

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia
Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte
Programa de Maestría y Doctorado en Artes Visuales

Seminario interdisciplinar 2014-2

"Redes y relaciones (modelos de lo complejo en las configuraciones de arte, ciencia y filosofía)"

Coordina: Dra. María Antonia González Valerio

www.artemasciencia.unam.mx

Viernes de 10 a 14 horas.

Unidad de posgrado

Objetivos: El seminario interdisciplinar tiene como objetivo principal promover y fomentar el diálogo entre alumnos y profesores provenientes de diferentes áreas del saber. Para llevarlo a cabo, cada semestre aborda un tema, que por su características de complejidad y extensión, pueda ser analizado desde distintas perspectivas, haciendo estallar de esa manera las coincidencias y discrepancias. En esta ocasión será abordado el tema de "redes y relaciones".

Algunos de los modelos con los que en las últimas décadas han trabajado las artes, las ciencias y las humanidades están comprendidos en términos de redes y relaciones, al punto que estos términos se encuentran por doquier, con diferentes significaciones y alcances.

Nuestro interés es contrastar y comprender cómo es que las redes y relaciones permiten construir modelos de conocimiento y de creación en las diferentes disciplinas, así, y sólo por mencionar algunos ejemplos, podríamos pensar en la incidencia de B. Latour y sus redes para las ciencias sociales, la de Deleuze y Guattari y las relaciones rizomáticas, la estética relacional del curador de arte N. Bourriaud, las redes mutualísticas en relación con la evolución y por supuesto el internet y las redes sociales.

A lo largo del seminario esperamos debatir los distintos significados de los modelos de redes y relaciones, contrastándolos con los modelos anteriores, que suelen ser más estáticos, para desde allí comparar los resultados epistémicos y las configuraciones artísticas y culturales que se logran usando esquemas relacionales.

También habría que apuntar que entre más elementos se incluyan en un modelo de conocimiento o de comprensión, es decir, entre más complejas sean las unidades a analizar, habrá más tendencia hacia las relaciones y redes. En ese sentido, los modelos de lo complejo representan un antecedente.

Evaluación: Trabajo final de investigación cuyas características serán definidas a lo largo del curso.

Programa

1. Dra. Paz Sastre (Departamento de Arte y Humanidades. UAM- Unidad Lerma)

Las interfaces gráficas de usuario como “ventanilla única”.

Con el auge de las interfaces gráficas de usuario en línea un amplio espectro de actores -artistas, investigadores, agricultores, ingenieros, activistas, hackers...- están proponiendo diferentes servicios gratuitos al margen de Estado y del mercado que convierten la web en una nueva forma de “ventanilla única”. Más que proponer respuestas se revisarán diferentes iniciativas que van desde las redes internacionales de intercambio de semillas, el monitoreo de los niveles de radioactividad en Japón o la creación de monedas sociales y monedas virtuales, a partir de la crítica de la información y la agencia técnica.

Lash, Scott (2002) *Critique of Information*. London: SAGE Publication.

Broncano, Fernando (2006) *Entre ingenieros y ciudadanos. Filosofía de la técnica para días de democracia*. Madrid: Montesinos.

2. Dra. Margara Millán (Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)

Redes y Relaciones

En dos sesiones expondremos vertientes de la ciencia social que desde distintas entradas han posicionado la importancia de las relaciones, y de lo que hoy se denomina redes, para el análisis social. Perspectivas que cuestionan la dicotomía que en apariencia sería fundacional en la sociología: la relación individuo - sociedad, se verían desestructuradas por el acercamiento figuracional de Norbert Elías, en un texto temprano como el de los Pro-nombres; la deriva quizá mucho más conocida, postestructuralista, de Michel Foucault es emblemática: la microfísica del poder, el poder como multri-relacional. Y por último, pensadores como Deleuze y Guattari, y su propuesta de socioanálisis, estaría colocando la realidad y el sujeto rizomático en el centro del entendimiento de lo social contemporáneo (*Mil mesetas*, por ejemplo).

3. Dr. lvaro Chaos (Fac. de Ciencias, UNAM)

Las sesiones intentarán dar una panorámica sobre lo que son las redes, sus tipos y características, los sistemas complejos y el caos, y su utilización en la biología contemporánea. Sobre todo con respecto a la teoría de la evolución biológica. Las redes genéticas están ayudando a entender procesos y características evolutivas que no se han contemplado ni podido estudiar anteriormente. También se abordará el tema de las relaciones bajo la óptica de la selección natural y de las estrategias evolutivas.

Referencias:

Chaos, . (2012) *Cazadores de monstruos. Monstruos esperanzados y sistemas complejos. Evolución y autoorganización*. UACM, México. 150 pp.

Baravasi, A. y Oltvai Z. (2004) "Network biology: understanding the cell's functional organization". Nature reviews. Genetics. Vol. 5.

Solé, R. Ferrer-Cancho, R. Montoya, J. Valverde, S. (2003) "Selection, tinkering, and emergence in complex networks". Complexity, Vol. 8, Num. 1.

4. Dra. Blanca Gutiérrez (Esc. Nac. de Artes Plásticas, UNAM)

La capacidad de establecer nuevas conexiones es una de las características del quehacer artístico y es, también, una condición para el desarrollo del conocimiento y, no menos importante, es indispensable para la construcción de nuevos mundos de vida. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial el trabajo artístico de Joseph Beuys constituye un ejemplo importante de la forma en la que la pretensión de poner en relación las esferas separadas de las disciplinas artísticas y del éstas con la ciencia y los procesos sociales se ubica en el centro de una actividad artística enfocada en las ideas de comunicación y creatividad. Así, las sesiones de dedicarán a analizar la forma en la que, en sus obras, este artista logró ampliar y conectar regiones de las prácticas artísticas, del pensamiento y de la vida social humana en relaciones inéditas, pero posibles en el horizonte de las coordenadas históricas de la segunda mitad del siglo XX.

Bibliografía:

Lamarche-Vadel, Bernard, *Joseph Beuys*, Madrid, Siruela, 1994.

Klüser, Brend (ed.), *Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas*, Madrid, Síntesis, 2006.

Foster Hal, Rosalind E. Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H. D. Buchloh, *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.

5. Dra. Elia Espinosa (Inst. de Inv. Estéticas, UNAM)

Primera exposición:

"De cómo la relación estética (afección, corporalidad y formas de la atención) en el performance, han generado una historia del arte como *actitud* afirmativa y de decreto".

El vínculo de las tres dimensiones en el arte del performance o arte acción propicia otra conciencia corporal, metodológica y del tiempo en el historiador del arte. Tanto es así que el estudioso, al influjo del carácter intensificador y resignificador del performer construyendo su pieza en un espacio múltiple, tiende, bajo el impacto de una vivencia estética complejísima, a cambiar sus formas de abordaje de sus "objetos de estudio" y en la creación de sus narrativas; deviene afirmativo, generando metodologías, conceptos y, en fin, zonas de conocimiento plurales al abrigo de una *actitud* afirmativa que renombra, reconceptualiza y decreta en otra "puesta en acto".

Referencias bibliográficas:

Jean-Marie Schaeffer, "Del comportamiento estético", en *Adiós a la estética*, Madrid, Machado Libros, 2005 (La balsa de la Medusa, 153), pp. 29-76.

Elia Espinosa, "La técnica en el performance, configuración de sensaciones en tránsito", en *El proceso creativo, XXVI Coloquio Internacional de Historia del Arte*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006, ils., pp. 481-490.

Segunda exposición:

“Redes de energías y significación hacia una imagen visual *sui generis* en el borrador del poema manuscrito”.

La historia del arte casi siempre ha fincado su epistemología no en el estudio de lo escritural y sí, en exceso, en la imagen visual, la descripción de la forma y la asimilación de la totalidad de la imagen al reino de aquélla. El borrador de un poema manuscrito, es una mezcla de escritura y dibujo proveniente de los trazos correctivos casi inevitables que presenta todo borrador. Es por esos trazos (líneas horizontales, flechas, “taches”, etcétera) que oscila, a la vista de una historia del arte otra, entre gráfica escritural y/o gráfica constituida de diversos grados y especificidades de trazo cuya significación depende de la mezcla y disposición de signos. El *quid* de la ponencia versará en cómo es posible “dar acceso” a las zonas epistemológicas de la historia del arte el borrador de un poema como imagen visual múltiple en constante movimiento apareciente-desapareciente en el plano bidimensional, abordándolo como si fuese “solamente dibujo”.

Referencias bibliográficas:

“Más allá de la comparación: imagen, texto y método”, en W.J.T. Mitchell, *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, trad. de Yaiza Hernández, Madrid, Akal, 2009, ils. (Estudios Visuales, núm. 5), pp. 79-99.

Juan Acha, *Teoría del dibujo. Su sociología y su estética*, México, Ediciones Coyoacán, 2004 (Diálogo abierto, núm.70).

NOTA: para ambas sesiones es crucial, como fondo conceptual, el texto de Gilles Deleuze, Félix Guattari: “1730 Devenir-intenso, devenir-animal, devenir-imperceptible...”, en *Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia*, trad. de José Vázquez Pérez, Madrid, Pretextos, 2002, ils., pp. 240-315.

6. Dra. Nicole Karafyllis (TU Braunschweig, Alemania)

Endogenous Design of Biofacts: Tissues and Networks in Bio Art and Life Science.

Skin does not necessarily form a distinct border between the inside and the outside of an entity, even of something that is already known and concrete. When artists deal with tissue culture and various kinds of skin, they use the potentials of the medium in a very material way, similar to the way in which a landscape architect makes use of the growing potential of plants within specific limits. Tissue can shift the borders of organisms and species and, when used as a material in art, it can question the limits of what was once thought to be known. I will emphasize the tension between the physicality of ‘skin’ as a medium and the disformation of *what* actually grows from a perspective that relates tissues with networks, physically and cybernetically.

Bibliography:

Zittel, C., Nanni, R., Engel, G. and N. C. Karafyllis [Ed.] (2008): *Philosophies of Technology. Francis Bacon and his Contemporaries*. Leiden/Boston: Brill (Nov. 2008)

Karafyllis, N.C. (2007). Growth of Biofacts: the real thing or metaphor?. In: R. Heil, A. Kaminski, M. Stippack, A. Unger and M. Ziegler (Ed.): *Tensions and*

Convergences. Technological and Aesthetic (Trans)Formations of Society. Bielefeld. 141-152.

7. Dra. María Antonia González Valerio (Fac. de Filosofía y Letras, UNAM)

Sentidos relacionales y construcción de redes en las ontologías estéticas contemporáneas o pensar el ser desde las mediaciones

Buena parte de la estética del siglo XX ha estado dando vueltas acerca de si el carácter representacional del arte ha terminado (el fin del arte). Por representación entienden o bien figuración (Danto), o bien volver a presentar lo previamente presentado (Derrida) o bien que la obra es distinta de lo que representa (por sus medios, por sus materiales, por el modo en el que ejecuta la mimesis, Tratnik). Hay de hecho una fuerte impronta por quitarle al arte su carácter representacional y decir que no es la representación o la manifestación de algo previamente existente, sino que es, por ejemplo, performativo, ejecutivo, que hace ser algo que antes no era y desde ese momento es. No es lo que viene después, ontológica y epistémicamente, sino lo que presenta y performa. Dentro de esta discusión, el arte que trabaja con biomedios tiene un lugar especial, ya que es para muchos un arte que en lo absoluto es representacional, no representa nada ni siquiera en términos materiales (ahí donde la mimesis se entiende también a partir de los medios con los que el arte representa), pues la cosa misma está ahí, no es la pintura del árbol, sino el árbol "mismo". ¿Es que el carácter representacional del arte ha cedido su lugar a la presentación performativa del acontecimiento que ejecuta una posibilidad de ser?

Bibliografía:

González Valerio M.A. (coord.), *Pròs Bión. Reflexiones naturales sobre arte, ciencia y filosofía*. México, UNAM, 2013.