

Hernández Robles, Edgar Carlos.

Universitat Politècnica de València, Doctorado en Arte: Producción e Investigación.

TSH2063. Plataforma Espacio-Temporal de Artes Especulativas Una ucronía radiofónica retrofuturista como dispositivo postmedial de artes especulativas

TSH 2063. A Speculative Arts Plattform A retrofuturistic radio uchrony as a postmedial device of speculative arts

PALABRAS CLAVE

Artes Especulativas, postmedia, latinfuturismx, radioarte, hiperstición.

KEY WORDS

Speculative Arts, postmedia, latinfuturismx, radioart, hyperstition.

RESUMEN

<<Corre el año 2063, una señal de radio es captada accidentalmente en la Tierra: una voz mecánica que repite las siglas <T.S.H.> seguido de un código <4BY4 Y4LA>. En un principio se pensó una broma, algunos científicos sugirieron que habría sido causado por el tránsito del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko cerca de la tierra, otros sugirieron similitudes con el caso de UVB-76, la señal que transmite un zumbido de manera ininterrumpida desde hace 40 años. Posteriores investigaciones confirmaron lo que los expertos denominaron una anomalía, esta señal, también conocida como TSH2063 provendría de una fractura en el continuo espacio-tiempo, un sitio que solo podría existir en un futuro perdido: la estación de radio de “Estridentopolis”, la hiperstición o profecía autocumplida que imaginaron los Estridentistas en México en 1923.>>

TSH2063 plantea un relato de ficción especulativa que sucede en una línea temporal paralela, donde la ucronía Estridentista sucedió. A partir del arte radiofónico, la imagen-movimiento y la gráfica postdigital, narra un relato transmedia que entrecruza las formas y prácticas artísticas postmediales con la ficción especulativa. El uso de la ficción no obedece solamente a las posibilidades que sus estéticas permiten, sino que se concibe como una herramienta crítica para interpretar el presente, reapropiarse del pasado e imaginar otros futuros. TSH2063 es también una Plataforma Espacio - Temporal de Artes Especulativas, que a partir de la teoría de “ecología de los medios” busca generar dispositivos de distribución artística experimental.

ABSTRACT

<<It's the year 2063, making its way across time and space a radio signal will reach the Earth, broadcasted by accident. Identifying itself as: “T.S.H.” by a mechanical voice transmission followed by the code number “4BY4 Y4LA”; what at first seemed to be some sort of a prank or what some scientists suggested “may be caused by something orbiting near our solar system”. Further investigations confirmed what the experts in the field often call an anomaly. The signal, also known as TSH2063, was transmitted from a fracture in the space-time continuum, a place that could only exist in a lost future: Estridentopolis, the self-fulfilling prophecy of a city imagined by the Mexican avant-garde movement, Los Estridentistas in the early 1920s. >>

TSH2063 sets out a speculative fiction story that takes place in a parallel timeline where the Estridentista uchrony took place. Based on radio art, moving images and post-digital graphics, TSH2063 narrates a transmedia story that intersects post-medial arts with speculative fiction, the latter is not only due to the possibilities of its aesthetics, because critical of its critical use to interpret the present, appropriate the past and imagine other futures. TSH2063 is also a Space-Time Platform for Speculative Arts, which based on the theory of “media ecology” seeks to generate devices for experimental artistic distribution.

INTRODUCCIÓN

TSH2063 es un proyecto de teoría-ficción que explora las conexiones entre el sonido, las artes visuales y la ficción especulativa. Canalizando el espíritu de la vanguardia Estridentista a través de la experiencia radiofónica, este trabajo reflexiona sobre el constructo “Latinoamérica” a través de los fantasmas de sus utopías cómo medio para reclamar e imaginar otros futuros.

El Estridentismo fue un movimiento artístico conformado en México en 1921 por un ecléctico grupo de jóvenes artistas que influenciados por la Revolución Mexicana por un lado y la tecnología como promesa de la modernidad, propusieron una “nueva estética”. El Estridentismo fue una suerte de revolución en sus propios términos, que usando técnicas artísticas obsoletas para su época u otras estrategias como la radio, los carteles callejeros, las “acciones” en espacios públicos, la poesía y la publicación de revistas, esta vanguardia “pensará el arte” comprometido con la práctica social. “Nuestro propósito era hacer una revolución completa que abarcara la ideología revolucionaria, la literatura, las artes plásticas y todas las manifestaciones de la cultura”, Manuel Maples Arce declaró a Roberto Bolaño en una entrevista en 1976. (Bolaño)

TSH2063 toma su nombre de “T.S.H. Telefonía sin hilos. El poema de la radiofonía”, obra de Manuel Maples Arce, fundador del movimiento Estridentista y quien recitó el poema al aire durante la primera transmisión radiofónica en la Ciudad de México. El poema, escrito “aún bajo los efectos de la escucha” (Gallo 127), describe la alucinante experiencia sonora que tuvo Maples Arce la primera vez que operó una radio. “TSH” no sólo fue escrito puntualmente para ser activado desde el medio radiofónico y en esa transmisión en específico, sino que también intentó evocar en el oyente, la misma experiencia que el medio provocó en el joven líder de los Estridentistas. Si bien es una obra cargada de imágenes que abordan el fragmento, la noche, el silencio y la distancia -temas recurrentes en la obra del poeta; en ella también subyace un “énfasis en la soledad y el aislamiento del escucha” (Rashkin 155) como un guiño a la experiencia fragmentada de la modernidad. Dado que formalmente no existían las estaciones en los primeros días de la Radiofonía, el espectro electromagnético era una red abierta de señales transmitidas simultáneamente, en la que los operadores de radio se deslizaban por un palimpsesto de estática y ruido en búsqueda de la mínima variación en la frecuencia que pudiese insinuar sonido, música o una voz.

El movimiento Estridentista pensaba en un arte integrado a la vida, capaz de trascender el espacio-tiempo a través de la aparición de un nuevo cuerpo social que surgiría paralelamente con la Revolución Tecnológica. En pos de una nueva estética crearán un lenguaje que celebra la modernidad y estetiza el avance tecnológico. Al igual que otras vanguardias de la época buscarán en la utopía el fin último para su proyecto estético-revolucionario, tal es el caso de “Estridentópolis”, una hiperstición vuelta ciudad, esbozada como una alegoría de la ultramodernidad y encarnada en la actual Xalapa, cerca del Golfo de México. Un lugar donde la poesía, el arte y el sonido, integrados en la vida misma podrían detonar la agencia entre las masas. “Estridentópolis realizó la verdad estridentista: ciudad absurda, desconectada de la realidad cotidiana, corrigió las líneas rectas de la monotonía desenrollando el panorama” (Lizst 93). Este proyecto urbano transdisciplinario, tendría como centro neurálgico una estación de radio que transmitiría la voz del Estridentismo reverberando hacia el futuro.

DESARROLLO

Con la llegada del siglo veinte y su revolución tecnológica, se especuló un mundo lleno de nuevas posibilidades. La radio, el primer medio de comunicación en tener presencia global, permitió enviar mensajes a millones de personas de manera simultánea y hasta los sitios más recónditos; esta ubicua cualidad le otorgó un halo de esperanza, para imaginar un futuro tecnológico de paz y esperanza para todo el mundo. En 1908, el inventor Hugo Gernsback, aficionado a la radio, editó la que se considera la primer revista dedicada a este medio: “Modern Electrics”, revista de divulgación científica que llegó a reunir a casi diez mil radioaficionados, en ella Gernsback publicó a manera de entregas el cuento especulativo “*Ralph 124C 41+*” (los dígitos en inglés crean el juego de palabras: One to foresee for one o aquél que se anticipa), donde narra la historia de un superhombre que vive en el año 2660. El cuento incluye predicciones tecnológicas, diagramas explicando estos avances e incluso notas al pie donde se hace referencia a investigaciones reales que justificaban estas predicciones, en él, Gernsback exhorta a los lectores a creer en la promesa que la tecnología ofrece para el futuro. Este espíritu especulativo lo llevará a publicar la revista “*Amazing Stories*” la cual sentará las bases de lo que conocemos como ciencia ficción moderna.

Al igual que Gernsback, Manuel Maples Arce y los Estridentistas, ven en la tecnología una promesa, he de ahí que el primer poema transmitido al aire en México lleve por título el nombre que recibió en sus inicios la radio: telefonía sin hilos o T.S.H. Para los estridentistas la tecnología es el vehículo que permitirá que su arte comprometido llegué al mayor número de personas posible, es en este encuentro donde ven la promesa del surgimiento de un nuevo cuerpo social. Un buen ejemplo es “TROKA, el poderoso” (1932) un personaje creado

por el Estridentista Germán List Arzubide para un programa de radio de divulgación científica infantil, acompañado al piano, por el compositor modernista Silvestre Revueltas. “TROKA” es un humanoide mecánico con alas, hecho de acero y motor a reacción, grúas a la vez de brazos y ganchos como manos; con una torre de radio a manera de cabeza, altavoces como oídos y un megáfono para hablar. Este héroe posthumano, antecesor del Mecha japonés, personifica el espíritu del progreso en el marco conceptual Estridentista. “TROKA” es una obra de ciencia ficción radiofónica que celebra la hibridación de lo tecnológico con lo humano y es el hilo conductor de una narrativa transmedia, una historia que se desarrolló paralelamente en tres formatos y en distintas temporalidades: una serie radiofónica, un libro infantil y una suite para orquesta.

De esta manera TSH2063 en pos de una recuperación del movimiento estridentista y su espíritu de futuro, este proyecto propone una ficción radiofónica retrofuturista que a través de distintas plataformas y formatos de diferentes temporalidades tecnológicas interconectadas entre sí, discurren dentro y fuera del mundo digital para imaginar el futuro Estridentista. Este futuro especulativo sucede en lo que actualmente se conoce como el continente americano o mejor dicho, conocido en 2063 como Abya Yala (nombre dado a la tierra habitada por el pueblo Guna mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente, literalmente significa: tierra en plena madurez o tierra de sangre vital).

METODOLOGÍA

TSH2063 es la estación de radio imaginada por los Estridentistas que sigue transmitiendo desde un futuro perdido en el tejido del espacio-tiempo; a partir de este *novum* el proyecto explora las estéticas de la ficción especulativa como herramienta crítica para cuestionar el presente e interpretar las vicisitudes del mañana. A partir de 5 conceptos guía se propone esta narrativa transmedia.

1. Artes Especulativas

Este abordaje transdisciplinario es denominado Artes Especulativas, una metodología que utiliza el arte postmedia y la ciencia ficción (entendida como un dispositivo de conocimiento, más allá que un género literario) como una herramienta crítica para imaginar universos, y especular sobre el mañana. Este primer abordaje revisa la CF desde su teoría a partir del trabajo de críticos como Darko Suvin, Donna Haraway y Pablo Capanna. Para brindar una perspectiva contemporánea, el concepto <Realismo Raro> de Graham Harman resulta clave, así como la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética que cruzando ciencia ficción, demonología, postestructuralismo, cultura rave y transhumanismo propuso una forma de teoría crítica en la “teoría ficción”.

2. Latinfuturismx

2063 corresponde a una fecha especulativa, proyectada en el halo de una hiperstición, es decir, aquella idea performativa que se cumple así misma. Este futuro especulativo sucede en lo que se conoce actualmente como el continente americano o mejor conocido en 2063 como Abya Yala -nombre dado originalmente por el pueblo Guna a su territorio antes de la conquista y que literalmente significa: tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. TSH2063 articula la hiperstición o “profecía auto-cumplida” como una suerte de narrativa donde la realización de ciertos futuros resulten inevitables, toda vez que insertados en el imaginario colectivo terminen por hacerse realidad. Esta hiperstición futurista se propone con el nombre de “Latinfuturismx”, término que alude a la lógica futurista de los movimientos Afrofuturistas y Chicanafuturistas, pero también samplea el “ismo” de ambas como estrategia para imaginar desde la ciencia ficción y sus estéticas, la subversión de lo que llamó Franco Berardi como “la lenta cancelación del futuro” (Fisher & Berardi). Este Latinfuturismx o futurismo alternativo resulta de pensar un lugar donde futuro, imaginación, tecnología y emancipación suceden desde América Latina. A partir de esta premisa, esta investigación propone el término también como una manera para reflexionar cómo la idea de utopía ha habitado en el espíritu Latinoamericano.

3. Ecología Postmedia

Articulando el concepto de “Ecología de los medios”, es decir, lo que se concibe como con las prácticas postmediales se busca cartografiar un terreno donde máquinas, herramientas y formatos integren un ecosistema que entrelace dimensiones históricas, sociales y naturales. TSH2063 explora esas interacciones para encontrar patrones, peligros y potencialidades. Integrando el concepto “Ecología de los Medios” para analizar e interpretar la interacción de como distintos medios tienen entre sí y de que manera repercuten en la vida humana. Esta teoría asume las relaciones de dos o más medios como “ambientes” donde cada medio tiene su propio lenguaje o poética y permite crear nuevas relaciones, no sólo con otros objetos e imágenes. Así mismo, el concepto de postmedia resulta fundamental para describir las estrategias artísticas que acompañan la investigación teórica de este proyecto.

4. TSH2063

La estación fantasma que transmite desde Estridentópolis los sonidos de un futuro que no sucedió, el aforismo Aymara <Qhip nayra uñtasis sarnaqapxañani> (avanzar hacia el futuro viendo el pasado), guía la estrategia de producción de TSH2063 a partir del entrelazamiento de medios de alta y baja tecnología como el tornamesismo, el microsampling y la <tape music>. Se revisan textos de Heidi Grundmann, José Iges o Franco Berardi miembro de <Radio Alice> la estación pirata fundada en 1977. Se presta atención especial a las radios comunitarias en México y su potencial como estrategia de imaginación y resistencia.

5. PPIAE

Para generar los espacios utópicos temporales donde el diálogo interdisciplinario y la imaginación puedan florecer, la Plataforma Permanente de Investigación Artística, Especulativa (PPIAE) un espacio de código abierto para el intercambio de conocimiento con otros artistas, colectivos e investigadores o interesados en esta área de conocimiento, buscando crear una comunidad de productores de medios que también integren la ciencia ficción y las estéticas post-mediales como herramientas críticas para cuestionar el presente, reapropiarse del pasado e imaginar otros futuros.

Figura 1. TSH2063 (Tristeza Infinita). 2020. video a color. 3”.

CONCLUSIONES

¿Qué es el horizonte sino la representación misma de la utopía? Estridentistas como vanguardia movimiento pensó la utopía como un cierto sentido de previsión de lo que puede venir, en realidad creando so. Así que los sonidos de Noisemakers están impregnados de este espíritu de anticipación, los sonidos de hiperstición: una idea performativa que se realiza y propone la realización de ciertos futuros como inevitables y, al mismo tiempo, esta idea insertada en el imaginario colectivo, termina convirtiéndose en realidad. William Gibson, introdujo en su cuento de 1981 "The Gernsback Continuum" el concepto de "fantasma semiótico", donde el continuo utópico de un futuro alterno insertado en el inconsciente colectivo crea una alucinación en la que el protagonista oscila entre la realidad y la ficción. TSH2063 canaliza a través de la espectro electromagnético del pasado el espíritu de Estridentopolis y su estación de radio rememorando el fantasma semiótico de su futuro perdido a través de la experiencia radiofónica planteada como un acontecimiento colectivo de múltiples "ahoras" en el cual sucede un extrañamiento en el que el oyente evoca paradójicamente tecnologías obsoletas a través de medios digitales. Como Estridentopolis existía en un lugar imaginario que era un lugar real, la hiperstición yuxtapone el no-ser-todavía del futuro con la existencia textual del presente, este lugar "desarticulado" es donde TSH2063 evoca la estación de radio de un Estridentopolis perdida en una ucronía emitiendo desde el espectro (electromagnético) del pasado, los sonidos del futuro. Esta hiperstición futurista de TSH2063 subvierte el "fantasma semiótico" de William Gibson, introdujo en su cuento de 1981 "The Gernsback Continuum", donde un continuo utópico de un futuro alterno insertado en el inconsciente colectivo crea una alucinación en la que el protagonista oscila entre la realidad y la ficción. TSH2063 canales a través de la espectro electromagnético del pasado el espíritu de Estridentopolis y su estación de radio rememorando el fantasma semiótico de su futuro perdido a través de la experiencia radiofónica planteada comun acontecimiento colectivo de múltiples "ahoras", creando un extrañamiento para el oyenteevocando paradójicamente tecnologías obsoletas a través de medios digitales.

El año 2063 representa una fecha especulativa planteada como una hiperstición decolonial en del cual se puede pronosticar la posibilidad de otros futuros para América Latina en Abya Yala. TSH263 se encuentra en su primera fase de aplicación, esta plataforma albergará la estación de radio, así como un repositorio digital con todo el material que integra al proyecto de investigación y el cual estará disponible para su consulta y descarga gratuita. Sin embargo, esta plataforma también contará con una parte física, la cual funcionará como

editorial/sello discográfico que imprimirá discos y cassettes así como múltiples, fanzines, folletos, mapas, etcétera. Con la aparición de las narrativas transmedia ha surgido también un nuevo público, que no se limita a ser un mero espectador sino que interviene en la narrativa. Inspirado en el espíritu cyberpunk, este nuevo <usuario> utiliza el DIY o <hazlo tú mismo> con una clara intención apropiacionista, toma la historia y co-crea el relato, ampliando el espectro narrativo a partir de precuelas, relatos secundarios, ramificaciones; es decir la construcción de un multiverso. Así, cada usuario forma parte de una narrativa colectiva que se mueve, hibrida y se transforma; una suerte de nuevo mito. De tal forma este proyecto también busca construir una red de intercambio de conocimiento a partir de la colaboración abierta con artistas, instituciones y plataformas, que ayuden a co-crear este multiverso de futuros posibles. La narrativa transmedia es una estrategia muy popular dentro de las industrias culturales para las estrategia de marketing, en su caso TSH2063 la refuncionaliza como táctica de pensamiento artístico transdisciplinario.

FUENTES REFERENCIALES

- Ángel Moreno, F. (2010). *Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción. Poética y Retórica de lo Prospectivo*. Portal Editions.
- Alonso, L. (2020). *Vida en los humedales tecnológicos. Arte y prácticas electrónicas, maquínicas, ficciones e informacionales*. INBA/Cenidiap.
- Avanesian, A. (2020). *Future Metaphysics*. Polity Press.
- Bolano, R. (1976). Tresestridentistas en 1976. *Plural*, (62). <http://www.elbarrioantiguo.com/tres-estridentistas-en-1976-i/>
- Brea, J. L. (2002). *La era Postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. CASA.
- Burger, P. (1974). *Teoría de la vanguardia*. Península.
- Cage, J. (1995). *Imaginary Landscape*. John Cage Percussion Ensemble. Hat Records.
- Capanna, P. (1966). *El sentido de la ciencia-ficción*. Columba.
- Courtemanche, P. (2006). The Imaginary Network. *Kunstradio*. http://kunstradio.at/THEORIE/pc_nettheory.html
- Delgado Moya, S. (2018). Futurism in Mexico. *Handbook of International Futurism*, edited by Gunter Berghaus. De Gruyter.
- Fuller, M. (2005). *Media Ecologies*. MIT Press.
- Fisher, M. (2014). *Ghosts of My Life*. Zero Books.
- Fisher, M. (2013). The Metaphysics of Crackle. *Dancecult. Journal of Electronic Dance Music Culture*, 4 Nov. 2013, <https://doi.org/10.12801/1947-5403.2013.05.02.03>
- Gibson, W. (1984). El continuo de Gernsback. Publicado en *Universe* 11, 1981. Traducción de José Arconada Rodríguez – Javier Ferreira Ramos.
- Keating, A. (2013). Speculative Realism, Visionary Pragmatism, and Poet-Shamanic Aesthetics in Gloria Anzaldúa—and Beyond. *WSQ: Women's Studies Quarterly*, 40(3), 51-69. Project MUSE. <https://doi.org/10.1353/wsqr.2013.0020>
- Gallo, R. (2005). *Mexican Modernity*. MIT Press.
- Lizt, G. (1944). Cuenta y Balance. *La pajarita de papel*. P.E.N Club.
- Lizt, G. (1928). *El movimiento estridentista*. Mexico (D. F.): Secretaría de Educación Pública, 1987.
- Maples, M. (1921). Actual n.o 1. Hoja de Vanguardia. Comprimido Estridentista de Manuel Maples Arce. Puebla.

- Maples, M. (1922). *Andamios interiores. Poemas radiograficos*. Cultura.
- Maples, M. (1924). *Urbe. Super-poema bolchevique en 5 cantos*. Andrés Botas e hijo.
- Marinetti, F. y Masnata, P. (1931). La radia. *Kunstradio*. <http://www.kunstradio.at/THEORIE/theorymain.html>
- Mende, D. (2000). Radio as Exhibiton Space. En H. Grundman et al., *Re-Inventing Radio. Aspects of Radio as Art*. Revolver.
- Michelson, A. (1984). *Kino-eye the writings of Dziga Vertov*. University of California Press.
- McLuhan, M. (2018). *Understanding Media: The Extensions of Man*. McGraw-Hill, 1964. Morana, Manuel. *Filosofía y crítica en América Latina*. De Mariá tegui a Sloterdijk. Santiago: Metales pesados.
- Mumford, L. (1982). La utopia, la ciudad y la maquina. *Utopias y Pensamiento Utopico*. Espasa-Calpe.
<http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/issue/view/287>
- Nigro, H.(2015). El Estridentismo y la radio. *La Galena del Sur. Apuntes sobre la radio*, desde Uruguay.
<https://lagalenadelsur.wordpress.com/2015/10/05/el-estridentismo-y-la-radio/>
- Oliveros, P. (1999). Quantum Listening: From Practice to Theory (To Practice Practice). *MusicWorks* #75.
- Quandt, C. La radio y sus sounds como maquinaria literaria. El estridentismo mexicano y su historia radial. *Romanische Studien*.
<http://www.romanischestudien.de/index.php/rst/article/view/151/1016%2523fnref18>
- Rashkin, E. J. (2014). *La aventura estridentista. Historia cultural de una vanguardia*. Fondo de cultura economica.
- Suvin, D. (1979). *Metamorphoses of Science Fiction*. Yale University Press.
- Trujillo Muñoz, G. (2016). *Utopías y quimeras. Guía de viaje por los territorios de la ciencia ficción*. Jus.