

LAURA BAIGORRI Y PEDRO ORTUÑO (Eds.)

Arte, identidad y
autorrepresentación en
la sociedad transmedia

CUERPOS CONECTADOS

EDITORIAL DYKINSON

CUERPOS CONECTADOS

Arte, identidad y autorrepresentación en la sociedad transmedia

CUERPOS CONECTADOS

*Arte, identidad y autorrepresentación
en la sociedad transmedia*

Laura Baigorri y Pedro Ortuño
(eds.)

Dykinson, S.L.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70/93 272 04 07.

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial.
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienessomos

TÍTULO: *CUERPOS CONECTADOS. Arte, identidad y autorrepresentación en la sociedad transmedia*

© EDITORES: Laura Baigorri y Pedro Ortuño

AUTORES: Patxi Araujo (EHU), Laura Baigorri (UB), Clara Boj Tovar (UPV), Joana Burd (UB), Quim Catalozella (UB), Lourdes Cilleruelo (EHU), Diego Díaz (UJI), Joan Fontcuberta, Ricardo Iglesias (UB/UCM), Diego Marchante (UB), Elena (Mau) Monleón (UPV), Blanca Montalvo (UMA), Montse Morcate (UB), Marta Negre (UB), Pedro Ortuño (UM), Virginia Paniagua (UV), Pilar Rosado (UB), Águeda Simó (UBI-Portugal) y Augusto Zubiaga (EHU).

FOTOGRAFÍAS: De los autores de la exposición y de Carlos Taberna

ILUSTRACIÓN PORTADA: Miguel Frago - 12caracteres

PROYECTO I+D+i: Proyecto (HAR2017-84915-R) Cuerpos Conectados. Arte y cartografías identitarias en la sociedad transmedia (2018-2021) del Ministerio de Economía, industria y competitividad.

Colabora: ETOPIA. Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza.

Editorial DYKINSON, S. L. - Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfonos (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1377-441-1
Depósito legal: M-12455-2021

ISBN electrónico: 978-84-1377-571-5

Preimpresión e Impresión:
SAFEKAT, S.L.
Laguna del Marquesado, 32 - Naves J, K, y L - 28021 Madrid
www.safekat.com

Prólogo, <i>Laura Baigorri y Pedro Ortuño</i>	9
---	---

PARTE I. NEW (EGO): CUERPOS CONECTADOS

1. NEW (EGO) Cuerpos Conectados. Nuevas formas de construcción identitaria en la sociedad transmedia, <i>Laura Baigorri</i>	17
2. La (nuestra) vida en datos, <i>Clara Boj y Diego Díaz</i>	35
3. Dispositivos. El espejo, Internet y las ego-parties online, <i>Virginia Paniagua</i>	43
4. SEE AND BE SEEN Individuaciones (Des)conectadas, <i>Augusto Zubiaga y Lourdes Cilleruelo</i>	55
5. <i>Modo silencioso 2.0</i> : Cuerpos en la experiencia vibratoria de la tactilidad, <i>Joana Burd</i>	63
6. Time Out, <i>Patxi Araujo</i>	73
7. PROSOPAGNOSIA: «la petite mort». Simulación artificial de la expresión de un orgasmo, <i>Pilar Rosado</i>	79
8. La Construcción del Yo y la Cosmética Psicoquímica, <i>Águeda Simó y Pedro Ortuño</i>	89
9. Gendernaut. Queering The Future, <i>Diego Marchante Hueso</i> «Genderhacker»	97

10. ArchID (Archivo de Identidad Digital) iberoamericano. Proyectos artísticos en torno al cuerpo, la autorrepresentación y la construcción identitaria, *Laura Baigorri y Pedro Ortuño* 107

PARTE II. CUERPO E IDENTIDAD MEDIADOS POR LA TECNOLOGÍA

11. Cuerpo, estética y utopía tecnológica, *Ricardo Iglesias García*..... 127
12. Frente a la cámara: creación y renegociación de significados, identidades y políticas de autorrepresentación, *Blanca Montalvo*..... 143
13. Identidad, violencia de género y activismo feminista en el arte transmedia. El video-diario y el diario digital, *Mau Monleón Pradas* 153
14. Exteriorización de la enfermedad y de los cuidados en el arte, *Marta Negre y Joaquim Cantalozella* 163
15. Cuerpos (des)conectados: Reflexiones en torno a la fotografía, la muerte y el duelo en tiempos de pandemia, *Montse Morcate* 179

PARTE 3. BIOGRAFÍAS

16. Biografías de los investigadores del proyecto..... 189

PRÓLOGO

LAURA BAIGORRI Y PEDRO ORTUÑO¹

Las actuales tendencias en las tecnologías de comunicación e interfaces (Internet, las nuevas televisiones «inteligentes», la telefonía móvil, IPAD, etc.) están basando sus estrategias, cada vez con mayor frecuencia, en la erradicación de la observación pasiva-consumista de los mensajes emitidos por los medios de masas. La implantación de las redes digitales ha permitido el desarrollo de una cultura transmedia en la que la audiencia de las diferentes plataformas mediáticas se ha convertido en un tipo de usuario activo que no sólo consume cultura, sino que también la produce y difunde, pudiendo aplicarle el término «prosumer» (acrónimo de «producer» y «consumer») formalizado por Alvin Toffler en 1981.

Paralelamente a estos acontecimientos, los artistas han experimentado con diversos lenguajes y técnicas que les han permitido expresar sus pensamientos y emociones respecto a su mundo interior y el que le rodea, es decir, plasmar sus percepciones subjetivas de la realidad. Esta inquietud les ha lleva-

¹ Laura Baigorri y Pedro Ortuño son los Investigadores Principales del Proyecto (HAR2017-84915-R) Cuerpos Conectados. Arte y Cartografías Identitarias en la Sociedad Transmedia (2018-2021) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

do a la exploración y estudio de la ciencia y la tecnología contemporáneas, produciéndose la convergencia de éstas con el arte. Asimismo, cabe destacar que la producción artística no sólo ha logrado la absorción de las continuas innovaciones tecnológicas sino que, en ocasiones, ha llegado a proponer nuevas formas de comunicación adoptadas posteriormente por medios de telecomunicación consolidados. Estas situaciones nos llevan a considerar gran parte del arte del último siglo como un testigo fiel de los acontecimientos que han marcado el desarrollo de nuevos dispositivos de comunicación masivos y sus nuevas estrategias inclusivas, de participación y edición de contenidos, y que han supuesto una reestructuración de los espacios emisor y receptor. Nos encontramos en un periodo en el que, a menudo, y en una gran variedad de disciplinas, la obra de arte se vuelve inmaterial e inseparable de las nuevas tecnologías de la Era digital.

Si nos centramos en el arte digital con una posibilidad de interacción con la sociedad contemporánea móvil en red, nos situamos en lugares, ciudades, en las que se llevan a cabo los procesos comunicativos de convivencia con una coexistencia de información digital y espacio físico. Estos proyectos se pueden enfocar bajo dos puntos de vista; el primero se correspondería a redes abiertas de telecomunicación, paralelas a internet, creadas desde la ciudadanía como red social que se apodera de los espacios públicos y los espacios privados, transformando a la ciudad en una *Media City*. Gracias a los dispositivos móviles, ya no es necesario estar en el espacio privado para conectarnos con otros individuos, sea cual sea la situación geográfica. El segundo aspecto se refiere a la acción social y artística utilizando los dispositivos móviles fundamentados en investigaciones sociológicas sobre nuevas formas de habitar el espacio urbano, cartografías sociopolíticas y movimientos sociales, reconfiguración de contextos espacio-temporales y cuestionamiento de los sistemas de control implícitos en estas tecnologías. El net.art, o arte de Internet, es entonces un arte locativo, el arte de los sistemas móviles que se encuentra entre el arte de las comunicaciones o creación de redes y el arte del paisaje, el caminar y el medio ambiente. En este contexto, el artista utiliza las posibilidades técnicas de las tecnologías de cartografía para experimentar y crear nuevas visualizaciones que relacionan lo físico y lo digital.

Otro tema decisivo que ha surgido en los últimos años, y que tiene interesantes implicaciones con los procesos identitarios, es el de la imagen del propio cuerpo como elemento de control o de identificación de las identidades

sospechosas. Los sistemas de vigilancia, que inicialmente se usaban sólo en los márgenes de la comunidad social (prisiones o fronteras), o bien en situaciones de enfrentamiento bélico, han invadido actualmente el espacio público urbano, desde los medios de comunicación hasta los de transporte, llegando a alcanzar todo nuestro entorno humano y social y, por consiguiente, también a los ámbitos individuales privados, afectando a las construcciones y a las percepciones identitarias contemporáneas. Estas nuevas adaptaciones de los valores y roles de la imagen para dar respuestas a procesos vitales resultan fundamentales para comprender, desde un punto de vista social y artístico, las nuevas prácticas que están surgiendo entorno a la imagen y la representación del cuerpo y la identidad.

El cuerpo en Internet se expande más allá de sus límites biológicos o naturales para crear nuevas redes, conexiones y sistemas en el entorno telemático. Fruto de estas nuevas prácticas surgen comunidades distanciadas geográficamente pero vinculadas por temas comunes. En la actualidad, asistimos a un momento muy interesante socialmente en el que algunas personas marginadas o estigmatizadas por cuestiones de enfermedad, género o política emplean la imagen como un medio para salir del ostracismo y vehicular, no sólo una mayor visibilidad, sino también toda una serie de reflexiones críticas y reivindicaciones que están marcando pautas que posteriormente serán seguidas por sectores más amplios de la sociedad en los próximos años.

La investigación que aquí presentamos bajo la forma de publicación reflexiona sobre todas estas cuestiones y se enmarca en el contexto del proyecto I+D+i *Cuerpos Conectados. Arte y cartografías identitarias en la sociedad transmedia* (2018-2021) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La primera parte del libro acompaña a la exposición *NEW (EGO) Cuerpos Conectados* que tuvo lugar en ETOPIA. Centro de arte y Tecnología de Zaragoza desde el 4 de marzo al 13 de junio de 2021. Se inicia con el texto curatorial de la exposición que reflexiona sobre las nuevas formas de construcción identitaria en el arte audiovisual de la sociedad transmedia, centrándose específicamente en la autorrepresentación, el autorretrato y la autopercepción (física y psicológica). En este contexto, se examinan las obras participantes condensadas en tres bloques temáticos. En el primero, se analiza cómo algunos artistas utilizan su propia autoexposición como desafío artístico, ya sea

para evidenciar la falta de interés real en la sobreexposición de sus vidas, o para demostrar que las redes sociales no mantienen su base en los supuestos de conexión, reciprocidad y afinidad, sino en la mera exhibición de la propia intimidad e identidad. El segundo aborda el particular «universo ego» que generan otros artistas basándose en la exploración de mecanismos *extremos* de autopercepción física –visual y sonora– y psicológica mediados por la tecnología y la ciencia. En el tercer y último apartado, se indaga en la producción de artistas que despliegan un trabajo creativo –y subversivo– de simulación y reivindicación de identidades a partir de diferentes tipos de repositorios sobre género, sexo y muerte. A continuación, todas estas ideas se desglosan y analizan en profundidad en los textos específicos que los propios creadores han escrito sobre sus obras. Realizadas a partir de diferentes medios tecnológicos –sistemas de vigilancia audiovisual, dispositivos de geolocalización, rastros en las redes sociales, procesos de interacción analógica visual y de interacción digital sonora, métodos de generación artificial de imágenes y bases de datos– estos artistas han investigado creativamente sobre temas relacionados con el cuerpo sobreexposto, intervenido, reivindicado, sexualizado, medicalizado, vigilado y, en definitiva, problematizado.

En la exposición *NEW (EGO)* también se presentó un proyecto común realizado por todos los componentes de *Cuerpos Conectados* y que ha sido uno de los principales objetivos de este proyecto de investigación. Se trata de *ArchID (Archivo de Identidad Digital)*, un archivo cartográfico online de obras artísticas en torno al cuerpo y la identidad del colectivo iberoamericano que ha sido configurado como un dispositivo de investigación, difusión y aprendizaje de acceso libre. Este repositorio parte de la identificación de las prácticas artísticas más significativas sobre la representación y la autorrepresentación del individuo, generadas a partir de la aplicación de diversas tecnologías audiovisuales; su objetivo es contribuir a la investigación y el análisis tipológico tanto de las obras como de las trayectorias artísticas. Incluye técnicas y disciplinas que abarcan desde la fotografía al videoarte, el net art, las redes sociales, la telepresencia, la robótica, los videojuegos, la realidad virtual y todos los nuevos formatos híbridos propios de la sociedad transmedia. El archivo se abrió al público en la exposición *NEW (EGO) Cuerpos Conectados* y se pretende actualizar manteniéndolo vivo durante los próximos años.

La segunda parte del libro, *Arte, identidad y autorrepresentación*, presenta diferentes aproximaciones realizadas por investigadores del proyecto en

torno al cuerpo y la identidad en el arte mediado por la tecnología. La primera de ellas aborda posicionamientos artísticos que nos conducen hacia una visión del sujeto humano en continuo proceso de progreso y donde el cuerpo se plantea en sí mismo como una construcción utópica de autorrepresentación. El segundo ensayo cuestiona quién es el sujeto que realmente está mirando tras la cámara-espejo, revisando tanto las consecuencias de este posicionamiento como la reacción de algunos artistas frente a ella. Estos planteamientos genéricos toman mayor concreción en los siguientes análisis en torno al género y la violencia, la enfermedad y la muerte. El primero de ellos se centra en el arte feminista y analiza, a través de diversas obras artísticas, la presencia de la identidad y la autorrepresentación en las nuevas versiones digitales del diario. En el siguiente se reflexiona sobre la autorepresentación del dolor y la enfermedad en el arte, donde la mirada de los seres queridos recrea un imaginario en el ámbito público que traspassa la barrera de lo íntimo; una perspectiva que cobra especial importancia en actual momento de pandemia por COVID, tras el primer confinamiento de 2020. El último texto plantea preguntas importantes sobre la representación de la enfermedad, la muerte y el duelo, investigando, a su vez, las narrativas visuales que se están produciendo en el contexto de la pandemia y que han sido realizadas en el ámbito doméstico y sus efectos con el objetivo de analizar su función y finalidad.

Además de la realización del archivo y de la exposición, desde el proyecto se organizaron otros eventos de carácter académico: en marzo de 2019 tuvieron lugar en La Virreina, Centro de la imagen de Barcelona las Jornadas *Cuerpos Conectados. Arte y cartografías identitarias en la sociedad transmedia* donde los participantes del proyecto expusieron sus investigaciones teóricas. En noviembre de ese mismo año, coorganizamos también el *II Congreso Internacional Arte y Políticas de la Identidad* en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia bajo el título: *Visualidades y narrativas de la memoria: espacio urbano, naturaleza, migraciones, tecnología y género*, con una mesa específica en torno a las prácticas de autorrepresentación, apropiación y versionado del álbum de familia. La documentación sobre estas actividades, junto con otras investigaciones personales de los componentes del proyecto, son accesibles desde la página de difusión de la web de ArchID. Todas estas iniciativas –creaciones, eventos, exposiciones, archivo y estudios– son los productivos resultados conseguidos entre 2018 y 2021 por del proyecto de investigación *Cuerpos Conectados* de la Universidad de Barcelona.

Finalmente, queremos agradecer el interés y la dedicación de los investigadores que han formado parte en las diferentes fases del proyecto: Carles Ameller (UB), Patxi Araujo (EHU), Clara Boj (UPV), Quim Catalozella (UB), Lourdes Cilleruelo (EHU), Ricardo Iglesias (UCM), Joana Burd (UB), Diego Marchante (UB), Mau Monleón (UPV), Blanca Montalvo (UMA), Montse Morcate (UB), Marta Negre (UB), Águeda Simó (UBI-Portugal), Dolors Tapias (UB) y Augusto Zubiaga (EHU). Muy especialmente, a la dirección de ETOPIA (Juan Pradas y Gabriela Delsignore) por el interés demostrado en la producción de la exposición NEW (EGO) *Cuerpos Conectados*, así como a los artistas que se han sumado a esta iniciativa participando en la exposición: Diego Díaz (UJI), Joan Fontcuberta, Virginia Paniagua (UV) y Pilar Rosado (UB). Cerramos estos agradecimientos destacando la labor del comité científico de la Editorial Dykinson, por apreciar los contenidos de nuestro proyecto de investigación y por hacer posible esta publicación.