

Arte y Políticas de Identidad

Volumen 20, año 2019

Arte y activismo en el Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno

Propuesta de intervención artística

A propósito del Chthuluceno y sus especies compañeras

Maria Ptqk

A propósito del Chthuluceno y sus especies compañeras

exposición online comisariada por Maria Ptkk

Espace virtuel Jeu de Paume, París

octubre 2017 - mayo 2018

<http://espacevirtuel.jeudepaume.org/>

En su última obra, *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene* (2016), la bióloga y filósofa de la ciencia Donna Haraway propone la figura del Chthuluceno como un instrumento con el que aprender a “vivir y morir en un planeta dañado”. Más allá de la utopía tecnológica o la distopía de la extinción, sugiere sustituir la idea misma de futuro por la experiencia de “infinitas configuraciones espacio-temporales” que asuman la complejidad de lo que ocurre “en los aires, las aguas, las rocas, los océanos y las atmósferas” y cuenten las historias de la evolución en un tono menor y voluntariamente marginal, como una maraña de narraciones entremezcladas, resultado de procesos de supervivencia colaborativa.

En la visión de Haraway, el prefijo *chthu* remite a los poderes subterráneos y abisales de la Tierra. Pero a diferencia del lovecraftiano *Cthulu* (nótese la diferencia de ortografía) que expresaba el terror ante lo desconocido, su Chthulu quiere invitar al encuentro con otras formas de vida: animales no-humanos, vegetales, hongos o bacterias, especies compañeras del ser humano con las que este comparte relatos de “co-habitación, co-evolución y sociabilidad”. Inspirado por el concepto biológico de simpoiesis (*hacer-se-con*), el Chthuluceno cuestiona en última instancia la excepcionalidad de lo humano y las categorías mismas de lo vivo.

Como con la teoría cyborg, aquí también juegan un papel central la especulación y el SF, siglas que se refieren tanto a la ciencia-ficción y la fabulación especulativa como a las formas enrevesadas de los juegos del cordel (*string figures*), presentes en las culturas nativas de distintos lugares del mundo y emparentados con las artes menores, anónimas y colectivas. El SF aquí no es un género sino una metodología de pensamiento y acción que demanda una re-definición de las ciencias naturales y los humanismos en beneficio de una convergencia dinámica, en movimiento, entre prácticas estéticas y experimentales interesadas en formular nuevos sistemas-modelo o lo que Haraway denomina *worldings*. Frente a las lecturas literales y unívocas, el SF unido al Chthuluceno abre zonas de contacto con las múltiples caras de lo monstruoso.

En este contexto, las “especies compañeras” aluden a las diversas formas vivas que conviven en el planeta, en simpoiesis unas con otras, pero también al ecosistema de prácticas que dialogan con o contra o a través de la figura estética y conceptual del Chthuluceno. Desde la biología especulativa o las ficciones postnaturalistas hasta las políticas de los organismos inter-especies, la invención de taxonomías utópicas o la exploración de modos experimentales de pensar y sentir, las piezas seleccionadas proyectan un terreno de juego (un terreno de compost) para algunos de los tentáculos contenidos en este último *tour de force* de Haraway, tan complejo como perturbador.

Esta exposición quiere rendir homenaje a Nathalie Magnan (1956 – 2016), teórica de los medios, traductora de Haraway y una de las artífices de la introducción de su obra en el entorno francófono.

El Manifiesto Cthuluceno de Santa Cruz

Donna Haraway

Shoshanah Dubiner, *Endosymbiosis: Homage to Lynn Margulis*, 2012

El recurso al manifiesto y a los neologismos, característico de las vanguardias, es habitual en la escritura singular de Donna Haraway que combina filosofía posestructuralista, historia cultural de la ciencia, feminismo socialista y literatura ciberpunk. Pero a diferencia de sus manifiestos anteriores, este se presenta separado de la obra central *Staying with the Trouble: Making Kin in the Cthulucene*, en una forma mucho más breve y explícitamente situado en un contexto social e intelectual concreto.

Así, desde la ciudad de Santa Cruz en California, donde vive y enseña, Haraway expone las muchas conexiones tentaculares del Cthuluceno, inspirado por la Gaia de Stengers y Latour, con la que comparte la indiferencia ante el destino humano, por las difracciones espacio-temporales de los campos cuánticos de Karen Barad, por la observación atenta de Vinciane Despret o Hannah Arendt, por las biología salvajes de Anna Tsing o por la idea de Lynn Margulis de que las relaciones de "intimidad entre desconocidos" constituyen el motor de la evolución. El núcleo de la propuesta es que la vida nunca se hace a sí misma (*autopoiesis*) sino que se hace siempre con otros (*simpoiesis*) en procesos dinámicos en los que intervienen moléculas, células, organismos, ecosistemas o ensamblajes tecno-naturales; y en los que conceptos como individuo o autonomía pierden validez.

Ecosystem of Excess

Pinar Yoldas

Pinar Yoldas, *Pacific Balloon Turtle, Ecosystem of Excess*, 2014

Ecosystem of Excess es un ejercicio de zoología anticipativa inspirado en la denominada "isla de basura" del Pacífico norte. Ese lugar, cuya extensión estimada equivale a la de toda Europa central, constituye uno de los vértices más importantes de acumulación de microplásticos en los océanos y una amenaza para el conjunto de la biodiversidad marina. Pero es también el hábitat para ciertos microorganismos, como algas unicelulares y bacterias, que han comenzado a adaptarse y proliferar en él. Este particular ecosistema producido por la acción humana recibe también el nombre de Plasticsfera.

A partir de estas evidencias científicas, Pinar Yoldas imagina las nuevas especies animales que podrían emerger de semejante caldo primigenio. El resultado es un bestiario especulativo poblado por insectos, reptiles, aves y peces resilientes dotados de órganos mutantes capaces de metabolizar el plástico. Unos utópicos organismos-modelo que, pese a su carácter ficticio, permiten explorar las relaciones simpoiéticas que ya se están dando en los océanos.

Museum of the History of Cattle

Terike Haapoja et Laura Gustafsson

Terike Haapoja et Laura Gustafsson, *The Museum of the History of Cattle*, 2013

Junto con los perros y los pollos, los bovinos son una de las principales especies compañeras de los humanos, unidos a ellos en relaciones mutuamente constitutivas donde las teorías de la evolución se cruzan con el desarrollo de las economías rurales, la industria de la alimentación o las técnicas de selección genética. *The Museum of the History of Cattle* (el Museo de la Historia del Ganado) toma la forma de un dispositivo etnográfico sobre la cultura bovina y la historia compartida entre ambas especies. Pero incorpora además un desplazamiento epistemológico que trata de investigar la posibilidad de “un punto de vista de los bovinos” respecto de la domesticación y la cría industrial y de su impacto en la definición de nociones como tiempo, linaje o patrimonio natural.

El museo forma parte de *The History of Others*, proyecto más amplio que explora la idea de lo no-humano y las categorías que definen los límites entre especies desde la perspectiva de la historia cultural. Incluye la performance *The Trial* sobre el estatus jurídico de los animales en la legislación finlandesa y el dispositivo de investigación *Museum of Nonhumanity* que recorre las distintas formas de división entre humano y no-humano naturalizadas a lo largo de la historia.

Metamorfosis de los insectos del Surinam

Maria Sibylla Merian

Maria Sibylla Merian, *Duroia eriopila*, *Metamorfosis de los insectos del Surinam* (plancha XLIII), 1705

Metamorfosis de los insectos del Surinam, publicada en 1705 por la naturalista María Sibylla Merian, es una obra de ilustración científica que marca un punto de inflexión en la historia de la entomología. Merian es la primera persona en documentar en detalle los ciclos de vida de los insectos y desmentir el canon de la época que los consideraba como criaturas del Diablo generadas espontáneamente en el lodo en putrefacción. Sus precisos y numerosos registros visuales, que muestran las complejas relaciones simbióticas de los insectos con las flores, anticipan el concepto de simbiosis cuyo término no será acuñado hasta el siglo XIX. Su clasificación de polillas y mariposas, que alcanza hasta 186 especies, aún se utiliza en la actualidad.

Escrita originalmente en latín y neerlandés (en un tiempo en el que las obras científicas se publicaban exclusivamente en latín), es también la primera obra en representar gráficamente la fauna y la flora de la colonia holandesa así como las denominaciones y usos de las plantas en las culturas indígenas locales.

Egstrogen Farms

Mary Maggic

Mary Maggic, *Egstrogen Farms*, 2015

La obra de tactical media *Egstrogen Farms* (juego de palabras entre “granjas de huevos” y “granjas de estrógenos”) aborda la explotación de los cuerpos de las mujeres por la industria reproductiva, en particular las terapias hormonales de estimulación ovárica que se utilizan para fines de inseminación artificial. Presentada como una compañía ficticia, *Egstrogen Farms* comercializa una variedad de huevos genéticamente modificados con el objetivo de producir un “cocktail de gonadotropinas”, las hormonas responsables de regular la reproducción en los vertebrados.

En la línea de autoras feministas como Geena Corea, Margaret Atwood o la propia Haraway, que ya en los años 80 advierten del paralelismo entre la domesticación a gran escala de los pollos y la reclusión masiva de las mujeres en el hogar, Maggic plantea una crítica a la mercantilización reproductiva en el actual escenario biotecnológico. Abiertamente inspirado en el trabajo de colectivos como subRosa (*Why Are Women Like Chicken and Chicken Like Women*) o Critical Art Ensemble (*The Flesh Machine*), *Egstrogen Farms* expande la simbología del huevo como matriz terapéutica, alimentaria y reproductiva mediante un *détournement* paródico y subversivo del intercambio entre especies.

Ectogenesis

Plant-Human Monsters

Špela Petrič

Špela Petrič, *Ectogeneses*, 2016

Ectogenesis explora la hibridación entre humanos y vegetales a través de la experimentación con hormonas, las moléculas mensajeras que revelan el ancestro común evolutivo de animales y plantas. A partir de una sección de *Arabidopsis thaliana* (una planta muy común en la experimentación genética por la sencillez de su genoma y su corto ciclo de vida), Petrič crea una serie de “embriones vegetales” in vitro cuyo desarrollo potencia mediante la inyección de hormonas esteroides extraídas de su propia orina. Este procedimiento modifica al patrón epigenético de la planta que produce así una morfología singular, monstruosa “en el sentido amoroso de la palabra”, que apunta hacia formas radicales de trans-especismo experimental.

En *Ectogenesis* el agente vegetal, “amable alien verde” comúnmente considerado como la forma más primordial de vida, se mezcla con el agente humano y su materialidad densa de significados culturales y políticos. Si la estructura química de las hormonas favorece su interacción con otras moléculas, para Petrič su dimensión contextual y adaptativa las convierte en interfaces especialmente aptos para poner a prueba la interacción entre especies, la capacidad de verse “afectadas” unas por otras en un proceso que es al mismo tiempo biológico y semiótico.

Non-human Rights

Paulo Tavares

Paulo Tavares, *Non-human Rights*, 2012

El video-ensayo *Non-human Rights* expone la tesis del univeralismo radical entre humanos y no-humanos a partir de los debates surgidos en torno al reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador de 2008. En la cosmovisión indígena, las reivindicaciones sobre el Amazonas no suponen solo disputas sobre las tierras o contra la extracción de los recursos naturales sino que atañen al derecho básico a la existencia y el mantenimiento de la vida, tal y como recogen las nociones de *Pachamama* o *Sumar kawsay* (comúnmente traducidas como madre naturaleza y vida plena, respectivamente).

La inclusión en un texto jurídico de ese tipo de conceptos, provenientes de la cultura indígena, fuerza los límites del derecho político heredado de la modernidad y pone en crisis la separación entre el sujeto y el objeto, entre la historia natural y la historia social. Como sugiere Michel Serres en *Le contrat naturel* (1990), profusamente citado en el video, el contrato social que relegaba “el mundo” al status de un objeto inerte, susceptible de ser apropiado y destruido, ha de ser sustituido por un nuevo tipo de contrato: un contrato “natural” abierto a formas de subjetividad jurídica de lo no-humano.

Non-Human Rights forma parte del proyecto colectivo *World of Matter*, una investigación multimedia sobre las ecologías globales vinculadas con la explotación y circulación de los recursos.

The Crochet Coral Reef

The Institute For Figuring

The Crochet Coral Reef, instalación

Los arrecifes de coral son, en opinión de Haraway, un ejemplo paradigmático de *holoente*, las entidades simpoiéticas cuyos agentes existen *los unos con los otros* que podrían sustituir al concepto biológico de “individuo”. Serían así una manifestación del tipo de pensamiento relacional que demanda la crisis medioambiental, especialmente patente en la degradación de la vida oceánica. Afectados por la acidificación y el calentamiento de las aguas, los arrecifes de coral – “selvas del océano” – constituyen también una expresión viva de la geometría hiperbólica y otros modelos matemáticos que se encuentran tanto en las formas de algunos organismos marinos y vegetales como en los algoritmos o el software generativo.

The Crochet Coral Reef se sitúa en esa intersección entre las matemáticas y la biología marina a la que suma las artes textiles y comunitarias realizadas por las mujeres en el entorno doméstico. Inspirado en la técnica del “ganchillo hiperbólico”, descubierto en 1997 por la matemática letona Daina Taimina, este proyecto colaborativo presenta una taxonomía de las múltiples variaciones de formas creadas a partir de un algoritmo o patrón inicial, planteando una discusión pública sobre el futuro de los corales que *materializa* la especulación biológica a la vez que reflexiona sobre la alianza entre diferentes prácticas de conocimiento.

The Voyage Out

Radio Series: 2222 ∞ 2022

Ana Vaz & Nuno da Luz

Ana Vaz, *The Voyage Out* (fotograma), 2017

Si el espíritu del Chtuluceno nos convoca a “aprender a vivir y morir en un planeta dañado”, *The Voyage Out* responde al desafío desde un lugar geográfico y simbólicamente mutante: el archipiélago de Ogasawara, en el sur de Japón donde, tras el desastre nuclear de Fukushima, ha emergido una nueva sección de la isla volcánica de Nishinoshima.

El serial radiofónico *The Voyage Out Radio Series: 2222 ∞ 2022*, exploración sonora de una película en proceso y primera parte de la trilogía *The Blue Jaguar*, emerge también como una propuesta instersticial que une el registro etnográfico con la fabulación *sci-fi*. En el vértice entre el fin de un mundo y el principio de otro se dan cita navegantes cyborg que transmiten desde otras temporalidades, océanos de datos convertidos en memoria, floraciones estimuladas por la fuerza de los tifones, abejas adaptadas a un entorno hostil, variedades de fauna y flora mutantes como los monstruos postnucleares del Japón de posguerra. La ficción especulativa es aquí una forma de *potentia gaudendi* – o fuerza orgásmica, en palabras del filósofo Paul Preciado – con la que Ana Vaz imagina la posibilidad de un “contrapensamiento del desastre” que tiene tanto de estrategia de reparación como de resistencia.

Creación de las aves

Remedios Varo

Remedios Varo, *Creación de las aves*, 1957

La compleja obra pictórica de Remedios Varo puede ser interpretada como una revisión delirante de los cánones de la ciencia moderna, un naturalismo de lo sobrenatural en el que resuenan ecos del subgénero de la *weird fiction* iniciado por H. P. Lovecraft. El rigor de sus composiciones depuradas, que remiten a las estructuras geométricas de los clásicos renacentistas, contrasta con una imaginaria inquietante que desborda los límites materiales del cuadro. En opinión de la historiadora Tere Arcq, la enigmática obra de Varo puede ser abierta con varias llaves al mismo tiempo: la literaria, la onírica, la surrealista, la arquitectónica y, especialmente, la esotérica.

Tal vez por encima de todo, el sentido de su obra es la búsqueda de una experiencia mística tras los mecanismos que ordenan el mundo natural. La Cábala, la alquimia, el tarot o la magia acompañan la representación fantasmagórica pero precisa de planetas, paisajes, instrumental de laboratorio, pájaros, plantas, insectos y otros personajes. *Creación de las aves* (1957), que pertenece a su último periodo creativo, alude además al papel mitopoiético de la artista como “hacedora de mundos”, fabricante de sistemas de significado que se despliegan los unos al interior de los otros.

Donna Haraway es profesora emérita en el Departamento de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas en la Universidad de California en Santa Cruz. Figura clave en los estudios de la ciencia y la tecnología, su obra ha contribuido al estudio de las relaciones humano-máquina y humano-animal y estimulado el debate sobre la primatología, la filosofía y la biología del desarrollo. Autora de numerosos libros y ensayos como «Manifiesto cyborg. Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a Finales del S.XX» en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza* (1995), *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science* (1989), *Testigo_Modesto@Segundo_Milenio: HombreHembra\copyright_Conoce_Oncorotón(R)* (2004), *When Species Meet* (2008) o *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene* (2016). Haraway ha sido reconocida con el Premio J. D. Bernal de la Society for Social Studies of Science en 2000 y con el premio Pilgrim de la Science Fiction Research Association en 2011 por su contribución a la investigación académica sobre la ciencia-ficción y la fantasía.

Pinar Yoldas se define a sí misma como una diseñadora/artista/investigadora infradisciplinaria. Desarrolla su obra en el campo de la biología, las tecnologías digitales, la arquitectura, la escultura cinética, el sonido, el vídeo y el dibujo con un enfoque en el poshumanismo, el eco-nihilismo, el antropoceno y la tecnociencia feminista.

Laura Gustafsson es escritora y dramaturga. Su obra atraviesa géneros y explora las posibilidades del cuento de hadas desde una visión feminista que aborda cuestiones como el lenguaje, la violencia y la línea imaginaria que separa al hombre de la bestia. Ha recibido diversas nominaciones, entre ellas la de Fundación Finlandesa del Libro.

Terike Haapoja es artista visual. Sus proyectos se interesan por nuestra relación con la naturaleza o la mortalidad, la coexistencia entre formas de vida o el estatus de especies y grupos excluidos. Representó a Finlandia en la Bienal de Venecia de 2013 con una exposición individual en el Pabellón Nórdico.

Maria Sibylla Merian (1647-1717) fue una exploradora, ilustradora y naturalista de origen suizo y es hoy considerada como una de las iniciadoras de la entomología moderna. Autora de *Nuevo libro de las flores, La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación floral* y *Metamorfosis de los insectos del Surinam*.

Špela Petrič es bióloga y artista. Combina la investigación experimental en ciencias naturales con los nuevos medios y la performance para centrarse en el estudio del antropocentrismo, la reapropiación de la metodología científica, la terabiología o la conexión entre sistemas vivos e inanimados. Es parte del colectivo Hackteria.

Mary Maggic es bióloga y artista, integrante del grupo de investigación en Design Fiction del Medialab del MIT. Interesada en el cruce entre la biotecnología, la desobediencia civil, la cultura hacker y el discurso cultural, su trabajo analiza críticamente la ética de los productos posnaturales y las promesas neoliberales de la industria tecnocientífica.

Paulo Tavares es arquitecto y urbanista. Explora las relaciones de conflicto en el espacio y sus intersecciones con la ordenación multi-escala de ciudades, territorios y ecologías, las formas de violencia de la planificación territorial y las ecologías políticas del Amazonas. Utiliza el diseño, la cartografía y la escritura como dispositivos para leer las condiciones espaciales contemporáneas.

The Institute For Figuring es una organización fundada por las hermanas Christine (poeta y escritora y miembro del departamento de Critical Studies de CalArts-California Institute of the Arts) y Margaret Wertheim (divulgadora científica especializada en la historia cultural de la física) con el fin de explorar las dimensiones estéticas y poéticas de la ciencia, las matemáticas y la ingeniería.

Ana Vaz es una artista y cineasta cuyos films y otras derivas especulan sobre las relaciones entre el yo y el otro, el mito y la historia a partir de una cosmología de signos, referencias y perspectivas. Ensamblages de *found-footage* y materiales filmados, sus películas combinan la ficción, la experimentación y la etnografía.

Nuno da Luz es editor y artista sonoro y visual. Ha cursado el Master de Experimentación de Arte y Política SPEAP (SciencesPo École des Arts Politiques), concebido y dirigido por Bruno Latour, y es co-fundador del colectivo COYOTE, dedicado a la escritura, el audiovisual, la edición y la performance de corte experimental.

Remedios Varo (1908 – 1963), nacida en Cataluña, fue una de las primeras mujeres en ingresar en la célebre Academia de San Fernando de Madrid. Exiliada en París y luego en México, desarrolla su carrera como pintora influenciada por el surrealismo y las ciencias ocultas y constituye una de las figuras más relevantes del arte moderno mexicano.