

Curso de posgrado

Prácticas artísticas y tecnologías digitales: utopías, promesas y acción política

En el marco del programa de posgrado **Tecnoestética y Sensorium Contemporáneo**

Fundamentación

Desde la “zona temporalmente autónoma” de Bey en 1991 pasando por la declaración de la independencia del ciberespacio (Barlow, 1996), hasta las recientes prácticas activistas mediadas técnicamente, las tecnologías digitales han reavivado la imaginación política radical (Espósito, 2005) de los/as artistas: espacio para construir por fuera de las lógicas institucionalizadas, para recuperar el sentido de las prácticas y la comunicación con audiencias ávidas de participar y co-construir, o para habitar alternativas viables como formas de producción, circulación y construcción colectiva de conocimiento. Narrativas en disputa al discurso hegemónico sobre la técnica contemporánea, que desafían, ironizan o trabajan en contra de la eficiencia, la facilidad o la automatización del consenso: desde las prácticas artísticas críticas se señalan, confrontan, y se sitúa a las personas en las contradicciones, las cesiones desmedidas y las naturalizaciones revestidas de progreso que modelan nuestra vida cotidiana, colonizando tiempo y afectos.

En el curso revisaremos algunas prácticas artísticas críticas que se apropian de tecnologías digitales para proponer visiones alternativas para el mundo del arte, y para la vida.

Modalidad: Virtual. Cuatro encuentros sincrónicos por videoconferencia de 3 horas, clases asincrónicas con actividades en el Campus virtual de posgrado (Moodle) UPC, actividades de lectura, creación colaborativa de contenido y autoevaluación entre pares.

Destinatarias/os: egresados de formaciones académicas en artes, diseño, educación, comunicación, sociología. Interesados/as en las temáticas abordadas por el curso con algún recorrido académico introductorio realizado

Cupo mínimo y máximo: 15 estudiantes / 30 estudiantes

Objetivos:

- Que los/as estudiantes reconozcan escenarios en disputa y sus principales debates, en torno a las potencialidades de las tecnologías digitales para la vida cotidiana y las prácticas creadoras, que se despliegan desde los años 60s
- Que los/as estudiantes comprendan las vinculaciones entre arte, política y tecnología en

un conjunto de obras y movimientos seleccionados para su análisis

- Que los/as estudiantes produzcan información sobre las manifestaciones de estas discusiones situadas en Latinoamérica y las compartan para su debate público

Docente a cargo: Esp. Lila Pagola

Carga horaria: 20 horas

Contenidos

Creación: La problemática de la mediación técnica en las prácticas artísticas: dimensiones técnicas, estéticas, discursivas. El programa y el código en la relación arte-técnica. Mediaciones técnicas, caja negra y software libre en las prácticas artísticas.

Participación: interactividad, hipertexto: diseño, control y co-creación.

Circulación: posproducción como proceso creativo: collage, cita, apropiación, cut-up, remix, entornos web2.0. Crítica a la noción de autor. Copyleft y licencias libres en el arte. Poéticas y políticas digitales: el caso del net.art.

Cronograma de cursado

Semana	Fecha	Contenidos / Actividades
1.1	Jueves 07/09 15 a 18 h (sincrónico) Semana del 4 al 8 de septiembre (5 h asincrónico)	Creación: La problemática de la mediación técnica en las prácticas artísticas: dimensiones técnicas, estéticas, discursivas.
1.2	Semana del 4 al 8 de septiembre (2 h asincrónico)	Lectura de artículo y participación en foro del aula virtual según consignas.
2.1	Jueves 14/9 15 a 18 h (sincrónico)	El programa y el código en la relación arte-técnica. Mediaciones técnicas, caja negra y software libre en las prácticas artísticas. Participación en clase sincrónica.
2.2	Semana del 11 al 15 de septiembre (2 h asincrónico)	Participación: interactividad, hipertexto: diseño, control y co-creación. Lectura de artículo y participación en foro del aula virtual con consignas.
3.1	Jueves 21/9	Circulación: posproducción como proceso creativo:

	de 15 a 18 h (sincrónico)	collage, cita, apropiación, cut-up, remix, entornos web 2.0. Crítica a la noción de autor.
3.2	Semana del 18 al 22 de septiembre (asincrónico)	Lectura de artículos y visionado de obras. Análisis y fichado en glosario colaborativo. Comentario en propuesta de compañero/a de cursada.
4.1	Jueves 28/9 15 a 18h sincrónico	Copyleft y licencias libres en el arte. Poéticas y políticas digitales: el caso del net.art. Participación en clase sincrónica.
4.2	Semana del 25 al 29 de septiembre (2 h asincrónico)	Ejercicio de deriva de obra y breve análisis.
Trabajo final	Fecha de entrega: 29/10 primera fecha. 29/11 recuperatorio	Participación en foro de Avances del trabajo final. Realización de trabajo final del curso.

Bibliografía

- BAIGORRI, Laura (2006) "El futuro ya no es lo que era: de la Guerrilla Television a la Resistencia en la Red", en: BAIGORRI, Laura y CILLERUELO, Lourdes, NET.ART. Prácticas estéticas y políticas en la red, Barcelona, Brumaria/Universidad de Barcelona.
- BENJAMIN, Walter (1936): "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en: Sobre la fotografía. Valencia: Pre-textos.
- BREA, José Luis (2002): La era postmedia.
- BUSANICHE, Beatriz editora (2010) Argentina copyleft. La crisis del modelo de derecho de autor y las prácticas para democratizar la cultura, Córdoba, Editorial Fundación Vía Libre y Fundación Böll Cono Sur.
- CRAMER, Florian y GABRIEL, Ulrike (2001), Ulrike. Software Art. Disponible en línea en: http://www.netzliteratur.net/cramer/software_art_-_transmediale.html
- ESPOSITO, Marcelo (2005) La imaginación política radical. El arte, entre la ejecución virtuosa y las nuevas clases de luchas.
- FONTCUBERTA, Joan (2010). La cámara de Pandora. Editorial G.Gili: Barcelona.
- FLUSSER, Vilem (1976): Hacia una filosofía de la fotografía. México: Trillas.
- GREENE, Rachel (2000): "Una historia del arte de internet", en: Aleph-arts
- JACOBO, Mónica (2010) "Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones del Game Art en Argentina", en: Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°41 Año XII, Vol. 41, pp 99-108, Buenos Aires, Argentina Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=377&id_articulo=8194

KOZAK, Claudia (ed.) (2012). Tecno-poéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología. Buenos Aires: Caja Negra

----- (comp.) (2011) Poéticas tecnológicas, transdisciplina y sociedad. Actas del Seminario Internacional Ludión/Paragraphe. Buenos Aires: Exploratorio Ludión. Disponible en: https://ludion.org/articulos.php?articulo_id=54

LANDOW, George P. (1992) Hipertexto. Barcelona, Paidós. 1995.

LESSIG, Lawrence (2004) Cultura libre. Nueva York: The Penguin Press.

LOVINK, Geert (2019) Tristes por diseño: Las redes sociales como ideología.

MACHADO, Arlindo (2000): El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Editorial del Rojas: Buenos Aires.

MANOVICH, Lev. (2005) El lenguaje de los nuevos medios. Editorial Paidós: Buenos Aires.

----- (2002) La vanguardia como software. En línea en <http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich1002/manovich1002.html> Diciembre 2002. Art Nodes UOC.

MITCHELL, William J. (1992) The reconfigured eye. Visual truth in the postphotographic era. MIT Press: Cambridge.

NAVAS, Eduardo (2012) Remix theory. The aesthetics of sampling. Nueva York: SpringerWien.

----- (2006): turbulence: remixes + bonus beats. En: http://transition.turbulence.org/texts/nmf/Navas_EN.html

PACKER, Randall y JORDAN, Ken (de) (2002). Multimedia. From Wagner to virtual reality. Nueva York: W.W. Norton and co.

PAGOLA, Lila (2019) "netart Latino database: The Inverted Map of Latin American Net Art" en The Art Happens Here: Net Art Anthology (RHIZOME), Nueva York.

----- (2011): "Resonancias copyleft en las prácticas artísticas en Argentina", Revista Errata de artes visuales. No. 3. Bogotá. Diciembre 2010. págs. 229 a 237

----- (2010) "netartlatino database o El mapa invertido del net.art latinoamericano (DOC)" en Casares, Nilo y Mackern, Brian; Romano, Gustavo; Pagola, Lila; Baigorri, Laura; Casares, Nilo; Mackern, Brian; Beiguelman, Giselle. netartlatino database (2010). Badajoz, España: Edición del Museo extremeño e iberoamericano de Arte contemporáneo.

----- (2010) "dospuntocero o mi blogroll: algunos de mis blogs favoritos son de artistas" en Prada, Juan Martín; Aguiar, Guadalupe; Pagola, Lila; Cloninger, Kurt; Hochrieser, Sabine; Kargl Michael y Thalmair, Franz; Gouveia, Patricia en Inclusiva-net: net.art (segunda época) La evolución de la creación artística en el sistema-red (2010) Madrid: Edición de Medialab Prado. Págs. 21-33

----- (2009) "Fotografía(s) en la cultura libre", en: Jornadas de fotografía y sociedad, Buenos Aires, UBA.

----- (2007) Software libre: caja abierta y transparente. Instalando arte y tecnología. Edición del colectivo Troyano: Chile

PRADA, Juan Martín (2020). Cultura red y estéticas de la disensión. Escritura e Imagen, 16, 271-284. <https://doi.org/10.5209/esim.73038>

----- (2018) El ver y las imágenes en el tiempo de Internet. Editorial AKAL, Colección Estudios Visuales, 2018

----- (2012) Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Editorial Akal: Madrid.

SMIERS, Joost y VAN SCHIJNDEL, Marieke (2008): Imagine... No copyright. Barcelona: Gedisa.

WARDRIP-FRUIN, Noah y MONTFORT, Nick. Editores (2003) the New Media Reader. Cambridge, The MIT Press.

ZAFRA, Remedios. (s/d) El instante invisible del net.art.

Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación):

La evaluación de los/as estudiantes se realizará de forma continua a través de actividades de participación y producción breves desarrolladas en los encuentros sincrónicos y en el aula virtual del curso. Dichas actividades serán preparatorias para el trabajo final del curso, y suman el 20% de la nota final del curso.

Las actividades de evaluación incluyen lectura comprensiva de bibliografía obligatoria, aplicada a debate de problemáticas o análisis de casos de interés; entrega de avances de exploración bibliográfica y de producciones artísticas locales vinculadas a las temáticas revisadas en clase.

La evaluación final (80%) consiste en la elaboración de un trabajo final que recupera las producciones previas, con consignas a especificar en la cursada, con sus correspondientes criterios de aprobación.

Las instancias de recuperación para trabajos entregados fuera de término o desaprobados se explicitarán en el aula virtual. Para los trabajos desaprobados se realizarán devoluciones sobre el trabajo original entregado en el aula virtual, con indicaciones específicas de reformulación o desarrollo.

La forma de comunicación entre docente y estudiante en lo que respecta al trabajo final será el aula virtual del curso.

Calificación aprobatoria: de 7 a 10.