

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

Arte y Territorio

Docente a cargo: Fernanda del Monte

Carga horaria: 16 horas

1° Cuatrimestre 2025

Fundamentación

El territorio es una noción concreta y conceptual. La geografía, el espacio físico donde se desarrolla la vida, la muerte y los vínculos humanos y no humanos es sin duda un campo conceptual de estudio y donde se sitúan prácticas culturales, sociales, políticas y estéticas. Donde lo acontecimental se relaciona con la agencia de artistas que generan un ethos y una poesis histórica y políticamente importante y que dejan trazas y agrietan lo que podríamos pensar como máquinas biopolíticas que intentan controlar cuerpos, espacios y territorios de una forma que limita la agencia de las personas en distintos ámbitos de la vida.

Las singularidades de las prácticas artísticas de los últimos años en relación al territorio se han desplazado de ámbitos materiales a espacios también inmateriales: esto quiere decir, que muchas de las prácticas expandidas del arte contemporáneo se sitúan en ámbitos digitales donde los creadores y creadoras generan artefactos para ser

interactuados por lo que ahora llamamos espectadores, interactores o usuarios que muchas veces co-crean la experiencia.

Así hoy los territorios materiales, liminales e inmateriales dan cuenta de las trazas, huellas, gestos, experiencias estéticas entre cuerpos, objetos, arquitecturas se mezclan con una ecología no humana, y otras dimensiones, hoy digitales y transmediales inmateriales: esta suma de capas generan una cartografía posible de cruces e intersecciones que permiten a la expresión artística vincularse entre medios, acciones, y por tanto dramaturgias que desde una performatividad ponen en perspectiva una nueva percepción y *embodiment* posdigitales.

Esta nueva percepción y *embodiment* sin duda también nos plantea nuevos paradigmas para la construcción de narrativas y dramaturgias en relación con discursos políticos y críticos desde lugares hoy intermediales.

Objetivos

1. Comprender cómo se tejen hoy las interacciones entre materialidad e inmaterialidad digital.

2. Adentrarse al campo de las dramaturgias expandidas y sus posibilidades narrativas, performativas y políticas.

3. Comprender las nuevas percepciones y *embodiment* posibles en relación a ámbitos digitales y sus prácticas artísticas in situ.

4. Comprender la re-configuración sobre la noción de territorio, lugar y traza.

5. Analizar prácticas artísticas intermediales y transmediales que posibilitan la interacción por parte de participantes que co-crean la experiencia estética y permite una nueva visión y percepción de narrativas complejas sobre distintos discursos humanos y no humanos desde una ecología medial desbordante y nutrida.

Unidad 1: Cuerpo como territorio performativo

Contenidos:

Los estudios sobre la relación entre arte, ciudad, territorio y cuerpos tienen un tiempo ya considerable siendo estudiando; en las últimas décadas la relación entre cuerpo, temporalidad, movimiento y territorio se ha expandido a una nueva dimensión

vinculada a la mediación de dichos cuerpos dado el giro digital y sobre todo a concebir al cuerpo como territorio expandido y performativo.

De esta manera el territorio anteriormente físico que generaba encuentros y vínculos entre cuerpos, espacios, interacciones y experiencias estéticas se ha ido desmaterializando y ha encontrado en los ámbitos intermediales y expandidos nuevos territorios donde interactuar, mediar, encontrarse y también tener experiencias estéticas que hoy son se vinculan desde el cuerpo como territorio de expresión pero también de violencia y colonialismo.

El cambio del paradigma territorial y temporal es lo que nos convoca esta primera sesión.

Bibliografía obligatoria:

- Steyerl, Hyto. 2020. "En caída libre. Un experimento mental sobre la perspectiva vertical" en *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, pp. 15-32.
- Berardi, Franco "Bifo". 2017. *Fenomenología del fin*. Buenos Aires: Caja Negra.
- del Monte, Fernanda. *Cuerpos en aislamiento, disenso y teatro ciborg: pensamientos-ficción en tiempos acontecimentales*.

Bibliografía complementaria:

- Haraway, Donna. 1991. *Ciencia, cyborgs y mujeres La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.
- Hayles, N. Katherine. 2002. *Writing Machines*. MEDIAWORK. Cambridge - Londres: The MIT Press.

Unidad 2: Título. Dramaturgia en el campo expandido

Contenido:

El cuerpo como territorio expandido y performativo también es un cuerpo ciborg que es capaz de accionar en espacios digitales y transmedializados donde encuentra y se encuentra de forma inmaterial y digital con otros cuerpos ciborgs. Este es el principio de la noción de ciborg como cuerpo expandido, esa capacidad de explorar dimensiones y temporalidades otras a través de extensiones que en términos de Preciado permiten

otras prótesis y creación de máquinas que amplican en campo de acción y por tanto de percepción, identidad y territorialización.

Estos cuerpos ciborg a través de dramaturgias expandidas encuentran una posibilidad otra de transmedializar vínculos, acciones, emociones, sensaciones y pensamientos.

Bibliografía obligatoria:

- Sánchez, José A. 2010. "Dramaturgia en el campo expandido". En AA. VV. *Repensar la dramaturgia. Errancia y transformación*. Murcia CENDEAC-Centro Párraga, pp. 7-27.
- Preciado, Beatriz P. 2002-2011. *Manifiesto contrasexual*. París: Anagrama.
- Haraway, Donna. 1985. *Manifiesto ciborg*.
- del Monte Martínez, Fernanda. *Dramaturgia maquina: Dramaturgia y mediación*.

Bibliografía complementaria:

<https://miradascriticadelterritoriodesdeelfeminismo.files.wordpress.com/2017/11/mapeando-el-cuerpo-territorio.pdf>

Unidad 3: Título. Dramaturgias maquinales

Contenido:

¿Qué relación existe entre cuerpos ciborg y poshumanismo? Pensar nuevas mitologías, posibilidades de expandir la imaginación, pensar desde la otredad. ¿Qué aporta el pensamiento ciborg y digital en las intermediaciones territoriales y las narrativas de un nosotros, desde un ellxs. Qué posibilidades existe de construir dramaturgias maquinales que agrieten otras máquinas, que permitan a los y las participantes encontrar nuevas agencias para construir un "lugar" desde donde poder vincularse y construir en común espacios desde y en una ecología medial.

Existen distintas posibilidades de interactuar con piezas y experiencias intermediales en la web y entre lo digital y lo físico. Ahondaremos en torno a algunas de esas experiencias creadas por artistas como Lagartijas tiradas al sol con "Lázaro", y "Agrietar el panal" creación colectiva de estudiantes de la Universidad de Guanajuato en México coordinado por Fernanda del Monte y el Archivo Filoctetes de Emilio García Wehbi y Maribel Álvarez.

Bibliografía obligatoria:

<http://lagartijastiradasalsol.com/lazaro/>

<https://www.instagram.com/agrietarelpandal/>

<https://archivofiloctetes.com.ar/>

www.dramaturgiasmaquinales.com

Recibiendo tres mochilas en Colombia. Bolsas transportadoras para seguir juntxs con el problema. Donna Haraway. 2021.

Bibliografía complementaria:

<https://lalulula.tv/cine/100076/donna-haraway-cuentos-para-la-supervivencia-terrenal>

Unidad 4: Título. Escritura performativa y cuerpo ciborg

Contenido:

A partir de pensar la escritura como tecnología y extensión del cuerpo ciborg, la escritura performativa puede vincularse con un cuerpo extendido en la escena performativa, en la dramaturgia y en la digitalidad. En esta sesión ahondaremos en el trabajo de dos escritoras y directoras teatrales a través de la indagación del cuerpo extendido en imagen poética y cuerpo que performa en el imaginario y la escena.

A través de la lectura de algunos textos de Beatriz Catani, Angélica Liddell y la pieza digital "www.mishumores.com" de Fernanda del Monte comprenderemos a mayor profundidad cuáles son las posibles derivas de una escritura desde el cuerpo y el cuerpo como territorio para la escritura y en extensión hacia intermedialidades literarias.

Bibliografía obligatoria:

- www.mishumores.com

- del Monte Martínez, Fernanda. 2021. "Escritura performática en la dramaturgia latinoamericana actual: Beatriz Catani, explosión de la poesía en el cuerpo escénico". En *Coloquio Los raros*. Colegio de San Luis. México.

- del Monte Martínez, Fernanda. 2021. "Angélica Liddell: autonomía de la palabra y pensamiento trágico contemporánea". En *Revista de Investigación Teatral*. Universidad Veracruz. Vol. 12 Núm. 19. Abril-Septiembre 2021.

Bibliografía complementaria:

Preciado, Paul B. 2022. *Dysphoria Mundi*. Barcelona: Anagrama.

Modalidad docente

El seminario se impartirá de manera sincrónica durante 4 semanas los días miércoles de 19 a 21 horas (argentina), implementando con ejercicios asincrónicos a través del campus virtual. Se compartirá bibliografía obligatoria y complementaria con lxs alumnxs, así como exposiciones teóricas.

Los encuentros sincrónicos se subirán al aula virtual del seminario, donde también se publicará material.

Al comenzar el seminario se difundirá un cronograma preciso de encuentros y actividades.

Formas de evaluación

Constará de la entrega de una serie de ejercicios a través del campus virtual como cierre de cada unidad en el que los/las estudiantes deben aplicar las discusiones y conceptualizaciones centrales de la misma. Se tendrán en cuenta la coherencia y claridad del texto y la entrega en los tiempos pautados

Requisitos para la aprobación del seminario

Para la aprobación del seminario se requiere de un 75% de participación en las modalidades sincrónica y asincrónica, y de la entrega de los ejercicios en tiempo y forma.