

TECNOLOGÍA, POLÍTICAS Y CULTURAS

Arte, técnica, cuerpos
Dra. Flavia Costa

Fundamentación

Mentar el triángulo "arte", "técnica", "cuerpos" nos ubica ante todo en la necesidad de considerar cada uno de esos términos, y las particulares relaciones entre ellos, con atención. En primer lugar, atender a las líneas de fuerzas polares que recorren sus lados: arte-técnica, técnica-cuerpo, cuerpo-arte, constituyen verdaderos campos de fuerzas en los que en el último siglo se han puesto en juego, respectivamente, la auto-comprensión del arte como particular régimen de experimentación de lo sensible y potencia de creación; 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; 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, desde y con su propio cuerpo, *obrar*, tanto artística como políticamente.

En este seminario intentaremos esbozar --con la evidente síntesis que esto implica-- una lectura de estas tensiones 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.

Contenidos

Unidad 1. De qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo

Ultrahistoria: elementos para una conceptualización, periodización y delimitación de aquello a lo 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. De la estética a la poética, de la contemplación a la producción (Agamben, Groys). El artista como "hombre sin contenido", como pura potencia creativa, y la pregunta por la obra del hombre (Agamben). Las vanguardias como auto-comprensión crítica del arte en la sociedad burguesa (Bürger). 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).

Bibliografía básica

Adorno, Theodor W (1983). "Arte, sociedad, estética" y "Situación", en *Teoría estética*. Barcelona, Orbis.

Agamben, Giorgio (2005). *El hombre sin contenido*. Barcelona, Altera.

----- (2005). "Elogio de la profanación", en *Profanaciones*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.

----- (2015). *Gusto*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Bürger, Peter (1987). *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península.

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.

----- (1999). "Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo" y "Tres décadas después del fin del arte", en *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Buenos Aires, Paidós.

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

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.

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

Unidad 2. Arte y técnica en la encrucijada de los siglos XX y XXI

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 básica

Acha, Juan (1988). *Introducción a la teoría de los diseños*, México, Trillas.

Agamben, Giorgio (2005). *El hombre sin contenido*. Barcelona, Altera.

----- (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>

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

Unidad 3. Políticas de la vida (y de los cuerpos) y tecnologías de la vida (y de los cuerpos): cruces dentro y fuera del arte

Hipótesis de partida: 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 tecnológicas (Lash). 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 básica

Costa, Flavia y Rodríguez, Pablo, "La vida como información, el cuerpo como señal de ajuste: Los deslizamientos del biopoder en el marco de la gubernamentalidad neoliberal", en *Michel Foucault: Biopolítica y Neoliberalismo*, volumen coordinado por Vanessa Lemm, Editorial Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2009.

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].

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.

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

Unidad 4. Bio-tecno-políticas de los cuerpos y los "materiales humanos" en el arte de finales del siglo XX y comienzos del XXI: del bioarte a las formas relacionales
Manifestaciones estéticas de las "formas de vida tecnológicas". Tres series para pensar el lugar de los cuerpos: la que utiliza materiales infracorporales (bioarte --López del Rincón, Catts y Zurr), la que poner 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 huellas (dactilares y digitales); el cuerpo y sus desechos. El arte en la era de los Big Data.

Bibliografía básica

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

----- *Artificial Hells. Participatory arts and politics of spectatorship*. Londres, Verso, 2012.

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

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 (2017). "Omnes et singulatim en el nuevo orden informacional. Gubernamentalidad algorítmica y vigilancia genética", en: *Poliética. Revista de Ética e Filosofia Política*, v.5, n° 1, UPC-SP, Sao Paulo, Brasil.

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

Foster, Hal (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid, Akal.

----- (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.

Kozak, Claudia (ed.) (2012). *Tecnopoéticas Argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires, Caja Negra.

----- (ed.) (2014). *Poéticas, políticas tecnológicas en Argentina 1910-2010*, Paraná, Editorial Fundación La Hendija.

López del Rincón, Daniel y Cirlot, Lourdes (2013). "Historiando el bioarte o los retos metodo-lógicos 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].

Vavarella, Emilio, 2015. "Art, Error, and the Interstices of Power", en: *CITAR Journal- Journal of Science and Technology of the Arts*, Volumen 7, No. 2, diciembre de 2015.

Unidad 5. Performance, tecnología y subjetividad

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 (Haraway, Preciado).

Bibliografía básica

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.

Foucault, Michel (2008). *Tecnologías del yo*. Buenos Aires, Paidós.

Groys, Boris (2014). "La obligación del diseño de sí" y "Los trabajadores del arte, entre la utopía y el archivo", en *Volverse público*, Buenos Aires, Caja Negra.

Haraway, Donna (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid, Cátedra.

Laddaga, Reinaldo (2006) *Estética de la emergencia*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Preciado, Paul, B. (2002). *Manifiesto contra-sexual. Prácticas subversivas de identidad sexual*. Madrid, Opera Prima.

Preciado, Paul, B. (2008). *Testo Yonqui*. Madrid, Espasa.

Preciado, Paul, B. (2013). "Basura y género. Mear-cagar. Masculino-femenino". En: <http://paroledequeer.blogspot.com.ar/2013/09/beatrizpreciado.html> (última consulta: 12-05-2015).

Sibilia, Paula (2009). *La intimidad como espectáculo*. Buenos Aires, FCE.

Taylor, Diana. *Performance*. Buenos Aires, Asunto Impreso Ediciones, 2012.