

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

Docentes a cargo: Dra. Flavia Costa y Mg. Julián Mónaco

Carga horaria: 16 horas

Cuatrimestre, año: segundo cuatrimestre, 2025

Fundamentación

Mentar el trígono "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.

Finalmente, 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*, capítulos 1 al 5, México, Trillas.

Agamben, Giorgio (2005 [1970]). “El hombre de gusto y la dialéctica del desgarró”, “La cámara de las maravillas” y “Una nada que se aniquila a sí misma”, en *El hombre sin contenido*. Barcelona, Altera.

Giunta, Andrea (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Fundación ArteBA.

Rancière, Jacques (2005). *Sobre políticas estéticas*. Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo; Universidad Autónoma de Barcelona.

Bibliografía complementaria:

Adorno, Theodor W (1983). "Las categorías de lo feo, lo bello y la técnica", en Teoría estética. Barcelona, Orbis.

Brea, José Luis. "Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica" en *La era postmedia*. Salamanca: Editorial CASA Centro de Arte de Salamanca, 2002. Disponible en: <http://medialab-prado.es/mmedia/10509/view>

Bürger, Peter (1987). "Vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa", en *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península. (Selección)

Danto, Arthur (2005). "Tres maneras de pensar el arte", en *El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte*. Buenos Aires, Paidós.

Groys, Boris (2014). "Introducción. Poética vs. estética", en *Volverse público*, Buenos Aires, Caja Negra.

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:

Parte 1: La modernidad como aquel tiempo marcado por un doble proceso tendencial de tecnificación y politización de la vida. La noción foucaultiana de biopoder, y los estudios contemporáneos sobre las biopolíticas y tanatopolíticas. El problema de la vida en las sociedades de control. Sociedades de soberanía, sociedades de disciplina, sociedades de control o de "gubernamentalidad": riesgo, juego y seguridad en la era de los datos masivos.

Parte 2: Formas de vida infotecnológicas (Lash, Costa). Las bio(corpo)políticas (Foucault, Sibilia) y las bio(corpo)tecnologías (Rose) que incitan, orientan y eventualmente producen nuevas formas de vida. Las biopolíticas del siglo XXI: susceptibilidad, optimización, programación. La gubernamentalidad algorítmica (Rouvroy y Berns). El atravesamiento de datos y el aplanamiento del sujeto, del mundo y de las relaciones sociales (Costa). Ampliación del campo de batalla biopolítico.

Bibliografía obligatoria:

PARTE 1

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

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

PARTE 2

Foucault, Michel (1977). "Derecho de muerte y poder sobre la vida", en *Historia de la sexualidad*. Volumen I. México, Siglo XXI.

Deleuze, Gilles (2014). "Posdata a las sociedades de control", en *El lenguaje libertario*. Buenos Aires, Utopía Libertaria.

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

Bibliografía complementaria:

Costa, Flavia (2021). "Big data, algoritmos y el nuevo orden informacional", en *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Buenos Aires, Taurus.

Crary, Jonathan (2008). "Sobre los finales del sueño: sombras en el resplandor de un mundo 24/7", en *Estudios Visuales* nº 5. *24/7: políticas de la visualidad en un mundo 2.0*

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.

Rouvroy, Antoinette y Berns, Thomas (2016). "Gubernamentalidad algorítmica y perspectivas de emancipación ¿La disparidad como condición de individuación a través de la relación?", en *Adenda filosófica*, nro. 1, Editorial Doble Ciencia, Chile.

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". Cuatro series para pensar el lugar de los cuerpos: la que utiliza materiales infracorporales (del bioarte a las biopoéticas críticas), 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) y la que reflexiona sobre la relación entre las especies y/o con el mundoambiente. 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* nº 6. www.uoc.edu/artnodes/

Costa, Flavia (2020b) "Tecno-poéticas de lo viviente. Cuando el artefacto se hace carne (y viceversa)", en Scarnatto, Martín y Fabián Amílcar De Marziani (comp.): *Investigar en cuerpo, arte y comunicación. Perspectivas e intersecciones en la producción de conocimiento*, La Plata, Teseo y UNLP.

Bibliografía complementaria:

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

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

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.

Foster, Hal (2005). "Arte festivo", en *Otraparte* n° 6, Buenos Aires, invierno. <https://www.revistaotraparteimpresa.tk/node/403>

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>

Kac, Eduardo (1998). "El arte transgénico", en *Leonardo Electronic Almanac*, volumen 6, n° 11. <https://ekac.org/transgenico.html>

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.

Unidad 4

Cuerpos, emociones, tecnología y subjetividad

Contenidos:

Las emociones interpretadas en clave política. El carácter productivo de la felicidad, el odio, la vergüenza y la indignación sobre nuestros cuerpos y nuestras relaciones con nosotros mismos y con los otros (Ahmed). La Modernidad, el capitalismo y las emociones (Illouz). El funcionalismo y los afectos. "El pulso anímico de la Nación" (Mislove *et al.*, 2010). El feminismo y los afectos. Experimentos artísticos con las emociones. Galería de corporalidades desafiantes.

Bibliografía obligatoria:

Illouz, Eva (2007). "El surgimiento del *homo sentimental*", en *Intimididades congeladas. Las emociones en el capitalismo*, Buenos Aires, Katz.

Ahmed, Sara (2015). "Vergüenza ante los demás", en *La política cultural de las emociones*, México, UNAM.

Bibliografía complementaria

Ahmed, Sara (2019). "Introducción: ¿por qué la felicidad? ¿por qué ahora", en *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*, Buenos Aires, Caja Negra.

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

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

Mónaco, Julián (2022). "El program analyzer de Lazarsfeld y Stanton: ¿un antecedente perdido del like?", en *Observatorio de Economía Digital*, mayo de 2022, disponible en: <https://observatoriodeeconomiadigital.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/Monaco-Program-Analyzer-antecedente-mayo-2022.pdf>.

Williams, Raymond (2009). *Marxismo y literatura*, Buenos Aires, Las cuarenta.

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 los docentes, 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 y/o actividades de seguimiento.

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 (2) realizar las consignas que se propondrán semana a semana.