

Editorial

En 1968, Philip K. Dick nos invitaba a pensar sobre la posibilidad de que los androides pudieran soñar con ovejas eléctricas, abriendo bajo nuestros pies un abismo inquietante (y aludiendo a la formulación de M. Mori¹ en su célebre ensayo de 1970) que nos atenaza desde la posibilidad de alimentar y dar nueva vida al clásico mito de Prometeo. Tres décadas después, el 22 de febrero 1997 Ian Willmut y Keith Cambell del Instituto Roslin nos descubrieron que de ser así, esas ovejas artificiales no tendrían por qué ser ni mecánicas ni eléctricas; podían ser de una raza doméstica como la Finn Dorsten, i.e. todas podían ser clones como Dolly.

"Dolly y los otros Prometeos: imágenes y retos del s.XXI" es el título con el que, el equipo editorial de la revista *Umática*, aspira a inaugurar este nuevo espacio para la discusión académica y la difusión de resultados de investigación relacionadas con ámbitos de la creación, el arte y la cultura visual.

Se trata de un título discutible y, por ello, lo suficientemente polémico como para suscitar un debate sobre las diferentes implicaciones teóricas, éticas y sociales de las transformaciones tecnológicas como un factor sistémico de desestabilización categorial. Entre otras implicaciones, se desencadena la necesidad de una reconceptualización constante de nociones básicas que, por obvias, parecen no tener que ser redefinidas —como por ejemplo, la noción misma de imagen— revelando el carácter artificial de una construcción de la rea-

lidad que de forma imprevista e imprevisible nos transforma como sujetos. De forma un tanto alarmante se dice, por ejemplo, que las aludidas transformaciones tecnológicas provocan una "desocialización" de las relaciones interpersonales que va ligada a la vertiginosa espectacularización del individuo en los sistemas y dispositivos inteligentes, y que además re-introducen nuevas formas de dominio y construcción tecnológica —social e imaginaria— de todos nosotros en esta civilización de la imagen.

El objetivo principal de este primer número ha sido recoger una serie de aportaciones realizadas por investigadores/as y creadores/as en los distintos formatos arbitrados que la revista ofrece (i.e. artículos de investigación o revisión, proyectos de creación o ensayos visuales) cuyo enfoque y desarrollo sirva para alimentar un debate crítico sobre la interconexión disciplinar entre ciencia, arte y tecnología.

Este primer número acoge, por tanto, trabajos relativos al amplio espectro de los retos [tecnológicos, éticos, sociológicos, conceptuales, etc.] planteados —en el día de hoy, y, previsiblemente, en el día de mañana— por el diverso espectro de los desarrollos de la producción y los usos de las imágenes: desde imágenes usadas para hacer los planos de las cámaras subterráneas de una pirámide, para orientarse en el metro de Moscú o para ilustrar un trabajo acerca de la fotosíntesis, a imágenes generadas de forma autónoma por un dispositivo interactivo o la tan cotidiana producción y difusión masiva de auto-fotos (*Selfie*). Desde las *RealDolls*, los robots diseñados

1. Mori, Masahiro (1970). *Bukimi no tani* (不気味の谷) *The uncanny valley*. *Energy*, 7 (4), 33–35.

por la empresa Boston Dynamics (comprada hace cuatro años por Google), etc., a los cuadros de Juan Francisco Casas o las obras de Ron Mueck, por ubicarnos ahora en el campo del Arte. Desde cierto punto de vista, tales transformaciones nos enfrentan también a los retos derivados del impacto de los nuevos desarrollos de la Teoría de las Imágenes sobre las disciplinas académicas que tradicionalmente han acaparado el estudio del devenir de las imágenes — i.e. la Historia del Arte, la "Semiótica de las imágenes", etc.

Umática se rotula a sí misma como un espacio de investigación "sobre análisis y creación de la imagen" y, por ello, uno de nuestros propósitos generales —y también de este número en particular— es explorar vías capaces de relativizar el enfoque semiótico de las imágenes para comprender los fenómenos que configuran nuestra cultura visual. Este propósito se concreta de forma explícita en el artículo "El sueño atávico de la muñeca: Más allá del discurso canónico sobre las Imágenes" de Dorota Kurażyńska y Juan Cabrera, cuya argumentación principal responde a esa exigencia desmarcándose del discurso canónico sobre las imágenes (es decir, de la *petitio principii* sobre la cual se sostiene la doctrina dominante de las imágenes —a saber: que las imágenes son una modalidad sui generis de signos—). En dicho desmarque, ambos autores señalan que uno de los efectos perversamente insidiosos derivados de una supuesta doctrina canónica de las imágenes es que, asimilar la naturaleza visual de las imágenes a un uso fundamentalmente reflexivo, distanciado y sin contacto, oscurece la toma en consideración de las imá-

genes "estatuarias", orientando la discusión hacia un campo que tiende a ignorar los usos manipulativos de las imágenes. Kurażyńska y Cabrera exploran esta vía tomando como punto de partida la reivindicación de la condición primordial de la imagen como artefacto, y poniendo el foco en las imágenes generadas por la Boston Dynamics, y remitiéndose de esta forma al universo que conecta a Dolly, Frankenstein, Prometeo o Pigmalión.

Andrea Abalia, en "Rebelión de Galatea: autómatas, cíborgs y otras construcciones femeninas subversivas del siglo xxi" y mediante el análisis crítico del mito de Pigmalión, sostiene la tesis de que este mito —en forma de alegoría misógina— desvela el sueño de una dominación masculina que parte de la ficción para reificarse en nuestro imaginario colectivo. La autora propone un recorrido analítico que evidencia cómo el arquetipo de la mujer artificial ha encarnado el deseo de dominación masculina y un erotismo ambivalente derivado del temor ante su presumible insurrección. Además de constituir una de las representaciones fundamentales de la misoginia, la criatura artificial encarna uno de los paradigmas de lo siniestro femenino. De esta forma sobre el mito de Pigmalión y Galatea se han edificado innumerables construcciones femeninas, autómatas, ciborgs y replicantes que llegan hasta la actualidad. Una herencia cultural que se actualiza una y otra vez bajo distintas formas, y que termina perpetuando los estereotipos de género y los valores de sumisión y dominación implícitos en ellos.

Antonello Tolve en "Adoratori del sole. L'autoritratto tra arte e pratica quotidiana" reflexiona agudamente en torno a uno de los fe-

nómenos más característicos de la era contemporánea, ligado al impacto de la expansión masiva de dispositivos electrónicos (inteligentes), y que han transformado radicalmente la esfera interpersonal. Concretamente, Tolve pone el foco en las implicaciones socioculturales de la práctica del *selfie* y su posible respuesta en el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas—presentando trabajos de artistas italianos como Chiara Passa, Giuseppe Stampone y Eugenio Tibaldi. Siguiendo las tesis de V. Codeluppi (2007)², Tolve sitúa al *selfie* como un síntoma de una humanización absorbida definitivamente por el vórtice del proceso de espectacularización del individuo. Identificada como un “mal” propio del siglo XXI y simultáneamente como una estrategia de comunicación, histórica y rápida, la autofoto (*selfie*) no solo es una práctica socialmente extendida, sino también parte de un discurso que, desde la plataforma de arte, se abre a la investigación y a una reflexión sobre la contemporaneidad.

Umática ofrece un espacio arbitrado específico para creadores donde poder difundir el análisis de sus propios proyectos y procesos creativos. Para inaugurar esta sección, José Vertedor, en “Producción audio-visual y código libre. [DIYSIK] de VertexZenit”, expone y analiza un proyecto de instalación multimedia interactivo desarrollado en el marco del programa de la “Beca Artista Residente de Posgrado” de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (2014). El pro-

yecto [DIYSIK] [*Do it yourself sincretic work*] nos enfrenta a una tipología de producción artística centrada en una exploración radical de las potencialidades creativas de las tecnologías de diseño de interfaces y de los lenguajes de programación. Vertedor explica con detalle el proceso de diseño-prototipado de una “máquina sincrética” como una forma de experimentar con los procesos internos de computadoras conectadas en red con diferentes dispositivos que ofrecen al espectador/performer un sistema semiautónomo de producción audiovisual experimental, con sonidos e imágenes basados en *glitches*, microsonidos y *loops*. Vertedor analiza el reto de coordinar tecnologías *open source*—como son: *V4*, *Pure Data*, *Fiducials*, *Arduino*, *Open Sound Control*, *User Data Protocol*, etc— a través del diseño de un algoritmo capaz de soportar una instalación interactiva en la que el performer o el espectador pueda intervenir en un sistema que logra sonorizar datos y visualizar /transcodificar/ sonidos. El sistema [DIYSIK] es un proyecto artístico que comparte la filosofía *open source* con la que se ha construido y posibilita que otros creadores implementen y desarrollen el sistema.

En la sección de “Ensayo Visual”, el equipo editorial propone una nueva zona arbitrada para la experimentación visual y cuya finalidad aspira a explorar en este formato el potencial discursivo, ensayístico y plástico de las imágenes, tomando estas el protagonismo frente al texto. Para este primer número José Mª Alonso, en “DISENROLL landscape: serie Moskovsky metropolitén (2017): An instant non-recordable panoramic”, nos ofrece el resultado de una intervención singular en la que

2. Codeluppi, V. (2007). *La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui e della società*. Torino, Bollati Boringhieri.

un uso *no-previsto* de un dispositivo de captura fotográfico genera una tipología de registro gráfico del espacio en movimiento no convencional. Específicamente, muestra una selección de los registros realizados en la ciudad de Moscu el 13 de julio de 2017. El movimiento del dispositivo proporciona una captura panorámica en desplazamiento ortográfico que se sincroniza con el movimiento de individuos y espacios conformando una imagen no euclídea del Metropolitano de Moscú.

La sección "Diálogos" (de cuya edición es responsable el crítico y comisario Javier Bermúdez) completa la propuesta de Umática, proponiendo un ritmo y mecánica distinta al tipo de escritura que, como no puede ser de otra forma, nutre las publicaciones académicas llenas de notas al pie y referencias que justifican el rigor y el celo de los trabajos de investigación. En este sentido, podría decirse que la sección Diálogos ofrece una reflexión más abierta, ensayística, con una impronta próxima al objeto de estudio o a los temas planteados, que asume el valor de una divagación que modestamente no podría ser sancionada por las estrictas normas de nuestro comité revisor. Se trata de una sección abierta, no arbitrada, pensada por y para la reflexión que se nutrirá de las aportaciones de agentes relacionados con la práctica y la producción de la cultura visual contemporánea.

Así pues, este primer número aborda el reto de una aproximación en diferido a uno de los eventos por antonomasia del arte contemporáneo, como es la Documenta de Kassel. Ante la problemática de reincidir en los puntos de vista aparecidos en los medios especializados que han analizado esta última edición

y en las ediciones anteriores, podemos afirmar que nuestro acercamiento busca explotar una singularidad, un nexo común que compartan los colaboradores y las colaboradoras que han participado en el número, la expectativa de esa primera vez que, cual peregrinos, se pone rumbo a Kassel. Esto posibilita, sin duda, establecer una distancia respecto de las opiniones mediatizadas que nos llegan desde cada edición, dando como resultado seis "diálogos" con Documenta, personales y directos, sin mediación alguna de editor, posibilitando mantener la extensión original de los textos.

Situados ya a un año vista de *Documenta14: Learning from Athens*, y tras la vorágine informativa posterior a la inauguración y cierre del evento, se presenta un compendio que, más que ser un ejercicio decimonónico, propone arrojar luz o, al menos, permitir un acercamiento a Kassel desde una perspectiva distinta, casi diría que fragmentaria, gracias al sosiego que permite ver las cosas con una cierta distancia. Dicho esto, podría plantearse que el resultado final forma algo parecido a una constelación, debido a la diversidad de intereses que cada participación muestra en relación al tema.

Ian Waelder inaugura el número con un texto introspectivo que entrelaza sus vivencias personales con sucesos históricos acaecidos en su propia familia, en un "diálogo" con Kassel que permite bordear la intencionalidad política del discurso de Documenta14: *learning from Athens*. Se trata de un acercamiento visceral que contrasta con la visión técnica y minuciosa de Javier Artero, cuyo texto "Sobre los tiempos del espectador en Documenta14" plantea una reflexión

en torno a la cuestión de la contemplación en el mundo acelerado de hoy, estableciendo un recorrido por una serie de videoocreaciones cuyo nexo común es la idea de acontecimiento. Kassel no invita a la política es un texto a dúo entre Juan Jesús Torres y Javier Bermúdez que incide en la dimensión política del discurso curatorial de Documenta14. En la misma línea, Lorenzo Sandoval analiza ciertas problemáticas relacionadas con el entramado discursivo en ambas sedes y ahonda, aún más si cabe, en la idoneidad del discurso social con el que Adam Szymczyk, comisario de la muestra, hilvanó y justificó esta conexión norte y sur, de Kassel y Atenas respectivamente, y el papel de los artistas y colectivos sociales involucrados. A modo de dispositivo de entradas, Diego Díez fija un recorrido a través de una serie de once piezas relevantes donde adquiere importancia la impronta visual de cada una de las obras. Se trata de una aportación que sirve de contrapunto y que propone un acercamiento distinto al del resto de autores/as. Por último, "Un estado que se desvanece en la memoria", escrito a dúo entre Paula García-Masedo y Carles Àngel Saurí, aborda Documenta14 con un estilo ensayístico donde ambas miradas se entremezclan, conectan y disienten estableciendo vínculos con la propia muestra, su historia y su diseminación en la ciudad.

"Dolly y los otros Prometeos: Imágenes y Retos del s.XXI" se presenta como la primera entrega de esta revista científica arbitrada cuya misión es publicar, divulgar y promover los resultados de trabajos de investigación

relacionadas con los ámbitos de la creación y la cultura visual. Desde el equipo editorial aspiramos a suscitar un diálogo crítico entre creadores e investigadores que participen de la creación y producción visual; así como articular un espacio de reflexión académica sobre algunas de las problemáticas nucleares que tienen que ver con nuestra comprensión, no solo de las prácticas denominadas artísticas sino, en general, de la producción de cultura visual. Sumándose así al necesario aumento de publicaciones científico-académicas en el campo de las bellas artes. Con una periodicidad anual, Umática se va a caracterizar por un planteamiento monográfico y una estrategia multidisciplinar.

Este primer número está acompañado de la siguiente propuesta monográfica: "Universo Berrocal: una aproximación multidisciplinar a la obra del escultor Miguel Berrocal", número que estará coordinado por Beltrán Berrocal (Director de la Fundación para las Artes Escultor Berrocal) y con el que invitamos a investigadores/as y creadores/as a compartir conocimientos, análisis e investigaciones que permitan ahondar en los múltiples aspectos que caracterizan y atraviesan la obra y el pensamiento del escultor Miguel Berrocal.