

Arte y tecnologías

Docentes: Prof. María Schmukler (FARTES) y Prof. Beatriz Fernández Cordano (FADU)

Carga horaria: 60 horas – 4 créditos

Modalidad: seminario-taller presencial

Cursado: del 27 al 31 de julio, de 10 a 14 hs, en FARTES

Presentación

Desde sus comienzos, las tecnologías han participado activamente en la configuración de las formas de organización, producción, aprendizaje y creación de las sociedades. En las últimas décadas, estos procesos han adquirido una particular intensidad a partir de la expansión de tecnologías digitales, plataformas, sistemas algorítmicos y entornos híbridos que atraviesan las prácticas artísticas, creativas y culturales contemporáneas.

Lejos de comprender la tecnología como una herramienta neutral, autónoma o meramente instrumental, en este curso proponemos abordarla desde una perspectiva socio-técnica, en tanto toda tecnología constituye una producción histórica y cultural situada, atravesada por relaciones sociales, económicas, políticas, afectivas y materiales. Desde esta mirada, las tecnologías forman parte de la producción de modos de percepción, creación, circulación y aprendizaje.

El curso se inscribe en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, con aportes de los estudios culturales, la teoría crítica, la educación, el arte, el diseño y las prácticas experimentales. A través del análisis de textos, casos de estudio, obras e investigaciones, buscaremos problematizar los vínculos entre tecnologías, prácticas culturales y formas de experiencia y construcción de sentido, con atención a las infraestructuras y materialidades que sostienen los dispositivos tecnológicos y a las disputas simbólicas, políticas y económicas que los atraviesan.

Moverse en este campo implica también abrir preguntas sobre cómo se produce conocimiento: qué lugar ocupa la dimensión sensible, afectiva y experiencial en ese proceso, y cómo el arte puede dialogar —o tensionar— con las formas de conocimiento científico. Esto habilita intersecciones con debates sobre género, naturaleza, saberes indígenas y epistemologías situadas que, sin ser el centro del curso, forman parte de las discusiones que puede convocar.

Proponemos un espacio de reflexión y experimentación colectiva para explorar las posibilidades, tensiones y limitaciones del uso de tecnologías en las prácticas artísticas y creativas actuales. Se trabajará sobre problemáticas vinculadas al acceso, la democratización tecnológica, las formas de mediación, la circulación cultural y las transformaciones en las modalidades de producción y colaboración que se intensificaron con la pandemia, la expansión de entornos virtuales e híbridos y en contextos no formales de producción. La propuesta combinará instancias de discusión teórica, seminarios de lectura, análisis de casos y ejercicios de producción experimental orientados a la elaboración de posicionamientos críticos mediante lenguajes artísticos, curatoriales y ensayísticos.

Objetivos

El objetivo general del curso consiste en reflexionar de forma crítica sobre las relaciones entre arte y tecnologías desde una perspectiva situada e interdisciplinaria, en diálogo con diversos abordajes, casos de estudio y prácticas de producción artística.

En este marco, se buscará:

- explorar herramientas conceptuales provenientes de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología para el análisis de prácticas artísticas y culturales;
- problematizar las dimensiones sociales, culturales y políticas de las tecnologías en los procesos de creación;
- profundizar en formas experimentales de construcción y comunicación de posicionamientos propios;
- promover instancias de intercambio colectivo entre los proyectos de investigación y creación de quienes participan en el curso.

Metodología de trabajo

El curso adoptará una modalidad de seminario-taller que combinará exposiciones teóricas, discusión colectiva de textos, análisis de casos y obras, visionado de materiales audiovisuales, ejercicios de producción experimental y espacios de presentación oral y debate.

La selección de referencias y materiales procurará generar puntos de encuentro con los proyectos de tesis, investigación y creación de quienes participen. Por esta razón, con anterioridad al inicio del curso se solicitará a quienes participen el envío de un

documento de presentación de su proyecto, junto a una reflexión sobre su relación con las temáticas del seminario.

Evaluación

La evaluación tendrá carácter procesual y considerará la participación activa en las discusiones del seminario y la elaboración de un trabajo final. Para aprobar el curso se requiere asistencia al 80% de los encuentros y la entrega del trabajo final en el plazo acordado.

El trabajo final articulará herramientas conceptuales del curso, análisis de casos u obras y una producción experimental o propuesta artística, ensayística o curatorial. Se valorará la capacidad de poner en diálogo el marco teórico con los casos trabajados y con el propio proyecto de investigación o creación. El formato es abierto y puede combinar escritura académica, ensayo visual, producción audiovisual u otras formas que acordemos.

Cronograma

Previo al curso - Envío de presentación del proyecto y lectura anticipada.

Lunes 27 de julio - Introducción: arte, tecnología y sociedad.

Martes 28 de julio - Tecnologías, creatividad y pandemia. Casos + discusión.

Miércoles 29 de julio - Seminario de lecturas.

Jueves 30 de julio - Taller de producción experimental.

Viernes 31 de julio - Presentación y discusión de producciones finales.

Posterior al curso - Entrega del trabajo final. Fecha a confirmar.

Bibliografía y materiales

Anthony, T. (dir.) (2019). *Subject to Review* [documental]. EEUU.

Borgdorff, H., Peters, P. y Pinch, T. (Eds.) (2020). *Dialogues Between Artistic Research and Science and Technology Studies*. Routledge. [Capítulo: Pigott, J., "Material Systems: Kinetic Sound Art and STS"]

Cobo, C. (2019). *Acepto las condiciones: usos y abusos de las tecnologías digitales*. Fundación Santillana.

- Di Marco, S. (2015). Bodies of Knowledge: Anatomy and Transparency in Contemporary Art. *CITAR Journal*, 7(2), 33–45.
- Klier, G. y Gattás Vargas, M. (2022). ¿Cómo narrar un bosque? Imbricaciones entre artes y ciencias en la Isla Victoria. *BOSQUE*, 43(2), 89–93.
- Lion, C. (2019). *Los desafíos y oportunidades de incluir tecnologías en las prácticas educativas. Análisis de casos inspiradores*. IIPE UNESCO Buenos Aires.
- Maly, T. (s.f.). Un mensaje para el futuro. *WTW*, 3.
- Pinch, T. (2008). La tecnología como institución: ¿qué nos pueden enseñar los estudios sociales de la tecnología? *Revista REDES*, 14(27), 77–96.
- Reina-Rozo, J. D. (Ed.) (2022). *Tecnologías para abrazar el sol / Korolo süpüla ojüpataa ka'i*. Instituto Distrital de las Artes – Idartes.
- Serres, M. (2013). *Pulgarcita*. Fondo de Cultura Económica.
- Thomas, H., Becerra, L. y Bidinost, A. (2019). ¿Cómo funcionan las tecnologías? Alianzas socio-técnicas y procesos de construcción de funcionamiento en el análisis histórico. *Pasado Abierto. Revista del CEHIS*, 10, 127–153.
- Torrano, A. (2022). Ciberfeminismo, arte y videojuegos: de VNS Matrix a Mónica Jacobo. *Cuadernos de Historia del Arte*, 38, 219–253.
- Van Dijck, J. (2016). *La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales*. Siglo Veintiuno Editores. (Obra original publicada en 2013)