

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Visuales

Proyecto expositivo

55 Cancri e

Previo la obtención del Título de:

Licenciada en Artes Visuales

Autora:

Mónica Alexandra López Gordillo

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2019

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Mónica Alexandra López Gordillo, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Artes Visuales. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de

Miembros del tribunal de defensa

María Guadalupe Álvarez

Tutora del Proyecto Interdisciplinario

Marcos Restrepo

Miembro del tribunal de defensa

Jorge Aycart

Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

A las instituciones donde cursé mi formación académica: el Instituto de Artes del Ecuador ITAE y la Universidad de las Artes. A mi tutora de tesis y curadora Lupe Álvarez. A galería DPM por permitirme exponer en su espacio. A mis padres por su apoyo. A mis amigos y colegas artistas, a todos los que fueron partícipes de este proceso, mi más sincero agradecimiento.

Resumen

El siguiente proyecto consiste en la investigación sobre un planeta cuyas características lo sitúan entre la ciencia y la fábula. Las piezas que integran esta muestra son formas de estudios que actúan como plataformas para la investigación y recogen una serie de encuentros de diferentes fuentes reales que se articulan en una gran ficción. Este proyecto plantea una pregunta sobre cómo se percibe un fenómeno a partir del universo de signos que existen a priori, en este caso, cómo se entiende la existencia de un planeta de diamantes en la era post internet: por medio de la proliferación de imágenes digitales y la incesante circulación de información en línea. Su acceso únicamente a través de imágenes construidas por dispositivos técnicos levanta reflexiones sobre la descorporización de la visión y la incidencia de la cultura visual en el pensamiento. 55 Cancri e es una expedición poética que toma como pretexto el descubrimiento de un planeta para plantear una narrativa sobre la proximidad y expansión entre la ciencia y la propaganda, la imagen y el lenguaje, los deseos y el consumo, y devela las relaciones entre la industria, intereses económicos, la publicidad y el espectáculo en la producción de imágenes.

Palabras Clave: arte, ciencia, ciencia ficción, cultura visual, post internet

Abstract

The following project consists on a research about a planet whose characteristics place it somewhere among science and a fable. The pieces in this exhibition are forms of studies that act as platforms for investigations to take place, as they collect a series of encounters from various real sources that are articulated in one fiction. This project raises a question about how a phenomenon is perceived in a universe of signs that already exists previous its contemplation, in this case, how we understand the existence of a planet made up of diamonds in the post-internet era: through the proliferation of digital images and the incessant circulation of information online. Its access available only through devices that technically construct images raises reflections about visual embodiment and the incidence of visual culture in thought development. 55 Cancri e is a poetic expedition that uses the discovery of a planet as a pretext to introduce a narrative about the proximity and expansion between science and propaganda, image and language, desires and consumption, and reveals relationships that lay between industry, economic interests, advertising and entertainment in the production of images.

Palabras Clave: art, science, science fiction, visual culture, post internet

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	7
	Motivación	8
	Antecedentes	9
1.2	Pertinencia del proyecto	18
	Declaración de intenciones	21
	GENEALOGÍA	24
III.	PROYECTO ARTÍSTICO	41
3.1	Obras	42
3.2	Proyecto Expositivo	58
IV.	EPÍLOGO	63
V.	BIBLIOGRAFÍA	66

I. INTRODUCCIÓN

I.1 Motivación

Sumergidos en un estilo de vida indoors y con las supuestas comodidades modernas, la navegación en la web es una forma de viajar, es otra forma de acceder a un espacio o realidad sin la necesidad de estar presentes físicamente. Las formas por las que accedemos a estas imágenes en la era post internet es casi siempre a través de diferentes dispositivos ópticos, lentes o pantallas. Creo que, al estar constantemente estimulados por estas invasiones de imágenes de distintas texturas, la realidad atada al ojo humano y al cuerpo empieza a ser percibida como limitante.

En esas circunstancias como sujeto observador aprendí a experimentar el mundo a través de una pantalla, tanto que provoca en mí un constante condicionamiento estético, como no ser capaz de ver el mundo sino la imagen del mundo. Además, las múltiples realidades que circulan en la red son lo suficientemente enloquecidas, como productora de imágenes, no necesito inventarme nada.

Esa infinidad de referencias en los navegadores provocaron en mí una especie de cortocircuito a la imaginación y una esquizofrenia estilística que me resultó conflictivo durante mi formación académica en artes, ahondar en ese conflicto resulta en los intereses e interrogantes del presente proyecto. En este caso el imaginario que dispara en mí la existencia de un planeta lejano, mi interés creativo está en pensar en cómo se genera esa primera imagen mental.

I.2 Antecedentes

Este proyecto parte de una investigación realizada anteriormente por mí que consistía en la apropiación de un terreno extrasolar usando un documento de declaración de voluntad notariado. Este proyecto es un antecedente fundamental ya que dicho documento es el punto de entrada de esta investigación.

En el año 2016 había descubierto la importancia de los vacíos legales en la ejecución de ciertos procedimientos, las trampas del lenguaje jurídico y el peso de enunciación: la primera aproximación a algo es nombrándolo. Mi interés por el documento tiene que ver con que este es una representación de algo nombrado, un papel que no se significa a sí mismo sino a algo más, que asigna y apropia.

El gesto de hacer el trámite para obtener un documento legal que me otorga posesión de un terreno espacial me remite a aquella cita de Kant en la Crítica de la Razón Práctica “el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí”, en esta obra Kant agrega:

“Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Son cosas ambas que no debo buscar fuera de mi círculo visual y limitarme a conjeturarlas como si estuvieran envueltas en tinieblas o se hallaran en lo trascendente; las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. La primera arranca del sitio que yo ocupo en el mundo sensible externo, y ensancha el enlace en que yo estoy hacia lo inmensamente grande con mundos y más mundos y sistemas de sistemas, y además su principio y duración hacia los tiempos ilimitados de su movimiento periódico. La segunda arranca de mi yo invisible, de mi

personalidad y me expone en un mundo que tiene verdadera infinidad, pero sólo es captable por el entendimiento, y con el cual (y, en consecuencia, al mismo tiempo también con todos los demás mundos visibles) me reconozco enlazado no de modo puramente contingente como aquél, sino universal y necesario.”¹

Kant reflexiona sobre los límites del círculo visual, la conciencia de la existencia, el mundo sensible externo y aquello que solo es perceptible a través del entendimiento. Mi actual investigación gira en torno a estos conceptos.

En obras anteriores mis preocupaciones giraron en torno a las imágenes que están afectadas tecnológicamente. Actualmente mi trabajo continúa explorando ideas sobre la verosimilitud que le otorgamos a las imágenes por su especificidad de ser producidas por artefactos mecánicos. Mi investigación explora los mecanismos de producción que están detrás de dichas imágenes, mediadas por representaciones autorizadas cuya visibilidad corresponde a intereses estratégicos, militares o industriales. Con esto también destaca el tema de la mediación tecnológica que intervienen en los modos de entender la realidad y sentidos del mundo.

La producción artística local de las últimas décadas estuvo dominada en gran medida por artistas que reflexionaban sobre cuestiones políticas, el espacio público, la regeneración urbana, y la historia nacional. Las problemáticas que abarca mi propuesta poco tiene que ver con este lugar de origen, más bien, se ubica en un punto de enunciación que responde a problemáticas y estéticas globalizadas.

¹ Immanuel Kant, *Crítica de la Razón Práctica*, págs. 138, 139, 1877

Sin embargo, he podido identificar en la escena local propuestas de artistas que encuentro cercanas en algunos de sus elementos:

Encuentro en el modus operandi de Pablo Barriga un antecedente local. En su obra el lenguaje es activador de sentidos, sobre todo en sus intervenciones en la vía pública, periódicos y libros.

Una de sus intervenciones consistió en apropiarse de la plataforma del diario Hoy y publicar periódicamente artículos de divulgación sobre la historia del arte que fueron compilados en el libro “El arte y las palabras” (1995)

En su muestra “Lectura o mirada: el libro de artista” (2013) Barriga recorta e incorpora elementos de libros de historia del arte. Una vez intervenidos, estos libros fueron puestos a disposición de los lectores de la Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar

“Las acciones de Barriga en la vía pública, poco registradas, casi efímeras y que solo años después fueron clasificadas bajo el anglicismo del performance, hasta piezas de sitios específicos, por fuera de los radares de los espacios habituales donde debía suceder el arte, fueron actos de lenguaje que mostraron que otra vida era posible”².

²Premio Mariano Aguilera a la trayectoria artística 2015,

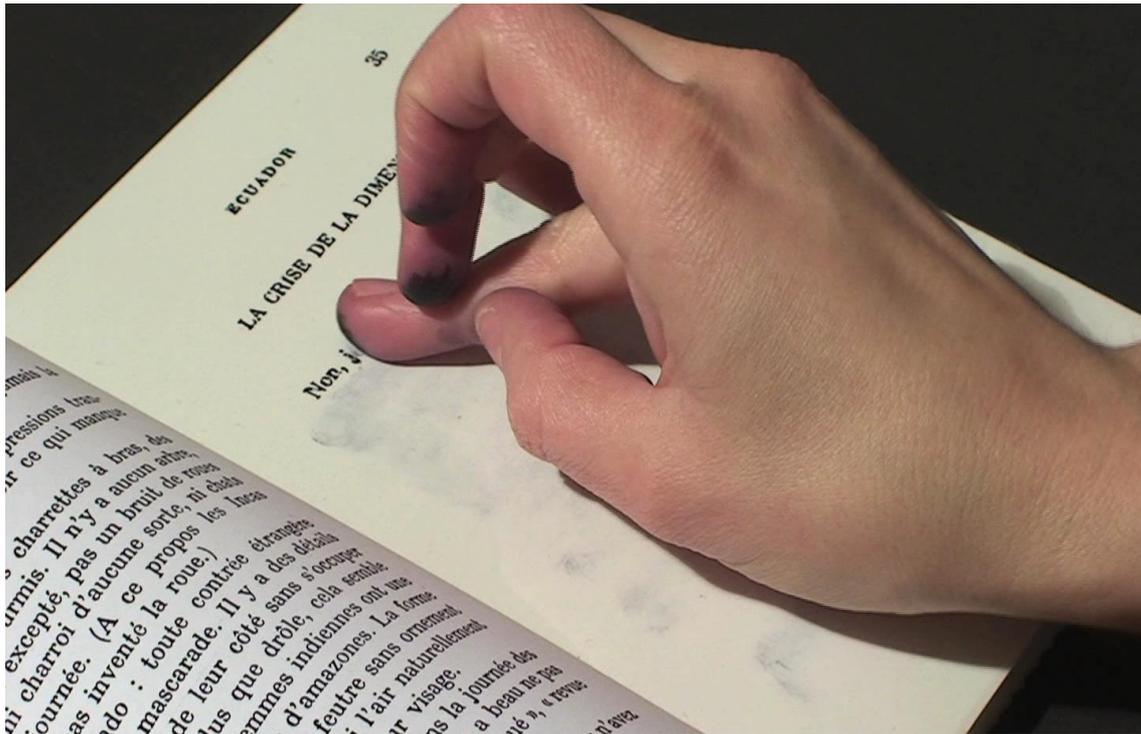
Pablo Barriga, muestra antológica

La propuesta de Estefanía Peñafiel es un referente para mi proyecto en el uso del texto o imágenes proveniente de interfaces de distribución de información como libros y periódicos. La página es una superficie con información para ser intervenida y resignificada.

“En ese desmontaje, Estefanía Peñafiel Loaiza muestra que las letras, las lecturas, las acciones que lleva a cabo como una manera de encontrar lo absoluto, son formas de encontrar una voz silenciosa que se dirige a sí misma o en libros y usar esa escritura, tomar el texto como protagonista del gesto”³José Luis Corazón Ardura

En su obra Fragmentos Liminares, Peñafiel se apropia de videos descargados de internet de inmigrantes cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Estos videos con estética particular de las cámaras automáticas son subidos en línea por la guardia fronteriza estadounidense. Me interesa su gesto de apropiación de imágenes encontradas de una retórica visual que cambian la manera de cifrar los contenidos. La cámara muestra la posibilidad de establecer largas distancias, maneras de enfocar, y muestra hechos con implicaciones políticas fuertes.

³José Luis Corazón Ardura, *Estefanía Peñafiel Loaiza: una cartografía para la ausencia*

Estefanía Peñafiel, *cartografías 1. la crisis de la dimensión*

Estefanía Peñafiel, *Fragments liminares*

Otra obra que encuentro particularmente sugerente es Polvo y Aliento de Oscar Santillán. En el espacio de la galería, Santillán recrea la imagen de un cuerpo celeste que parece ser visible a través de un ventanal. El planeta resulta estar hecho de polvo.

Tomo esta obra como un referente en la evocación de un cuerpo celeste, el romanticismo, la idea de lo sublime, el material adaptado a una forma que lo hace evocar algo diferente a su propia materialidad.

Oscar Santillán. Polvo y aliento

La obra de Manuela Ribadeneira reflexiona entre otras cosas sobre la investigación de ritos de posesión de territorios, en investigaciones históricas sobre países europeos que conquistaron las Américas y la imposición de sistemas de conocimiento europeo a sus colonias. Si bien mi investigación difiere de lo ya mencionado, y en los modos de proceder, encuentro una relación en su interés en la posesión de territorios, en palabras de Ribadeneira “estoy particularmente interesada en los significados simbólicos que llevan consigo los territorios reales, imaginarios, personales y de poder, y las fronteras que los definen.”⁴

Los intereses en común se hacen evidentes en la idea de las implicaciones simbólicas de determinada materialidad y el despliegue técnico a medio camino entre la objetividad y la fábula. Obras como *Objects of Certitude*, *Objects of Doubt* y *El Arte de Navegación*, son apropiaciones de la simbología de los objetos o su intervención para despojarlos de su utilidad. *El Arte de la navegación* está compuesta por recreaciones de instrumentos usados para calcular la posición de embarcaciones en el océano, cuyo funcionamiento original guiarían a los colonizadores portugueses en Atlántico.

Estas instalaciones difieren de mi propuesta en sus propiedades formales, pero encuentro una relación en el uso de conocimientos de la ciencia para obtener referencias que usamos como paradigmas para racionalizar y entender nuestro lugar en el mundo, aquellos instrumentos que sirven para proporcionar certeza y a su vez ellos mismos son muy enigmáticos

⁴ Manuela Ribadeneira, <http://www.arte-sur.org>

Manuela Rivadeneira , Objects of Certitude, Objects of Doubt

I.3 Pertinencia del proyecto

El presente proyecto es pertinente en la escena del arte local ya que se distancia de los antecedentes ya mencionados en la manera en que movilizan pensamientos en torno a:

- Universos referenciales macro y micropolíticos.
- El lenguaje como activador de sentidos.
- Técnicas de distribución de imagen.
- Carga simbólica en objetos reales.

En las intervenciones de mis antecedentes locales como Barriga y Peñafiel, hay un componente más formal del lenguaje y sus posibilidades poéticas, tanto en sus enunciados como en la intervención de su materialidad y de su soporte. Mi interés en el lenguaje está en destacar su condición como un universo de signos con el que le damos sentido al mundo y como este y las imágenes, que son en sí mismas un tipo de discurso, matizan simbólicamente los objetos reales. La importancia del lenguaje en la comprensión de materialidad significa un distanciamiento con la propuesta de Santillán.

Mi propuesta expande el territorio del estudio del lenguaje, y la imagen y sus modos de circulación en las siguientes problemáticas: la proliferación de información en medios, la incesante circulación de la información e imágenes y la omnipresencia de la comunicación como proceso legitimador de las relaciones humanas y el hiperconsumo. El proyecto muestra videos de montajes de texto e imágenes pertenecientes a distintos campos, de un repertorio tan variado en el plano conceptual porque sus funciones son diferentes. De esta forma se establece un discurso crítico con

relación a las imágenes de los medios masivos que transmiten los estereotipos de representación.

En estas problemáticas hallo un sustrato político filosófico del mundo contemporáneo, quizás no en temas tan evidentes, como en las propuestas de Peñafiel o Ribadeneira. Mi interés está en lo micropolítico, o como dice Jameson, el “inconsciente político”, me interesan las implicaciones políticas hay detrás de las cosas aparentemente banales.

A diferencia de los antecedentes en la escena local que trabajan con video, la importancia en los dispositivos de reproducción no sólo está en la productividad del equipo, sino las maneras en que esos dispositivos, sus usos, y las cualidades con las que se despliegan las imágenes inciden en nuestras maneras de percibir y valorar el mundo, con sus formas integradas a nuestro entorno vital. La importancia de los dispositivos tecnológicos no está solamente en el concepto del ojo técnico que amplía las posibilidades que el ojo humano no tiene, sino en las técnicas modernas y su relación con la imagen del mundo. Estos cambios de las técnicas de observación hacen que el observador exija y convierta determinado tipo de imágenes en su manera de representar el mundo.

El montaje emana la importancia de los nuevos soportes y lo que aportan al campo de la imagen. Hay una nueva experiencia de acceso y disposición de las imágenes al consumo, a la vez que se han multiplicado las maneras en las que accedemos a ellas masivamente. Y es que en las interfaces todo es un montaje: la forma en la que se despliega la información, la organización de textos y las maneras en las que

se presentan los datos. Se produce una experiencia espacial mediada por la presencia de las imágenes en las pantallas, su tamaño y su situación. Esa experiencia perceptiva es propia de las nuevas tecnologías.

La pantalla es ahora una infinita superficie donde se encuentran situados los textos e imágenes que se organizan de cierta forma, proponiendo conexiones constantemente mutables y estructurando una experiencia para el observador. La tecnología así cambia la experiencia humana de la percepción, nuestros modos de percibir el mundo son modificados por las formas en las que se lee, recibe y distribuye la información.

Esta es una nueva crisis de representación, no en el plano en que suponemos que el arte contemporáneo desestabilizó la representación del arte moderno, sino la desestabilización de las imágenes que transforman el sentido representacional del mundo, hay toda una serie de retóricas que nos alimentan, y por ellas concebimos de otra manera las imágenes. Y conducen al artista, que es un caso de observador, a producir imágenes condicionado a las configuraciones y formatos que los dispositivos le permiten.

Esta propuesta emplea una serie de modos de construir la imagen que son propios de la era de la proliferación de imágenes digitales. Estas nuevas retóricas visuales van cambiando al observador, del cual el artista es un caso de observador, y podría transformar su visión a partir de toda una serie de retóricas de la imagen que se le imponen producto de los aparatos, que cambian al observador y al tipo de imágenes que este produce.

I.4 Declaración de intenciones

Revisando documentos de astronomía me encuentro con un dato relevante, un texto científico que parece ser sacado de un relato de ciencia ficción, la existencia de un planeta de características fantásticas. El planeta extrasolar 55 Cancri e orbita alrededor de una estrella similar al Sol y se encuentra a cuarenta años luz de la Tierra, en la constelación Cáncer. Se especula que está hecho íntegramente de diamante.

Si tal lugar existe me es inevitable pensar en las posibilidades humanas y en la naturaleza de las leyes físicas y biológicas de las que dependemos que nos imposibilitan alguna vez alcanzarlo o corroborar su existencia de primera mano, esa la imposibilidad alude a los límites de nuestro modo de hacer ciencia apegado a una visión particular del experimento y de la exigencia de evidencias.

Con esta propuesta busco formas de relacionarme con lo inalcanzable y trazar formas de experimentación paralelas a lo directamente sensorial. Con un lugar como un planeta extrasolar nuestra relación solo puede ser abstracta, el planeta es una zona de escaso conocimiento, una suerte de éxodo, una fuga hacia un espacio otro, y buscar los medios para descubrirlo. ¿Cómo construir puentes de relación? Solo a partir de la información disponible que tengo sobre esto como fuente material, las imágenes, textos científicos, formulas y una serie de encuentros de diferentes "fuentes reales" que se condensan en un solo relato.

“En vez de ser guiado en una búsqueda por nombrar cosas innombrables, fui obligado a aprenderme los nombres de cosas conocidas”. Con estas de palabras Luis Camnitzer reflexionó sobre cómo se construye el conocimiento, cómo consumo la información que me llega, cómo es que sé de la existencia de dicho planeta, y cómo le damos sentido al mundo a partir de la racionalidad instrumental.

Al enfrentarme a algo desconocido y nombrarlo con nuestras concepciones del mundo lo estamos de alguna manera antropofomizando, y es que la ficción y lo fantástico de 55 e Cancri se alimenta de la ilusión que ya está en la mente del público en general, que los diamantes son piedras raras y valiosas.

En mi propuesta las fuentes usadas más que para ser analizadas para evidenciar su condición de herramientas científicas, económicas o políticas, son detonantes de mi interés creativo. De este modo estos protocolos científicos se ubican en un display ajeno a su función utilitaria y explorar sus posibilidades poéticas. Usando lenguajes que tienen sus convenciones utilitarias, en un concepto fantástico, su lógica racionalista queda suspendida en el absurdo.

El planeta entonces termina siendo un pretexto para abordar fenómenos sociales complejos, político filosóficos, existenciales, sutiles distancias entre realidad y ficción, problemáticas de retóricas de comunicación, y su papel en la construcción de los deseos, y a su vez el deseo de imaginar.

Las consideraciones ya mencionadas marcan las pautas de mi investigación y de las relaciones que yo establezco con este hecho fortuito. No hay una traducción plena del hecho imaginario, pero siempre hay algo que nos permite hablar de las imágenes, que tienen posibilidades de traducirse, aunque no aspiremos al universo de la palabra.

El objetivo general del proyecto es realizar una exposición donde las obras estarán montadas en una construcción de un espacio ficticio que emule la estética de estudio astrofísico. Al ser un montaje espacial me interesa generar un mayor acercamiento entre espectador y obra.

Esta exposición no pretende emular el registro de una expedición que ya ha tenido lugar; tampoco planificar un escenario de algo que está por venir. Es una

expedición poética en lugar de científica, en la que el espectador puede participar en tanto encontrará relaciones de conexión entre las retóricas visuales usadas.

La idea del planeta plantea el eje de una narrativa sobre la proximidad y expansión perenne de la ciencia, la propaganda, los deseos, el consumo, bien sea por la familiaridad de algunas imágenes, o la sensación de distanciamiento que provocan otras.

La investigación toma forma en su display, la puesta en escena donde la información recopilada, imágenes y textos apropiados se concretan a través del montaje construyendo una retórica plausible a partir de esta invasión de la visualización que todos los dispositivos proponen sobre la idea del espacio.

En esta exposición, medios propios del mundo del arte como el dibujo o el video, me permitirán traducir y contextualizar las imágenes y archivos para construir conocimientos ficticios que pudieran ser plausibles incluso, porque sus fuentes y sus protocolos, lo son.

Dicho esto, me planteo las siguientes interrogantes:

¿Cómo los medios del arte (dibujo, video, etc) me permite traducir y contextualizar las imágenes y archivos para ficcionar el conocimiento?

¿Cómo el display de las imágenes y la información transforman el sentido representacional del mundo a partir de una reflexión entre la apropiación y el video en el arte?

¿Cómo generar un puente de relación a través de la imagen y el arte entre el observador y el planeta?

- ¿Cómo posibilito una obra que pueda levantar sensibilidades a través del montaje de distintas retóricas visuales?

- ¿Cómo establecer, a través del dibujo, una conexión entre el artista y las imágenes, crípticas, veloces, lejanas, y mediadas por interfaces técnicas?

II. GENEALOGÍA

Este proyecto está atravesado por tres ejes importantes: la ciencia, el lenguaje y las imágenes. Me interesa investigar la condición del hombre inserto entre la cultura, la naturaleza que lo desborda y las construcciones de lenguaje con los que confronta el espacio real y conceptual, es decir, los tipos de lenguaje que fundamentan nuestras formas de entender el espacio galáctico, sus sentidos transmitidos a través de los medios y las posibilidades de lucro que se le atribuyen en un capitalismo expansivo que vio en el espacio una posibilidad de explotación y de poder financiero.

Como dice Heidegger en *La época de la imagen del mundo*, Las cosas son porque las designamos como tal,

“...si vamos a la fuente, si cruzamos un bosque, aunque no pronunciemos palabras y no nos refiramos a nada lingüístico... si hay un lugar, es únicamente en esta región en la que podrá darse ese cambio del dominio de los objetos y de su representación”⁵

⁵Martin Heidegger, *La época de la imagen del mundo*, Caminos del bosque, 1968, pág. 89

La dimensión pragmática del lenguaje es constitutiva respecto a los significados; en el mismo espacio físico, las realidades están condicionadas por el lenguaje en el que se han creado.

“Wittgenstein muestra que no existe una inmaculada percepción neutra y puramente pasiva, como la relación entre la cosa y la mirada, que no es análoga a la existencia entre el original y la copia, sino que en la acción de percibir existe un -pensamiento que resuena en el acto de ver, un ver siempre cargado de teoría.”⁶

Estas primeras aproximaciones de la filosofía al lenguaje me remite a una de las primeras obras de Yves Klein. En un ejercicio lúdico, tres amigos decidieron dividir el mundo entre ellos. Dos de ellos se quedaron con la tierra y el aire, Klein escogió el espacio que rodea el planeta. Mediante un gesto simbólico firma el cielo de Niza con su dedo y marca la relación entre arte y espacio infinito en su obra. En mi obra el primer acercamiento al fenómeno de estudio es ver y nombrar.

Tal es el caso también del artista Levi Orta con su obra “La emancipación de Lord”

“El 6 de noviembre de 2017 me convertí oficialmente en Lord del Principado de Sealand, pagando, por supuesto. También he comprado una propiedad de 30 cm² en dicha isla. Sealand es la micro-nación más famosa del mundo y tiene como sistema político la monarquía constitucional, de la cual ahora soy parte. Este proyecto exige, desde mi posición de Lord de

⁶Remo Bodei, El mundo y la mirada, Filosofía del siglo XX, 1997, pág. 157

Sealand, la independencia de la parte del territorio que me pertenece, así como su posterior reconocimiento como nueva micro-nación.”⁷

Sealand es una micronación de 550 m² a diez kilómetros de la costa de Inglaterra. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó la plataforma flotante HM Fort Roughs como parte de sus fortalezas marinas, después de la guerra en 1967 Paddy Roy Bates autoproclamó la plataforma que se encontraba en aguas internacionales y fuera de la jurisdicción de un país y la nombró Sealand.

Bates argumenta que Sealand es un territorio independiente en cuanto cumple con los requisitos para fundar un estado, como la definición de un territorio, una población, una autoridad política, y el reconocimiento de otros estados. En su corta historia Sealand ha estado atravesada por conflictos políticos que resultan casi cómicos tratándose de una embarcación hundida que pretende ser micronación. Estos conflictos incluyen guerras, prisioneros de guerras, defensa de territorio y negociaciones con otros países. En su estatus legal como isla artificial ¿Qué tanto puede estar regida por las leyes?

Esta obra es un referente en cuanto a que es un gesto de enunciación de verdad de artista, en este caso una negociación para obtener dominio de un territorio, en el mío un documento notarizado de declaración de voluntad. Estos gestos buscan grietas legales para hacer posibles acciones que están entre el protocolo jurídico y el absurdo. En palabras de Levi Orta:

“Investigo el componente creativo dentro de lo político, centrándome en las imprecisiones de la frontera arte-política. Reproduzco mecanismos, estrategias y comportamientos propios de situaciones político-artísticas que

⁷ Levi Orta, <http://www.artapartamento.com/en/artists/levi-orta>

han quedado archivadas, resaltando de esta manera su matiz más subversivo; siempre desde una postura cínica que atente contra lo hegemónico. Este espacio de creación auto construido se edifica como plataforma de máxima libertad en el que puedo ensayar maneras de invertir relaciones de poder usando las grietas de la estructura para parodiar restricciones, normas y protocolos. Camuflaje, instrumentalización, apropiación, copia, edición, archivo, podrían ser los términos que describirían los diferentes procesos que utilizo para alterar el poder y llevarlo al terreno permeable del arte. Bajo una aparente ingenuidad, los proyectos muestran al espectador problemáticas escandalosas que son descifradas bajo un ácido codificador.”⁸

Pero el lenguaje no es solo pronunciado, no tenemos otra manera de pensar si no es en imágenes, que son por sí mismas un fenómeno lingüístico que tiene posibilidades de traducirse aunque no sea en el universo de la palabra. En el hecho imaginario siempre hay algo que nos permite hablar de las imágenes.

Mientras que el giro lingüístico en la década de los sesenta se centró en el estudio del lenguaje, el giro pictorial o giro icónico señala la importancia de las imágenes y la cultura visual en el pensamiento que se ha situado en torno a paradigmas visuales.

Las monografías de W.T Mitchell, *Iconology*, *Picture Theory* y su ensayo *What do pictures want?* se enfocan en la teoría de medios de comunicación y cultura visual. Se vale de disciplinas como la filosofía, la semiótica, el arte y la teoría de medios. Pero

⁸ Levi Orta, <http://www.artapartamento.com/en/artists/levi-orta/work>

hablando del lenguaje, en *Picture Theory* Mitchell introduce el concepto del giro pictórico y argumenta que las imágenes son en sí mismas formas de teorización. El giro pictórico designa la relación entre lo verbal y lo visual, en sus palabras "La interacción de imágenes y textos es constitutiva de la representación como tal".⁹

Mitchell es un referente en mi obra porque explora la importancia en la forma en que las palabras y las imágenes se yuxtaponen, mi trabajo se vale directamente de la yuxtaposición de las imágenes con el texto: imágenes científicas indécimas, fórmulas, el uso de subtítulos, publicidad y palabra, y el texto evocativo de imágenes mentales.

Las imágenes son virtuales, materiales y simbólicas. Su soporte en un mundo desmaterializado y virtual puede ser incluso, en la mente, y estas imágenes mentales constituyen nuestros puntos de vista del mundo. Siempre que hay imagen hay pensamiento y siempre que hay pensamiento hay imagen, no hay pensamiento que no tenga como soporte una imagen, aunque sea mental.

En *What Do Pictures Want ?*, Mitchell explora como nos afecta la cultura visual y plantea conexiones entre las imágenes y el deseo, el miedo o la seducción. Como si la creencia del carácter mágico de las imágenes aún fuese vigente en nuestra era, las imágenes tienen poder para crear ídolos y fetichistas, es una secuencia histórica de la idolatría al fetichismo.

Uso imágenes de los medios, publicitarias, de celebridades, que demuestran el poder que las imágenes tienen en nuestra sociedad en la cultura del consumo, como dice Mitchell, con poder para influir, demandar, persuadir, seducir, ya que se encuentran inmersas en las "tecnologías del deseo y de la dominación"¹⁰

⁹ W.J.T. Mitchell, *Teoría de la Imagen*, 2009, pág. 12

¹⁰ W.J.T. Mitchell, *Teoría de la Imagen*, 2009, pág. 30

Mi obra gira alrededor no de un planeta per sé, si no a un planeta matizado con cualidades fantásticas, gracias al valor agregado que tiene el diamante a priori debido a la circulación de estereotipos en los medios, y su relación con iconos culturales y políticos.

Mitchell también introduce el concepto de metapicture, una imagen que reflexiona sobre las imágenes, las palabras y la forma en que circulan en los medios. De esta forma mi obra es una instalación que toma como pretexto un hecho científico/fantástico para reflexionar sobre las retóricas de comunicación de las imágenes. Es la puesta en escena de una investigación que reflexiona sobre las imágenes y los signos.

Jonathan Crary es un ensayista y crítico de arte. Por la importancia que tienen las retóricas visuales y las imágenes producidas tecnológicamente en mi investigación, me interesan sus reflexiones sobre la observación mezclada con la ciencia, el rol del ojo humano, y como límites del ojo nos obligan a desarrollar instrumentos que nos den otras formas de “ver”.

En su libro *Técnicas del Observador*, en lugar de centrarse en la representación per se, se centra en la relación entre el objeto observado, el sujeto observador y su construcción histórica. Crary explora maneras de categorizar la historia de la visión estudiando diferentes dispositivos que cambian nuestra percepción de la visión en la modernidad.

“Este es un libro sobre la visión y su construcción histórica... fue escrito en medio de una transformación de la naturaleza de la visualidad quizás más profunda que la fractura que separa la imagería medieval de la renacentista. El rápido desarrollo de una enorme variedad de técnicas infográficas en poco más o menos de una década forma parte de una reconfiguración drástica entre sujeto observador y los modos de representación que tiene por efecto abolir la mayor parte de significados establecidos culturalmente los mismos términos observador y representación.”¹¹

Crary analiza la historia del arte no por el carácter adelantado del arte con relación al mundo, o por como el arte cambia por proponer nuevas concepciones de la imagen, sino que hay una serie de modos de construir la imagen del mundo que cambian al observador, es decir, no es el arte, si no el observador que al mutar todos los contenidos de la imagen y las técnicas de observación lo llevan a otro lugar como productor de imágenes

Si bien es cierto que la representación modernista contrasta y coincide con la invención de la fotografía que da como resultado una forma de realismo, Crary argumenta que el quiebre de los modos de visión se da antes con invención de la cámara oscura en el siglo XVI y con las imágenes estereoscópicas del siglo XIX. Ambos plantean cambios ópticos dando la capacidad de ver las cosas a través de un lente. La tecnología no solo

¹¹Jonathan Crary, La modernidad y el problema del observador, Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX, 2008, pág. 15

cambia la imagen y su modo de producción, cambia la experiencia humana de la percepción.

Crary estudia la visión desde el contexto del sujeto observador que percibe lo posible dentro de los límites de la configuración de su entorno y que es producto histórico de técnicas y discursos de instituciones que provocan cambios en la sensibilidad sensorial. El esquema de la cámara oscura del siglo XVII, se convierte en una de las herramientas posibles del observador y define las relaciones entre el observador y el mundo, la experiencia visual corpórea del observador es reemplazada por su relación con un aparato técnico. Y el siglo XIX la invención del estereoscopio y el fenaquistiscopio se da en una época en la que la interpretación de la visión era inseparable de la percepción del espacio, los estudios científicos, y los estudios sobre la naturaleza de la luz. Estos estudios científicos hacen del observador un sujeto de control y normalización, se hizo posible calcular y medir la visión, por lo que se produjo la racionalización de la visión.

Estas Técnicas fueron reubicando la visión en un plano separado del observador humano. Como en una descorporización de la visión, las imágenes ahora ya no remiten necesariamente a la posición del observador en un mundo real percibido ópticamente, sino a datos electrónicos y elementos abstractos lingüísticos que se despliegan en dispositivos ópticos productos de una tradición de representación en realismo, filosofía positivista, tecnología, ciencia y estética que convergen en técnicas mecánicas y relaciones socioeconómicas, industriales y de poder político.

La visión se racionaliza, siendo las imágenes relacionadas directamente con el ojo sustituida por imágenes producidas por operaciones lingüísticas mediadas por los nuevos dispositivos de la visión.

Las nuevas tecnologías de producción de imágenes son ahora los arquetipos dominantes de visualización, cuyo contenido y distribución responden a intereses sociales, institucionales, de industria e información. Las imágenes producidas por los centros de poder crean modos de subjetividad y “sistemas totalizadores que engloban y unifican a todos los sujetos en una misma red de valoración y deseo” ¹²

Técnicas del Observador es un estudio del trasfondo histórico que contribuye a la comprensión de las tecnologías digitales emergentes. Lo que hacen estos estudios visuales en mi obra es no solamente considerar dentro de ese campo a las representaciones que vehiculizan cuestiones ideológicas, sino a las representaciones que cambian nuestra manera de visualizar el mundo y cifrar contenidos, por ejemplo, las retóricas de la imagen científica

Nosotros como sociedad comprendemos a partir de la redefinición de conceptos de realidad, cómo esta se comprende, qué mecanismos identitarios hay alrededor de la información e imágenes y la relación que tienen con el medio de distribución del contenido. La información se redefine con lo que ya existe para transmitir los datos disponibles en nuevos contextos, cambiando su concepción del mundo e instaurando nuevos modelos de entendimiento.

Crary también menciona la colonización del sueño y del deseo, ocurre una especie de cortocircuito de la imaginación cuando estamos constantemente rodeados de imágenes que se superponen y se consumen juntas provocando un condicionamiento estético. Esta idea está presente en mi obra ya que las imágenes e información que muestro en este

¹²Jonathan Crary, La modernidad y el problema del observador, Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX, 2008, pág. 31

proyecto no son de producción inédita, la obras están formadas de recopilación y apropiación de datos que encuentro sobre un planeta.

En autores como Bruno Latour, la entrada al mundo de la imagen ha sido totalmente paralela al mundo de la cultura de emplazamiento que tiene la ciencia tradicional. Esa cultura de emplazamiento que debe tener evidencias, argumentos, desarrollos plausibles y ser entendida con conceptos claros, que reúna cualidades que se puedan entender claramente. Latour tiene formación científica, pero no hace ciencia per sé, me interesa como usan retóricas científicas para reflexionar sobre el papel que la ciencia ocupa en una sociedad de criterios occidentocentristas.

En su libro *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts*, Bruno Latour presenta un estudio antropológico del laboratorio científico y de las retóricas científicas. Latour pretende observar al científico en el laboratorio usando el mismo método de la ciencia al despegarse de cualquier conocimiento previo o prejuicio para así acceder al objeto estudiado.

Ignorando cualquier conocimiento previo abarca una serie de observaciones sobre cómo se realiza el trabajo científico y las prácticas rutinarias de laboratorio. Se observa que para hacer ciencia se dan una serie de procesos ambiguos, experimentos, uso de dispositivos técnicos, datos en gráficos y resultados que se condensan en artículos escritos y a veces publicados. Estos resultados van de la mano de las finanzas de investigación y el prestigio científico.

The *Laboratory Life* es un referente para mi obra uso convenciones de representación que ordenan y codifican los fenómenos, en este caso un planeta, en lenguajes científicos “entendibles”. En la historia Occidental ha habido una profunda confianza en la razón y la ciencia como medios para el progreso, esta confianza plena en la ciencia y la

sospecha en la percepción sensorial, hacen que la naturaleza sea alcanzable únicamente mediante su intelectualización.

El lenguaje de la ciencia conlleva a un poder alrededor del conocimiento y las plataformas para distribuir su contenido. Nos comunicamos y entendemos por medio de una cultura reglamentada, pero habrá que preguntarse qué actores contribuyen en la elaboración de estos discursos. Los archivos recopilados en la web de los que me apropio son datos de observaciones que son posibles solo en países que cuentan con la tecnología necesaria.

El argumento principal del libro es que los hechos están contruidos socialmente, para preguntarnos cómo damos por sentadas la información y cómo se construye un hecho científico.

Laboratory Life anula el aparente punto cero de la ciencia capaz de revelar conocimiento universalmente válido y expone el conocimiento científico como resultado de diversas interacciones sociales, políticas y económicas.

Que un planeta de diamantes sea un concepto construido no significa que no sea real; se trata de destacar cómo, dónde y por qué fue instaurado y develar su condición como verdad construida sin negar su existencia verídica. Los fenómenos no existen en el mundo esperando a ser descubiertos, los científicos no descubren la realidad ni los hechos, sino que los constituyen mediante el lenguaje que nos da las categorías para identificar la realidad

The Wild Blue Yonder es un falso documental de ciencia ficción del cineasta Werner Herzog, la película trata sobre un extraterrestre que narra como una raza alienígena llegó a la Tierra hace cientos de años desde la “Salvaje y azul Lejanía” después de que este planeta quede inhabitable.

Me interesa como referente porque como en mi propuesta, la mayor parte de la película consiste en material documental de archivo de diferente formato y origen que recontextualizado se convierte en material fantástico y de ficción. El monólogo del extraterrestre se alterna con footages de múltiples formatos, footage de la nasa en 10 mm, footage dentro de la nave espacial Galileo STS 34 en 1989, un video grabado con una cámara digital comercial que muestra secuencias de la Antártida durante la expedición de buceo de Henry Kaiser y entrevistas a científicos y matemáticos grabados en HD.

Estos footages de hechos verídicos se usan como detonantes y pretextos para fabular la narración con resultados un tanto absurdos, como cuando se menciona la misión espacial para buscar planetas habitables cuando los científicos creyeron haber liberado en la Tierra una enfermedad alienígena de los restos del supuesto incidente del OVNI Roswell.

En su performance el actor muestra algo de locura, desesperación y angustia existencial, elementos que están presentes en mi trabajo y que usaré en una de las piezas que será precisamente una lectura / performance.

The wild blue yonder resulta ser la misma Tierra representada por secuencias de la Antártida, sus escenas son filmadas de tal manera que la Tierra que conocemos queda matizada por cierta extrañeza que la convierte en un lugar ambiguo. La tierra filmada como si fuese otro lugar remite a la idea de cómo proyectamos nuestras escalas de valoración terrestres al imaginar en espacio, en mi propuesta la manera en que se retrata al planeta 55 Cancri e es totalmente geocéntrica.

En sus películas, conferencias y ensayos Hito Steyerl mezcla hechos y ficción, presenta fragmentos de textos, documentación e imágenes generadas por computador que entrelazan ideas, develan estructuras de poder y exploran los flujos de información.

Las obras que tomo como referentes son videos o conferencias performativas que difieren de la presentación netamente académica, están cargadas con una dimensión estética, el lenguaje se vale de yuxtaposiciones, alegorías e ironía y oscilan entre la seriedad y el humor en narraciones reflexivas y a la vez un tanto incoherentes.

En la obra *Bubble Vision: Aesthetics of Isolation* la burbuja es un elemento que se repite durante todo el performance, este reflexiona sobre la cultura de la realidad virtual y cómo se ve el mundo a través de una vista de 360° donde el espectador se halla ausente del campo de visión, en esta ausencia somos reemplazados por sistemas de inteligencia artificial. En la presentación se muestra una serie de imágenes de burbujas de distinta procedencia, entre ellas una pintura de Leonardo da Vinci, las bolas de cristal en *Harry Potter*, un globo iluminado tocado por el presidente Abdel Fattah de Egipto, el rey Salman de Arabia Saudita y Donald Trump, la arquitectura de Amazon y lentes de cámara.

En la obra *I dream a dream: Politics in the age of mass art production* o en *Is the. Uno es museum a battlefield?* Steyerl compara la producción artística masiva y el desarrollo de tecnologías de distribución de imágenes con la invención de armas de fuego como otra transformación tecnológica y social. Muchos fabricantes de armas son benefactores del arte, el dinero de la industria de armas circula en las instituciones artísticas y los ingresos obtenidos de guerras por la comercialización de armas crea oportunidades para patrocinar eventos culturales. En este video performance se muestra fragmentos de la película *Octubre* de Sergei Eisenstein, imágenes de marcas de armas, videos donde la

artista visita un campo de batalla real y parte de una película donde Angelina Jolie controla una bala.

Mi obra difiere de la de suya en su interés por abarcar temas como la vigilancia, la militarización, y su cuestionamiento a la industria que rodea su trabajo como artista. Pero si tenemos en común el interés por dominios corporativos y los intereses económicos, así como la naturaleza de las imágenes producidas por diferentes tipos de artefactos mecánicos, las que son aparentemente banales y fáciles de descartar o las de baja calidad. A partir del texto se crea una narración que es el hilo conductor que relaciona imágenes que son aparentemente dispares.

En esta misma línea de investigación está la obra de Amalia Ulman. *Excellences and Perfections* es un performance que usa instagram como plataforma de exhibición, muestra estereotipos de como las mujeres jóvenes se presentan en instagram, desde lo naive, lo celebrity, lo fitness y el yoga. Esta documentación emula estilos de vida a través de imágenes de clichés de consumo, videos y selfies. La obra plantea el comentario la personalización y de cómo la identidad puede ser constructo del uso de productos y mercancías.

En la obra *The Future Ahead* Ulman usa la imagen de Justin Bieber y su condición de celebridad que crece frente al ojo del público. Ulman accede fácilmente a las imágenes archivo e información que se encuentra en línea sobre el cantante.

The Annals of Private History es una conferencia ilustrada o un video ensayo subtítulo sobre la historia del diario personal. En la narración el diario se define históricamente como una costumbre femenina en el cual las jóvenes desahogaban confesiones que pueden incluir serios problemas sociales y emocionales que se mantenían encerrados, a diferencia de los escritos masculinos que eran más fácilmente

publicados. Ulman conecta la práctica del diario con la era de redes sociales o vlogs, cuando la naturaleza privada del diario migra a una plataforma pública, para esto se vale de montajes de voces extraídas de vlogs sobre cirugía plástica y embarazo.

Ulman se introduce en su obra el narcisismo de las redes sociales, lo naive, lo superficial, lo banal, la cultura makeover, el cuerpo y la apariencia, el selfie como estrategia de auto marketing. Explora problemas relacionados con la identidad de género y construcción de la masculinidad y feminidad en la contemporaneidad. Hallo una conexión con mi obra no en los universos referenciales ya mencionados sino en su modo de proceder: el uso de imágenes encontradas que ilustran un relato ficticio, el formato de la presentación powerpoint, la conferencia, el video con subtítulos que acompaña a la imagen, los clichés de representación y de consumo, la estética kitsch, la construcción del deseo en el mundo en línea y la influencia de la imagen en los mass media. Además es importante la importancia en la tonalidad y connotación de la narración para levantar sentidos, donde Ulman usa un tono coqueto y arrogante entre la inocencia y la perversidad, mi obra usa una convención de seriedad científica y caricaturesca ficción.

Joan Fontcuberta es artista y autor de textos sobre la verosimilitud de la imagen fotográfica. Su obra reflexiona sobre la veracidad de las imágenes en la fotografía y cuestiona su concepción como representación fidedigna de la realidad.

En su libro El beso de Judas Fotografía y verdad, relata el caso de una tribu encontrada en 1966 en una de las islas de Filipinas, que supuestamente vivían en el primitivo estado de la era de piedra. Este descubrimiento acaparó mucha atención mediática, la tribu de los Tasaday incluso aparecieron en una portada y artículos en National Geographic lo que le dio a la noticia aún más legitimidad. Se proclamó la zona habitada por la tribu de

los Tasaday como área natural protegida donde difícilmente se tenía acceso. No fue hasta la década de los ochenta cuando se descubrió que todo era una mentira usada como distracción de un gobierno represivo, el presidente filipino quedaba ante los medios como un benevolente protector de la tribu y su habitad. Estas imágenes estaban totalmente construidas, por un lado con ayuda de retóricas visuales antropológicas y por otro por el hecho de ser producidas por aparatos tecnológicos que supuestamente reproducen lo real.

En su obra “Constelaciones” las fotografías presentan lo que aparentemente son vistas de constelaciones, junto con información precisa sobre su lugar y fecha de procedencia. Para su obra “Herbarium” compuso un muestrario de plantas inexistentes, en su serie “Fauna Secreta” muestra un archivo de un supuesto naturalista alemán con fotografías de animales con anomalías evolutivas, y en “Sirena de Tormes” se documenta el hallazgo de fósiles de *Hydropithecus*, una especie desconocida de homínidos acuáticos cuya exhibición logró engañar a varios periódicos locales. La convención de presentación de estas fotografías hace que aparenten ser documentaciones de fenómenos reales. Usando el absurdo en estas obras cuestiona la credibilidad que le otorgamos a las imágenes científicamente construidas.

Mi obra al igual que la de Fontcuberta muestra la manera en que la economía del capitalismo de la información forma la verdad y concede verosimilitud a las imágenes producidas por artefactos tecnológicos por el carácter no subjetivo del ojo mecánico y la idea moderna occidentocentristas del progreso que deviene de la producción mecánica.

Para articular mi obra me apropio de imágenes producidas por diferentes artefactos mecánicos, como las fotografías construidas para convincentes y seductores usos publicitarios, imágenes producidas por lentes de telescopios de alto alcance, imágenes acompañadas con datos astrofísicos exactos que le concede verosimilitud a una

presentación que también usará convenciones de lenguaje de ciencias para articular una gran ficción. Un planeta por su carácter material y su condición de ser lejano es ideal para ficcional algo fantástico, moviéndome entre los límites de la verosimilitud que otorgan los dispositivos de reproducción de imágenes y transmisión de información, entre lo creíble y lo increíble, lo normal y lo extraordinario, lo real y la ficción.

Esta reflexión sobre el carácter verosímil de las imágenes en los medios y su manipulación tiene como antecedente en la historia del arte a Allan Kaprow, en 1981 en el periódico Die Zeit lo invitó a realizar una obra usando la publicación como plataforma expositiva, la circulación de información sería el medio de interacción entre la obra y los espectadores. Para esta obra realizó varias combinaciones de enunciados que fueron usados como pie de página de una sola imagen, empujando al lector a percatarse de la manipulación y la descontextualización de la noticia. Este gesto fue impreso y circuló a través del diario, cada pocas páginas estas tres imágenes se mostraban en contextos ilógicos. Allan Kaprow reflexiona sobre el consumo irreflexivo del lenguaje y de las imágenes en los medios, mi propuesta usa el recurso del subtítulo y textos recopilados que acompañan a las imágenes para darle una retórica plausible a una serie de enunciados absurdos.

III. PROPUESTA ARTÍSTICA

El proceso de mi trabajo ha consistido en la recopilación de información sobre Janssen, un planeta extrasolar cuyo nombre más técnico es 55 Cancri e:

“El planeta extrasolar 55 Cancri e orbita alrededor de una estrella similar al Sol y se encuentra a cuarenta años luz de la Tierra, en la constelación Cáncer....Un año pasa en un suspiro, orbita tan cerca de su estrella que sólo tarda 18 horas en rodearla... Siempre muestra la misma cara a su estrella, como ocurre con la Luna, de modo que en 55 Cancri e hay un día perpetuo en uno de sus lados y una noche perpetua en el otro.”¹³

Por su alta composición de carbono se especula que está hecho íntegramente de diamante. No hay forma de presenciarlo o de sensorialmente corroborar la información, de verlo, de visitarlo, de tener algún tipo de relación salvo por las imágenes. Con esta propuesta pretendo reconstruir mi relación con el planeta a través de todo el imaginario y las mediaciones intermedias; mostrando fragmentos de "realidad" desde la yuxtaposición de ciencia y ficción. Me interesa exponer la relación entre la industria, intereses económicos, publicidad y espectáculo en la producción de imágenes.

La exposición es la puesta en escena, donde la investigación y la información recopilada se concretan a través del montaje. Las obras y su disposición en el espacio evocaran a la idea de estudios para una posible expedición.

¹³Alec Forssmann, Así es el planeta dual 55 Cancri e, <https://www.nationalgeographic.com.es>, 2016

3.1 Obras

El cielo estrellado y la ley moral

Entre la retórica de la ciencia y la conversión de sus protocolos en un mercado que oscila entre la seriedad aparente de sus enunciados, la novelería de una sociedad ávida de espectáculos y un sector económico que prolifera a partir de la especulación pseudo científica que abunda en la web.

La exposición tiene sus raíces en una obra realizada anteriormente. Esta obra consiste en la apropiación de un terreno extrasolar. El tratado de espacio exterior de las Naciones Unidas creado en 1967 tiene un agujero legal, prohíbe a las naciones apropiarse de terrenos extraterrestres, pero no menciona a corporaciones o individuos.

Teniendo esto en consideración, la obra consiste en ejecutar el trámite legal que resulta en un documento notariado que me otorga territorio del planeta 55 Cancri e. Y así tomar posesión de un terreno de 2701 m²: 51,9 x 51,9 metros de lado y 2 kilómetros de profundidad, alrededor de las coordenadas 51 grados norte y 27 grados este, con todos sus minerales incluidos.

El documento mencionado es una Declaración de voluntad, uno de los elementos primordiales de los actos jurídicos. Según la Enciclopedia Jurídica “Para que los actos humanos produzcan efectos jurídicos es necesaria la manifestación de voluntad del agente mediante signos que se puedan considerar expresivos”¹⁴.

¹⁴<http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-voluntad/declaracion-de-voluntad.htm> 2014

Este concepto en el Reglamento notarial menciona que “el contenido propio de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad”¹⁵ (art. 144).

Una declaración de voluntad es entonces la manifestación del deseo o de la intención de hacer algo. Es la determinación que encierra los límites de la facultad de hacer

Detrás de un gesto como la apropiación de un terreno rico en minerales está la idea de la exploración del espacio con fines de lucro.

El documento es un escrito formal que comunica y comprueba la existencia de un hecho, aunque sea tan solo en un plano administrativo. En este caso es representativo de capital económico y simbólico. Inicialmente puede parecer algo muy institucional, pero este gesto desencadena un proceso. Lo que en un inicio fue la toma de conciencia de un precioso imaginario derivó en decepción: la certeza de la existencia de un planeta relativamente cercano, en un terreno de mi pertenencia donde se encontraban piedras preciosas que equivalen a una fortuna descomunal, y que estas son inaccesibles era casi frustrante.

A partir de este gesto se puede empezar a preguntar sobre qué puedo hacer con algo que poseo, cómo puedo construir puentes de relación con esto, y que es lo que vuelve tan valioso a este planeta en particular.

A partir de esta primera instancia, mi metodología de trabajo consiste en la recopilación de información en revistas científicas, documentales, videos y revistas de cultura popular que giren en torno al planeta 55 Cancri e y a la producción de diamantes. En la exposición la información recopilada se concreta a través del montaje y de los medios propios del mundo del arte que me permiten ficcionar el conocimiento.

15

Documento notariado: Declaración de voluntad

El cielo estrellado y la ley moral

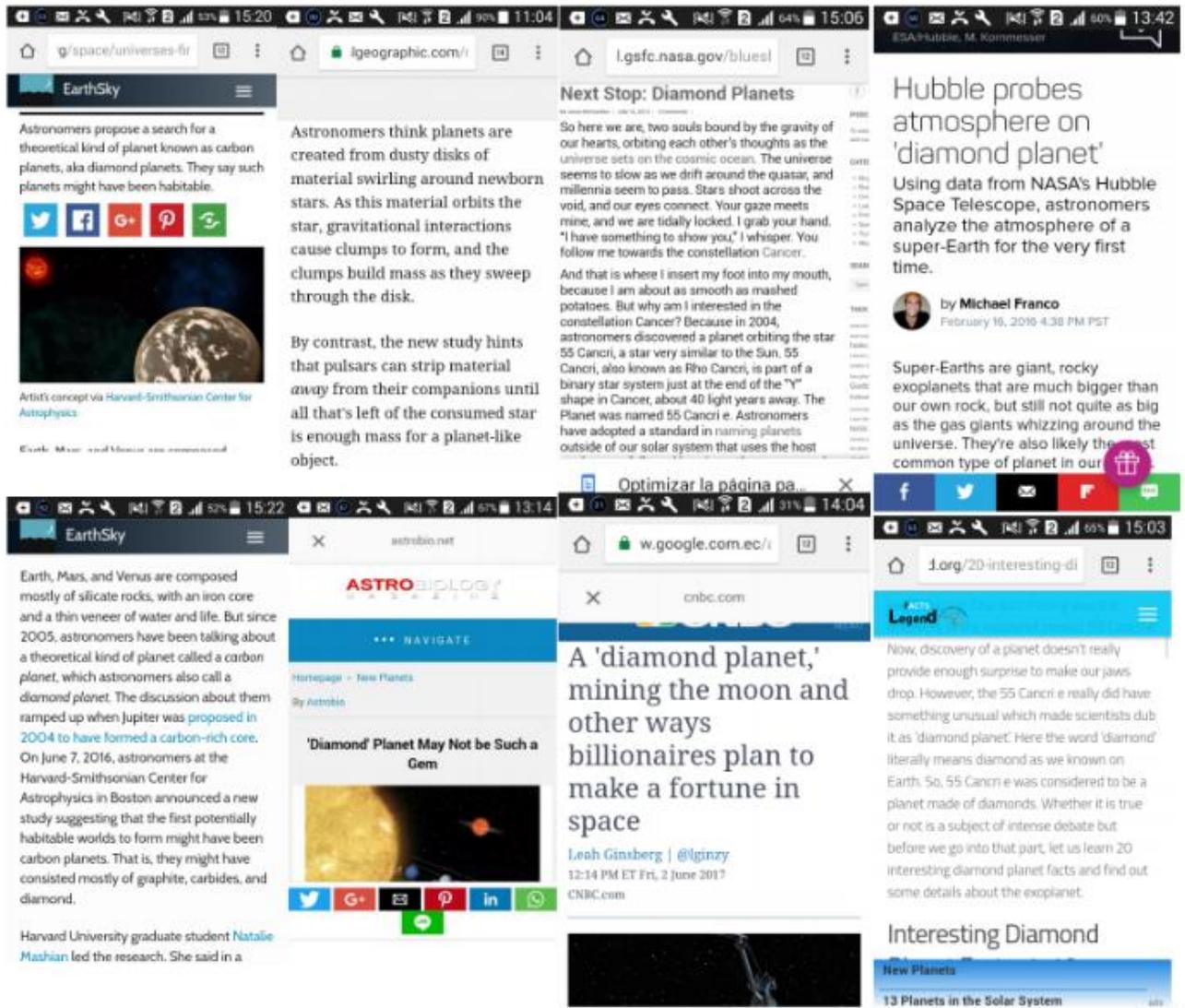
El ocaso del deán

Esta obra se compone de un texto/guión, su narración en un performace, y una presentación powerpoint.

Continuando con la investigación sobre Janssen busco información sobre el planeta en revistas y websites. Estas fuentes no son necesariamente especializadas, sino más bien, están dirigidas al lector que accede fácilmente a las imágenes archivo e información que se encuentra en línea. Estas fuentes entre otras son: National Geographic, Hubble.com, Nasa.com, Europapress, Dailymail, UniverseToday, Sci-news, Astronomy.com, Space.com, Astrobio.net, Sciencenewsforstudents.org, News.yale.edu

Me llama la atención como en estas fuentes aparentemente serias de publicaciones de corte científico, la información sobre el planeta estaba matizada por cosas propias de la cultura popular, del diamante no como mineral per se si no como se lo conoce socialmente

Con estos fragmentos de textos obtengo así una recopilación de párrafos realizados por numerosos autores, que serán ordenados y condensados en un solo escrito. Estos párrafos ordenados en una redacción dan como resultado una suerte de literatura irónica que merodea las concepciones que conciben a la ciencia entre el rigor y la ficción. Con sustratos políticos/filosóficos del mundo contemporáneo, como la fe en la tecnología para superar las limitaciones humanas, los valores culturales agregados a la materia, y los mecanismos que legitiman y otorgan valor.

Capturas de pantalla de websites sobre 55 Cancri e

Este texto será narrado y se presentará como una conferencia sobre un gran descubrimiento. La narración en esta conferencia performativa será el hilo conductor que relaciona imágenes aparentemente dispares que ilustran un relato ficticio. El

monólogo es presentado por un performer o actor, que interpreta a un personaje entre un investigador ficticio y la personificación de esta comunidad científica.

El formato de la presentación nuevamente pretendió simular algo muy institucional. Usando un vocabulario visual heredado de conferencias magistrales y discursos de motivación y con una actitud que oscila entre la seriedad, el humor, la arrogancia, la ansiedad y la decepción, el performer se encuentra presentando una serie de hechos científicos, históricos, económicos y preguntas filosóficas de tradición existencialista y lingüística.

El ensayo/performance utilizará el formato powerpoint para mostrar imágenes de distinta procedencia que acompañarán a la narración sin llegar a ser ilustrativas. Estas imágenes ejemplifican retóricas visuales que van desde la seriedad de lo propiamente científico hasta clichés naives de representación y de consumo.

Como ya he mencionado, me interesa generar un hilo conductor entre imágenes aparentemente dispares y que estas puedan convivir en su solo relato, busco generar una relación donde en un inicio no había alguna. Las imágenes junto con el texto entrelazan ideas y develan intereses corporativos y económicos en las tecnologías de distribución de imágenes

Este performance se diferencia de una presentación netamente académica, está articulado para generar efectos sensibles, esas retóricas e imágenes cargadas con un pathos y están orientadas a generar un impacto sensible en el espectador.

La actuación del actor y su locución varía dependiendo de la instancia del guion. A medida que se desarrolla, éste va hacia muchas direcciones inesperadas. El monólogo comienza con una presentación con todas las formalidades de una conferencia científica, la introducción al tema se da a partir de descripciones y datos. El primer giro ocurre cuando se revelan las cualidades fantásticas del planeta, lo que genera expectativas. El siguiente se caracteriza por la exposición de los fines lucrativos e intereses capitalistas detrás de posibles proyectos para minar el planeta, y menciona supuestos planes de una expedición conjunta de gobiernos internacionales. El tercer giro se trata de reflexiones sobre la acción de “ver”. El último giro es la decepción, aquí descubrimos no solo que la existencia del planeta está en duda, si no que aceptamos que es un imposible.

En esta conferencia la objetividad de los hechos no es algo tan relevante. Lo que importa es cómo nos relacionamos con lo factual de la información que recibimos y cómo esta es detonante de vuelos creativos. Así como la representación de Janssen es difusa, la representación de este personaje es en sí misma, un fracaso, es un abstracto de la comunidad científica, es alguien que está siendo hablado por voces ajenas.

El Ocaso del deán

El caleidoscopio de Zacharías Janssen

La obra es una video/instalación donde los videos serán reproducidos dentro de un espacio construido con estéticas de estudio o laboratorio de astrofísica. En relación con las expectativas que tenemos en relación con lo que es uno de estos estudios, emulando los recursos que probablemente estos tengan.

El montaje construye una invasión de las imágenes que se exhibe en distintos dispositivos. Su escenificación y diseño de iluminación lo dotará de un ambiente un tanto teatral y sci fi.

Como si de una metapicture se tratase, esta video instalación es una imagen que reflexiona sobre las imágenes, las palabras, y sus modos de circulación. Al igual que

con el performance, me interesa generar dentro de la instalación la coexistencia de imágenes diversas que son en sí mismas un tipo de discurso.

Al estar el planeta fuera de los límites de percepción del entorno del observador la experiencia visual corpórea es reemplazada por su relación con aparatos técnicos. Es imposible ver el planeta en su totalidad, todo lo que se puede ver son fragmentos. Los videos entre ciencia, ficción, y cultura popular mostrarán distintas visualidades que son parte de los repertorios que proponen la idea del espacio, y que apoyan visualmente la construcción del valor del planeta y del diamante. Estas imágenes producidas por los centros de poder crean modos de subjetividad

Los videos muestran imágenes de diferente textura visual y serán reproducidos en distintos tipos de dispositivos, desde pantallas de televisor o computadores hasta tablets. Las imágenes serán distribuidas a partir de su cualidad.

Los videos entre otros serán:

Video “Exoplanet Discovery” cuya animación muestra el descubrimiento de exoplanetas en un radio de 200 parsecs o 670 años luz. El cubo muestra la ubicación 3D de las estrellas, la ubicación del Sol y del Sistema Solar están en el centro del cubo. A medida que la animación avanza se muestran los descubrimientos de los planetas a través de los años, desde 1988 hasta el 2010. El cubo muestra la ubicación de la estrella y de los planetas que la orbitan.

Videos tomados de conferencias de astrofísica, que muestran la visualización directa de planetas extrasolares, usando telescopios con coronógrafos. Estas imágenes resultan extrañas abstracciones.

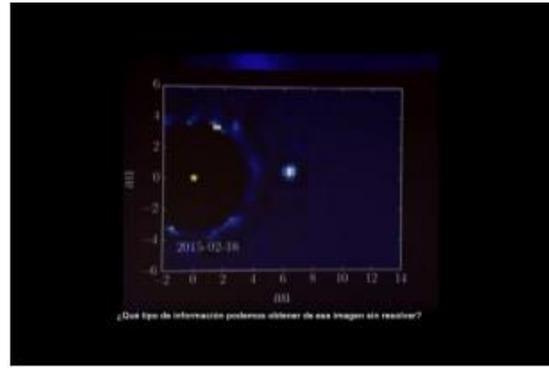
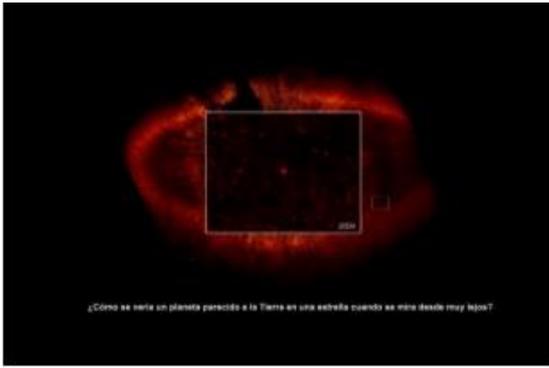
Video “This Is Not What Space Looks Like” tomado del canal de youtube Seeker. El video de corte didáctico muestra la construcción de un paisaje en un planeta extrasolar. Este tipo de video está diseñado para fines instructivos.

Video de la super producción del desfile de modas Victoria's Secret Fashion Show, protagonizado por los Ángeles de Victoria's Secret. Acompañado por el performance de la canción Diamonds in the sky. En una puesta en escena que crea la construcción del deseo, el lujo, la feminidad, el amor, el culto y la veneración hacia uno mismo

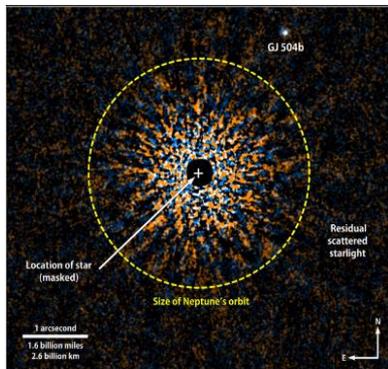
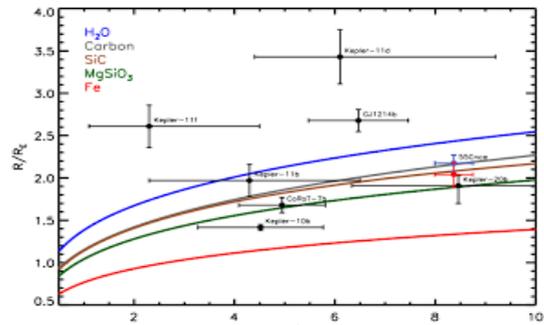
Video de propagandas de la campaña de De Beers que vinculó el mineral con ideas de amor, el romanticismo y la eternidad. Su monopolio cuenta con todas las minas de África y gran parte de las rusas, controlando el mercado y su distribución. La manera en que se focaliza la imagen es a partir de siluetas, el diamante es la fuente de luz. El texto que acompaña a los videos es un guiño a la visualización directa de planetas por medio de su luz.

Laboratorio de astrofísica ESA European Space Operations Centre

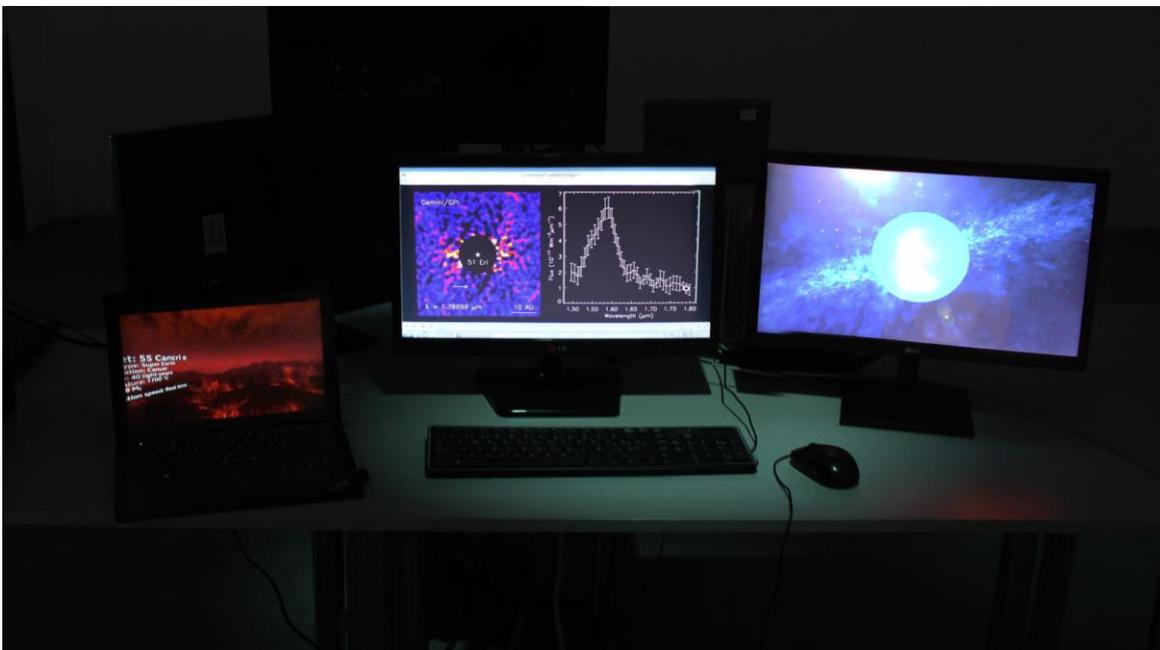
Capturas de pantalla de videos

Imágenes de diferente textura visual sobre el planeta 55 Cancri e

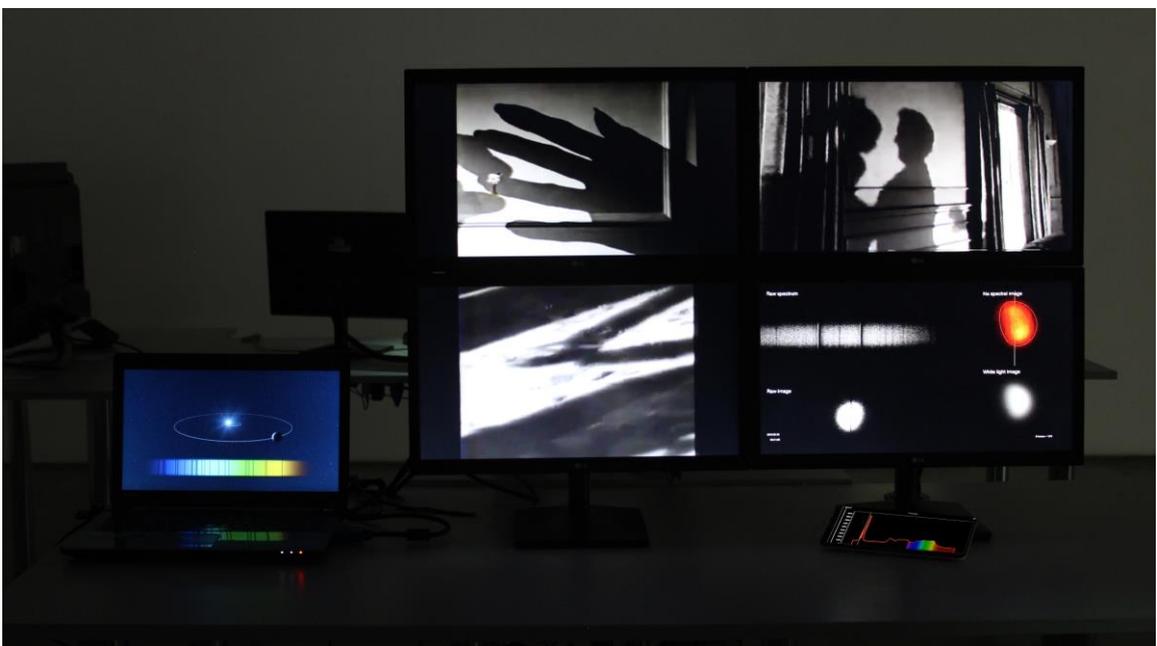
El caleidoscopio de Zacharías Janssen

El caleidoscopio de Zacharías Janssen (detalle)

El caleidoscopio de Zacharías Janssen (detalle)

El caleidoscopio de Zacharías Janssen (detalle)

Corona para soles

Esta obra consiste en una serie de dibujos cuyas imágenes referenciales serán tomadas de archivos de registros de coronógrafos, dispositivo que se adapta a un telescopio capaz de bloquear la luz de una estrella y así revelar los planetas circundantes. En sus inicios fue usado para estudiar la corona solar, y después para buscar exoplanetas ya que permiten su visualización directa.

Para la realización de estos dibujos no intervengo en la imagen cambiando su apariencia con respecto al modelo original. No busco generar un cambio estilístico o una deformación en forma y color.

En su manufactura los dibujos son totalmente distintos a su imagen referencial. Son hechos íntegramente de grafito sobre papel. En el proceso de su realización la mano emula la imagen producida por un artefacto mecánico. Me interesa el intento fútil de reproducción emulando manualmente la estética de la imagen digital errante. No queda evidencia de una elaboración artesanal, sino más bien busco generar una factura tecnológica, suave y perfecta.

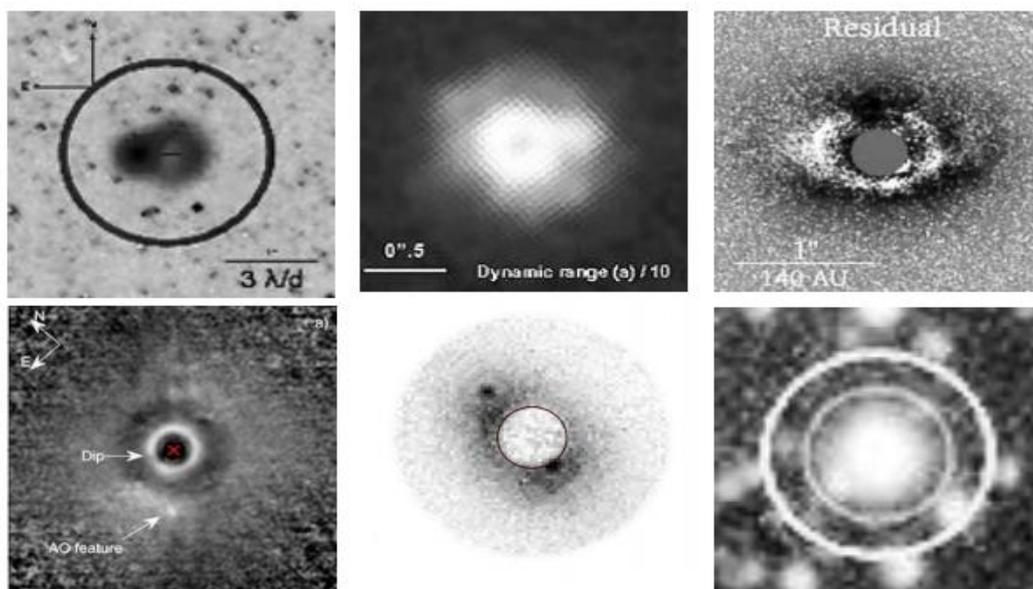
Este ejercicio se trata más bien la emulación de su artificialidad. El problema estilístico está en lo siguiente: la forma es naturalista porque pretende ser una representación fidedigna del modelo, aunque dicha imagen no es para nada una natural sino un producto fabricado, es decir, las imágenes producidas por el coronógrafo no revelan la realidad en absoluto.

La imagen fracasa en el intento de mostrar lo real. Lo más técnico y preciso paradójicamente la vuelve menos objetiva, la dota de significados imprecisos que da como resultado una pérdida de equivalencia con respecto a su modelo original. Su

replantación no corresponde al objeto que pretende visualizar. Los dibujos resultan en una especie de hiperrealismo de imágenes que son en sí mismas un tipo de abstracción

Me interesa como la observación está suspendida entre el ojo humano y los instrumentos ópticos, y como los límites del ojo nos obligan a desarrollar instrumentos que nos den otras formas de “ver”. El coronógrafo desplaza la visión a un punto alejado del observador humano. La pantalla del coronógrafo es una interfaz que provoca la corrupción del campo de visión. La experiencia visual corpórea del observador es reemplazada por su relación con un aparato técnico.

Por medio del dibujo pretendo estrechar esta distancia reproduciendo estas imágenes de forma atenta y con una excesiva minuciosidad que es casi performativa, y así hacer la imagen más “presente”. Sin embargo, se alejan aún más al ser los dibujos “la copia de una copia”

Imágenes de coronógrafos

Corona para soles

Corona para soles (detalle)

Aliento

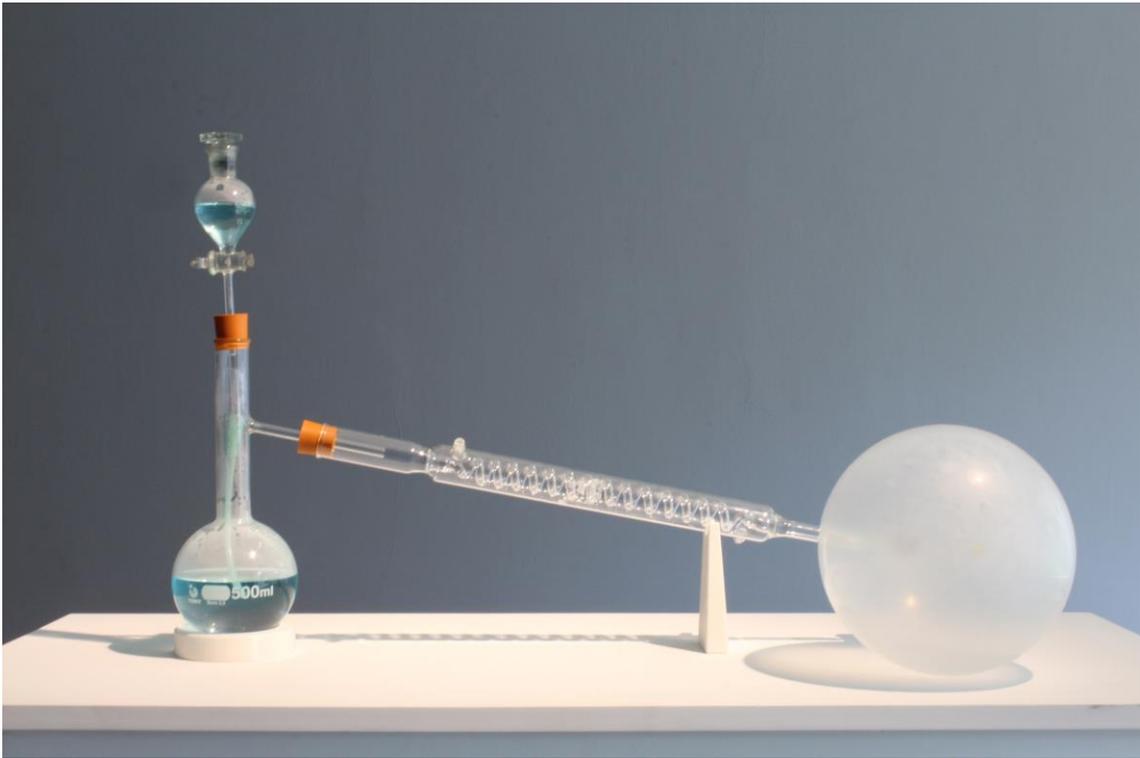
La Astroquímica estudia la composición de las estrellas y los planetas.

Esta pieza se encuentra entre el arte y la ciencia pura. Se trata de la construcción de un objeto escultórico que será el contenedor de un diamante convertido en dióxido de carbono. El objeto permitirá la realización de un experimento químico que consiste en quemar el diamante en una cámara con oxígeno líquido para luego recolectar el dióxido de carbono que se libera.

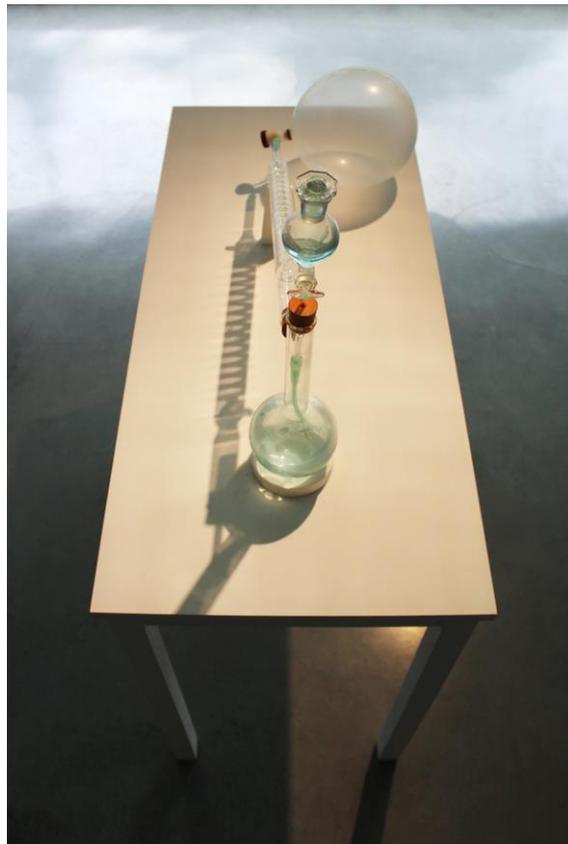
El resultado es contrario a lo que se espera en las transformaciones de la materia durante las reacciones químicas en los procesos de fabricación industrial, para sintetizarlos en productos. En este caso se trata de desaparecer algo que simboliza la perpetuidad además de ser uno de los objetos de mayor codicia en el mercado

La desaparición del objeto provoca su revalorización simbólica y económica. El estado del material cambia para convertirse en algo sensorialmente imperceptible, pierde todo su valor, queda liberado de su valor económico y enfatiza su condición simbólica.

Desencadena reflexiones sobre cómo la apariencia afecta su apreciación y el lenguaje que usamos para designar la misma materia en diferentes estados, y por qué uno es más valioso que otro, desde un punto de vista molecular, el aire no se considera nada. Pero el CO_2 es un gas noble vital.

Aliento

Diario de Campo

Esta obra consiste en la realización de una especie de diario de campo, que contenga anotaciones de la investigación que evidencie los procesos que me han conducido a las ideas del presente proyecto. Considero necesario volver tangible estas ideas ya que mi proyecto emula estéticas de investigación científica, y no hay investigación científica que no use un diario de campo como herramienta.

Esta obra también tiene como objetivo registrar y evidenciar pensamiento crítico, creativo y reflexiones, ya que en la exposición dos obras de mayor importancia para la articulación de la muestra que son la video instalación y el performance, no tendrán existencia más allá de su documentación.

Continuando con el juego de verosimilitud presente en las obras de esta exposición, el diario de campo es un instrumento utilizado para el registro de aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados, como lo es la investigación y planes de expedición a un planeta de diamantes.

Estos estudios que evidenciarán la planificación para una expedición a un sitio remoto y peligroso e incluirá la información que se ha reunido, la ubicación del planeta, diseños del proyecto, fórmulas, dibujos, anotaciones, etc. Incluirá también preguntas de investigación que no necesariamente se desean responder, esta bitácora no apunta a obtener respuestas correctas, sino que será una herramienta para pensar en las posibilidades que tal expedición podría permitir y requerir.

Diario de campo

Diario de campo (detalle)

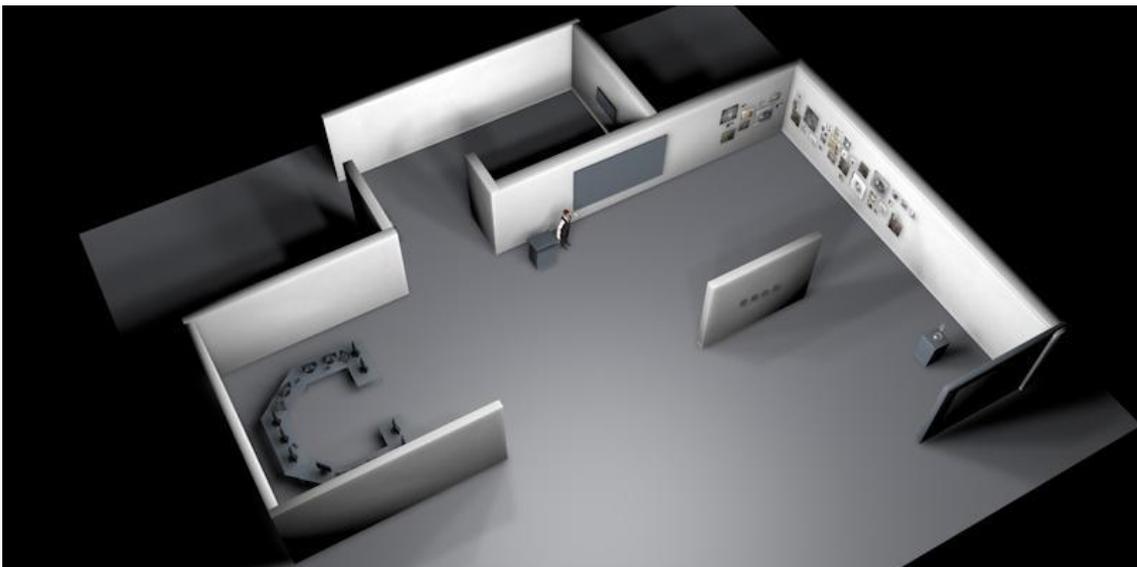
3.2 Proyecto expositivo

La exposición está pensada para ser realizada en la galería DPM el día 28 de Marzo del año 2019.

He escogido este lugar para montar la exposición porque sus características son propias de un cubo blanco, esto es importante debido que me interesa que la obra funcione en un espacio neutro, casi aséptico, para que no intervenga en la lectura de las obras.

El montaje de la exposición estará cargado con cierta teatralidad por la disposición en el espacio de las obras y el diseño de iluminación. Por esta razón también es importante que el lugar sea neutral.

La distribución de las piezas pretende crear un hilo conductor, me interesa que el espectador tenga una lectura no fragmentada de las obras, ya que estas en conjunto son parte de un gran relato y las relaciones se dan a partir de su aproximación entre sí.

Diseño de montaje en la galería DPM

IV. EPÍLOGO

¿Dónde estaría la relevancia en que un artista emergente realice este proyecto expositivo en la escena local contemporánea? Me atrevo a pensar que este proyecto de alguna manera se desmarca de ciertas “formas de hacer” e intereses que están muy vigentes en la escena local.

Por otro lado, la realización de este proyecto académico y universitario pone en contraste un debate que se mantuvo durante mi paso como estudiante en las aulas de la Universidad de las Artes, de alguna manera siempre se apelaba y se incitaba proponer “...soluciones alternativas y propias frente a las corrientes dominantes de las matrices hegemónicas, valorando y visibilizando a la diversidad de conocimientos y saberes tradicionales...”¹⁶. Sin embargo, esa declaración que es uno de los ejes de los llamados valores institucionales es hasta cierto punto una antítesis de mi proyecto que paradójicamente se gestó en esas aulas.

Me interesa todo lo que aparentemente no es mío. Pero si bien esta es una exposición que está desprovista de una atadura geográfica, al mismo tiempo tiene sentido que sea producida en un país latinoamericano como Ecuador ya que los países de este continente son particularmente consumidores inmediatos de una cultura pop mundial del internet por medio del impacto de las influencias extranjeras fundamentalmente estadounidenses. En ese sentido esa “identidad” es mía en cuanto a que es generada por las imágenes que consumo críticamente, develando como se

¹⁶ <http://www.uartes.edu.ec/acercade.html>

construyen los deseos y al mismo tiempo entrapando oblicuamente con la problemática del género.

Me pregunto también, ¿cuál importancia de la producción de imágenes nuevas en un mundo que ya está saturado de imágenes? En este proyecto se pone en evidencia desde una sensibilidad suspicaz en cómo los nuevos medios de comunicación exploran la percepción y la realidad. Esto es posible gracias a el proceso que realizo de colección y reciclaje de material audiovisual existente en el mundo contemporáneo, que puede ir, en este caso, desde un afiche de joyas, las imágenes y noticias científicas fácilmente accesibles en internet o hasta lo aparentemente más banal como una canción de The Beatles o de Rihanna. Creo que ciertas discusiones solo tienen el potencial de tener lugar en el mundo del arte. La gente en el mundo de la ciencia o la publicidad está interesada en todo lo que Janssen no es

Esta investigación me ha llevado a pensar en otros proyectos que giran en torno a la idea de cómo se imagina un lugar en el que nunca se ha estado por medio de las imágenes que consumes, imágenes siempre mediadas y construida en función a fabricar un significante.

V. BIBLIOGRAFÍA

Haraway Donna , *Manifiesto Cyborg El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado*, 1984

Crary Jonathan, *Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX*, 2007

Bodei Remo, *La Filosofía del siglo XX, El Mundo y la mirada*, 2014

Latour Bruno, Woolgar Steve., *Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts* United Kingdom: Princeton University Pres, 1979

W.T Mitchell, *What do Pictures want*, 2005

Fontcuberta Joan, *El beso de Judas Fotografía y verdad*, Barcelona: Editorial Gili, 2011

Werner Herzog, “The wild blue yonder”, 2005

Jameson, Fredric. *Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción*. Madrid: Editorial Akal. 2009

Heidegger Martin, “Caminos del bosque”, *La época de la imagen del mundo*, 1968, pág. 89

Ana Garcia Varas, “El giro Iconico, una carta correspondencia entre Gottfried Bohem y W.J.T. Mitchell”, *Filosofía de la imagen*, pág. 57, Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2011

Ana Garcia Varas, “El giro pictorial, una respuesta. correspondencia entre Gottfried Bohem y W.J.T. Mitchell”, *Filosofía de la imagen*, pág. 71

Vélez, Luis Felipe, “Metaimágenes; El Giro Pictórico de W.J.T. Mitchell”, 2013 <https://estonoescritica.com/2013/04/24/metaimagenes-el-giro-pictorico-de-w-j-t-mitchell/>

Corazón Ardura José Luis, *Estefanía Peñafiel Loaiza: una cartografía para la ausencia*, <http://fragmentsliminaires.net/es/2016/01/22/estefania-penafiel-loaiza-una-cartografia-para-la-ausencia/>

Kant Immanuel, *Crítica de la Razón Práctica*, págs. 138, 139, 1877

Premio Mariano Aguilera a la trayectoria artística 2015,
<http://www.premiomarianoaguilera.gob.ec>

Ribadeneira Manuela, <http://www.arte-sur.org>

Orta Levi, <http://www.artapartamento.com/en/artists/levi-orta>

Forssmann Alec, Así es el planeta dual 55 Cancri e,

<https://www.nationalgeographic.com.es> , 2016

Steyerl, Hito. "In Defense of the Poor Image", 2009, [https://www.e-](https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/)

[flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/](https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/)