

Baigorri Ballarin, Laura.

Universitat de Barcelona

Ortuño Mengual, Pedro.

Universidad de Murcia

Cuerpos Conectados II. Nuevos procesos de creación y difusión en la no-presencialidad

Connected Bodies II. New processes of creation and diffusion in non-face-to-face

PALABRAS CLAVE

Cuerpos conectados, arte y autorrepresentación, transmedia, archivo, identidad.

KEY WORDS

Connected bodies, art and self-representation, transmedia, archive, identity.

RESUMEN

Esta propuesta plantea un proyecto de investigación artística sobre los nuevos procesos de creación de las prácticas artísticas identitarias en la no-presencialidad (online); en concreto sobre aquellas prácticas de la sociedad transmedia centradas en la autorrepresentación, la autorreferencia y la construcción identitaria. La investigación se centra en el análisis de los nuevos procesos de creación, recepción y compartición de contenidos audiovisuales y transmedia relacionados con **el cuerpo y la identidad**; así como de su relevancia en las nuevas corrientes de creación artística y su impacto en los cambios sociales. En la actualidad, hay un gran interés en su estudio por la importancia e impacto social de sus temáticas y la riqueza de unos procesos de creación y difusión que van más allá de la utilización de un soporte. Se trata de obras cuya amplia recepción y compartición, a través de diversas plataformas tecnológicas, está generando nuevas formas de autorrepresentación individual y colectiva en nuestra sociedad. Nuestra hipótesis de partida es que la aparición de nuevas tecnologías audiovisuales ha modificado profundamente tanto la forma de representarse del individuo y la compartición de sus imágenes, como los procesos de creación y su recepción por parte del público. Consideramos que el contexto del arte es idóneo para averiguar cómo se ve afectada la individualidad y la privacidad por dinámicas sociales y colectivas instauradas a través de los medios audiovisuales y las redes sociales. Este estudio abordará los avances tecnológicos que se han debido implementar de forma acelerada durante el confinamiento y que representan una evolución lógica de otras praxis culturales o modos de hacer (Michel de Certeau), tales como la ocupación del espacio no-presencial, o la creación de obras en entornos cotidianos.

ABSTRACT

This proposal proposes an artistic research project on the new processes of creation of identity artistic practices in non-presence (online); specifically on those practices of the transmedia society focused on self-representation, self-reference and identity construction. The research focuses on the analysis of the new processes of creation, reception and sharing of audiovisual and transmedia content related to the body and identity; as well as its relevance in the new currents of artistic creation and its impact on social changes. Currently, there is great interest in its study due to the importance and social impact of its themes and the richness of creation and dissemination processes that go beyond the use of a medium. These are works whose wide reception and sharing, through various technological platforms, is discovering new forms of individual and collective self-representation in our society. Our starting hypothesis is that the appearance of new audiovisual technologies has profoundly modified both the way individuals represent themselves and the sharing of their images, as well as the creation processes and their reception by the public. We consider that the context of art is adequate to find out how individuality and privacy are affected by social and collective dynamics established through audiovisual media and social networks. This study will address the technological advances that have had to be implemented rapidly during confinement and that represent a logical evolution of other cultural praxis or ways of doing things (Michel de Certeau), such as the occupation of non-face-to-face space, or the creation of works in everyday environments.

INTRODUCCIÓN

Cuerpos Conectados es un proyecto de investigación y práctica artística creativa sobre la construcción identitaria, la autorrepresentación y su impacto social en la sociedad red a través de la identificación de nuevos modos de compartición online.

Los artistas que trabajan en el territorio de la ciencia y a la tecnología provocan un cambio de perspectiva en el arte que encuentra su correlativo en la definición de la función política del arte que hace Rancière (2005) cuando afirma que consiste en “*practicar una distribución nueva del espacio material y simbólico, introduciendo sujetos y objetos nuevos que hacen visible lo que antes no lo era*”. De esta forma, cada vez que un artista opera en el territorio de la ciencia o de la tecnología está activando la función política del arte. En definitiva, la práctica artística está ayudando a vehicular, visualizar y difundir ciertas reclamaciones sociales fruto de los últimos cambios y transformaciones que necesitan ser identificados y debidamente estudiados y analizados.

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

Por otra parte, las redes sociales no sólo han transformado radicalmente las experiencias de intimidad, sino que también han propiciado nuevos espacios de análisis sobre las estrategias de socialización (Sibilia, 2008; Tisseron, 2011; Turkle, 2011), convirtiéndose en un territorio de experimentación prioritario para los artistas que trabajan en propuestas creativas en torno a la identidad, el cuerpo y la intimidad. Nuestra finalidad es doble, por un lado se pretende ampliar el conocimiento sobre arte actual desde la perspectiva de la autorrepresentación (Echeverría, 2003; Bauman, 2005; Brea, 2006; Manovich, 2017) y, por el otro, investigar sobre los cambios que se están produciendo -en tiempo real- en aquellas prácticas identitarias donde el autor utiliza la tecnología eludiendo la presencialidad (Zafra, 2004 y 2010; Martín-Prada, 2012; Baigorri & Ortuño, 2021).

Consideramos que el contexto del arte es idóneo para averiguar cómo aparecen nuevas formas de difusión instauradas por los artistas a través de los medios audiovisuales y las redes sociales. Nuestra propuesta presenta ahora como novedad el análisis de un escenario de candente actualidad: la condición de no-presencialidad en los procesos de creación y difusión que, en el momento actual de pandemia y con mayor asiduidad durante los próximos años, van a experimentar este tipo de producciones artísticas.

Equipo de investigación: IP: Laura Baigorri (UB) IP: Pedro Ortuño (UM), Clara Boj (UPV), Joana Burd (FI-UB), Lourdes Cilleruelo (EHU), Diego Díaz (JIC), Paloma González Díaz (UOC), Diego Marchante (UB), Mau Monleón (UPV), Blanca Montalvo (UMA), Virginia Paniagua (UV), Mireia Plans (UB), Pilar Rosado (UB), Águeda Simó (UBI-PT), Ana Urroz (UB), Augusto Zubiaga (EHU).

METODOLOGÍA

El proyecto se basará en metodologías de tipo proyectual, incluyendo la presentación de resultados en formato artístico. Asimismo, investigaremos la orientación y resolución de los nuevos modos de creación y compartición online, con la idea de crear contenido digital que será albergado en la herramienta de investigación

Consta de:

- Realización de entrevistas semiestructuradas mediante la utilización de procedimientos, instrumentos y técnicas propios de metodologías cualitativas.
- Estudio sobre obras de arte identitario no presenciales y estudio sobre formas de difusión no presencial (descripción, identificación, análisis temático, análisis formal, análisis estilístico y contextualización).
- Creación de la Plataforma *CUERPOS CONECTADOS* como herramienta de investigación que permite: una *fuentes de consulta* articulada en torno a una doble clasificación (creación/difusión); una *visualización geográfica* de nodos de trabajo y *visualización jerárquica* de los diferentes contenidos (nube de *tags*); un *Foro de encuentro*, debate, información y difusión del material crítico y artístico que se vaya generando en el seno de este proyecto. Por ello se diseñará y programará mediante un nuevo software, denominado Argonaut, concebido como una herramienta innovadora para la difusión de las prácticas artísticas en la no-presencialidad
- Producción de obra artística como resultado de la investigación. La metodología proyectual contempla la creación de obras atendiendo a la aplicación de nuevos procesos de creación y difusión no presencial ya identificados.

DESARROLLO

Durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID19, la conexión ha sido una de las cuestiones claves para la supervivencia emocional de los humanos en todo el mundo. **La conexión de los cuerpos a través de la distancia.** Llamadas sí, pero muchísimas videollamadas, pues la voz sólo no era suficiente. Skype, Zoom, Wasap, Teams,... con los familiares y amigos cercanos, con los compañeros de trabajo, pero también con aquellas personas que hacía mucho tiempo que no sabíamos de ellas -“¿estás bien?”, “¿cómo te encuentras?”-. La pandemia no sólo ha mantenido la conexión, sino que también ha provocado una re-conexión, porque ante las situaciones forzadas de confinamiento buscamos mantener, pero también recuperar los vínculos olvidados o perdidos. La tecnología online ha sido clave en este caso, desencadenando una hiperconexión sin precedentes en la historia de la humanidad y acelerando una serie de procesos que ya estaban en marcha en nuestra sociedad, pero que ahora están configurando su definitivo asentamiento.

Existen varios puntos clave en esta investigación:

1. Se trata de una INVESTIGACION EN TIEMPO REAL, mientras se producen los hechos.

Nuestro proyecto parte de la idea de que en la era post-pandémica que acabamos de inaugurar, esperamos un estallido exponencial de manifestaciones en Internet -especialmente en redes sociales- respecto a la creación/difusión de obras artísticas de carácter identitario. Y ahora tenemos el privilegio de poder investigar sobre él en tiempo real, asistiendo a un proceso en plena ebullición.

Nuestro objetivo es realizar una serie de entrevistas a especialistas (comisarios, críticos, programadores y artistas) que aportarán sus experiencias y reflexionaran sobre el tema. La plataforma Cuerpos Conectados contendrá los vídeos realizados.

2. Se centra en los PROCESOS DE CREACIÓN Y DE DIFUSION (no sólo exhibición). En un momento en el que comisariado tanto de grandes como de pequeñas exposiciones ha entrado definitivamente en crisis, en nuestro proyecto estamos interesados en el concepto más amplio de “DIFUSION” antes que en el de “EXHIBICION”, porque la adaptación a las nuevas situaciones implica un despliegue mucho más abierto y complejo de estrategias para la visibilización de las obras de arte. Aunque tenemos el convencimiento de que la asistencia al museo/centro de arte se mantendrá a siempre como una opción, se impone cada vez más la convivencia con otras posibilidades de acceso a las obras de arte que van más allá de la contemplación (documentación estratificada en diferentes niveles sobre obra y artista, conferencias, talleres, y actividades) y que pueden no ser presenciales. Actualmente nos encontramos en un privilegiado momento de experimentación donde la imaginación creativa de artistas y especialistas se expresará en toda su potencialidad.

Antecedentes. Esta es la 2ª fase del proyecto Cuerpos Conectados. Arte y cartografías identitarias en la sociedad transmedia HAR2017-84915-R (2018-2020), donde ya se ha elaborado el archivo **ArchID (Archivo de Identidad Digital)** que documenta obras de arte basadas en la autorrepresentación, el cuerpo y la identidad. La nueva plataforma Cuerpos Conectados integrará también el archivo, de manera que esta temática actúa como hilo conductor entre proyectos. Por otra parte, desde el primer proyecto también realizamos una amplia investigación artística que dio como resultado la exposición **NEW (EGO) Cuerpos Conectados** -que tuvo lugar en ETOPIA. Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, del 3 de marzo al 13 de junio de 2021- y el libro **Cuerpos Conectados. Arte, identidad y autorrepresentación en la sociedad transmedia** (2021), publicado en la Editorial Dykinson.

Antecedente 1: Creación de ArchID (Archivo de Identidad Digital)

ArchID (Archivo de Identidad Digital) es un archivo online de acceso público (2021) contiene referenciadas más de 300 obras de otros tantos artistas iberoamericanos que abordan la influencia de las nuevas tecnologías en la evolución de la creación artística. La web del archivo cuenta, además, con una amplia bibliografía específica que reúne los principales textos publicados sobre las relaciones entre arte, cuerpo y tecnología, tales como cuerpo e imagen pública; construcción identitaria; nuevas prácticas performáticas; autorretrato y autobiografía; narrativas de la memoria y autorrepresentación; subjetividad, privacidad e intimidad en redes sociales; representación del género y la sexualidad; feminismos; cotidianidad y domesticidad,...

El archivo se inicia a partir del momento en el que el vídeo irrumpe en el arte en los años 70 e incluye técnicas y disciplinas que abarcan desde el videoarte al net art, los videojuegos, la fotografía, el cine, la performance y los nuevos formatos híbridos propios de la sociedad transmedia., como la realidad virtual, la biometría, la robótica, el software generativo, los móviles e Internet (acciones telemáticas, Facebook, Instagram y demás redes sociales). También incluye la fotografía debido a la relevancia que adquieren las temáticas sobre el cuerpo y la autorrepresentación en esta disciplina. La web contiene, además, la documentación sobre todo el material crítico y artístico realizado por los miembros del equipo (exposiciones, talleres, conferencias, congresos, etc.), así como una extensa bibliografía específica sobre la temática del proyecto.

Programado en una plataforma del servidor de la Universidad de Barcelona, esta parte tan relevante del objeto de estudio se encuentra online porque su finalidad es que este avance en el conocimiento tenga un retorno inmediato para la sociedad en Internet, el foro más amplio que conocemos.

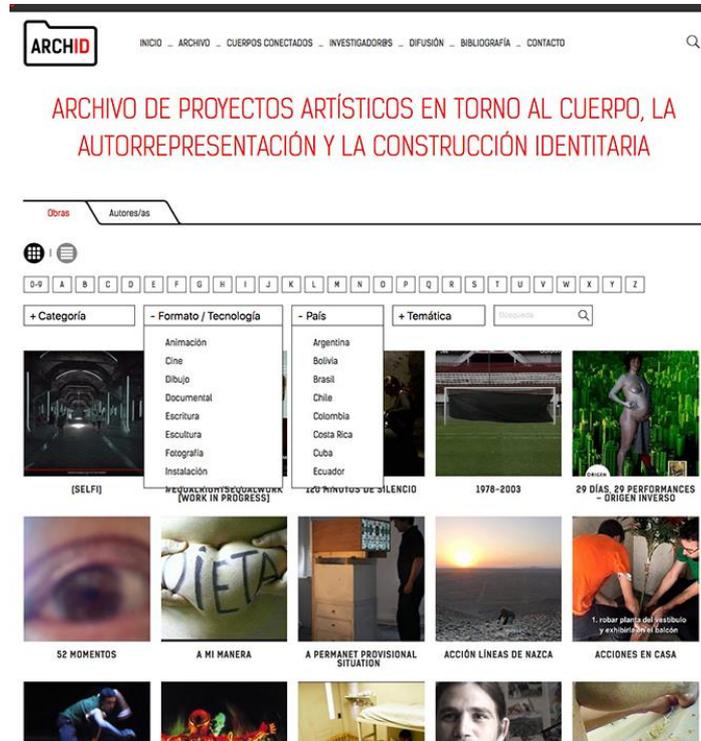

Figura 1. *ArchID. Archivo de identidad Digital*

Antecedente 2: Exposición *New (EGO) Cuerpos Conectados*

La producción artística realizada para este proyecto por el equipo de *Cuerpos Conectados* se exhibió, junto a la de artistas invitados como Joan Fontcuberta, Pilar Rosado y Virginia Paniagua, en la exposición ***NEW (EGO) Cuerpos Conectados*** que tuvo lugar en ETOPIA. Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, del 3 de marzo al 13 de junio de 2021.

ETOPIA
 CENTRO DE ARTE
 Y TECNOLOGÍA
 DE ZARAGOZA

4 DE MARZO
 -
 13 DE JUNIO
 -
 2021

NEW(EGO)

CUERPOS CONECTADOS

Clara Boj y Diego Díaz
 Virginia Paniagua
 Patxi Araujo
 Augusto Mochante y Lourdes Cillezuelo
 Joana Buzd
 Águeda Simó y Pedro Ortuño
 Joan Fontcuberta y Pilar Rosado
 Diego Mochante "Gendehacker"
 Equipo *Cuerpos Conectados*
 Comisaria: Laura Baigorri

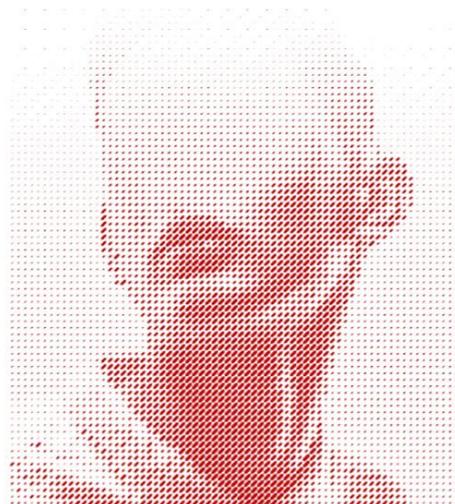

Figura 2. Cartel de la exposición *New (EGO) Cuerpos Conectados* en ETOPIA (Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza)

NEW (EGO) Cuerpos Conectados es el resultado de un proceso de investigación artística sobre el cuerpo y la construcción identitaria mediados por la tecnología. Los artistas realizaron obras que giran en torno a la autorrepresentación, el autorretrato y la autopercepción, donde analizan diferentes aspectos relacionados con el cuerpo sobreexpuesto, intervenido, ensimismado, reivindicado, sexualizado, medicalizado, vigilado y en definitiva, problematizado. Las obras se agrupaban en tres bloques temáticos:

- autoexposición como desafío artístico: autorrepresentación y autorreferencia.
- universo EGO: autopercepción y consciencia mediadas por la tecnología y la ciencia.
- simulación y reivindicación de identidades: trabajo subversivo con repositorios de datos.

Artistas y obras:

Clara Boj y Diego Díaz: *Data Biography* (2018) y *Data Biopic* (2017); Virginia Paniagua: *MANIFESTO* (2013) y *Me And My Partners* (2021) (serie *Hello!AmArt*); Augusto Zubiaga y Lourdes Cilleruelo: *See and Be Seen* (2015-2021); Joana Burd: *Modo silencioso 2.0: cuerpo* (2021); Patxi Araujo: *Time Out* (2015); Águeda Simó y Pedro Ortuño: *La construcción del Yo y la cosmética psicoquímica* (2021); Joan Fontcuberta y Pilar Rosado: *PROSOPAGNOSIA: La petite mort* (2019-2021); Diego Marchante Genderhacker: *Queering the future* (serie *Gendernaut*) (2021); Equipo Cuerpos Conectados: *ArchID (Archivo de Identidad Digital)* (2021).

El Programa **Metrópolis de RTVE** emitió, el 18 de mayo de 2021, el monográfico **NEW (EGO)** de 30 minutos dedicado exclusivamente a la exposición y en mayo de 2021 todo el equipo participó en la publicación del libro *Cuerpos Conectados. Arte, identidad y autorrepresentación en la sociedad transmedia*. Baigorri y Ortuño eds. Madrid: Dykinson (200 páginas).

CONCLUSIONES

Uno de los resultados previsibles del proyecto es la creación de un dispositivo de investigación, difusión y aprendizaje, de manera que su utilización se active a distintos niveles: como herramienta de investigación para el análisis tipológico de las producciones artísticas en torno al tema objeto de estudio; como instrumento de difusión de las obras y de los resultados de la investigación y como dispositivo de aprendizaje orientado a la activación de experiencias creativas, talleres y recursos educativos en la no-presencialidad.

ArchID (Archivo de Identidad Digital), ya incluye técnicas y disciplinas que abarcan desde el videoarte al la realidad virtual y los nuevos formatos híbridos propios de la sociedad transmedia y que se ampliará durante este nuevo período. A raíz del confinamiento derivado de la pandemia COVID 19, en los próximos años se abordarán nuevas cuestiones relacionadas con la creación y la difusión de obras en la no-presencialidad, realizando contenidos propios. Para ello se creará la plataforma *Cuerpos Conectados* que además del archivo contendrá un repositorio de entrevistas a especialistas (comisarios, críticos, programadores y artistas) que aportarán sus experiencias y reflexionarán sobre el tema. También contendrá el material crítico y artístico realizado por los miembros del equipo (exposiciones, talleres, conferencias, etc.), así como una extensa bibliografía específica sobre la temática. Esta plataforma se enmarca en el proyecto *Cuerpos Conectados II. Nuevos procesos de creación y difusión de las prácticas artísticas en la no-presencialidad (2021-2024)* (PID2020-1166999RB-100), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

FUENTES REFERENCIALES

Baigorri, L y Ortuño, P. (2021). *Cuerpos conectados. Arte, identidad y autorrepresentación en la sociedad transmedia*. Dykinson.

Bauman, Z. (2005). *Vida líquida*. Espasa.

Brea, J.L. (2007). *Cultura_RAM Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Fundación Epon. Gedisa.

Cover, R. (2016). *Digital identities. Creating and Communicating the Online Self*. Elsevier.

Echeverría, J. (2003). Cuerpo electrónico e identidad. En: D. Hernández [Ed.], *Arte, cuerpo, tecnología*. E.U.S.

García Castañeda, V. G. (2019) Estética del sujeto hipermediatizado. Edición, estilización y curaduría del yo en la red. *Los Flujos de la imagen. Arte y Sociedad ASRI* (17), 12-24. <https://www.eumed.net/rev/asri/17/autocuraduria.html>

Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Paidós.

Martín-Prada, J. (2020). Hacia una teoría del social media art. *Revista Occidente*, 465, 5-25.

Martín-Prada, J. (2012). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Colección Arte contemporáneo. Akal.

- Prensky, M. (2001, octubre). *Nativos digitales, inmigrantes digitales*. R.U.: *On the Horizon*. MCB University Press, 9(5).
<http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20%28SEK%29.pdf>
- Rancière, J. (2005). *Sobre Políticas Estética*. Museud'Art Contemporani de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona.
- Sibilia, P. (2008). *La intimidad como espectáculo*. Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Tisseron, S. (2002). *L'intimité surexposée*. Hachette.
- Turkle, S. (1997). *La Vida en la Pantalla. La Construcción de la Identidad en la era de internet*. Ed. Paidós Transiciones.
- Zafra, R. (2020). El arte después de internet. *Revista occidente*, 465, 26-47.
- Zafra, R. (2004). *E-Dentidades. Loading - Searching - Doing (Cartografías del Sujeto on Line)*. [Archivo PDF]. <http://www.2-red.net/edentidades/doc/Edentidades.pdf>