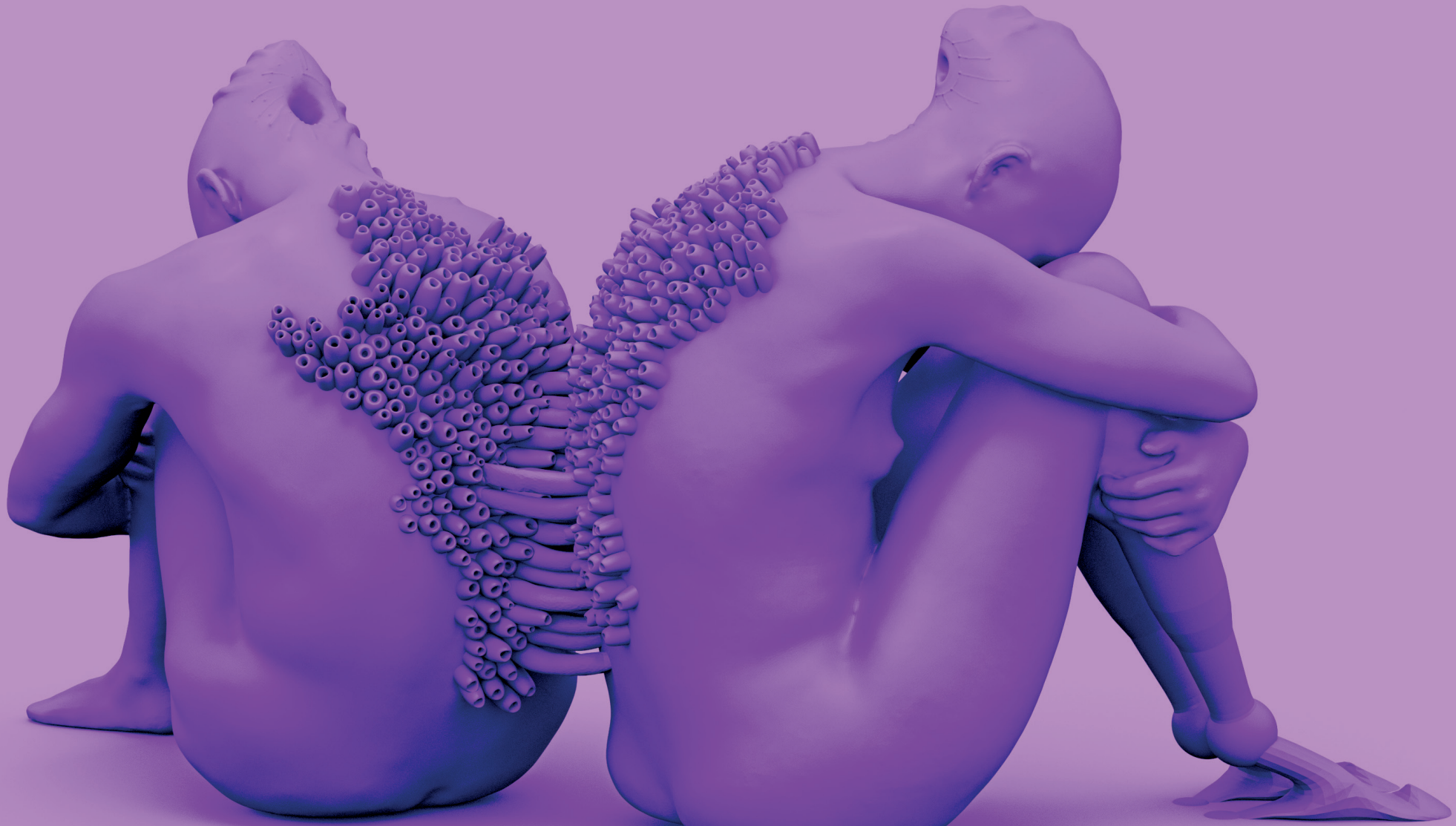
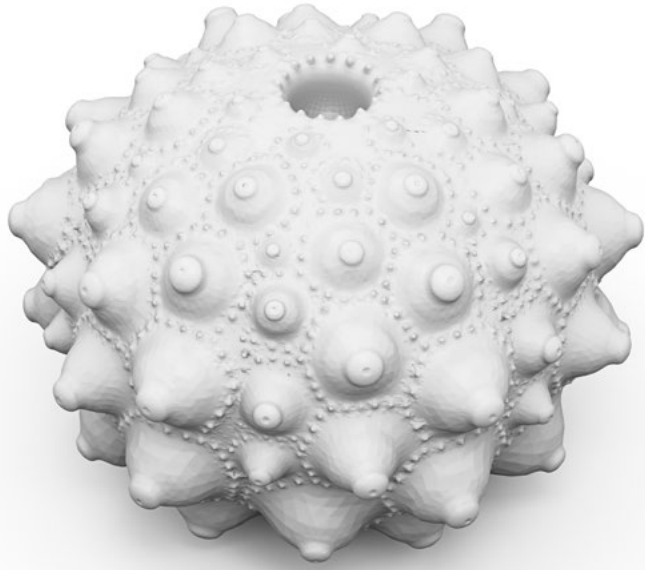
Ensayo y Error del Posthumano

María Castellanos & Alberto Valverde



CENTRO
DE ESCULTURA
DE CANDÁS
Museo Antón
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

fundación edp



EXPOSICIÓN

Centro de Escultura de Candás Museo Antón
del 10 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018

CATÁLOGO

Textos
Natalia Alonso Arduengo
Amelia Fernández López

Fotografías
María Castellanos Vicente
Alberto Valverde García

Edita
Centro de Escultura de Candás Museo Antón
MARBAS

Diseño y maquetación
María Castellanos Vicente

Imprime
Imprenta Mercantil

© del texto y fotografias sus autores
© de la edición Centro de Escultura de Candás Museo Antón

D. L. : AS 3506-2017
ISBN: 978-84-946509-5-6

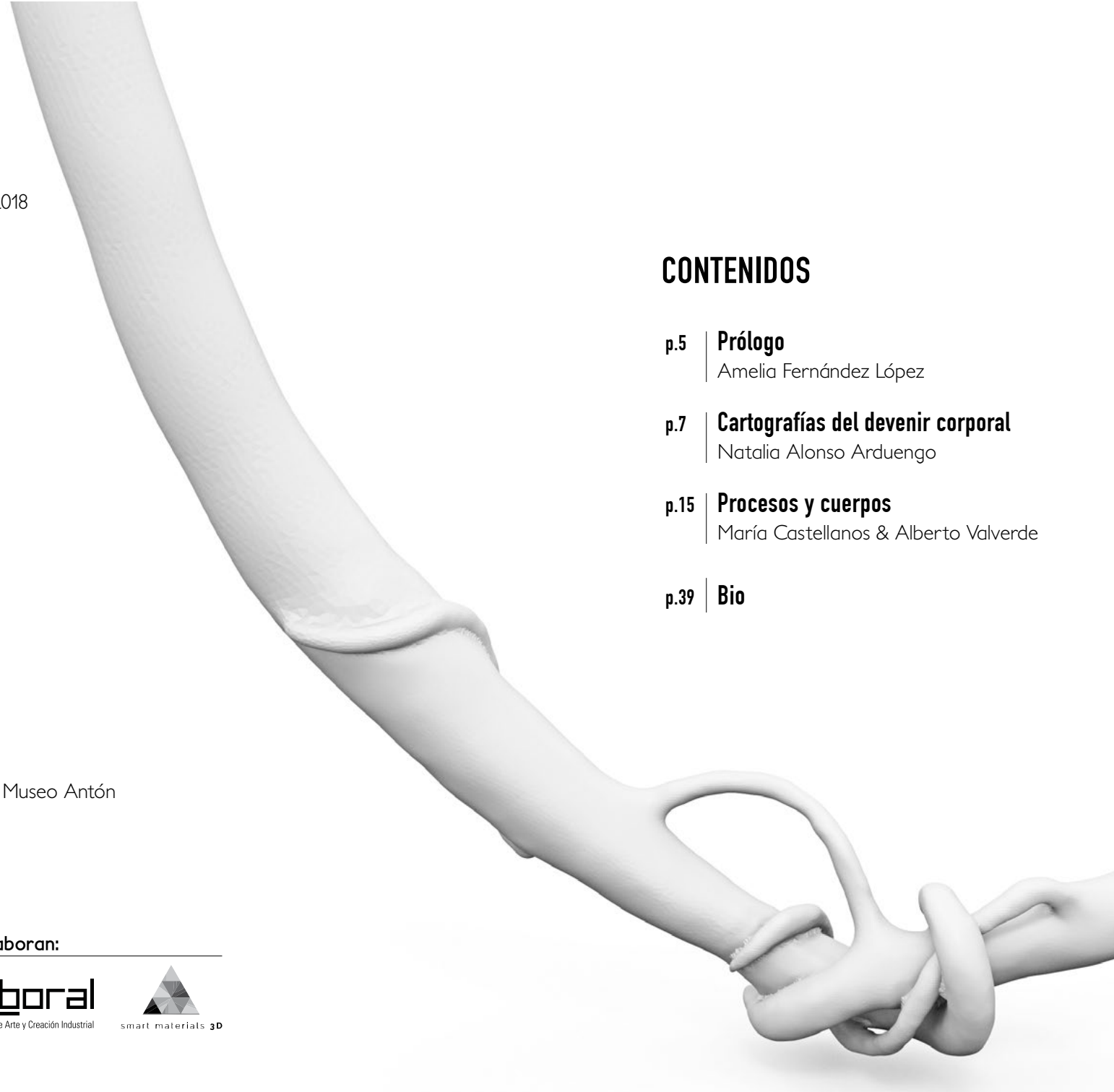
CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS Museo Antón
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

fundación edp

Colaboran:

laboral Centro de Arte y Creación Industrial

smart materials 3D



CONTENIDOS

p.5 **Prólogo**
Amelia Fernández López

p.7 **Cartografías del devenir corporal**
Natalia Alonso Arduengo

p.15 **Procesos y cuerpos**
María Castellanos & Alberto Valverde

p.39 **Bio**

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón, en su constante interés de divulgar nuevas aportaciones artísticas, quiere con esta exposición y el catálogo correspondiente reconocer la valía de María Castellanos y Alberto Valverde, ganadores de la Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica en su edición de 2016. "Ensayo y error del posthumano", es el título del proyecto premiado, que se materializa en la creación de varias esculturas a escala humana realizadas a través de una impresora 3D construida por los propios artistas.

Mi enhorabuena a María y Alberto y mi reconocimiento a la Fundación EDP por el apoyo y patrocinio de la Beca Antón de Ayuda a la Creación e Investigación Escultórica.

Que de su continuidad se generen otras creaciones a los que podamos ayudar modestamente y con todo entusiasmo.

Amelia Fernández López
Presidenta del Patronato del Museo Antón

Cartografías del devenir corporal

Las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica.

Donna Haraway
(Manifiesto Cyborg, 1985)

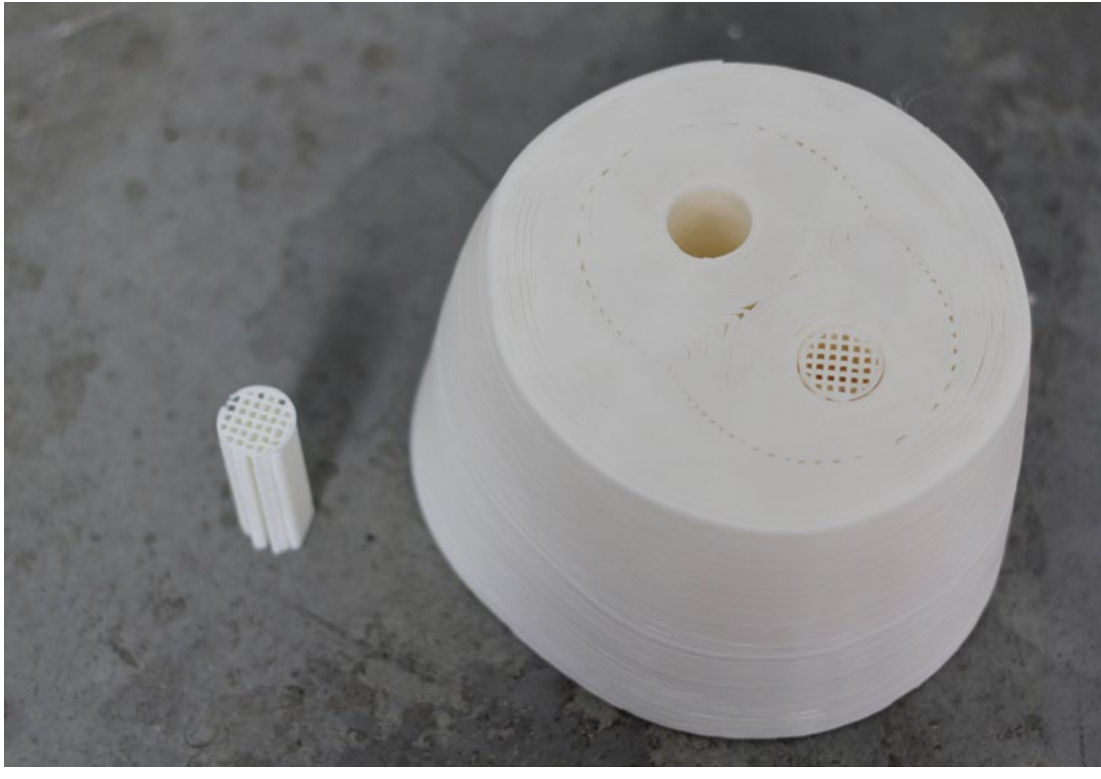
¿Qué será de la evolución humana y en qué grado dependerá de la tecnología? ¿Llegaremos a fabricar nuestros propios cuerpos? ¿Qué somos o qué estamos dejando de ser? ¿La hipertecnologización conducirá a la deshumanización? Muchas son las preguntas y demasiado especulativas las respuestas. Lo posthumano camina en las arenas movedizas de un futuro que ya está aquí. Ni utopía ni ciencia ficción. El superhombre de Nietzsche es el cyborg del hoy.

El ser humano siempre ha recurrido a la tecnología para dar soluciones a las limitaciones del cuerpo. Iván Mejía en su ensayo *El cuerpo posthumano* afirma: "El cuerpo intervenido por la tecnología es absolutamente tangible en diferentes momentos de la historia. Desde que esta relación, cuerpo-tecnología, se concebía de una manera antagónica, hasta que es posible su triunfal simbiosis. Así, progresivamente, las nuevas máquinas, y todo tipo de dispositivos, se han ido adaptando, introduciendo, o integrando —como los lentes de contacto, los estimuladores cardíacos, u otras prótesis— al cuerpo. Ello, sin referirnos, aún, a los avances científicos como la clonación y la ingeniería genética, que implican cambios sustanciales en el (ex)ser humano y todos los aspectos de la vida."

La tecnociencia y la biotecnología dibujan nuevas cartografías de un devenir corporal a medio camino entre el imaginario y la realidad. En *Ensayo y error del posthumano* María Castellanos & Alberto Valverde exploran la relación entre cuerpo, tecnología y arte contemporáneo. Su doble objetivo se centra, en sus propias palabras, en "investigar sobre los nuevos paradigmas de la escultura desde el uso de herramientas de fabricación digital y en indagar acerca de cómo será el futuro humano amplificado por la tecnología, en definitiva, averiguar el porvenir de lo posthumano y establecer de algún modo el canon de ese futuro ser."

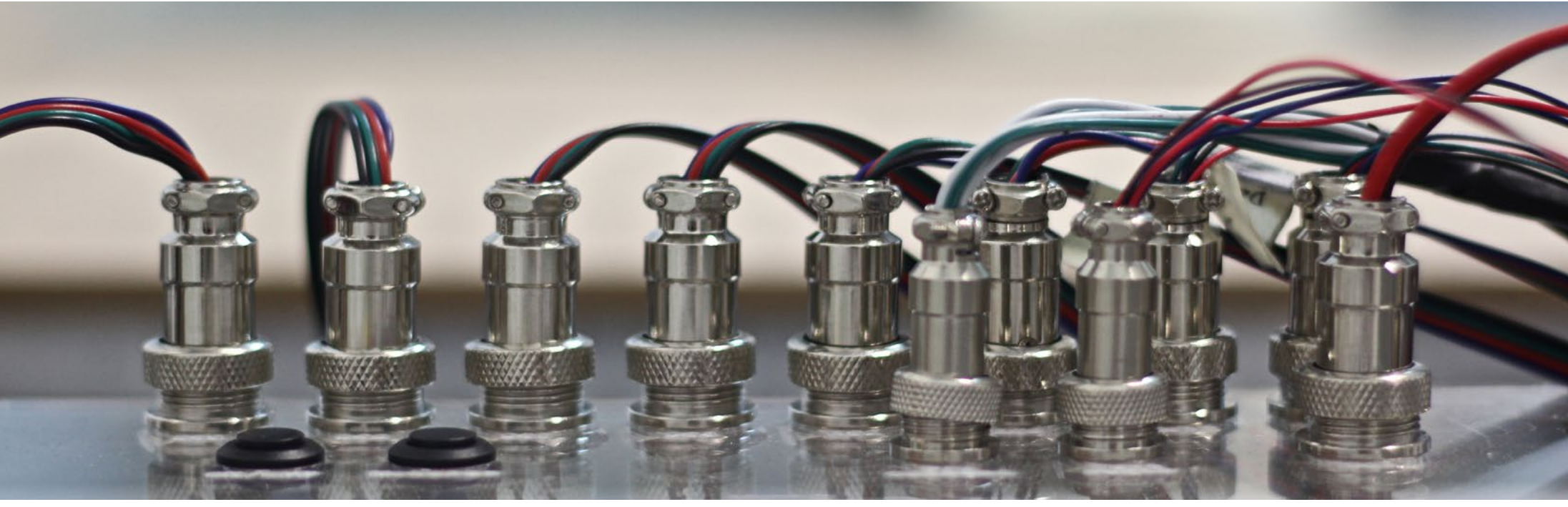
En 1992, tuvo lugar la primera exposición que abordó dicho campo de producción. Titulada *Post Human* fue organizada por el comisario norteamericano Jeffrey Deitch y en ella participaron diversos artistas que, como Cindy Sherman, Yasumasa Morimura o Kiki Smith, se enfrentaron a la reorganización tecnológica del cuerpo. Está claro que éste, como afirmó Patricia Mayayo, "ha dejado de ser una realidad estable para convertirse en un proyecto cambiante, susceptible de ser reinventado y reconstruido sin cesar, a medio camino entre lo orgánico y la máquina; un cuerpo, en una palabra, posthumano".

La literatura y el cine han sido terrenos especialmente fértiles para estas reflexiones. Acaecida la muerte de Dios, *Gott ist tot* que diría el filósofo alemán, Prometeo le ha sustituido. El hombre se erige en dador de vida. Lo hizo el profesor Spalanzani en *El hombre de la arena* (1816) de E.T.A. Hoffmann, Frankenstein (1818) en la novela de Mary Shelley, el científico Rotwang en *Metrópolis* (1926) de Fritz Lang y el doctor Eldon Tyrell en *Blade Runner* (1982) de Ridley Scott. Los ejemplos son interminables, pero en todos ellos es posible apreciar la dicotomía como eje central del debate: natural/artificial, orgánico/inorgánico, ficción/realidad, mente/cuerpo, hombre/mujer, naturaleza/cultura…



María Castellanos & Alberto Valverde afrontan el proyecto con la mente puesta en superar estas dualidades y como una obra abierta, como un *work in progress* acorde al propio carácter procesual y de mutación de lo posthumano. Así, el ser resultante no ha sido concebido de forma canónica sino como un "ensayo visual" acerca de cómo podría ser en un futuro no muy lejano. Para llevarlo a cabo crearon su propia herramienta: una impresora 3D de aluminio y metacrilato capaz de imprimir esculturas a escala humana. Previamente escanearon a dos modelos desnudos, uno femenino y otro masculino, en muchas de las ocasiones repitiendo la misma pose en ambos con el objetivo de poder mezclar los cuerpos digitalmente para trasladarlos posteriormente a la impresora.

En *Ensayo y error del posthumano* el ser resultante goza de un



cerebro de mayor tamaño y el placer sexual le vendría dado por él y por la conexión con el cerebro de otro posthumano. Sus pies prescinden de los dedos y tiene partes vegetativas para poder beneficiarse de algunas de las funciones de las plantas como es la fotosíntesis. La hibridación es premisa fundamental. No es ni hombre ni mujer, sino un ser postgenérico inspirado en el *Manifiesto Cyborg* (1985) de Donna Haraway para quien el género es una categoría obsoleta.

La importancia del *cyborg* radica en que liberará a los humanos de su propia condición humana. Es transgresor, un arma política y de reflexión que, en su función salvífica, es capaz de subvertir las dominaciones de raza, sexo y clase simbolizando, asimismo, la lucha y la resistencia ante el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Haraway aboga por la "tradición utópica de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y, quizás, sin fin". Aunque, llegados a este punto, ¿tendría sentido la vida sin la muerte?

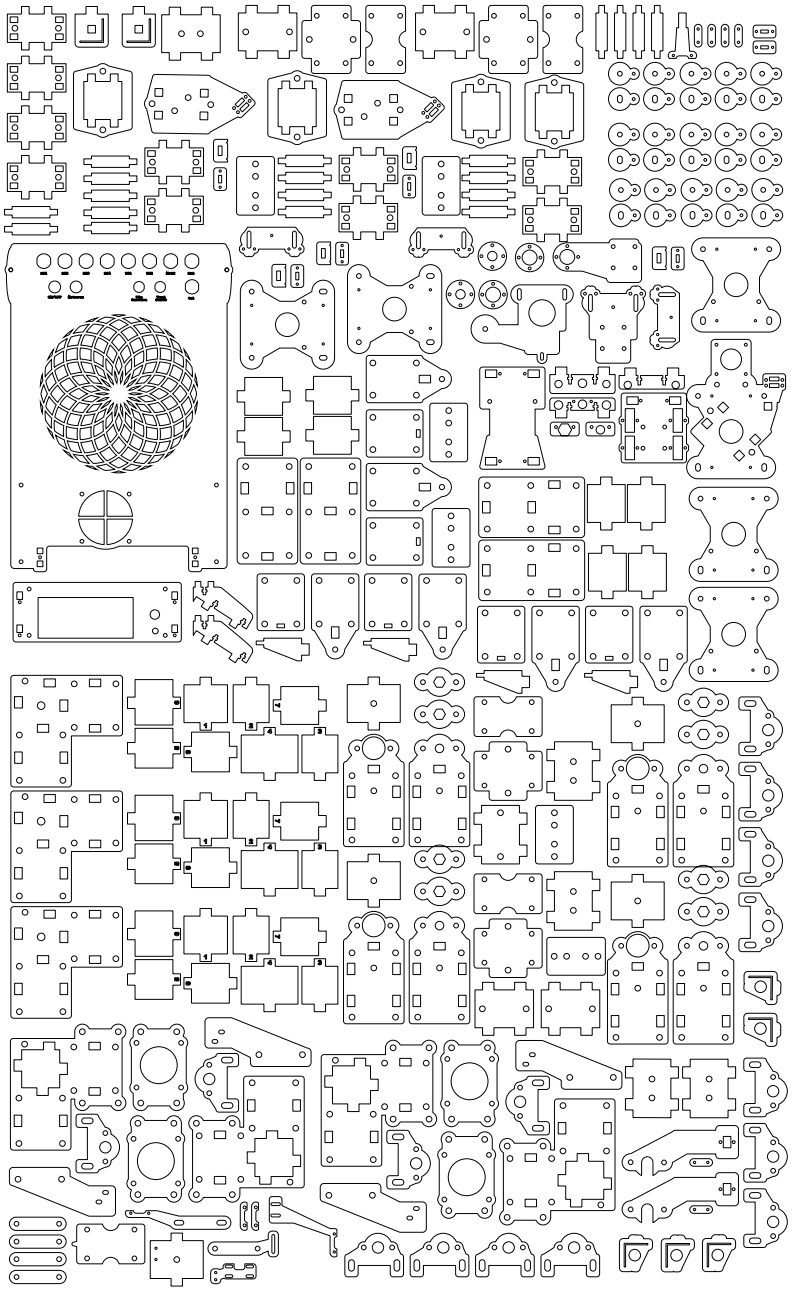
El término *cyborg* (del acrónimo *cyber*, cibernético y *organism*, organismo; es decir, organismo cibernético) fue acuñado ya en 1960 por Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres. Francesc Mestres y Josep Vives-Rego en su texto *Reflexiones sobre los cyborgs y los robots: Evolución humana y aumentación* recogen que Clynes y Kline "llegaron a esa idea después de pensar sobre la necesidad de una relación más íntima entre los humanos y las máquinas en un momento en que empezaba a trazarse la nueva frontera representada por la exploración del espacio. Los creadores del término *cyborg* pensaban en un proceso de autoconstrucción y mejora humana o aumentación y no en un proceso de creación de novo total y externo al propio ser humano. Esta concepción de *cyborg*, como humano mejorado

o autoconstruido, no coincide con la que se refleja generalmente en las películas de ciencia ficción y que se encuentra en el imaginario social. En estos casos se sobrentiende que los *cyborgs* han sido fabricados en sofisticados laboratorios futuristas".

A ello debe añadirse que la literatura y el cine están plagadas de excéntricos científicos que, en un segundo análisis, constituyen figuras herederas de un régimen heteropatriarcal. Desde la misoginia de *La Eva Futura* de Villiers de l`Isle-Adam a la fabricación de autómatas que perpetúan el rol de la femme fatale como el robot Futura de Metrópolis, llegando hasta la replicante Pris concebida como "un modelo básico de placer". El futuro posthumano no es abordado al margen del género de ahí la impronta conceptual que el Manifiesto cyborg de Haraway tiene en el proyecto de María Castellanos & Alberto Valverde en aras de la consecución de su propio sujeto postgénerico.

Ensayo y error del posthumano deconstruye el cuerpo humano borrando fronteras. Los tecnófilos lo admirarán mientras los tecnófobos verán en ello la distopía de una tiranía tecnológica fagocitadora. El dualismo vuelve, ¿estamos ante una mejora de lo orgánico o ante un dominio de la máquina de consecuencias imprevisibles? En nuestras manos queda elegir si posicionarnos del lado de los apocalípticos o de los integrados.

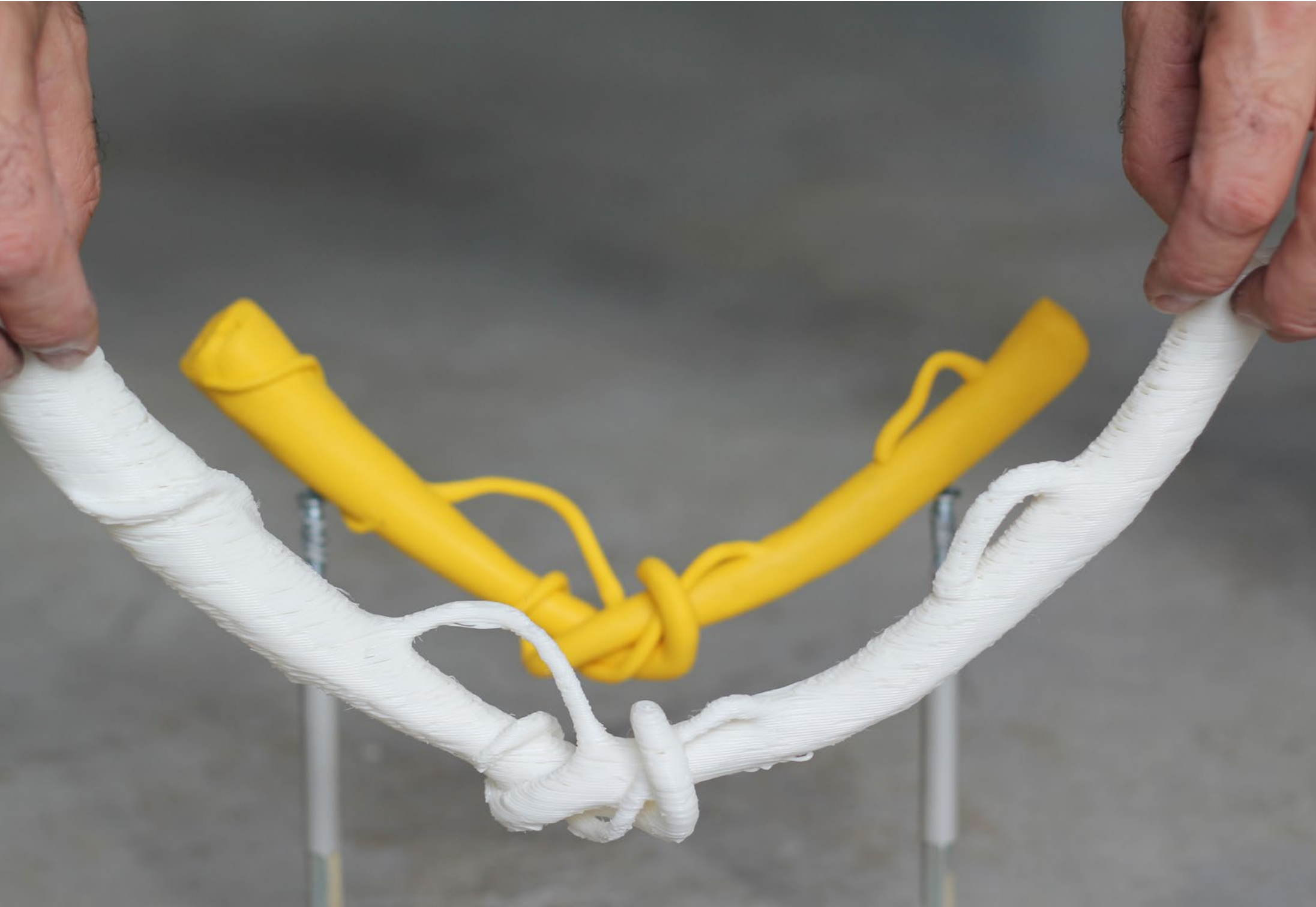
Natalia Alonso Arduengo



Patrón de corte láser para la construcción de la estructura de la impresora

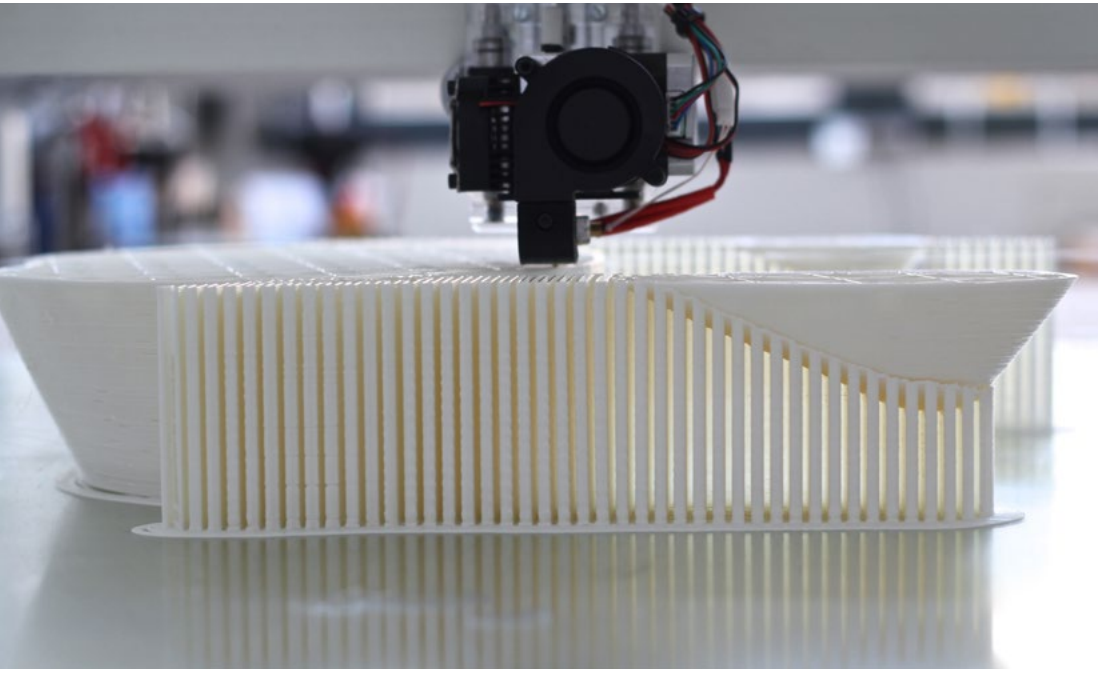
Procesos y cuerpos

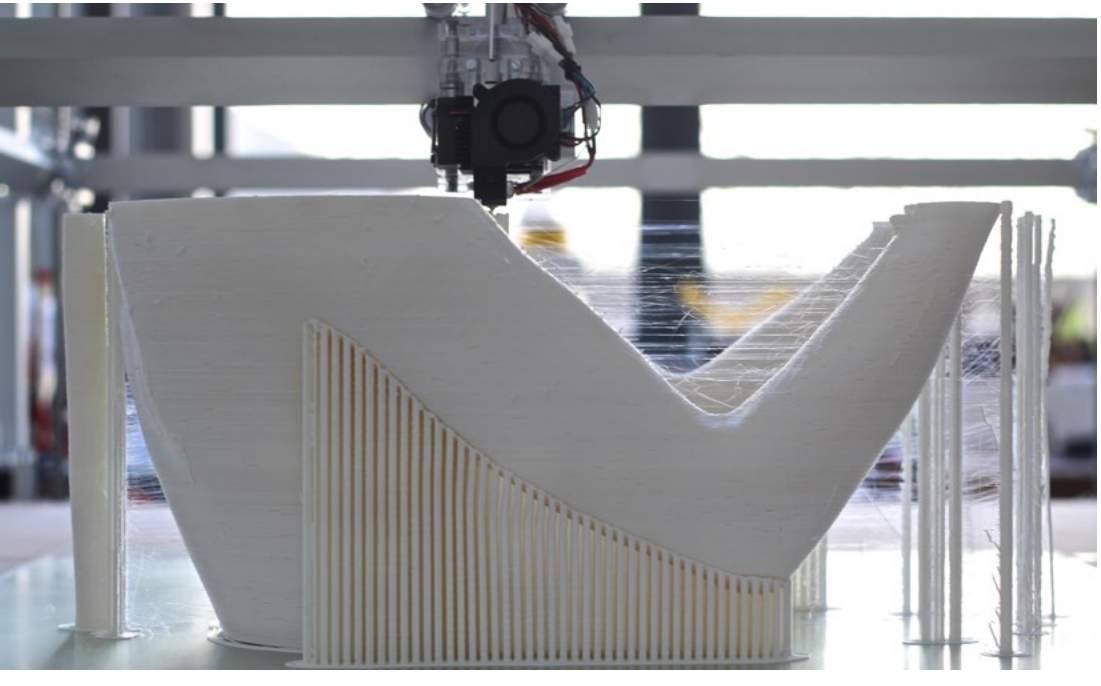
Construimos nuestra propia herramienta para pensar acerca del futuro humano amplificado. Una impresora 3D de grandes dimensiones, ideada en open source y diseñada para ser construida en un fablab, utilizando herramientas de fabricación digital.



Detalle de uno de los procesos de modelado.
Boceto de cabeza sobre impresión 3D de una cabeza real previamente escaseada y miniatura del modelado digital definitivo.

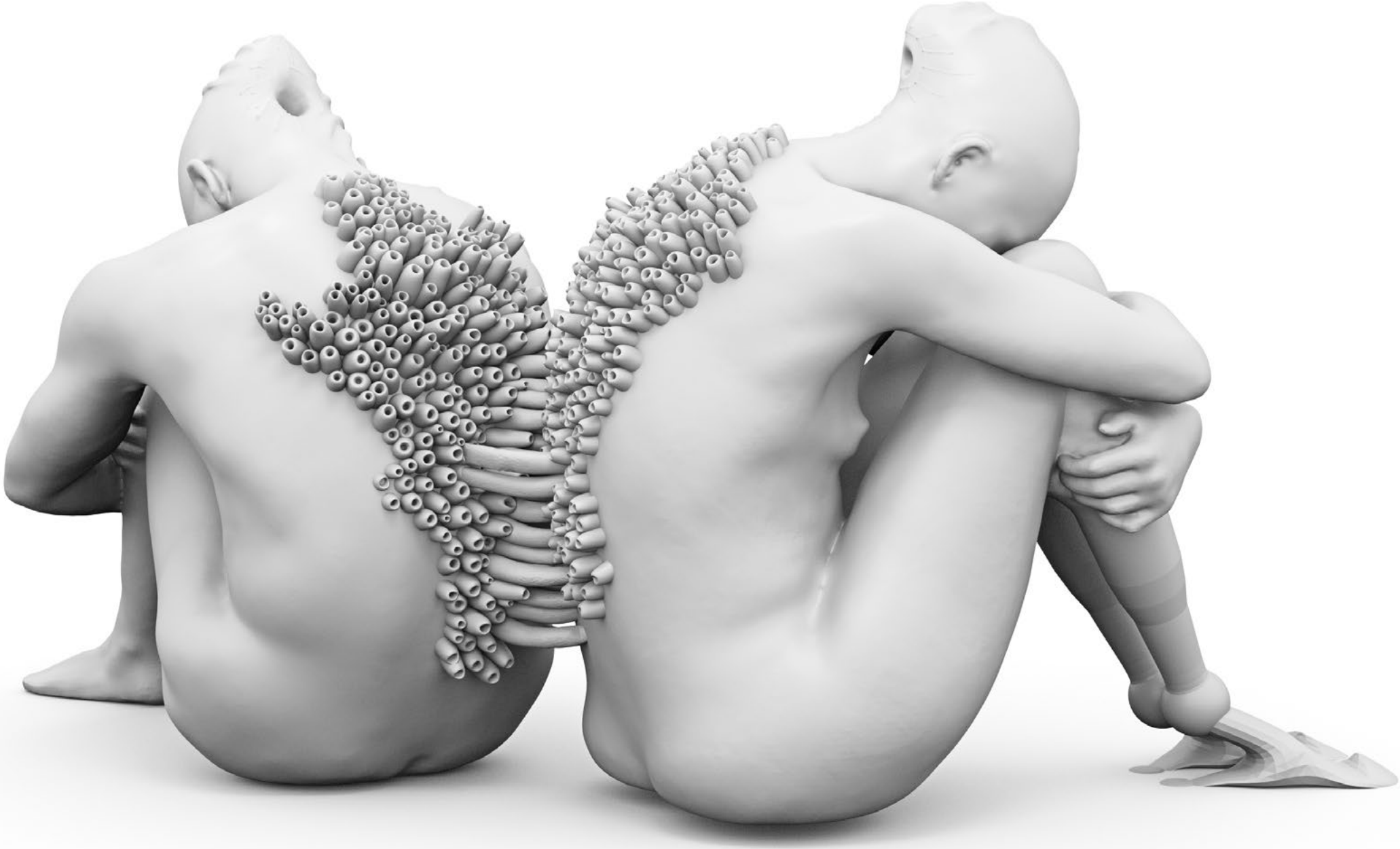
Detalle de la impresora 3D.
Sistema de detección de filamento

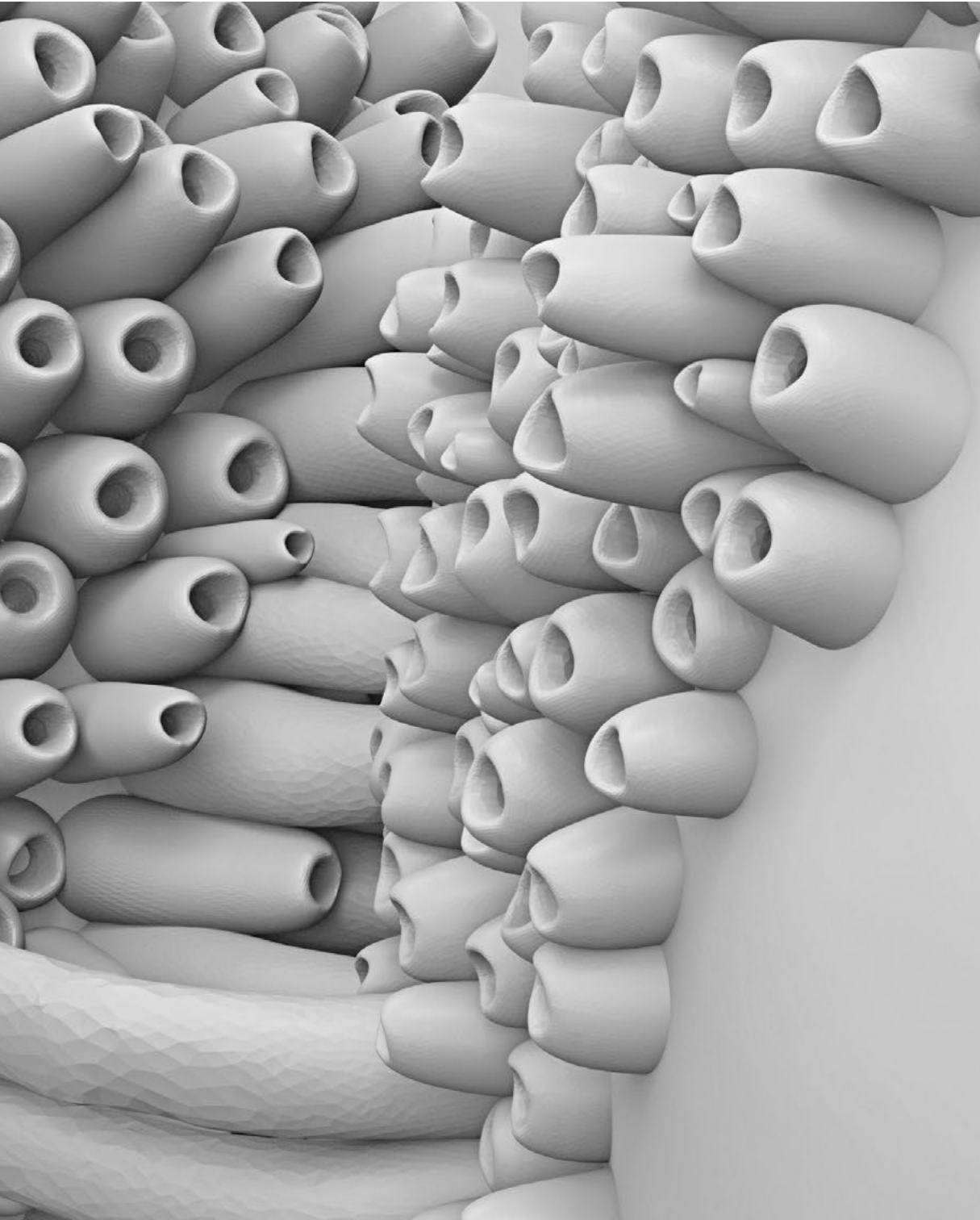




Detalle del proceso de impresión de un fragmento de uno de los cuerpos

Los cuerpos se piensan y se construyen como un ensayo visual, con la mirada puesta en el *cyborg* como máximo exponente de lo posthumano, el *cyborg* como la libertad de poder construirnos a nosotros mismos.





BIO

María Castellanos y Alberto Valverde (uh513), comienzan su trabajo como dúo artístico en 2009, centrando su obra conjunta en el estudio de las interrelaciones entre humanos y máquinas. Focalizando, durante los últimos años, su práctica artística en las hibridaciones entre *cyborgs* y *wearables*, como paradigma de la amplificación sensorial humana.

Su obra ha sido seleccionada en numerosos certámenes, recibiendo también diferentes premios y distinciones, como el reciente Premio Vertigo Starts 2017, una iniciativa europea de EU-Horizon 2020 que promueve la colaboración entre artistas y proyectos de I+D en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En 2016 disfrutaron de una residencia artística en Sliperiet, laboratorio de investigación de la Universidad de Umeå, Suecia. Mismo año en el que reciben la Beca Antón de Ayuda a la Creación e Investigación Escultórica, otorgada por el Museo Antón de Candás. Asturias.

En 2015 obtienen el premio Next Things, una convocatoria conjunta de LABoral Centro de Arte en Gijón y Telefónica I+D en Barcelona, realizando una estancia de investigación y creación entre ambos centros. Así mismo en 2012 reciben una Beca AINorte de creación artística (Asturias) y en 2011 reciben uno de los premios Tentaciones, en la Feria de Arte Múltiple Estampa, Madrid .

Entre sus exposiciones más recientes destaca su participación en el *LookForward Fashion Tech Festival* 2017, muestra itinerante que tuvo lugar en el Musee La Piscine de Roubaix y en La Gâité Lyrique, París. En 2016 participaron en la exposición *Human Factor*, organizada por Ars Electronica en DRIVE- Volkswagen Group Forum, Berlín, así como en el Festival Bozar de Arte Electrónico, en Bruselas y en el Festival Ars Electronica, en Linz.

En la actualidad ambos son docentes en el Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación de la Universidad de Vigo.

www.uh513.com