

EXPOSICIÓN

POSTNATURALEZA

21.09.17 - 13.01.18

ETOPIA_

BIO/
EST/
ETICA

POSTNATURALEZA

21.09.17 - 13.01.18

Desde el 21 de septiembre hasta el 13 de enero de 2018, Etopia Centro de Arte y Tecnología acoge la exposición **POSTNATURALEZA**, producida por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento dentro la Red Europea de Arte Digital y Ciencia y con el apoyo de Europa Creativa y el Ayuntamiento de Zaragoza.

POSTNATURALEZA forma parte del programa global desarrollado este año por la Fundación bajo el nombre de **BIOESTETICA**, comisariado por Daniel López del Rincón, historiador del arte y profesor de la Universidad de Barcelona, especializado en la interconexión entre arte y biología; que busca, a través de la creación artística, acercar al público a la revolución que el campo de la biotecnología vivirá en las próximas décadas.

POST

Horario

—
de lunes a viernes

10:00h - 14:00h / 17:00h - 21:00h

sábados*

10:00h - 14:00h / 17:00h - 21:00h

domingos*

10:00h -14:00h / 17:00h - 21:00h

*La apertura de la exposición en sábados por la tarde y domingos, mañana y tarde, depende de la apertura específica del centro durante estos días.
(Para más información, llamar a 976726627).*

La sala de exposiciones se desalojará 15 minutos antes de la hora del cierre.

—
Para más información

www.fundacionzcc.org

www.etopia.es

POST

—
La apropiación, manipulación y rediseño de la Naturaleza han sido una práctica constante de la humanidad hasta nuestros días. En la actualidad, la revolución biotecnológica y la crisis ecológica son algunas de las consecuencias más importantes de esta nueva era conocida como Antropoceno.

El término «Posnaturaleza» nos recuerda que no es posible hablar de la Naturaleza como una entidad independiente de la acción humana. ¿Qué imaginarios configuran este contexto y cómo podemos pensarlos y construirlos críticamente? El arte no ha llegado tarde a esta revolución y está contribuyendo a articular un pensamiento crítico en torno a las transformaciones (ecológicas, biotecnológicas, ideológicas) que afectan a la Naturaleza. Se trata de unas prácticas que recuperan la función que Paul Klee atribuyó al arte: la de “hacer visible lo invisible”.

La exposición se articula en tres ámbitos que parten de tres géneros artísticos tradicionales: el Paisaje, el Retrato y la Naturaleza muerta. Cada uno de ellos funciona como punto de partida de tres ideas: la Naturaleza como artificio, la identidad y el tiempo.

—Daniel López de Rincón

Marina Núñez, Demasiado mundo, 2010.

Nos da la bienvenida una puerta, enorme, titánica, pesada. La puerta como aquello que impide o permite el acceso a otro espacio. Cuando la puerta se abre nos descubre un mundo, quizá ficticio, quizá real, pero siniestramente verosímil y claramente distópico. El tradicional género del paisaje parece haberse actualizado a una era postindustrial. Hay algo de fascinante en la admiración de esa tecnología oxidada, obsoleta, como si fuera una ruina de algo ya perdido. Hay algo de desesperanza pero también de liberación en la emergencia de ese ser balbuciente, que parece estar formado por un extraño mármol, biológicamente vivo, que crece de una manera ajena a los cánones corporales. Un portazo, sin embargo, hace que el hechizo desaparezca.

01 / Paisaje(s)

tóricamente, han unido arte y naturaleza. La mirada del artista filtra la naturaleza, la moldea y la transforma. No es la naturaleza lo que vemos al contemplar el lienzo de Carlos de Haes sino su re-presentación. El 'paisaje' parte de la naturaleza, pero no hay naturalidad en el paisaje ¿Y si aceptáramos, como propuso Oscar Wilde, que el arte no es más que 'mentira'?

Si Formiguera y Fontcuberta nos revelan el citado carácter ficcional de la imagen, Perejaume propone superarlo mediante una propuesta radical: despintar el paisaje. La voluntad de dar una imagen a la naturaleza la encontramos en la propuesta de Dewey-Hagborg, que nos advierte sobre los peligros de la 'vigilancia genética'. La performance de Galindo demuestra que la imagen, cargada de ideología, no es el reflejo de la naturaleza sino que tiene el poder de moldear literalmente los cuerpos. El trabajo de Fargas reflexiona sobre la necesidad de una 'estética del cuidado' en la que ser humano y naturaleza no compiten sino que cooperan.

01

Joan Fontcuberta/Pere Formiguera, Fauna - Pirofagus Catalanae, 1989.

En el año 1989, en el Museo de Zoología de Barcelona, dos fotógrafos presentaron el archivo recuperado de un naturalista alemán, Peter Ameisenhaufen (1895-1955), quien había documentado en sus viajes mutaciones poco conocidas, como el Pirofagus Catalanae, un dragón encontrado en Sicilia, que se habría aclimatado al ecosistema después de su abandono en la isla por parte de los invasores catalanes del siglo XVI. Lo que no se decía en la exposición es que el naturalista alemán y su ayudante no eran más que el trisunto de Fontcuberta y Formiguera, que habían construido una ficción. La obra quiere contribuir a una "pedagogía de la duda", que reflexione sobre la credibilidad que otorgamos al conocimiento científico, la verosimilitud de las "evidencias" documentales y el papel del espectador a la hora de discernir sobre la verdad de lo que se le dice.

02

Perejaume, Pintura d'Olot que ha tornat la seva imatge a Olot, 1993.

Olot fue el lugar donde algunos paisajistas catalanes del siglo XIX encontraron su fuente de inspiración para representar la naturaleza. La pintura de paisaje tiende a invisibilizar su carácter construido, animando al espectador a que se deje llevar por la ilusión de verosimilitud. Sin embargo, Perejaume

la imagen, inmutable, antropocéntrica, ilusoria, de la pintura de paisaje.

03

Heather Dewey-Hagborg, Stranger Visions, 2013-2014.

En esta obra, la artista recolecta muestras de pelo, chicles, colillas, que encuentra por las calles, baños públicos o salas de espera de distintos lugares de la ciudad. De ellos extrae los restos de ADN, los analiza y genera retratos tridimensionales. Cada retrato representa la apariencia de un individuo, a través de ADN recuperado de las muestras. La tecnología forense permite traducir a información los restos genéticos que, sin darnos cuenta, dejamos a nuestro paso. La artista se apoya en bases de datos de información genómica para reproducir los rasgos, en un ejercicio que quiere advertir sobre la vigilancia genética y el determinismo genético.

04

Regina José Galindo, Recorte por la línea, 2005.

La performance original, cuyo registro se muestra en este vídeo, tuvo lugar en Caracas, en 2005, con el Dr. Billy Spence, uno de los cirujanos plásticos más renombrados de Venezuela. El doctor marca aquellas partes del cuerpo de la artista que deberían ser modificadas para adecuarse a la imagen de "cuerpo perfecto". Como si fuera el mundo al revés, no es la imagen la que imita al cuerpo, sino el cuerpo el que imita a la imagen. Modificar la naturaleza para que ésta sea más perfecta... pero ¿quién ha establecido estos códigos estéticos tan potentes que son capaces de modificar los cuerpos? El vídeo documenta la agresividad (simbólica, material) del patriarcado a la hora de reescribir literalmente el cuerpo de la mujer usando la ciencia médica como herramienta.

05

Joaquín Fargas, Proyecto Bioesfera, 2007-2017.

El proyecto Biosfera consiste en aislar ecosistemas naturales en recipientes totalmente sellados donde la única interacción con el medio es a través del calor y la luz. Estos sistemas, similares a nuestro propio planeta, dependen de la luz como fuente de energía para que los ciclos de vida se desarrollen en su interior y perduren en función de múltiples variables. Estos sistemas, representan a una escala infinitesimal nuestro planeta poniendo de manifiesto su fragilidad y el cuidado que le debemos todos los que habitamos la Tierra. Se trata de una obra que no solo apunta a la capacidad de la vida para desarrollarse de forma autónoma sino también, por contraste, a la necesidad de pensar la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, por medio de la articulación de una ética y estética del cuidado.

02 / Retrato(s)

Identidades fabricadas

El retrato es un género dirigido a la representación de la identidad, en cualquiera de sus múltiples dimensiones. Pero el arte de retratar no está exento de controversias, porque un retrato nunca es neutro ni objetivo. A lo largo de la historia ha servido al poder como herramienta de auto-representación y legitimación. Así nos lo plantea el Goya de los Caprichos, al ironizar sobre la idea de genealogía y herencia familiar.

En su acepción más común, el retrato se fundamenta en el parecido físico: este es el retrato que practican Laurent y Mignonneau. Su obra responde al carácter cambiante de la realidad, alejándose de la imagen falsamente estática del retrato tradicional. En la era genética, el ADN se utiliza para definir la identidad de los seres vivos. El trabajo pionero de Dalí representa con fascinación la "molécula de la vida", en contraste con la visión más crítica de Dewey-Hagborg. Por su parte, Buxeda trabaja con la figura del mutante, cuya existencia no es el resultado de la evolución natural sino de la intervención humana. Brambilla aborda los logros civilizadores del mundo actual mediante la elaboración de un retrato audiovisual de tono apocalíptico.

06

Salvador Dalí, La escalera de Jacob, 1975.

"En la escala de Jacob cada peldaño es un rellano del ADN y los ángeles que suben y bajan son el ARN". Así explicó Dalí este dibujo, realizado en homenaje al Nobel Severo Ochoa, amigo suyo desde la Residencia de Estudiantes. Dalí expresa abiertamente su interpretación espiritual de la ciencia: unos ángeles construyen la estructura del ADN conectando el plano terrenal con el celestial, como en la escalera que soñó Jacob. La perfección de la estructura molecular del ADN era, para Dalí, un signo de su divinidad, que asociaba además a la inmortalidad, ya que el ADN permitía explicar los mecanismos de la herencia genética, tal y como él mismo afirmó: "Las leyes de Dios son las de la herencia genética contenida en el ácido desoxirribonucleico".

07

Marco Brambilla, Civilization (Megaplex), 2008.

Civilization se erige como el gran mosaico de nuestro tiempo, un tapiz compuesto por vídeos, que nos devuelve una imagen apocalíptica de nuestro mundo. La obra actualiza la reflexión sobre la condición humana y sus logros civilizatorios mediante la elaboración de un tríptico en movimiento que,

evocando a Dante, parte del Infierno al Paraíso, pasando por el Purgatorio. La obra está compuesta por más de 300 clips de vídeo tomados de películas comerciales que conforman un verdadero videocollage. La direccionalidad de la obra, del Infierno al Cielo, parecería contener un mensaje salvífico; sin embargo, el vídeo es un loop y, después del Paraíso, volvemos a entrar en el infierno. No hay principio, ni fin.

08

Empar Buxeda, El mutante ggi-1 (el genoma del gusano incierto), 2009-2017.

La obra parte de un proyecto iniciado en 2007, centrado en el trabajo sobre el gusano *C.elegans*. Una colonia de gusanos, siempre cuidados por la artista, ha habitado en lugares diversos: laboratorios científicos, el taller de la artista y, ahora, el edificio de Etopia. Se trata de un material particular y Buxeda, fiel a la máxima escultórica de "escuchar el material", respeta su comportamiento cambiante. En sus diferentes fases de cultivo, y al no mantenerse las condiciones controladas del laboratorio, el organismo ha experimentado mutaciones, haciéndolo inservible para la investigación científica. Buxeda da visibilidad a esta mutación asignando un nuevo nombre al organismo: ggi-1 ("genoma de gusano incierto"). El proyecto sondea los límites entre el laboratorio y el taller, entre la ciencia y el arte, desvelando el potencial material y discursivo de lo vivo.

09

Laurent Mignonneau y Christa Sommerer, Portrait on the Fly, 2016

Esta instalación interactiva se compone de un monitor en el que habitan miles de moscas. Cuando una persona se sitúa frente al monitor los insectos se colocan de tal modo que construyen el contorno de la persona, modificándose a medida que ésta se mueve. La obra nos permite reflexionar sobre la identidad reducida a su imagen, como algo cambiante (cuestionando su permanencia) pero también como algo construido (cuestionando la supuesta naturalidad del retrato). Del mismo modo la obra contrapone la individualidad del retratado a la colectividad del retratista (el ejército de moscas), proponiendo otras formas de identidad más allá de lo individual.

03 / Naturaleza(s) Muerta(s)

El tiempo de la naturaleza

La 'naturaleza muerta', como vemos en el lienzo de Zurbarán, es un género que nos habla del paso del tiempo de una manera característica. Muestra una selección de elementos naturales, en un instante congelado, como si el tiempo se hubiera detenido; pero oculta precisamente la acción implacable del tiempo sobre ellos. Mostrar la vida, ocultar la muerte son, en la 'naturaleza muerta' dos caras de una misma moneda.

En el mundo contemporáneo los artistas trabajan la relación entre tiempo y naturaleza de múltiples formas. El tiempo que estaba detenido en la 'naturaleza muerta' se pone en movimiento en el trabajo con biomateriales de Kudla. Las obras de Moll aportan una nueva medida del tiempo de la naturaleza: el del ritmo contaminante de nuestra actividad en internet. Quimera Rosa propone un viaje en el tiempo, a un 'futuro especulativo' desde el que observar y actuar nuestro presente, mientras que Ballengée promueve la acción presente para evitar futuros indeseados.

10

Brandon Ballengée, Praeter Naturam (Zaragoza Eco-Actions), 2017.

Praeter Naturam es un proyecto de bioarte transdisciplinar, compuesto por "ecoacciones" que tienen como objetivo el conocimiento de los ecosistemas locales de anfibios de Zaragoza, para buscar malformaciones y otros tipos de enfermedades. Concibiendo el arte como herramienta, el proyecto se sitúa a medio camino entre el activismo biotecnológico y la investigación ecológica. Su utilidad reside en que los anfibios actúan como "bioindicadores" de la salud de los ecosistemas naturales, que a menudo han desarrollado deformidades, es decir, alteraciones "más allá de lo natural" (praeter naturam). Se trata de un proyecto de acción, que se realiza en el territorio y que se concibe como una práctica colaborativa que quiere contribuir a un mayor conocimiento del ecosistema local.

11

Joana Moll, CO2GLE (2015) & DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST (2016)

"¿Cuál es el impacto material de las comunicaciones a través de internet?" Con esta pregunta, la artista Joana Moll apunta al desconocimiento que tenemos sobre el impacto que nuestra actividad en internet tiene en el medioambiente. En nuestro imaginario, internet existe en un plano inmaterial a pesar de que éste se conforma a partir de infraestructuras físicas que con-

sumen recursos naturales. Moll da visibilidad a esta cuestión a través de este díptico: CO2GLE contabiliza a tiempo real la cantidad de CO2 emitido a cada segundo por las búsquedas mundiales en google.com; DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST muestra la cantidad de árboles que se necesitarían para absorber la cantidad de CO2 generada por esas mismas búsquedas en google.

12

Allison Kudla, Growth & Decay, 2010-2017.

Growth & Decay is a set of two photographic prints depicting tiles from the project Growth Pattern. This diptych shows the tiles in an initial state and a final state. In the initial state, the leaves are lush and green and have been recently cut into a botanical abstraction. In the final state, the leaves have begun to decay, mold and bacteria have grown, and the nutrient supplies for the tissue have depleted. Over time, Growth Pattern creates a generative image and time-lapse animation. The image it generates changes and though the range of possible states of each tile is abstractly known, the final outcome of the work is always open to indeterminate variability. In these digital photographic prints, we see a post-processed photograph at beginning and end states of their life cycle.

13

Q.R*3 (Quimera Rosa + Rebeca Paz + Roy), Transplant: conectando con Micorriza Intranet, 2017, Realizado en Etopia.

2024. 08 de marzo. Se han agotado ya los recursos anuales de la Tierra. Se necesita el equivalente a cuatro planetas para satisfacer el consumo humano. Desde una red virtual privada de la segunda Internet, un grupo de biohackers llamado Q.R*3 decide intentar conectarse a la micorriza, red compuesta por una simbiosis entre raíces y hongos a través de la que el mundo vegetal terrestre se comunica.

Su objetivo: entablar una colaboración con las plantas para tratar de revertir la situación. Los primeros miembros de este grupo murieron en seguida bajo el efecto de una molécula desconocida. Del resto del grupo no se sabe todavía nada. O muy poco...

Formada por restos arqueológicos del futuro, la instalación nos permite adentrarnos mutisensorialmente en el universo de Q.R*3. La micorriza sigue viva y, ante la presencia del público humano, se comunica por difusión de moléculas volátiles

POSTNATURALEZA / POSTNATURE
21.09.17-13.01.18

Comisario / Curator

Daniel López del Rincón

Producción y coordinación / Production and coordination

Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento

Diseño gráfico / Graphic design

Guillermo Malón

Supervisión y corrección de textos / Supervision and text corrections

Verónica de Quixano

Traducción / Translation

Louisa Holecz

Montaje de la exposición / Assembly of the exhibition

Brigadas municipales de arquitectura
Oficiales de mantenimiento de Etopia
Queroche S.L.

Postnaturaleza es una producción de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, coordinada para Etopia Centro de Arte y Tecnología, dentro de la Red Europea de Arte Digital y Ciencia, y con el apoyo de Europa Creativa.

Postnature is a production of the Zaragoza City of Knowledge Foundation, coordinated for Etopia Center of Art and Technology, as a program of the Europe an Digital Art and Science Network with the support of Creative Europe.

www.fundacionzcc.org
www.etopia.es

Agradecimientos / Acknowledgements