

INTRODUCCIÓN

Futuros especulativos del arte

«¿Qué pasaría si...?»

Vanina Hofman

Ayudante de investigación

Estudios de Artes y Humanidades (UOC)

Pau Alsina

Profesor

Director de la revista *Artnodes*

Estudios de Artes y Humanidades (UOC)

Fecha de publicación: junio de 2017

Abordar el arte desde lo especulativo implica también pensar otros mundos posibles a partir de la invención de futuros que escapen a la lógica de la continuidad y que sigan teniendo la posibilidad de sorprendernos. Significa preguntarnos por el «qué pasaría si...» completando la segunda parte de la frase tal y como lo haría el «idiota», aquel personaje conceptual capaz de generar el intersticio para la emergencia de otras preguntas, aquellas que no dan por sentadas las conclusiones, ni presuponen agotados los significados de aquello que se busca conocer. Especular es formular esas preguntas en forma de ficciones de futuro y buscar respuestas posibles sin avergonzarnos de la duda ni el baluceo. Especular sobre el futuro es también hacerlo sobre el presente y el pasado, crear fabulaciones contemporáneas, relatos densos que conducen al pensamiento.

Estas ficciones de futuro llevan implícito un gesto de reposicionamiento, que dispersa el ideal de un origen primigenio en el pasado y multiplica los presentes de la enunciación al margen del impulso de su racionalidad retrospectiva. Un movimiento que se abre hacia los futuros en plural no puede tener si no su contrapartida en todas las conjugaciones temporales. Una apertura que tensa y resquebraja la «hegemonía del presente», y si estamos suficientemente atentas, seremos capaces de observar los trazos de discontinuidad y azar

en estos quiebres, olvidos y mitos de los que podremos jalar para construir otras narrativas «capaces de ofrecernos una Tierra [*earth*] completamente diferente, ante la que estuvimos ciegos», tal como expresa Rick Dolphijn en su artículo incluido en este número.

Estas aperturas pueden ser entendidas como prácticas creativas en sí mismas, resultado de una actividad siempre relacional entre los humanos y sus entornos, e inmanente al proceso de la vida (Ingold, 2009). De esta manera, la especulación como herramienta de quiebre no puede dirigirse hacia *un* futuro, ni construir *una* historia. Es en la pluralidad de perspectivas que reconoce en donde gana su sentido poético y político. A través de este cúmulo de relatos dispersos —y cuya dispersión protege de convertirse en verdades dominantes— es cómo se exploran los múltiples senderos e historias ignoradas u omitidas de las artes, que incluyen artistas, materiales, tecnologías o zonas geopolíticas excluidas de los relatos repetidos y comúnmente aceptados.

El presente número de *Artnodes* reúne algunas de estas aperturas que conviven en sus diferencias, que tensan, resquebrajan, abren mundo, que visibilizan la tensión entre el orden de las cosas y los discursos contruidos, o, en otras palabras, entre el fluir de la vida y los sistemas con los que la hemos explicado. Estos artículos

surgen en estrecha relación con los debates acontecidos en el congreso homónimo llevado a cabo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y en Arts Santa Mònica los días 27, 28 y 29 de octubre de 2016.¹

El presente número comienza con «A manifesto for metallic avant-garde» («Manifiesto para una vanguardia metálica»), de **Radek Przedpelski**, que se articula en torno a la pregunta: «¿cómo puede ser el arte atemporal?». O dicho en otros términos: «¿cómo puede el arte operar contra el tiempo y beneficiar a aquellos que nos sucedan?». El relato de Przedpelski se articula como una respuesta etológica, ética y estética a esta cuestión, en la que se entretienen conceptos filosóficos de Deleuze y Guattari y de algunos de sus interlocutores filosóficos en su encuentro y desencuentro con diversas prácticas artísticas; un experimento que busca afirmar «la creencia en el futuro» nietzscheana, en palabras del propio autor. Un ejercicio que aboga por un futuro de la estética continuamente «problemático, en orden de preservar su potencial creativo», irreducible a la anticipación, al cálculo y a la predicción. Un futuro ajeno a cualquier formulación lineal, agrietado, en permanente renovación.

Si Przedpelski nos introduce la narrativa deleuze-guattariana, **Rick Dolphijn**, en «The Cracks of the Contemporary» («Las grietas de lo contemporáneo»), la encarna con especial lucidez. En su texto, Dolphijn aborda la problemática central de este número: pensar el arte en relación con el tiempo, -pasados, presentes y futuros virtuales, actuales, ausentes, permanentes, irrelevantes y especulativos que se ponen en juego desde una perspectiva anclada y materialista. En su relato, Dolphijn va hilando elementos de la literatura y la filosofía con el fin de evidenciar esos momentos de *crack* –ruptura, quiebre, resquicio– que alteran la linealidad del tiempo y la hegemonía del presente en términos económicos, políticos y sociales, y continúan jugando con este último mientras nos enfrentan «a una Tierra [*earth*] que por alguna razón fuimos incapaces de pensar con anterioridad».

«El presente territorializa la Tierra [*earth*], las realidades económica, social y política, mide el mundo, lo repara e intenta realizarlo acorde a sus estándares [...] Siempre demasiado rápido. Peligrosamente rápido» apuntará Rick Dolphijn en su narración. Es contra esa aceleración del mundo, sofisticada e intrusiva propia del sistema capitalista, que especula **Rafael Pinilla** en su alegato por una «comunidad del cansancio». Conjurar la preeminencia de la productividad y la acción, con la subversión que implica el «cansancio» y la «lentitud» en la contemporaneidad, puesto que «si no somos capaces de plantear una suerte de “resistencia onírica”, la temporalidad 24/7 neutralizará cualquier posibilidad de imaginar –de soñar– un futuro mejor», apunta

Pinilla. A través del arte y la literatura –alegatos sobre los márgenes de las «ocupaciones cotidianas» y la *vita activa* que se nos impone–, se puede constelar un pasado para el cansancio como resistencia y –en el mismo movimiento– imaginar un futuro con nuevas estructuras para la reapropiación de nuestros cuerpos y sus tiempos, colonizados, fragmentados y acelerados.

Sobre el rol de los *cuerpos* en la construcción de imaginarios y en las prácticas de futuro en el arte, también se centra el artículo de **Emma Brassó**, quien cuestiona en su texto (y la palabra *texto* aquí no es azarosa) otro de los grandes tópicos del capitalismo: el ser auténtico. «¡Sé tú mismo/a!» se nos interpela, cuando en realidad se nos está diciendo: «finge que eres tú mismo mientras representas el rol que esperamos de ti». Las paraficciones se entienden como estrategia para ir más allá de los estereotipos de raza, género, creencia, mientras se los evidencia y cuestiona. La autora analiza diferentes casos de creaciones «paraficcionales» (Donelle Woolford, Reena Spaulings, Barbara Cleveland y The Atlas Group), a través de las cuales «se modifican ciertas expectativas sobre quién está legitimado para producir y presentar, para decir y ver». Brassó imagina –y entonces propone– un futuro cercano donde los artistas paraficcionales se multipliquen y se tornen ubicuos.

Brassó describe algunas de las prácticas paraficcionales como postidentitarias, **Jazmin Adler** también lidia en su trabajo con cuestiones identitarias, pero aportando un ángulo diferente, donde no es la multiplicidad de uno mismo la clave que permite imaginar otros futuros para el arte, sus historias y sus instituciones, sino la pluralidad de territorios y geopolíticas que abarque. Adler desentraña en su relato los idearios de modernización y futuro específicos del caso argentino con el que trabaja, así como los «devenires institucionales oscilantes». En estos aspectos, encuentra la clave para comprender la historia de las prácticas de arte, ciencia y tecnología en ese país, y los modos en que las instituciones locales han asumido esos cruces disciplinares. El «futuro», en la autora, aparece anclado, enraizado, situado. El «futuro» no es un genérico, un tiempo homogéneo; es, en cambio, un horizonte que construye mundo.

Adler hilvana su análisis a través del caso de dos propuestas (*Elevaciones*, de Leo Nuñez, y *Hysterical Machines y Mega Hysterical Machine*, ambas de Bill Vorn) expuestas en el contexto de Noviembre Electrónico en Buenos Aires. Una exposición es también el punto de partida del artículo de **Federica Matelli**. Esta última se centra en *Speculations on Anonymous Materials*, comisariada por Susanne Pfeffer, en el Museum Fridericianum de Kassel, para abordar cuestiones tan centrales a la temática de este número como la «futurización» del

1. Coorganizado por los grupos de investigación Arte, Arquitectura y Sociedad Digital (AASD) y Arte, Globalización, Interculturalidad (AGI), ambos adscritos a la Universitat de Barcelona, y el grupo de investigación Mediaccions, de la Universitat Oberta de Catalunya, en el contexto de sus respectivos proyectos de investigación: «Arte, arquitectura y nuevas materialidades» [HAR2014-59261-C2-1-P], «Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era de lo global: Nuevas metodologías, conceptos y enfoques analíticos» [HAR2013-43122P] y «D-FUTURE: Prácticas de futuro, espacios de creación digital e innovación social» [CSO2014-58196-P]. Para ampliar la información sobre el congreso «Arte y futuros especulativos», puede visitarse el siguiente enlace: <<https://artfuturesconference.wordpress.com/>>.

presente y la «presentización» del futuro, en conexión con la reflexión sobre la *hipery trans* estetización de lo cotidiano en la sociedad actual, «sobre todo en su forma de capitalismo artístico, ultradigitalizado».

Federica Martini contribuye a este número centrándose en el análisis de casos en los que se visibilizan y reconstruyen prácticas artísticas vinculadas a la producción y la cultura industrial, con especial hincapié en los materiales, la materialidad y los procesos de producción. La mayoría de estas historias emergen de archivos informales, tanto de los talleres de los propios artistas como de las fábricas donde su praxis tuvo lugar. Martini realiza un ejercicio de relectura histórica del arte y resalta zonas poco trabajadas, o directamente ignoradas, en los relatos oficiales. Y lo hace arqueológicamente, centrándose en la evidencia de los vestigios materiales de las obras y del entendimiento de su proceso de creación tácito, como otras formas testimoniales que van más allá de la metainformación contenidas en los relatos orales, la historia y los documentos.

Una perspectiva diferente, y casi como contrapunto de la presentada por Martini, es la que adopta **Marc Koscieljew** en su análisis de la materialidad de la documentación y sus prácticas asociadas. En su recorrido, Koscieljew resalta la importancia de la comprensión de la documentación como un modo de materialización de la información artística.

Desde perspectivas diversas, todos estos artículos se animan a abordar el «qué pasaría si...» Especulan pasados, multiplican presentes y proponen futuros. Abren grietas.

Referencias bibliográficas

- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. (1991/2006). *¿Qué es la filosofía?* Barcelona: Anagrama.
- DELEUZE, G. (1986). *Foucault*. Barcelona: Paidós.
- ERNST, W. (2012). *Digital Memory and the Archive*. Minneapolis: Minnesota University Press. <<https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816677665.001.0001>>
- HUHTAMO, E.; PARIKKA, J. (eds.) (2010). *Media Archaeology. Approaches, Applications and Implications*. Berkeley / Los Ángeles / Londres: University of California Press.
- INGOLD, T. (2009). «The Textility of Making». *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 34, n.º 1, págs. 91-102.
- LATOUR, B. (1998). La tecnología es la sociedad hecha para que dure. En: M. Doménech; F. J. Tirado (eds.). *Sociología simétrica*. Barcelona: Gedisa.
- STENGERS, I. (2010). *Cosmopolitics 1*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- ZIELINSKI, S. (2006). *Deep time of the media: toward an archaeology of hearing and seeing by technical means*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Cita recomendada

HOFMAN, Vanina; ALSINA, Pau (2017). «Introducción». En: «Futuros especulativos del arte» [nodo en línea]. *Artnodes*, n.º 19, págs. 2-6. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa] <<http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i19.3122>>

Este artículo está sujeto –si no se indica lo contrario– a una licencia de Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos, comunicarlos públicamente, hacer obras derivadas y usos comerciales siempre que reconozca los créditos de las obras (autoría, nombre de la revista, institución editora) de la manera especificada por los autores o por la revista. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es>.

CV

Vanina Hofman

Ayudante de investigación
Estudios de Artes y Humanidades (UOC)
vhofman@uoc.edu

UOC
Av. Tibidabo 39-43
08035 Barcelona

Vanina Hofman es asistente de investigación en el departamento de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, además de productora cultural independiente. Estudia prácticas plurales y divergentes para la preservación y archivo de las *media arts*. Se interesa particularmente por los procesos implicados en la construcción del recuerdo y el olvido en la cultura digital, las historias del arte no convencionales y las materialidades digitales.

Vanina se licenció en Diseño de Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene un Máster en Comisariado y prácticas culturales en artes y nuevos medios por el MECAD/Universidad Ramón Llull. También es doctora por el Internet Interdisciplinary Institute (IN3)/Universitat Oberta de Catalunya.

Desde 2006 coordina la plataforma independiente Taxonomedia y ha organizado varias actividades en Argentina, España y Colombia.

Es miembro del Mediaccions Art Matters Lab, un colectivo de investigación en medios y cultura digitales (Universitat Oberta de Catalunya) y del grupo de investigación Arte, Arquitectura y Sociedad Digital de la Universidad de Barcelona.

<http://taxonomedia.net>

CV

Pau Alsina

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades (UOC)

Director de la revista *Artnodes*

palsinag@uoc.edu

UOC

Av. Tibidabo, 39-43

08035 Barcelona

Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, donde coordina e imparte asignaturas de arte y pensamiento contemporáneo. Profesor del máster de Comisariado de Arte Digital de la Escuela Superior de Diseño, centro adscrito a la URL. Director de la revista *Artnodes*, dedicada a las intersecciones entre Arte, Ciencia y Tecnología. Es cofundador y miembro del equipo coordinador de YASMIN, red de arte, ciencia y tecnología (ACT) de los países mediterráneos () impulsada por Unesco Digiarts, Leonardo/ISAST, Olats, *Artnodes*/UOC y Universidad de Atenas. Ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas en la configuración de políticas culturales vinculadas al arte y la cultura digital. También ha impulsado eventos interdisciplinarios como el encuentro Sinergia o el congreso internacional sobre Arte y Materialidad. Ha escrito diferentes libros, capítulos de libro y artículos sobre las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología y pensamiento contemporáneo. Actualmente investiga en la elaboración de una aproximación neomaterialista al arte y la cultura contemporánea.

