

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).

Dirijase 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

16. BIOGRAFÍAS DE LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO

Patxi Araujo Barón (EHU)

Laura Baigorri Ballarín (UB)

Clara Boj Tovar (UPV)

Joana Burd (UB)

Quim Catalozella i Planas (UB)

Lourdes Cilleruelo Gutiérrez (EHU)

Diego Díaz (UJI)

Ricardo Iglesias García (UB)

Diego Marchante Hueso (UB)

Mau Monleón Pradas (UPV)

Blanca Montalvo Gallego (UMA)

Montse Morcate Casera (UB)

Marta Negre Buso (UB)

Pedro Ortuño Mengual (UM)

Virginia Paniagua Gutiérrez (UV)

Pilar Rosado Rodrigo (UB)

Águeda Simó Cachorro (UBI - Portugal)

Augusto Pedro Zubiaga Gárate (EHU)

PATXI ARAUJO BARÓN

Pamplona, 1967. Artista y profesor titular del Departamento de Arte y Tecnología en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Ha publicado artículos en revistas especializadas y su trabajo ha sido reconocido y seleccionado en diferentes bienales, festivales y concursos de new media, video arte y experimentación electrónica. Su trabajo artístico se desarrolla en el territorio de la poética de los nuevos medios, como una coartada estética para hacer frente a lo tecnológico-digital. Actualmente su investigación se centra en el trabajo con entidades-software, persiguiendo redefinir lo humano, la naturaleza y la cultura a través de cuerpos, percepciones y metáforas relacionadas con la programación, la vida artificial o la simulación <http://patxiaraujo.com>

LAURA BAIGORRI BALLARÍN

Barcelona, 1960. Profesora titular de Arte y Nuevos Medios y Vicedecana de Investigación, Doctorado y Postgrados en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Ha participado en los grupos y proyectos de investigación desde 2001 y combina su experiencia investigadora la curaduría. Entre sus comisariados destacan *Multiverso* en Fundación BBVA (Madrid, 2016, 2017, 2018 y 2019), *CTRL + [SELF]: Intimacy, Extimacy and Control* (Montreal, 2016), *Homo Ludens Ludens* en Laboral de Gijón (2008) y *Videoarde. Video crítico en Latinoamérica y Caribe* (AECID e Instituto Cervantes) que ha circulado por 20 ciudades del mundo entre 2009 y 2015. Entre sus publicaciones destacan los libros: *Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica* (2008), *Net.art. Prácticas estéticas y políticas en la Red*, (con Cilleruelo, 2006) y *Vídeo. Primera etapa: El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70* (2004). www.laurabaigorri.net

CLARA BOJ TOVAR

Murcia, 1975. Trabaja junto a Diego Díaz desde el año 2000. Sus proyectos exploran la identidad y el espacio público en el contexto de las tecnologías

digitales. Su trabajo se ha mostrado en centros de reconocido prestigio internacional como: Singapore Art Museum (Singapure), Kiasma Museum (Helsinki), Daejeon Museum of Art (Corea del Sur), Kumu Art Museum (Tallin), ZKM (Karlsruhe), Ars Electronica (Linz), entre otros. Combinan la creación y la investigación con la docencia en la Universitat Politècnica de València. Sus proyectos reformulan la percepción y experiencia del entorno urbano trasladando las propuestas a la calle para provocar el encuentro entre los lugares físicos, los espacios digitales y la gente. Recientemente trabajan con técnicas de aprendizaje automático para analizar cómo las computadoras pueden entender y predecir nuestro futuro. <http://www.lalalab.org/>

JOANA BURD

Porto Alegre, 1991. Artista visual, docente e investigadora. Graduada en Artes Visuales y Master en Poéticas Visuales (UFRGS, Brasil), actualmente realiza su tesis doctoral en el programa Estudios Avanzados sobre Producciones Artísticas de la Universidad de Barcelona. Su trabajo se desarrolla en el campo del arte, la física y la tecnología a través de esculturas interactivas, videos e instalaciones de sonido. Trabaja en plataformas de open source y de baja tecnología para convertir motores y altavoces en objetos de deseo cuestionando la perspectiva de género en el campo digital con el objetivo de ofrecer experiencias táctiles para que el público interactúe e involucre a su cuerpo con el fenómeno de la vibración. A través de mi investigación, escribo y analizo la historia que hay tras los consoladores vibrantes e investigo sobre el cuerpo como una forma de resistencia». www.joanaburd.com

JOAQUIM CANTALUZELLA I PLANAS

Santa Coloma de Farners, 1972. Doctor en Bellas Artes y profesor agregado de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, donde desde 2015 es Jefe de Estudios. Ha publicado en revistas académicas, así como en libros y catálogos sobre arte contemporáneo. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en diversos países, y su trabajo artístico ha obtenido el reconocimiento de varios premios nacionales e internacionales como el *XLV Premio Banco de Sabadell* y el *UBS Art Award 2000*. Ha sido miembro

de varios grupos de investigación y de diversos proyectos I+D. Su trabajo pictórico y fotográfico se fija en los valores de la imagen y su capacidad de construir discursos y narrativas, cuestionando los esquemas que provienen de los géneros clásicos del arte, para producir significados alterados que permitan poner en discusión las categorías del lenguaje visual.

LOURDES CILLERUELO GUTIÉRREZ

Bilbao, 1969. Doctora en Bellas Artes, actualmente es profesora agregada de educación artística (UPV/EHU). Desde 1992 su trabajo se ha centrado en la repercusión de las nuevas tecnologías en el arte, en especial, en el net.art entre los que destaca su libro *Net.art: Prácticas estéticas y políticas en la Red* (2006) junto con Laura Baigorri. Sus diferentes publicaciones avalan una intensa carrera investigadora y docente en la intersección Arte, Ciencia y Tecnología, cuyo eje ahora se desplaza a la Educación Artística, en concreto hacia los Problemas Deseados, una metáfora que alude e investiga la potencialidad de las prácticas artísticas transdisciplinares para la construcción de un currículo transversal, el cual está empezando a obtener resultados de calidad en la escena internacional. <http://lourdescilleruelo.com>

DIEGO DÍAZ

Murcia, 1975. Trabaja junto a Clara Boj desde el año 2000. Sus proyectos exploran la identidad y el espacio público en el contexto de las tecnologías digitales. Su trabajo se ha mostrado en centros de reconocido prestigio internacional como: Singapore Art Museum (Singapore), Kiasma Museum (Helsinki), Daejeon Museum of Art (Corea del Sur), Kumu Art Museum (Tallin), ZKM (Karlsruhe), Ars Electronica (Linz), entre otros. Combinan la creación y la investigación con la docencia en la Universitat Jaume I de Castellón. Sus proyectos reformulan la percepción y experiencia del entorno urbano trasladando las propuestas a la calle para provocar el encuentro entre los lugares físicos, los espacios digitales y la gente. Recientemente trabajan con técnicas de aprendizaje automático para analizar cómo las computadoras pueden entender y predecir nuestro futuro. <http://www.lalalab.org/>

RICARDO IGLESIAS GARCÍA

Madrid, 1965. Licenciado en Filosofía y Letras (UAM), doctor en Bellas Artes (UB) y actualmente profesor lector en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ganador del III Premio Ensayo New Media Art MADATAC por su libro *Arte y robótica: la tecnología como experimentación estética* (2015). Ha participado en numerosas muestras internacionales entre las que destacan TATE, Reino Unido (2014); FILE Electronic Language International Festival, Sao Paulo (2012); ZKM, Karlsruhe (2009) e Instituto Cervantes, New York (2008) y Pekín (2007). Ha impartido conferencias sobre Net. Art, robótica, arte y nuevas tecnologías en diferentes centros como CEDIM (Monterrey, México), Universidad Europea (CEES), Universidad Carlos III, Universidad de Barcelona, entre otros. El desarrollo de sus trabajos se basa en tres conceptos: interacción, comunicación y control. www.ricardoiglesias.net

DIEGO MARCHANTE HUESO, «GENDERHACKER»

Pamplona, 1984. Activista transfeminista y artista transmedia. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y profesor lector del Departamento de Artes Visuales y Diseño de la UB, donde imparte asignaturas de audiovisuales y estudios de género desde 2008. En 2011 publica *Archivo T. Un archivo transfeminista*, un archivo de los movimientos sociales y las prácticas artísticas que han abordado las cuestiones de género en el contexto español desde una perspectiva queer y transfeminista. En 2017 se incorpora al equipo docente del MUECA Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) de la UMH. Su trabajo ha sido expuesto en Caixaforum, Fabra i Coats, Sala d'Art Jove, CCCB, MACBA y MNCARS. <http://genderhacker.net>

PEDRO ORTUÑO MENGUAL

Valencia 1966. Artista multimedia y actualmente Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Estudios de postgrado en The School of the Art Institut of Chicago con Kate Horsfield co-fundadora de Vi-

deo Data Bank (1995-1996) y en Kunstakademie de Dusseldorf con Nan Hoover (1996-1997). Combina su labor docente, artística y de investigación con el comisario de exposiciones audiovisuales. Es editor del libro *La imagen pensativa, ensayo visual y prácticas contemporáneas en el Estado español, 16 miradas al videoarte*, (Brumaria, 2018). Sus obras indagan entre la intersección de las ciencias sociales, el arte y los media. Una de sus características metodológicas de investigación artística es el trabajo en serie y el trabajo en red, permitiéndole flexibilizar las ideas, adaptarlas a casos concretos y condiciones espacio-temporales específicas según el proyecto. <http://www.pedro-ortuno.com/>

ELENA (MAU) MONLEÓN PRADAS

Valencia, 1965. Artista visual y comisaria feminista española especialista en arte público, transmedia y estudios de género. Doctora en Bellas Artes y profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València; también es directora y fundadora de la Plataforma Arte Contra Violencia de Género ACVG y activista social. Ha expuesto en espacios internacionales, como la Galería Nacional de Bellas Artes de Jordania (Amman), el MUSAC (León), la Bienal de la Habana (Cuba), ARCO (Madrid) o Art Basel (Basilea). En la última década, mi trabajo se caracteriza por la realización de ‘campañas de sensibilización’ desde el arte público participativo donde abordo materias como la división sexual en el trabajo y en la educación, la crisis de los cuidados, el rol y la iconografía de la maternidad, el feminicidio, la violencia de género y los roles adquiridos por las mujeres migrantes». www.maumonleon.es

BLANCA MONTALVO GALLEGO

Málaga, 1972. Artista, investigadora y profesora contratada doctor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. He realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford (2014), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2016) y Universität der Künste Berlin (UdK) (2018). Ha publicado varios artículos y capítulos de libros nacionales e internacionales y entre sus trabajos destacan el libro de fotografías *Sense of Place* (2016), la exposición *Stories & Loves* (Sevilla, 2017) y la instalación *La Razón Invisible*

(ArtBanchel, 2018). Su trabajo se centra en el concepto de narración y las formas y métodos que ésta desarrolla en la teórica y la práctica artística, a través del vídeo, las instalaciones multimedia y la fotografía. Durante casi 20 años ha sido miembro del grupo *Laboratorio de Luz* y ahora forma parte de *DIANA (Diseño de Interfaces AvaNzAdos)*. www.blancamontalvo.com

MONTSE MORCATE CASERA

Barcelona, 1977. Doctora en Bellas Artes, artista, investigadora y profesora lectora de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Ha sido *visiting scholar* en la Anthropology Department de Columbia University y el Morbid Anatomy Museum (New York), el Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC (Madrid) o el MACBA (Barcelona). Ha sido investigadora del proyecto *Compartiendo el dolor y el duelo online* (Fundación BBVA). Desarrolla su investigación y proyectos de creación abordando la representación de la muerte, la enfermedad y el duelo en el ámbito de la fotografía familiar y de la creación contemporánea; también sobre otros temas como la memoria, la ciencia o las humanidades médicas. Su objetivo es visibilizar y normalizar la presencia del duelo y el dolor en diversos contextos y espacios.

MARTA NEGRE BUSÓ

Girona, 1973. Doctora en Bellas Artes y profesora agregada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Ha expuesto en galerías y centros de arte como Alcalà 31, Bòlit, Arts Santa Mònica, entre otros. Ha realizado estancias en ENSBA (París), Universidad de Rennes 2 y Universidad de Lisboa, y es miembros del grupo IMARTE y de varios proyectos de investigación I+D desde 2013. Ha publicado capítulos de libros y artículos y ha sido coordinadora de actividades de la Fundación Guasch Coranty (2005-2010). Su investigación teórica y práctica se centra en el ámbito de la producción artística, analizando aspectos referentes a la construcción y a la visualización de las imágenes. Sus obras tienen como objetivo crear situaciones donde la ambigüedad entre ficción y realidad esté presente, cuestionando así la veracidad del medio fotográfico. www.martanegre.net

VIRGINIA PANIAGUA GUTIÉRREZ

(Talavera de la Reina, 1972). Artista, docente en la Universidad de Valencia y Doctora en Arte y Humanidades. En su tesis «Hello, I Am Art: La imagen de perfil para las redes sociales como creación artística» (2018), ha abordado los antecedentes y las primeras prácticas del emergente Social Media Art. Ha sido reconocida con el Premio Nacional «El Greco 2015» por el G-9 de Universidades y coordina las ediciones Cuadernos de Media Art (UCLM) y Revista de Investigación en Artes Visuales (ANIAV, UPV). Es experta en educación en arte contemporáneo y cultura visual y miembro del grupo I+D MINECO «*Internet como campo temático y de investigación en las nuevas prácticas artísticas*» de la Universidad de Cádiz. Su proyecto genérico *Hello I am Art* ha sido presentado en bienales, festivales y exposiciones como The Wrong Biennale, Atenea Project, Festival de cine de Kalamaata, Medialab Prado o SPAMM. <https://virginiapaniagua.tumblr.com/>

PILAR ROSADO RODRIGO

(Sant Boi del Llobregat, 1965) Artista, docente e investigadora. Licenciada en Biología y doctora en Bellas Artes, ha publicado diversos ensayos sobre la aplicación de modelos de visión artificial para el análisis de grandes colecciones de imágenes de arte abstracto, que proporcionan puntos de vista alternativos para la reflexión y que cuestionan las convenciones de nuestra mirada. Actualmente es docente en la Universidad de Barcelona. En su práctica artística explora cuestiones políticas que se pueden abordar desde la imagen y que implican a las tecnologías de aprendizaje automático, como la gestión de la información en los archivos visuales del futuro, la revisión de la memoria colectiva o la creatividad artificial. www.pillarrosado.eu

ÁGUEDA SIMÓ

Artista e investigadora que trabaja en la confluencia del arte y la ciencia. Su formación interdisciplinar le ha llevado a desarrollar proyectos artísticos y de investigación en las áreas de la realidad virtual, el arte interactivo, el vídeo

y las instalaciones, aplicando conceptos y tecnologías extraídos de las matemáticas, la biología, la neurociencia y la ingeniería. Está especializada en diseño de interacción e interfaces. Sus narrativas giran en torno a la percepción de la realidad, la diversidad, multiculturalidad, bioética y ecología. Su obra es exhibida internacionalmente en congresos y centros de arte como ZKM, Laboral Centro de Arte, SIGGRAPH y reside en las colecciones permanentes del Centro de Arte Reina Sofía y el Museo de la Ciencia de San Sebastián. www.aguedasimo.net

AUGUSTO ZUBIAGA GÁRATE

(Tolosa, 1965). Doctor en Bellas Artes, actualmente es profesor agregado de escultura (UPV/EHU): Su actividad artística e investigadora se ha orientado siempre a procesos de trabajo autogestionado, de bajo costo y tecnologías asequibles. En el pasado, en el marco de la tesis doctoral desarrolló un entramado técnico «Hágalo Usted Mismo» en el ámbito de la cinematografía, logrando varios premios de videocreación. En el presente y hacia el futuro, en consonancia con el cambio de paradigma, se han ido sumando paulatinamente nuevos intereses relacionados con el mundo digital, la informática y la electrónica. Todo ello se ha ido materializando en una investigación creativa en el ámbito de la computación conexionista de inspiración biológica, que integra contenidos teórico-prácticos que están dando lugar a distintas piezas y publicaciones en el ámbito internacional. <http://augustozubiaga.com>