

POST-ARCADIA

¿Qué Arte para qué Naturaleza?

VII CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO

Remedios Zafra

INTRODUCCIÓN

POST-ARCADIA

¿Qué Arte para qué Naturaleza?

0.1 La representación del dominio de lo humano sobre “lo natural” ha motivado un enorme catálogo de producciones a lo largo de la historia del arte y de la arquitectura heredadas de la modernidad que incluye naturalezas, climas, catástrofes, cuerpos, animalidades, paisajes, atmósferas, invernaderos, jardines, retóricas de la sostenibilidad, estéticas de la energía, etc. Sin embargo esta relación, a menudo conflictiva y antagónica, ha sido fuertemente discutida desde muchas perspectivas, y hoy en día se ha convertido en una controversia fundamental para entender las transformaciones de la cultura contemporánea.

La pérdida de centralidad de lo humano, la disolución del binomio naturaleza-cultura, las consecuencias de la acción antrópica, la deslocalización de los fenómenos, etc., han reconfigurado el modo en que los artistas se comprometen frente al problema de lo natural, estableciendo nuevos posicionamientos y fórmulas contractuales, reivindicando una voz propia en los debates especializados y manifestando un compromiso activo con las emergencias del presente.

El curso propone un recorrido por aquellas prácticas contemporáneas del arte y de la arquitectura que están hoy reflexionando sobre la reinención de la naturaleza a la luz de las nuevas aportaciones a la teoría y la crítica del arte y de la arquitectura desde campos de la cultura tan diversos como la ecología política, la antropología, los feminismos, la teoría postcolonial, la arqueología crítica, la historia profunda, las ecocríticas, la filosofía o las ciencias naturales.

0.2 A lo largo de las sesiones contaremos con la contribución de artistas, arquitectos y otros invitados que están abordando el debate sobre la naturaleza desde sus propios campos disciplinares. Así, se ilustrarán aspectos concretos como la definición de nuevos compromisos éticos, nuevos conceptos que dan cuenta de las complejidades de lo real, enrolamiento de otras disciplinas, relevancia del clima como campo de discusión, redefinición de lo urbano y disolución de la relación campo-ciudad, el papel del cuerpo en el escenario posthumano, el ensamblaje tecnosocial, la irrupción de la identidad cibernética y la ficción como productora de realidad.

0.3 Este curso está dirigido tanto a personas especializadas en las disciplinas artísticas y arquitectónicas como a participantes en general que quieran interrogarse acerca de la naturaleza. En este itinerario por el panorama contemporáneo estaremos acompañados de la ayuda de expertos en la materia y creadores que mediante sus prácticas están examinando las posibilidades futuras para el planeta y nuestra forma de relacionarnos con él.

4 de Mayo **Invitada: Remedios Zafra (Antropóloga)**

(POST)HUMANOS y REDES

Desde una mirada antropológica, ¿cómo está cambiando “lo humano” en la cultura-red?, ¿qué ensamblajes humanos y máquinas son significativos en espacios tradicionalmente privados y ahora conectados? ¿Cómo se transforman las formas de presentación y representación del sujeto? ¿Qué supone vivir “al lado de nosotros mismos” y de nuestras ficciones?, ¿cómo se transforman los vínculos y las formas de colectividad en la red? ¿Cómo (nos) cambian las maneras de producción y prosumo cultural? ¿Qué lecturas políticas se deducen para los sujetos conectados?, ¿Qué puede (si algo puede) el arte en una sociedad conectada?

ÍNDICE

1. REMEDIOS ZAFRA p. 4

Bio/currículum

2. CONFERENCIA p. 9

2.1 Título

2.2 Resumen

2.3 Bibliografía de referencia p. 10

1. Remedios Zafra

REMEDIOS ZAFRA (Zuheros, Córdoba, España, 1973)

Escritora y teórica especialista en el estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo y las políticas de la identidad en las redes. Profesora de arte, estudios de género y cultura digital en la Universidad de Sevilla y profesora tutora de antropología en la UNED. Doctora y licenciada en Arte, licenciada en Antropología Social y Cultural, Cursos de Doctorado en Filosofía Política y Master Internacional en Creatividad.

La obra de Remedios Zafra ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, especialmente por su compromiso e investigación sobre Feminismo y Cultura Contemporánea: Premio de las Letras El Público 2013; Premio Málaga de Ensayo 2013 por su libro "(h)adas"; Premio de Ensayo Caja Madrid 2004 por la obra "Netianas"; Premio Nacional de Ensayo Carmen de Burgos 2000 por "Las cartas rotas"; Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán 2001 por "Habitar en (punto) net"; Mención de honor en el Premio Escritos sobre Arte 2009 y Premio de Comunicación de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya 2010. También su obra literaria, estrechamente relacionada con la ensayística y abiertamente comprometida con la igualdad y la crítica social, ha obtenido reconocimientos como el Premio Internacional Literario "Mujeres del Medio Rural y Pesquero" del Gobierno de España en 2006 por el libro "Lo mejor (no) es que te

vayas"; uno de los Premios Antonia Pérez Alegre de Poesía por "Espacios Magenta" en 2005, y preselección de su obra #Despacio en 2014 para participar en el Festival de Primera Novela de Chambéry (Francia). En 2014 su trayectoria fue reconocida con el Premio Meridiana de Cultura del Instituto Andaluz de la Mujer.

Es autora de los ensayos: Ojos y capital (ed. Consonni, 2015); (h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean. (ed. Páginas de Espuma, mayo de 2013); Un cuarto propio conectado. (Ciber)espacio y (auto)gestión del yo (Fórcola, Madrid, 2010); Sempre connessi. Spazi virtuali e costruzione dell'io (ed. Giunti, Italia, julio 2012); A connected room of one's own. (Cyber)space and (self)management of the self (Fórcola, Madrid, julio 2012), Netianas N(h)acer mujer en Internet " (Lengua de Trapo, Madrid, 2005); Habitar en (punto)net. Estudios sobre mujer, educación e Internet (Universidad de Córdoba, 2004); Las cartas rotas. Espacios de igualdad y feminización en la Red – (I.E.A., Almería, 2005); e-dentidades. Loading-Searching-doing –cartografías del sujeto online "(e-book, Web-Side, Mediateca CaixaForum, 2004). Ha coordinado y editado, entre otros, el primer ebook X0y1 #ensayos sobre género y ciberespacio (Briseño, Madrid, 2010). De su obra creativa destacan las novelas y libros de relatos: Los que miran (primera novela publicada en la colección Ficciones de la editorial Fórcola, Madrid, 2016); #DESPACIO (Caballo de Troya, Penguin Random House, 2012); Lo mejor (no) es que te vayas" (MAPA, Gobierno de España, 2007) e Historia de una mujer sin nombre " (Briseño, Madrid, 2012). Ha publicado numerosos textos sobre Arte, Feminismo y Estudios Culturales, en revistas y editoriales como: Eñe, Periférica, Asparkía, Feminismos, Teknokultura, Cuadernos Pagu, Quaderns de Psicologia, Estudios Visuales, Quimera, Red Digital, Papers d'Art o Turner y ha sido colaboradora de Babelia (EL PAIS).

Ha sido investigadora invitada y Visiting Scholar en el Royal College of Art, University of London en 2011; en Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London, 2010; en Slade School of Fine Arts, University College London, 2003; en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2006) y en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid (2003-2004), en Centre for the study

of the networked image (School of Arts and Creative Industries) en la South Bank University de Londres (2016) y en la Universidad de Princeton (2016).

Desde 1999 imparte conferencias sobre arte y creación contemporánea, estudios de género y tecnología. De ellas cabría destacar la primera conferencia sobre arte y ciberfeminismo en el Museo Reina Sofía de Madrid junto a la profesora Mary Flanagan en marzo de 2001; conferencia en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia; conferencia plenaria en el Special Track: EnGendering Technologies en XV International Conference on Human Computer en 2014; conferencia en el Ciclo Mujeres, Libros y Feminismo (junto a Estrella de Diego, Victoria Camps, Menene Gras y Laura Freixas), conferencia en la Cátedra de altos estudios de español de Salamanca en 2013, conferencia en el Salón del libro de Casablanca organizada por el Instituto Cervantes y seminario y conferencia invitada en abril de 2016 en la Universidad de Princeton (USA) junto a Marta Sanz.

En 2009 creó la plataforma X0y1 "Equisceroyuno, plataforma para la investigación y la práctica artística sobre identidad y cultura de redes-" (www.x0y1.net) en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Paralelamente y en relación a esta plataforma, ha dirigido el Proyecto I+D+I del plan nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación "Género y ciberespacio desde el arte y la representación visual" (2009-2011), el I Seminario Internacional X0y1 sobre Arte e Industria Digital 2014 y el I Encuentro Internacional X0y1 sobre Género y Ciberespacio 2009, estos últimos con la colaboración del CAAC.

Entre sus proyectos más recientes destaca Adas. Laboratorio de experimentación y reflexión sobre género y tecnología en la Fundación Telefónica de Madrid (2016) y Her techno hobby. Her techno job, proyecto de innovación e investigación sobre género, imaginarios e ingeniería en colaboración con Deusto Institute of Technology, DeustoTech de Bilbao y Conexiones Improbables (www.hertechnohobby.deusto.es) (2011-2012)

Entre 2005 y 2006 ha sido asesora científica y relatora del grupo de trabajo "Arte, Ciencia y Tecnología" de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), grupo responsable del libro verde y del libro blanco sobre la intersección Arte-Ciencia-Tecnología en el Estado Español. Entre 2002 y 2005 colaboró como

asesora en el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE, MEC), coordinando el proyecto Género en Ares y la sección "Arte" de la revista Red Digital. Actualmente forma parte del consejo asesor del proyecto de investigación de University of Amsterdam's Media Studies Department: Datactive

Ha sido directora de comunicación de w3art ::servicios online para la comunidad artística::, directora de la revista "Mujer y Cultura Visual", directora de comunicación de la revista Acción Paralela, colaboradora de Aleph, Artszin, asesora de diversos proyectos académicos, políticos y sociales sobre arte, género y cultura digital; y miembro de redes universitarias y comités científicos de revistas sobre pensamiento crítico y cultura contemporánea. Entre 1993 y 1996 formó parte activa de la Junta de Gobierno, del Claustro universitario y de diversas comisiones dependientes de los órganos de gobierno de la Universidad de Sevilla; en 1995 fue miembro del equipo de co-gestión del Servicio de Promoción Cultural de esta universidad.

En los últimos quince años Remedios Zafra ha sido profesora invitada en varias universidades e instituciones dentro y fuera de España. En dichas colaboraciones ha sido responsable de numerosos programas y asignaturas de Estudios Visuales, Estudios de Género, Arte y Tecnología, en estudios de postgrado, cursos de doctorado y másters. En este línea, ha sido profesora de "Políticas de la Mirada" y "Retórica de la Imagen" en el Máster en Teoría y Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid; "Teoría Feminista" en el Máster de Estudios de Género de la UDLL; "Género y representación" en el Máster en Estudios de Género de la Universidad de Sevilla y co-impartición de "Literatura Cibernética" en el Máster de Escritura Creativa de esta misma universidad. Durante casi una década (2003-2012) ha sido responsable del curso "Net.art y ciberfeminismo" en el Programa de Doctorado Artes Visuales y Educación de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona. Vinculados con su trabajo docente en la US ha dirigido varios proyectos de innovación sobre cultura visual y estudios de género, uno de los cuales recibió una Mención de Honor en los Premios Irene del Ministerio de Educación en 2006.

Desde finales de los noventa ha dirigido y comisariado destacados proyectos culturales, como la exposición de net.art "Violencia sin Cuerpos" dentro del proyecto interdisciplinar "Cárcel de Amor" del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) (2005-2006). En 2003 comisarió una de las primeras exposiciones internacionales de net.art sobre ciberfeminismo, con el título "Habitar en (punto)net" (espai → f, Mataró, Barcelona, España). Ha sido directora del seminario "net.art (exergo)", Mundos Digitales (A Coruña, 2004), del curso "Ser/Estar en Internet. Dinámicas del sujeto conectado" (UAM, 2009), y coordinadora de varios seminarios sobre arte y creatividad.

Forma parte del grupo de investigación sobre Antropología Urbana de la UNED, del grupo de investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla. Es profesora del Máster de Escritura Creativa de la US y del Doctorado en Comunicación de la US (línea Comunicación, Literatura, Ética y Estética).

Desde 2016 es patrona de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento responsable de ETOPIA, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

- Estudios Críticos sobre Cultura Digital e Internet.
- Estudios Visuales y Estudios Culturales.
- Arte y Tecnología: aproximaciones desde la teoría estética y la práctica artística contemporánea.
- Feminismos, Estudios de Género y Estudios sobre Políticas de la Identidad.
- Estudios sobre Representación y Antropología.
- Educación Artística, Creatividad e Industrias Culturales.

2. CONFERENCIA

2.1 Título

Políticas de la identidad en la cultura-red

2.2 Resumen

¿Por qué hablamos de posthumanos o de identidad postcuerpo en Internet?, ¿qué ensamblajes son significativos en los espacios tradicionalmente privados y ahora conectados? ¿Cómo cambian las formas de presentación y representación del cuerpo en un mundo en red? ¿Qué supone vivir "al lado de nosotros mismos"?, ¿cómo se transforman los vínculos y las formas de colectividad en la red? ¿Cómo (nos) cambian las maneras de producción y consumo cultural? ¿Qué imaginarios se deducen de la cultura-red para los sujetos conectados?, ¿Qué puede (si algo puede) la creatividad política en una sociedad conectada?

En esta conferencia nos preguntaremos por las formas de construcción cultural del sujeto en un mundo conectado. Lo haremos abordando cuatro características de la cultura-red que pueden ayudarnos a definir las formas de subjetivación y colectividad online en un contexto que muchos consideran postcuerpo y también posthumano. Los ensamblajes por los que transitaremos están relacionados con la intersección o difuminación de clásicas fronteras y categorías en las que tradicionalmente hemos apoyado nuestra visión del mundo y de lo humano y que hoy Internet modifica (esferas pública y privada, espacios de producción y consumo, formas de presentación y representación, intimidad y exposición...). En este contexto las características sobre las se propone una reflexión son: 1. Nuevas formas de jerarquización que posicionan la velocidad y la abundancia en Internet como categorías que reiteran imaginarios conservadores, 2 erosión de esferas pública y privada y nuevos regímenes de valor, 3 potencias y limitaciones de los vínculos y las colectividades online y 4 posibilidades de la creatividad política -feminista- para una cultura-red mejorada.

2.3 Bibliografía de referencia

Zafra, Remedios. Ojos y capital. Consonni, Bilbao, 2015.

Zafra, R. (h)adas. Mujeres que crean, programa, prosumen, teclean. Páginas de espuma, Madrid, 2013.

Zafra, R. Despacio. Caballo de Troya, Madrid, 2012.

Zafra, R. Historia de una mujer sin nombre. Briseño, Madrid, 2012.

Zafra, R. Un cuarto propio conectado. (Ciber)espacio y (auto)gestión del yo. Fórcola, Madrid, 2010.

Zafra, R. Netianas. N(h)acer mujer en Internet. Lengua de Trapo, Madrid, 2005.

TEXTOS: www.remedioszafra.net