

Bonet Andaní, Ángela.

Doctorando en la Universidad Politécnica de València

Nuevos horizontes especulativos

New speculative horizons

PALABRAS CLAVE

Nuevos horizontes especulativos, metamodernidad, nueva estética, ontología orientada a los objetos.

KEYWORDS

New speculative horizons, metamodernism, new aesthetic, ontology oriented objects.

RESUMEN

La promesa especulativa de la nueva estética es el título de un artículo de Luke Turner en el blog “Notas sobre el Metamodernismo” (2012). Turner es el autor del manifiesto del metamodernismo, una corriente estética que recoge la estructura del sentimiento más allá del posmodernismo, y que intenta comprender, asimilar y describir las oscilaciones estéticas de la práctica artística y de la cultura visual en la actualidad. En torno a dicha corriente se está manifestando, de una manera *necesaria*, la posibilidad de un nuevo orden de las cosas en la cultura contemporánea y, llevando sus tentáculos más allá, en nuestra sociedad. Así, en un momento de horizontes especulativos abiertos, una filosofía, el realismo especulativo -OOO (ontología orientada a los objetos)- de Graham Harman, avala la posibilidad de concebir la realidad y, con ella, la causalidad desde nuevos puntos de vista, sin precedentes. Abandonar el antropoceno y comenzar a escuchar otras formas de inteligencia: la inteligencia artificial, o abrir la posibilidad a la escucha de la inteligencia de la naturaleza: primates, cefalópodos, árboles, piedras, madera...

Para ilustrar estos cambios ontológicos a nivel artístico propondremos el estudio del caso de James Bridle como representante de *The New Aesthetic*. Una etiqueta que recapitula el imaginario visual donde se interrelaciona la superhibridación del imaginario colectivo en la era digital. Y por otra parte, nos acercaremos a la obra musical de Holy Herndon, investigadora sonora que, a través de la electrónica, explora y asimila las nuevas tendencias artísticas relacionadas con la inteligencia artificial. *Spawn*, un sistema de grabación inteligente creado a partir un aprendizaje automático, da lugar a conjuntos de datos a través de los cuales se genera la pista sonora. Ambos artistas tuvieron una charla fructífera en Berlín en verano de 2019 sobre la Inteligencia Artificial (AI), la naturaleza de la inteligencia y sus implicaciones con la evolución, la cultura y el control del poder.

ABSTRACT

The speculative promise of the new aesthetic is the title of an article by Luke Turner in the blog “Notes on Metamodernism” (2012). Turner is the author of the manifesto of metamodernism, an aesthetic current that gathers the structure of feeling beyond postmodernism, and that tries to understand, assimilate and describe the aesthetic oscillations of artistic practice and visual culture today. Around this current, the possibility of a new order of things in contemporary culture is manifesting itself, in a necessary way, and, extending its tentacles further, in our society. Thus, at a time of open speculative horizons, a philosophy, Graham Harman's speculative realism -OOO (object-oriented ontology), endorses the possibility of conceiving reality and, with it, causality from new points of view, without precedents. Abandon the Anthropocene and begin to listen to other forms of intelligence: artificial intelligence, or open the possibility of listening to the intelligence of nature: primates, cephalopods, trees, stones, wood...

To illustrate these ontological changes at an artistic level, we will propose the study of the case of James Bridle as a representative of The New Aesthetic. A label that recapitulates the visual imaginary where the superhybridization of the collective imaginary is interrelated in the digital age. And on the other hand, we will approach the musical work of Holy Herndon, a sound researcher who, through electronics, explores and assimilates the new artistic trends related to artificial intelligence. *Spawn*, an intelligent recording system created from machine learning, generates data sets through which the soundtrack is generated. Both artists had a fruitful talk in Berlin in the summer of 2019 about Artificial Intelligence (AI), the nature of intelligence and its implications with evolution, culture and the control of power.

When our intuitions and experiences outrun our understanding, we can only turn to aesthetics. Steven Saphiro.
La manera en que vemos las cosas está afectada por lo que conocemos o por lo que creemos. John Berger.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene la intención de mostrar otras voces que nos permitan articular nuevos discursos en relación con el arte, la tecnología y la sociedad (SAT).

Así, nos gustaría dar cuenta de una serie de características que ofrecen algunos autores centrados en la elaboración de nuevos horizontes especulativos desde la filosofía, el arte, y la tecnología ligada con la experimentación artística. Dichos rasgos nos pueden ayudar a reflexionar mejor acerca de los profundos desafíos estructurales a nivel global de nuestras sociedades actuales.

Son innumerables los esfuerzos por parte de muchos teóricos, pensadores, artistas... para promover nuevas perspectivas de futuro en los distintos ámbitos de la vida humana: la propuesta consiste en una mirada amplia e interdisciplinar que pueda ayudar a superar la crisis social, el cambio climático, el colapso financiero, la voracidad del capitalismo o el futuro del planeta. Necesitamos elaborar nuevos horizontes especulativos, en definitiva.

En principio, nos basaremos en dos teorías: por un lado, en la teoría filosófica del realismo especulativo y, más concretamente, en la filosofía triple OOO (ontología orientada a los objetos) de Graham Harman; por otro, en la metamodernidad en relación con la propuesta teórica para tener una mirada cultural que realiza Luke Turner en el blog *Notes on Metamodernism* (2015). Seguiremos con el esfuerzo de James Bridle por mostrarnos nuevos caminos de la estética en articulación con la tecnología en *The New Aesthetic*, y finalizaremos con el trabajo de Holly Herndon, realizado a través de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial con un lenguaje audiovisual cercano al pop experimental.

METODOLOGÍA

A través del análisis bibliográfico y la investigación documental, la lectura y ordenación de datos de información cualitativa se ha realizado un acercamiento al pensamiento y la obra de las referencias que acabamos de presentar en la introducción. Para ello, hemos seguido un método de análisis y de síntesis de la información recabada que nos permita articular un discurso crítico y establecer unas conclusiones referidas al objeto de estudio.

DESARROLLO

Gracias a la tecnología tenemos hoy en día nuevas perspectivas -ontológicas y epistemológicas- que antes eran impensables. Por ejemplo, el nuevo lenguaje tecnológico nos ha permitido descubrir las similitudes genéticas entre diferentes especies (a nivel de ADN) que no son perceptibles a simple vista. Y de esta manera hemos constatado que humanos, animales y vegetales compartimos una importante infraestructura genética común. *El debate no hubiera sido posible en un mundo predigital* (Alexander Galloway, 2013). Esta perspectiva ha tenido un profundo calado en la concepción del arte en la actualidad y, por extensión, en la estética, debido a la digitalización y a los nuevos caminos del arte en las redes, lo que también ha repercutido en nuestra manera de concebir y percibir la realidad.

No está en nuestro ánimo llevar a cabo una lectura crítica de la ontología orientada a los objetos de Graham Harman, ni analizar de forma exhaustiva cómo la filosofía impregna nuestra manera de estar en el mundo. Lo que queremos es señalar es que esta teoría -basada en la autonomía de los objetos- nos lleva a pensar que los seres humanos podrían ser considerados también datos computacionales a los ojos de la tecnología (*Internet of Things*) y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes (dependiendo del poder que le otorguemos a la tecnología, como sociedad).

Internet of Things (IoT, internet de las cosas) ignora todo lo que no sea identificable por la tecnología. Los humanos, animales y los objetos cotidianos son todos objetos para *Internet of Things* (IoT). Los objetos pertenecientes a IoT no disponen de jerarquía (seres humanos, animales y artículos cotidianos están todos en un mismo nivel). De esta manera, también se diluye la división entre lo natural y lo artificial. De forma que este hecho repercute en la percepción ontológica de nuestras vidas, pero también en lo relativo a otras formas de vida.

La presencia cada vez más frecuente de la inteligencia artificial en nuestras vidas es apenas perceptible, pero nos afecta de una manera sutil y sostenida en la vorágine digital actual. Sin embargo, ayudados por la tecnología, también estamos siendo cada vez más conscientes de las otras maneras de inteligencia.

A continuación, en lo relativo al ámbito cultural-artístico, resaltamos el trabajo de Timotheus Vermeulen y Robin van den Akker con relación a la metamodernidad. Esta teoría nos parece importante, porque los autores encuentran lo que ellos llaman la *estructura de un sentimiento* en la actualidad, más allá de los preceptos de la postmodernidad.

La metamodernidad trata de rebasar los términos del postmodernismo en una oscilación no solo entre dos polos, que vendrían a ser los opuestos entre los rasgos de la modernidad y los de la postmodernidad, sino entre 2, 3, 5, 10 polos al mismo tiempo (el prefijo *meta-* hace referencia a la *metaxis* de Platón, que significa oscilación). Gracias a estos autores somos conscientes de que la realidad ontológica está relacionada en cierta manera con los rasgos culturales de la metamodernidad. Es decir, que la realidad también se tornea de acuerdo con el desarrollo cultural y estético y, por lo tanto, tecnológico.

En *Notes on Metamodernism*, un blog creado en mayo de 2009 por los autores anteriormente mencionados, con la intención de explicar el término metamodernismo, se documenta el desarrollo cultural y artístico a comienzos del siglo XXI. Luke Turner, artista y uno de los principales participantes del blog, tiene una entrada titulada *La promesa especulativa de la nueva estética*, publicada el 12 de julio de 2012, que ha servido de inspiración y como punto de partida para nuestra reflexión.

El artículo trata de arte, teoría y cultura en red y la influencia de la tecnología en la construcción del arte de hoy. Queremos incidir en la idea de la estrecha relación, en la retroalimentación que existe inevitablemente entre el lenguaje científico, tecnológico y artístico hoy en día.

En el artículo se especula acerca de la idea de unas nuevas coordenadas estéticas *The New Aesthetic* (teoría que veremos más adelante y más exhaustivamente de la mano de James Bridle), en la que se estudia la estrecha relación entre el hombre y la máquina y la profunda influencia a todos los niveles en la sociedad actual: *tenemos un lenguaje visual que ha sido asumido por la cultura dominante*. (James Bridle).

The New Aesthetic queda así ilustrada y archivada, por otra parte, en el Tumblr de James Bridle (2011) donde exhibe la imaginaria relacionada con el mundo digital. El autor recapitula imágenes encontradas en la red donde se manifiesta la interrelación del mundo digital en nuestro imaginario común, donde los fallos técnicos (*glitch*), las imágenes de Google, las imágenes de las cámaras de vigilancia, las imágenes producidas por los drones, etc., dan lugar a una estética digital en una relación cada vez más simbiótica entre el hombre y la máquina: *numerosas formas visuales seduciéndonos con su encanto alienígena* (James Bridle), creando así una nueva estética que forma parte, a nuestro modo de ver, de uno de los polos más importantes de la metamodernidad.

Con esto queremos decir que, en la actualidad, el hecho de que la estética esté unida a la tecnología ha sido parte esencial en el cambio paradigmático de valores (también artísticos). El contexto visual de nuestras sociedades contemporáneas ha sufrido una profunda transformación desde la cristalización de las imágenes llevadas a cabo por la tecnología, dando lugar a una estética que ha sido conquistada por la hiper-digitalización del mundo, influyendo de manera directa sobre nuestra percepción del mundo y también en nuestros valores, habiendo otorgado una extraña credibilidad -incluso fe- a todo lo que tenga que ver con el mundo tecnológico.

James Bridle es un artista y escritor formado en el desarrollo de *software*, programación e inteligencia artificial. Su campo de trabajo se sitúa en la tecnología, el conocimiento, pero también en el fin del futuro. En estas coordenadas escribió *The New Dark Age. Technology and the End of the Future* (Verso, 2018) sobre cómo pensar el fin del futuro y las posibilidades que nos ofrece la tecnología, como nuevo escenario cultural para imaginar futuros posibles.

En su trabajo trata mayoritariamente de comunicar lo invisible de la revolución digital y, paradójicamente, la falta de información que tenemos acerca de ella. Por eso reivindica el valor político de la tecnología: *Technology is politics* -Centro Cultura Contemporánea de Barcelona (*The Influencers*, 2018)-, ya que no siempre se nos muestran sus controversias.

Bridle trata de explicar el uso que se está dando a la tecnología desde las grandes corporaciones como Uber, Amazon, llegando a un control extremo y a la hipervigilancia de sus trabajadores. Bridle comenta en una charla en el CCCB (*The Influencers*, 2018) que estas empresas emplean humanos porque todavía son más baratos que las máquinas y que los robots.

Más recientemente, James Bridle ha publicado su último libro titulado *Ways of Being: Beyond Human Intelligence* (Penguin/FSG, 2022) donde trata de activar una nueva conciencia en cuanto a otros tipos de inteligencia, ampliarla a los animales, plantas, máquinas... en busca de una inteligencia planetaria. En su obra nos muestra cómo esta nueva conciencia sitúa al ser humano en un lugar nuevo en el cosmos (antropocentrismo, Levi Bryant). A medida que la Inteligencia Artificial se ha ido desarrollando la hemos sentido como algo extraño, incluso como una amenaza que viene a suplantarlos.

Lo que se deriva de sus trabajos es que deberíamos pararnos a comprender los algoritmos, la autonomía del internet de las cosas (*internet of things*), en definitiva, pensar sobre la estructura física de internet -su pasmosa invisibilidad y su extrema complejidad- pero también sobre los valores políticos que se extraen de ello. Su trabajo, como hemos visto, va en la línea de reflexionar y difundir estas ideas, como un artista cuya responsabilidad es comunicar las ideas más importantes y relevantes de su época al público, a los espectadores, a la sociedad en general.

La obra de Holly Herndon (Tennessee, 1980) tiene sus raíces en la música folk debido a sus orígenes. Sin embargo, su obra deriva hacia la música experimental en relación con su personal interés por la posibilidad de hacer del portátil (estrecha relación humano-máquina) un instrumento más. Tiene un doctorado por el Centro de Investigación Informática en Música y Acústica de la Universidad de Stanford. Su trabajo también se centra en dar visibilidad a otros procesos compositivos ayudados por la evolución de la tecnología en la práctica artística. En verano de 2019 mantuvo en Berlín, donde reside actualmente, una charla con James Bridle acerca de la relación entre la tecnología y el poder, la inteligencia artificial y sus implicaciones en la evolución de nuestra sociedad, en la cultura, la democracia... Esta entrevista supone un punto de unión entre la práctica artística y la fundamentación teórica que hemos presentado acerca de la necesidad de describir los nuevos horizontes especulativos.

La charla de Holly Herndon junto a James Bridle está recogida en *Crack Magazine* bajo el título *Common Ground -Tierra común-*. Allí, Holly Herndon habla de *Spawn*, un generador de voz que funciona a través de DAO (*software*), creados ambos por ella misma. Su idea es ofrecer posibilidades digitales para reforzar el elemento humano. Cosa que no es fácil, porque, según Holly, la tecnología es como una caja negra, no es tan sencillo acceder como Apple trata de manifestar a sus usuarios. *Holly +* es otro software en el que ha estado trabajando, es una especie de gemela de voz de la auténtica Holly Herndon. Se trata de un instrumento musical de voz construido a partir de inteligencia artificial que comprime en *samples* de su propia voz y de otros, y que, por lo tanto, permite crear un audio polifónico, poniendo en duda la soberanía vocal, la autoría y demás cuestiones derivadas de la irrupción de la tecnología en nuestro mundo actual.

En el vídeo que presentaremos, dirigido por Akihiko Taniguchi (Japón, 1983) para Holly Herndon, titulado *Chorus* (2015), veremos un trabajo cercano al lenguaje audiovisual del videoclip que excede las narrativas del *mainstream* y se recrea en lo experimental y lo especulativo.

En el recorrido visual del vídeo podemos observar cómo se distorsiona, *glitchea*, *pixela* y abstrae la realidad inmediata y se transforma en realidad virtual. Esta realidad está configurada por figuras humanas digitales, así como por elementos más comunes como los productos de consumo cotidiano (lo que encontramos en las intermediaciones de nuestro portátil o pc). Encontramos escenas en las que se recrea al ser humano, así como la propia Holly Herndon, y se transforman en un paisaje mediático y digital, donde también aparecen zonas "vacías", algo así como agujeros negros de contenido e información, junto a basura orgánica digitalizada... El vídeo nos muestra cómo estamos abocando nuestro mundo hacia el nuevo universo virtual donde las pantallas y sus códigos numéricos, texturas, etc. tienen un gran peso en la actualidad, algo similar sucede a nivel sonoro.

CONCLUSIONES

La propia obra de Holly Herndon en su interés por establecer el nexo entre la práctica artística y la fundamentación teórica de unos nuevos horizontes especulativos, nos pone en la pista para la conclusión del presente trabajo.

Así, nos damos cuenta, a través de los ejemplos teóricos, especulativos y artísticos referidos, de que estamos en un momento de profundas transformaciones a todos los niveles: visual, cognitivo, conceptual... y de que precisamos de nuevos horizontes especulativos para interrogar al mundo digital que está ganando tanta relevancia en nuestra nueva concepción del mundo. Hemos visto que es necesario reflexionar acerca de algunas de las posibilidades que, hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos para encontrar nuevos caminos de formas de inteligencia presentes en el mundo: nuevos horizontes especulativos más allá de la inteligencia humana.

FUENTES REFERENCIALES

Berger, J. (2012). *Modos de ver*. Editorial Gustavo Gili.

Blanning, L. (2019). *Common Ground: Holly Herndon in conversation with James Bridle*. Crack. <https://crackmagazine.net/article/long-reads/common-ground-holly-herndon-in-conversation-with-james-bridle/>

Bridle, J. (2018). *The New Dark Age. Technology and the end of the future*. Verso.

- Bridle, J. (2022). *Ways of Being: Beyond Human Intelligence*. Penguin/FSG.
- Bryant, L. (2011). *The democracy of objects*. Open humanities press editorial.
- Canal RVNG Intl. (21 ene 2014). *Holly Herndon – Chorus [Official Video]* [Archivo de video]
<https://www.youtube.com/watch?v=nHujh3yA3BE>
- Esteve, F. (2017). *James Bridle: Technology Is Politics*. Cultural Research and Innovation. <https://lab.cccb.org/en/james-bridle-technology-is-politics/>
- Foster Gage, M. (Ed.) (2019). *Aesthetics Equals Politics. New Discourses across Art, Architecture and Philosophy*.
- Galloway, A. (2013). The poverty of philosophy: realism and post-fordism. *Critical Inquiry*, 39(2), 347-366.
- Groys, B. (2016). *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescence del presente*. Caja Negra.
- Holly Plus. (s.f.). <https://holly.plus>
- New Aesthetic. (s.f.). *The new aesthetic*. <https://new-aesthetic.tumblr.com>
- Shapiro, S. (2010). *Post Cinematic Affect*. O-Books.
- Turner, L. (2012). *The New Aesthetic's Speculative Promise*. Metamodernism. <http://www.metamodernism.com/2012/07/02/the-new-aesthetics-speculative-promise/>