

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-2**

Nombre del profesor (es): Daniel Montero

Título de la actividad académica: Devenir obra de arte: arte, cibernética y redes digitales

**Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede
(Unidad de Posgrado, FFyL, etc.):** Jueves 9-12

Cupo máximo del grupo: 15 personas

Planteamiento (explicación del propósito del curso)

Sin lugar a dudas, las transformaciones que han traído las redes digitales, las inteligencias artificiales y las nuevas dinámicas de socialización a través de máquinas y algoritmos han alterado nuestra comprensión de la cultura en general y del arte en particular. Además, las formas de mediación del sistema artístico se han modificado a tal punto que la producción, circulación y consumo del arte ahora dependen, en gran parte, de su representación en la red. La pérdida de contexto operado por computadoras personales y teléfonos inteligentes, así como la constante representación de obras y sujetos han generado a su vez nuevas formas de producción de subjetividad, así como nuevas formas de discurso y nuevas maneras de considerar las imágenes, nuevas formas de trabajo y nuevas lógicas de asociación y de enunciación. Pero tal vez más importante, hay un replanteamiento de la estética, la política e incluso las de verdad y realidad que se han alterado de manera profunda, trayendo consigo una crisis institucional generalizada, y una nueva relación entre arte y cultura. Para decirlo de algún modo, ha habido una reconfiguración de la mirada en la contemporaneidad operada por las redes digitales.

Este curso pretende señalar algunos de esos problemas, así como comenzar un debate sobre el nuevo estatuto del arte en la actualidad mediado por las redes digitales y las nuevas tecnologías. Desde una perspectiva histórica y teórica, se busca que lxs alumnxs tengan un acercamiento a las lógicas de la cibernética desde la década de los 50, así como el uso de máquinas para (re) crear imágenes, y replantear nociones como autoría y trabajo.

En su carácter introductorio y transversal, el programa procurará abordar varios temas que tiene que ver con arte y tecnología desde una perspectiva cibernética, tratando de ser lo más ilustrativo posible de una pluralidad de asuntos como el ciberfeminismo y las nuevas dinámicas de trabajo. Vale la pena aclarar

que la clase explora un tema que aún está en debate así que el programa que se entrega podría cambiar, dependiendo no solo de las discusiones en clase sino de los intereses de lxs alumnos.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

El objetivo general del seminario es reflexionar críticamente sobre la manera en que la técnica y las nuevas tecnologías han transformado la producción, la circulación y el consumo del arte en el presente. Anclado en una perspectiva histórica, el programa tiene como propósito discutir y reflexionar sobre el arte en el presente y pensar en su dependencia cada vez más evidente en las redes sociales, las dinámicas digitales y los algoritmos. Por otro lado, el curso ayudará a reflexionar sobre conceptos más generales como la libertad, la autoría, la originalidad, la creatividad y la economía, entre otras cosas.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80 %

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

La clase será evaluada en relación a la participación de lxs alumnxs, así como de una entrega semanal de dos preguntas al respecto de los textos que se revisen en cada sesión, y la entrega de un trabajo que será leído en una presentación a todo el grupo al final del curso.

La participación activa en el curso supone hacer comentarios pertinentes en cada una de las sesiones y discusión en clase.

Participación en clase: 30%

Entrega de preguntas: 30%

Trabajo final que será leído en un coloquio interno: 40%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesión 1

Introducción al curso

Sesión 2

Cibernética, tecnología, y arte. Una introducción

Pickering. *The Cybernetic Brain. Sketches of Another Future*. Chicago. Universidad de Chicago. 2010.

Sesión 3

Nuevas formas de ver. Los regímenes escópicos de Mirzoeff.

Bibliografía Básica

-Mirzoeff. *Cómo ver el mundo*. México. Paidós. 2016

Sesión 4

Cibernética y sociedad: De la autopoiesis a la teoría de actor red. Maturana y Latour

Bibliografía Básica

-Maturana y Varela. *De máquinas y seres vivos*. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 1994

-Latour. *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires. Manantial. 2008.

Sesión 5

Ciberfeminismo y arte: entre Sadie Plant y Donna Haraway

Bibliografía Básica

-Haraway. *Manifiesto para cyborgs*, Buenos Aires. Puente aéreo. 2014.

- Plant. *Ceros y unos*.

Sesión 6

Inteligencias artificiales y crisis de la representación.

Bibliografía Básica

- Prada. *Teoría del arte y cultura digital*. Madrid. Akal. 2023.
- Manovich. *AI Aesthetics*. Moscow: Strelka Press. 2018.
- Sadin. *La inteligencia artificial o el desafío del siglo XXI*. Buenos Aires. Caja Negra. 2023.

Sesión 7

Devenir obra de arte: Una perspectiva de Boris Groys

Bibliografía Básica

- Groys. *Devenir Obra de arte*. Buenos Aires. Caja Negra. 2023.

Sesión 8

Arte, técnica, aparatos y dispositivos I. Kittler, Simondon

Bibliografía Básica

- Kittler. *Grammophon Film Typewriter*. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford. 1999.
- Simondon. *Sobre la técnica*. Editorial Cactus. 2017.

Sesión 9

Arte, técnica, aparatos y dispositivos II. Deotte, Agamben

Bibliografía Básica

- Agamben. *Que es un dispositivo*.
- Deotte. *Que es un aparato estético*. Santiago de Chile. Metales Pesados. 2012.

Sesión 10

Arte, técnica, aparatos y dispositivos III. Yuk-Hui

Bibliografía Básica

Hui. La pregunta por la técnica en China. Buenos Aires. Caja Negra. 2024.

Sesión 11

Cibernética, economía y cultura. Aceleracionismos de derecha y de izquierda: Mark Fisher y Nick Land

Bibliografía Básica

-Fisher. *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?*. Buenos Aires. Caja Negra, 2016.

-Fisher. *Constructos Flatline: Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética*. Buenos Aires. Caja Negra, 2022.

-Land. *Fanged Noumena: Collected Writings. 1987-2007*. Urbanomic, 2011

Sesión 12

Ciberfeminismo y arte: Remedios Zafra

Bibliografía Básica

- Zafra y López. *Ciberfeminismo. De Vns Matrix a Laboria Cuboniks*. Holobonte, 2019

Sesión 13

Los comunes digitales

Bibliografía Básica

-López-cuenca. Los comunes digitales. Nuevas ecologías del trabajo artístico. México. Secretaría de cultura. 2016.

-López Cuenca, A. (2020). ¿Por qué están de vuelta los comunes? La postcomunidad de los comunes digitales. *Culturales*, 8, 1–29.

-Sholette. *Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture*. Pluto Press. 2010.

- Bernabe. *La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora*. Madrid. Akal. 2018.

Sesión 14

Memestética

Bibliografía Básica

Tanni. *Memestética*. Madrid. Turner. 2023.

Santamaría. *Alta cultura descafeinada*. Madrid. Siglo XXI. 2023.

Sesión 15

Presentación de trabajos finales

Sesión 16

Presentación de trabajos finales