

ARTE Y CIENCIA: INTERSECCIONES, CONVERGENCIAS Y OTROS LUGARES DE ENCUENTRO

Dictado por: Dra. Natalia Matewecki (FBA, UNLP)

Fundamentación

En este seminario nos proponemos reflexionar sobre los vínculos actuales entre el arte y la ciencia. Si bien es una relación que existe desde hace mucho tiempo, nos centraremos en comprender y discutir distintas teorías contemporáneas que problematizan la convergencia de técnicas, prácticas y metodologías provenientes de ambas áreas disciplinares. En este sentido, se plantea un diálogo constante que se podrá observar en la presentación de una serie de casos que ejemplifican tanto el uso del discurso científico por parte del arte, como las formas retóricas y estéticas que asume la ciencia. Es un camino de cruces y de préstamos donde no siempre están claros los límites de pertenencia discursiva, a veces los ejemplos parecen estar de un lado, a veces del otro, y en ocasiones buscan otros lugares de encuentro para poder ser discutidos.

A lo largo del seminario se desarrollarán tres temas de relevancia para el arte contemporáneo de corte tecnocientífico: la obra de arte, el rol del espectador y la figura de artista. A través de numerosos ejemplos y del desarrollo de un marco epistemológico acorde, se revisarán las discusiones, definiciones y conceptualizaciones que se han hecho sobre estos fenómenos contemporáneos.

Objetivos

- Indagar las distintas teorías actuales que abordan las relaciones entre arte y ciencia.
- Describir los modos en que el arte hace uso del discurso científico.
- Aplicar criterios clasificatorios vinculados a los comportamientos espectatoriales en obras de corte tecnocientífico.
- Analizar la emergencia de figuras de artista relacionadas con la práctica científica.

1° Encuentro

- DE DIVERGENCIAS Y CONVERGENCIAS. Algunas teorías sobre el par arte y ciencia. Los tres planos en Deleuze y Guattari: arte, ciencia y filosofía. La experiencia entendida como maneras distintas de aludir y contar el mundo. Del experimento a la experiencia estética y viceversa. Interdisciplinariedad y convergencia: las operaciones de la Tercera Cultura. El Posthumanismo y su enfoque transdisciplinario.

Bibliografía

- BRAIDOTTI, R. (2015). *Lo Posthumano*. Barcelona: Gedisa.
- DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (2001). *¿Qué es la filosofía?*. Barcelona: Anagrama.
- DE LORENZO, J. (2010). "La noción de estilo en matemática y arte". En S. Castro y A. Marcos (Eds.), *Arte y Ciencia: mundos convergentes*. Madrid: Plaza y Valdés editores.
- GOODMAN, N. (1990). *Maneras de hacer mundos*. Madrid: Editorial Visor.
- LÓPEZ DEL RINCÓN, D. (2015). "Diálogos interdisciplinares: explorando las cajas negras de la biotecnología". En *Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología* (pp. 243-271). Madrid: Akal.
- MACHADO, A. (2006). "Convergencia y divergencia de los medios". *Revista Miradas*. La Habana: EICTV.
- VESNA, V. (2001). "Toward a third culture, being in between". *Revista Leonardo*, 34 (2), pp.121-125.

2º Encuentro

- OBRAS AL LÍMITE. ¿Una obra de arte es siempre una obra de arte? Circulación y discursividad. Los límites internos y externos de una obra de arte contemporáneo. Préstamos entre el arte y la ciencia: cuando una obra es un producto de laboratorio y cuando un producto de laboratorio es una obra. Problemáticas en torno a la supresión de las fronteras entre disciplinas: la [difícil] tarea de reconocer la especificación de la actividad artística.

Bibliografía

- CASTRO, S. (2010). "4. Metaxología y analogía: el territorio medial" (extracto). En S. Castro y A. Marcos (Eds.), *Arte y Ciencia: mundos convergentes* (pp. 72-76). Madrid: Plaza y Valdes.
- COSTA, F. Y BATTISTOZZI, A. (2003, 29 de noviembre) "Los polémicos límites del arte". En *Revista Ñ*.
- DANTO, A. (2009). "Introducción: Moderno, posmoderno, contemporáneo". *Después del fin del arte* (pp.24-41). Buenos Aires: Paidós.
- DERRIDA, J. (2001). "Párergon". En *La verdad en pintura* (pp.27-91). Buenos Aires: Paidós.
- GENETTE, G. (1989). *Palimpsestos*, Madrid: Taurus.
- JIMÉNEZ, M. (2010). "cap XIII: El mundo del arte" y "cap XV: Arte, sociedad, política". En *La querrela del arte contemporáneo* (pp 197-228 y pp. 253-293). Buenos Aires: Amorrortu.
- SMITH, T. (2012). "¿Qué es el arte contemporáneo?". En *¿Qué es el arte contemporáneo?* (pp. 299-336). Buenos Aires: Siglo XXI.
- VERÓN, E. (1987). *La semiosis social*. Buenos Aires: Gedisa.
- WAJCMAN, G. (1998). "De los objetos al objeto". En *El objeto del siglo* (pp.43-77). Buenos Aires: Amorrortu.

3º Encuentro

- EL ROL DEL ESPECTADOR. El problema de la técnica como lugar de gestión y definición de la relación con el espectador. La obra como lugar de construcción de modelos de relaciones sociales. El desplazamiento desde una estética de la recepción hacia una estética de la participación.

Bibliografía

- BOURRIAUD, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- COULTER-SMITH, G. (2009). *Deconstruyendo las instalaciones*. Madrid: Brumaria.
- DE LORENZO, J. (2010). "La noción de estilo en matemática y arte". En S. Castro y A. Marcos (Eds.), *Arte y Ciencia: mundos convergentes* (pp. 217-248). Madrid: Plaza y Valdés editores.
- LIPPARD, L. y CHANDLER, J. (2011). "La desmaterialización del arte". En R. Alonso (Curador), *Sistemas, acciones y procesos 1965-1975* (pp. 106-116). Buenos Aires: Fundación Proa.
- RANCIÈRE, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. (2006). "De la estética de la recepción a la estética de la participación". En S. Marchan Fiz (Comp.), *Real/virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona: Paidós.

4° Encuentro

- ARTISTAS-CIENTÍFICOS. La emergencia de figuras de artista relacionadas con la práctica científica. Artistas que se involucran con el quehacer científico y artistas que delegan la labor de laboratorio a especialistas. Algunas cuestiones sobre la divulgación científica. El artista como una clase de divulgador de la ciencia.

Bibliografía

- BARTHES, R. (2009). "La muerte del autor". En *El susurro del lenguaje* (pp. 65-71). Barcelona: Paidós.
- FOUCAULT, M. (1998, abril). "¿Qué es un autor?". Traducción: Silvio Mattoni. Título Original: *Qu'est-ce qu'un auteur?*. Conferencia en la Sociedad Francesa de Filosofía, publicada en el *Bulletin de la S.F.P.* julio-septiembre, 1969.
- KOLDOBSKY, D. (2003). "La figura de artista cuando se anuncia su muerte", inédito.
- CORREBO, M. N. (2010). "Algunas consideraciones sobre la figura del artista-científico". En Suárez Guerrini, F.; Gustavino, B.; Correbo, M. N. y Matewecki, N. *Usos de la ciencia en el arte argentino contemporáneo* (pp. 85-106). Buenos Aires: Papers.
- MATEWECKI, N. (2016). "Joaquín Fargas: Artista-Divulgador". En *Joaquín Fargas: con arte y ciencia* (pp. 34-39). Buenos Aires: Patricia Hakim.
- ROQUEPLO, P. (1983). *El reparto del saber. Ciencia, cultura, divulgación*. Barcelona: Gedisa.
- VERÓN, E. (2013). "La autopoiesis productiva de la recepción". *La semiosis social*, 2 (pp. 361-383). Buenos Aires: Paidós.

Evaluación

Trabajo escrito con una extensión entre 10.000 y 18.000 caracteres con espacios, incluidas notas y bibliografía (4-8 páginas aprox.). Utilizar normas APA para citas, notas y referencias bibliográficas.

Seleccionar uno de los siguientes temas y trabajarlo a partir de uno o más casos:

- a) Desarrollo del marco teórico.
- b) Acerca de la obra y sus límites.
- c) Roles de espectador.
- d) Figuras de autor; problemáticas en torno a la divulgación o pedagogización del arte.

