas asincrónicas se propondrán guías de lectura, propuestas de reflexión a partir de materiales audiovisuales, ejercicios de análisis de obra y/o actividades de seguimiento en espacios de foro en el aula virtual.

Formas de evaluación

Se evaluarán dos aspectos: (1) la participación en las clases y los foros (la asistencia mínima es a un 75 por ciento de las clases sincrónicas y asincrónicas), y (2) un trabajo final monográfico.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para aprobar, los/as estudiantes deberán (1) asistir a al menos un 75 por ciento de las clases sincrónicas y participar en un 75 por ciento de los foros, y (2) aprobar un trabajo final monográfico que podrá entregarse en un plazo de hasta tres meses luego de finalizada la cursada (con derecho a una prórroga por otros tres meses).

Dicho trabajo deberá tener una extensión mínima de 8 carillas y una máxima de 11, en Times New Roman 12, interlineado 1,5, hojas A4. Se publicarán las pautas específicas la primera semana de clases.