

Revisión:

Estética de la emancipación: Polimatía en la Comunidad Iberoamericana del siglo XXI

Maria Paz Tornero Lorenzo
Universidade de Granada

La presente revisión de obra artística forma parte de las tendencias en creación transdisciplinar que requieren de herramientas y metodologías científicas en la producción de obras de arte y su relación con la teoría estética en este nuevo siglo y, en particular, en el contexto iberoamericano. Es decir, se analiza el encuentro de disciplinas “contrarias” como son la ciencia y el arte dando lugar a las controversiales, y actuales, prácticas “híbridas” de la mano de los polímatas (*del griego polymathes* “el/la que conoce, comprende o sabe de muchos campos”), también nombrados como el hombre/la mujer del renacimiento, o bien *homo universalis* (expresión latina de significado “hombre/mujer de espíritu universal”).

Latinoamérica ha sido una estupenda localización para estas manifestaciones artístico-científicas en los últimos años que, sin embargo, se han visto desfavorecidas en su difusión internacional. Situación más acusada encontramos en el ámbito español en comparación con el resto de Europa. No solo en lo referido a la publicidad de actividades relacionadas, sino también al aumento de propuestas tanto académicas como culturales (públicas y privadas), para avivar la escena de producción e investigación transdisciplinar. En España, es vital comenzar a implementar una atmósfera de experimentación transdisciplinar como método potenciador de nuevo conocimiento en el ámbito de la práctica del *ArtScience*. Encontramos, sin embargo, países como México, Argentina, Colombia o Brasil donde se está apostando con mayor o menor apoyo institucional por estas expresiones.

Crear nuevos espacios “híbridos” de investigación entre las disciplinas antes mencionadas favorece el nacimiento de propuestas mucho más experimentales y creativas, de acuerdo con las demandas sociales de nuestro actual siglo, así como proyectos de innovación que puedan competir en el mercado artístico internacional.

Otro de los factores a resaltar en este breve texto, es la discusión surgida en estas últimas décadas respecto a la carencia de teorías estéticas dentro de la práctica transdisciplinar. Por ello, el título de este escrito, plantea como posible solución una emancipación de la producción artística iberoamericana ante la actual estética tradicional. Estética que aún hoy otorga a la “obra de arte” una primacía desmesurada, como la única expresión válida existente en las obras clásicas y, en definitiva, en el arte expuesto en el típico museo de renombre. Esta libertad en *el hacer* permitirá, tal vez, una producción de alto nivel que se encuentre, y diferencie, ante el *mainstream* internacional.

El filósofo y crítico de arte Brian Holmes define como “extradisciplinar” las sinergias entre disciplinas, que producen investigaciones rigurosas en terrenos contrarios y alejados del arte como pudieran ser las finanzas, la biotecnología, la microbiología, la geografía, la psiquiatría, etc. Gracias a ellas, se impulsa lo que Holmes describe como “el ‘libre juego de las facultades’ y la experimentación intersubjetiva que caracterizan al arte moderno y contemporáneo”, además de identificar “los usos espectaculares o instrumentales que con tanta frecuencia se hacen de las libertades sorpresivas y subversivas del juego estético.” (2008, p. 206):

Se pone en funcionamiento aquí un nuevo tropismo y un nuevo tipo de reflexividad que implica tanto a artistas como a teóricos y activistas en un tránsito más allá de los límites que tradicionalmente se asignan a su actividad, con la intención expresa de enfrentarse al desarrollo de una sociedad compleja. El término “tropismo” expresa el deseo o la necesidad de girarse hacia otra cosa, hacia un campo o disciplina exteriores; mientras que la noción de reflexividad indica ahora un regreso crítico al punto de partida, un intento de transformar la disciplina inicial, acabar con su aislamiento, abrir nuevas posibilidades de expresión, análisis, cooperación y compromiso. Este movimiento adelante y atrás, o más bien esta espiral transformadora, es el principio operativo de lo que llamaré investigaciones extradisciplinares. (p. 205).

Siendo una práctica desde el arte de carácter transdisciplinar (o extradisciplinar) y flexible, se articula el aprendizaje desde el análisis de la epistemología artística contemporánea. Así, el artista supera la tradicional división entre disciplinas, técnicas y especialidades en la creación, para ser capaz de investigar y vislumbrar nuevo conocimiento, técnicas, metodologías y conclusiones.

IONI, 2018

La obra presenta una reflexión sobre la identidad, la huella familiar y su carácter efímero y temporal. Ha sido desarrollada en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Granada,

España, durante el periodo de dos semanas. Está compuesta por diversas placas de Petri que contienen en su interior fotografías pertenecientes a la vida personal de la autora, más sus propias bacterias vaginales sobre medio nutritivo que las alimenta. Acompañadas de imágenes en video de su cuerpo aumentado. Muestra cómo la identidad de la imagen de nuestro cuerpo cambia en una abstracción de su representación. El cuerpo aumentado está formado por distintas texturas y colores como así es se compone una pintura. Durante el transcurso de la pieza de video, y en especial al final de este, ya no existe nada más sobre la representación del canon corporal, sino solo pintura digital.

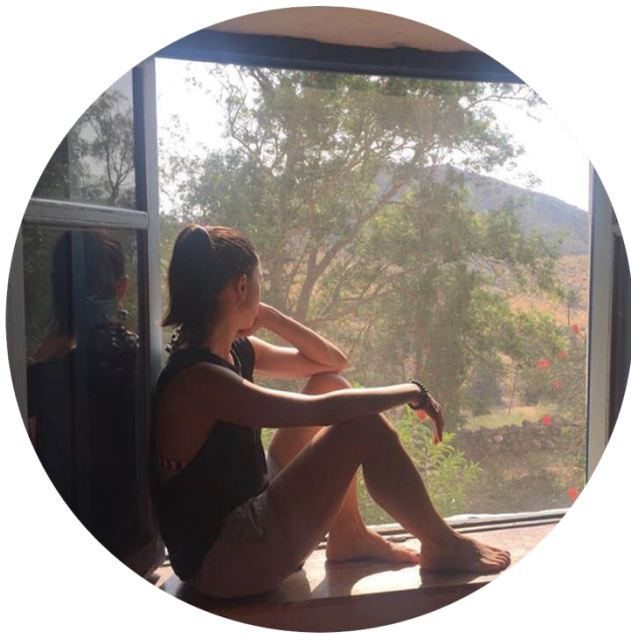
Habiendo cumplido los protocolos de seguridad en el laboratorio para evitar cualquier tipo de contaminación ambiental, siendo muy frecuente la proliferación de hongos, algunas placas han sufrido con rapidez el desarrollo de esporas fúngicas que seguirán creciendo hasta “borrar” la imagen. La microbiota vaginal se relaciona estrechamente con la intestinal, la cual es considerada como un órgano independiente. Conocida también como el carnet de identidad personal por ser única en cada individuo.

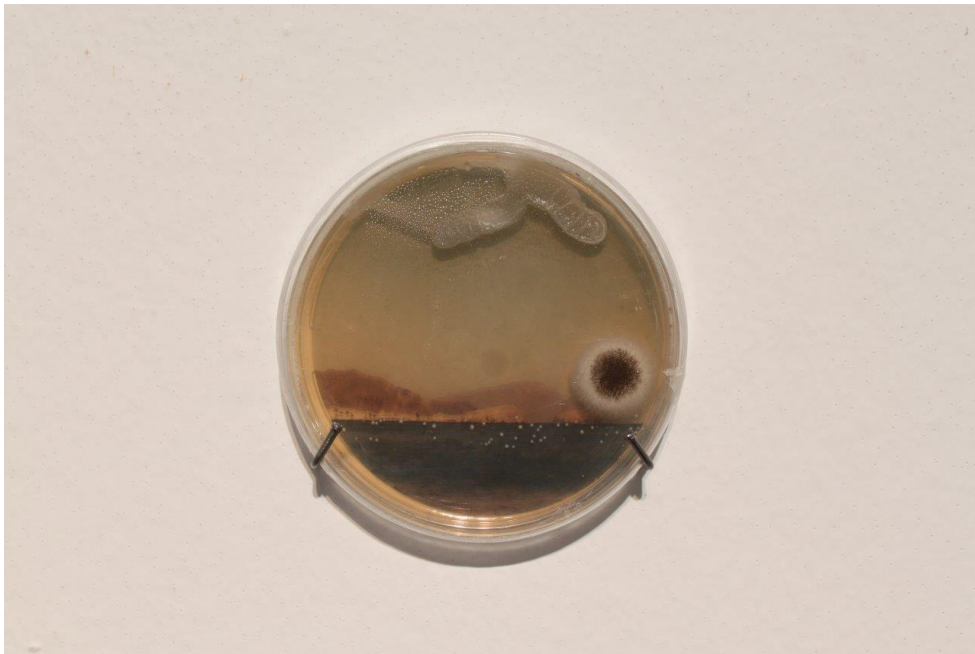
Mis últimos trabajos representan una revisión de la epistemología artística contemporánea y el uso de la metodología transdisciplinar para desarrollar teoría y práctica artística. El principal objetivo es analizar el interés del artista ante temas científicos, metodologías y su particular visión ante los paradigmas científicos y humanísticos para generar nuevo conocimiento, pensamiento crítico y nuevos procesos creativos. Mi experiencia como investigadora en diferentes laboratorios científicos –por ejemplo, el Instituto de Microbiología en la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador–, me hace plantear mi presencia como si fuera una “invasión” en el laboratorio. Por esta razón, normalmente uso la expresión “artista intruso” para nominar aquellos espacios científicos desconocidos por el visitante quien intenta comprender los procesos técnicos, sus procesos y experimentos y así obtener inspiración para enfrentar nuevos trabajos artísticos “híbridos”.

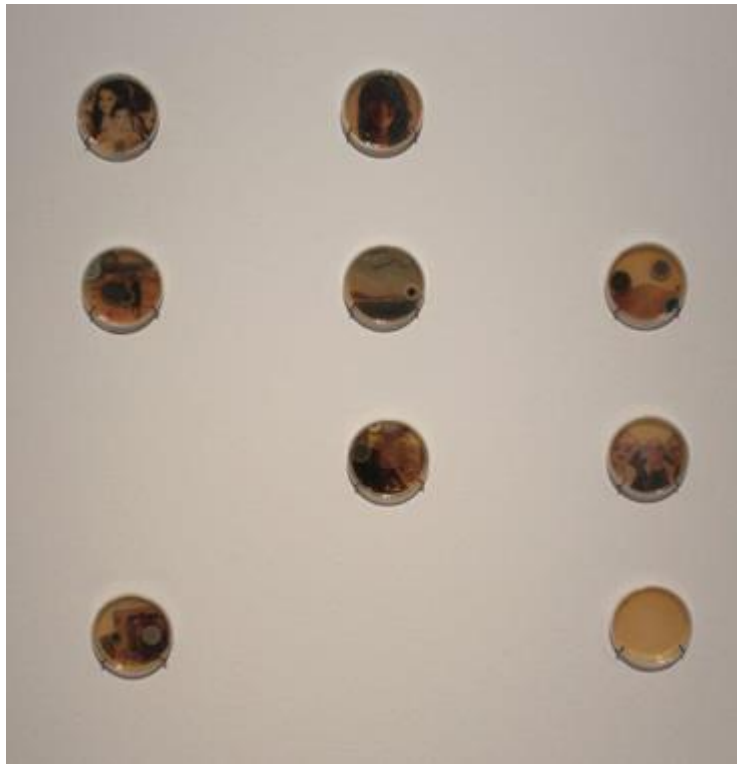
La instalación *Ioni*, fue específicamente creada como parte de una exposición colectiva en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), España, durante el mes de noviembre de 2018, y bajo las directrices del conocido comisario Enric Mira en su propuesta "Narrativas en las fisuras del tiempo y el espacio." Exposición que cierra una serie de actividades de investigación, producción y publicaciones –como los distintos artículos referidos a la cuestión de la anacronía y heterocronía en el tiempo y sus traducciones en el arte contemporáneo recogidos en la revista *Contra-Narrativas* N°0 y N°1–, realizados durante la duración del proyecto de investigación I+D

(2015-2017): “El espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, espacialidades y temporalidades en la producción artística actual”. HAR2015-64106-P (MINECO/ FEDER). Dentro del “Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Proyectos de I + D, del Ministerio de Economía y Competitividad” del Gobierno de España.

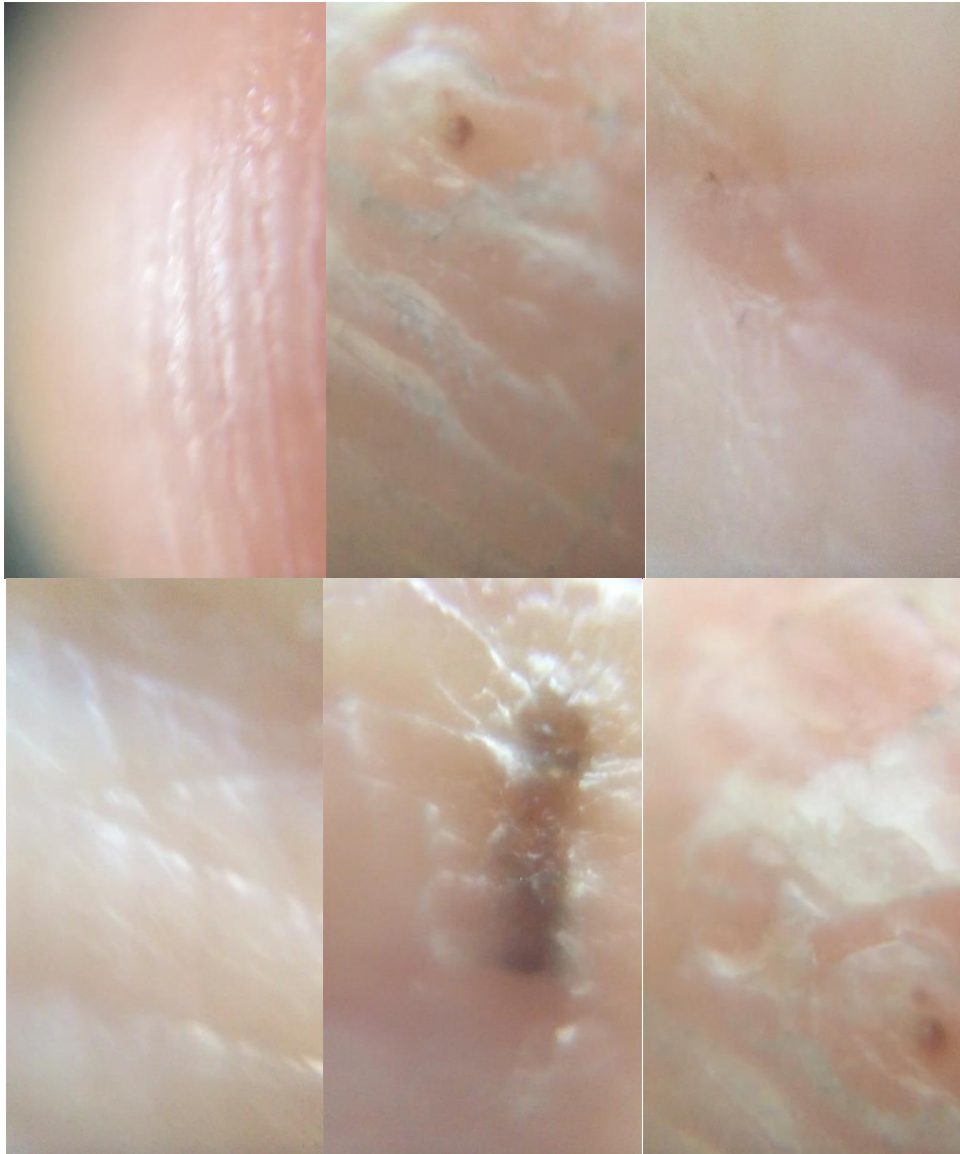
Fotografías de la obra:

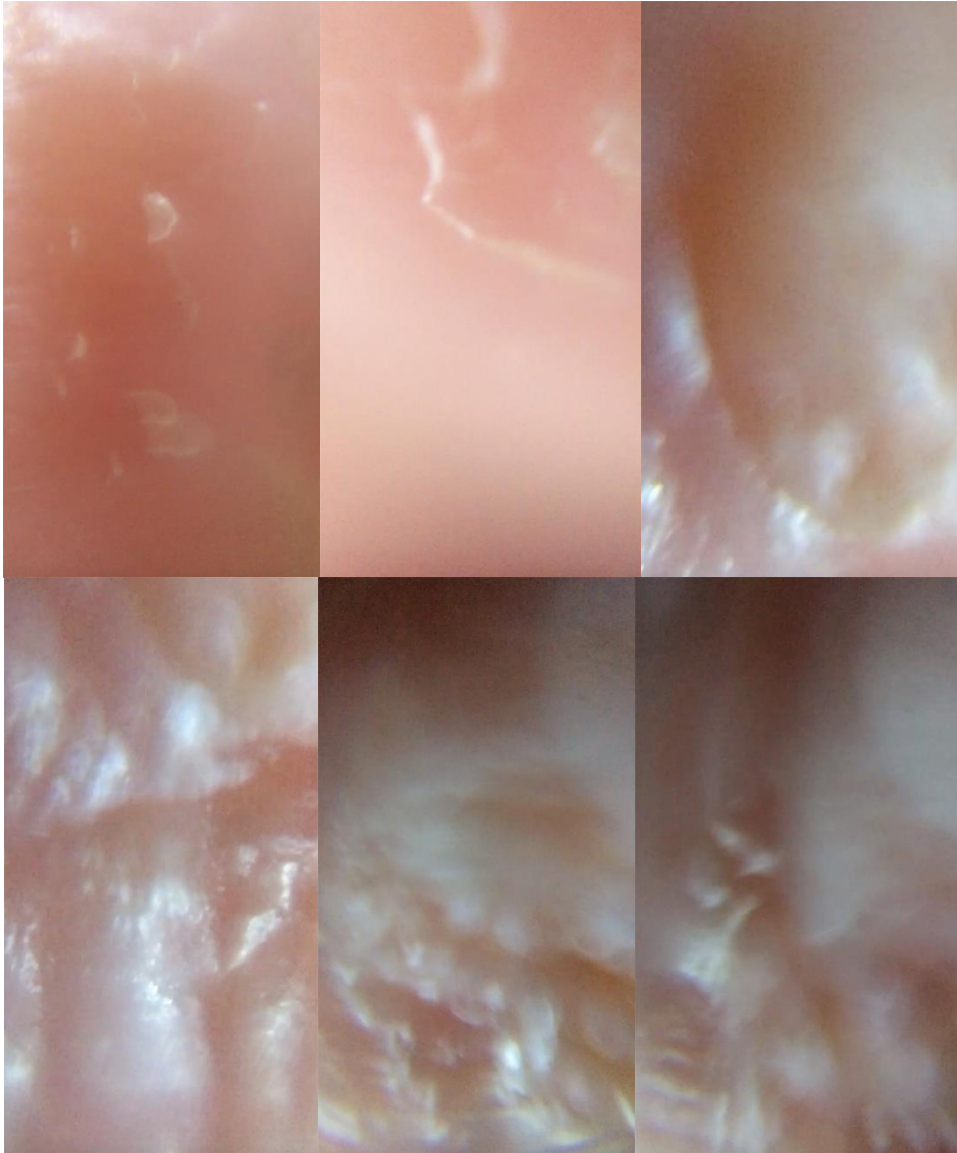

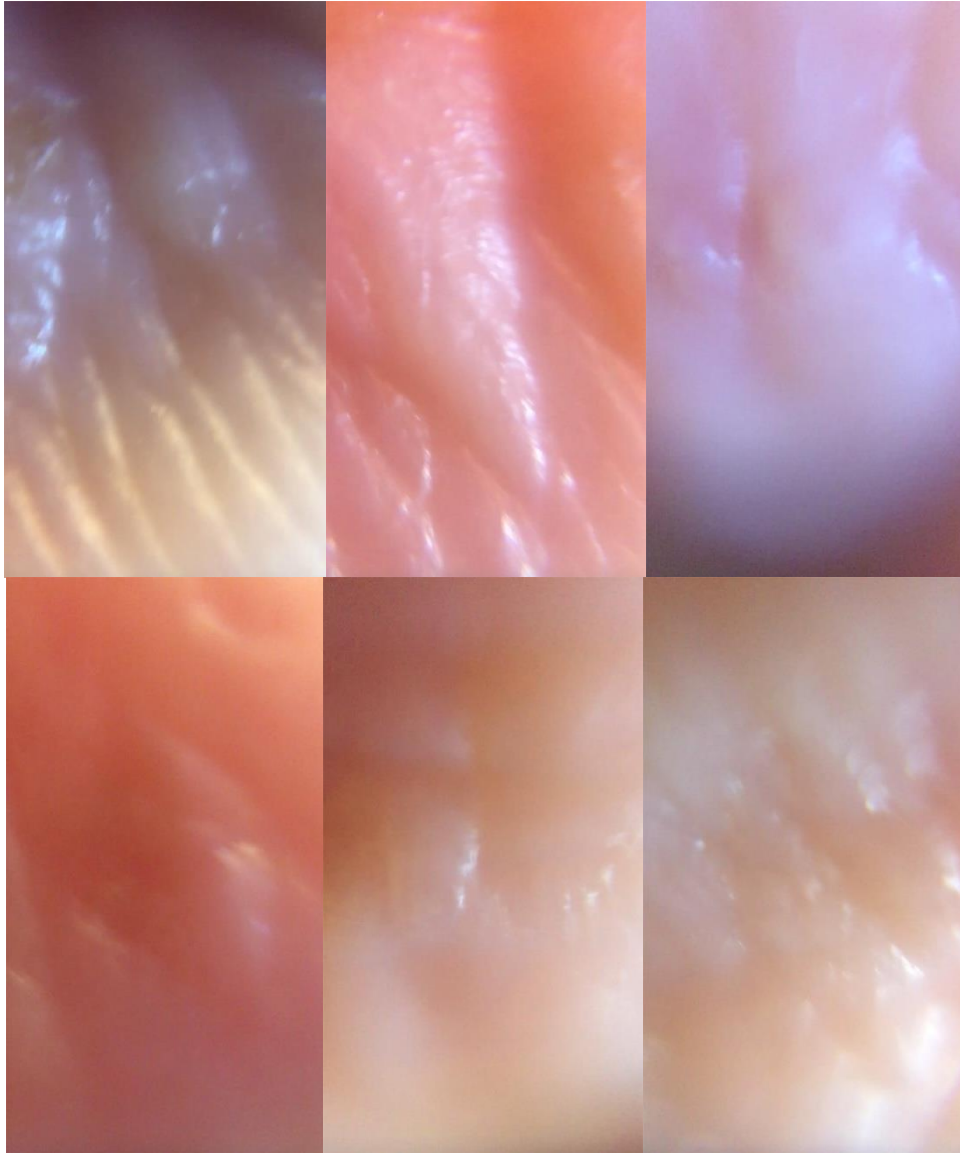

Fotogramas del video:

Referencia

HOLMES, B. (2008). “Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones.” En: *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de la ruptura de la crítica institucional*, pp. 203-215. Madrid: Traficantes de Sueños.