

Bioarte como indicador de lo que viene después

RESMA

Juan Carlos Bermúdez
Cuernavaca, Morelos. 2025

Repensar los conceptos es también propiciar o desencadenar otros procesos de pensamiento, y por ende diálogo, útiles para encontrarnos ya en otros rumbos.

Baizabal, Emma (2024). Tecnológicamente habitan las criaturas.
Reflexiones marginales. Dossier#80, n°80. 26 marzo de 2024.
Cons: 12/04/2024.

<https://reflexionesmarginales.com/blog/2024/03/26/tecnologicamente>

Modificar los límites comienza en la dinámica del pensamiento. Retar las limitaciones desde la imaginación, el cuerpo dejándose afectar; encarnar conceptos y mundo, compartir preguntas para dialogar ya es descubrir la nebulosa porosidad de cualquier frontera. Las fronteras son aire para circular, el límite se contrae o amplía según lo demande la coexistencia.

Los límites se contraen o se expanden, la porosidad es característica de toda frontera: quienes habitan asumen la habilidad de responder.

La modificación de algunos conceptos se heredan para permanecer. Tal es en mi caso (y que he de trabajar mucho) heredar el juego de palabras y concepción que hace Donna Haraway de “responsabilidad”... ... respons ability, la asertividad en la reacción, habilidad de responder.

Premisas:

prae / antes

missus / mandado, envío

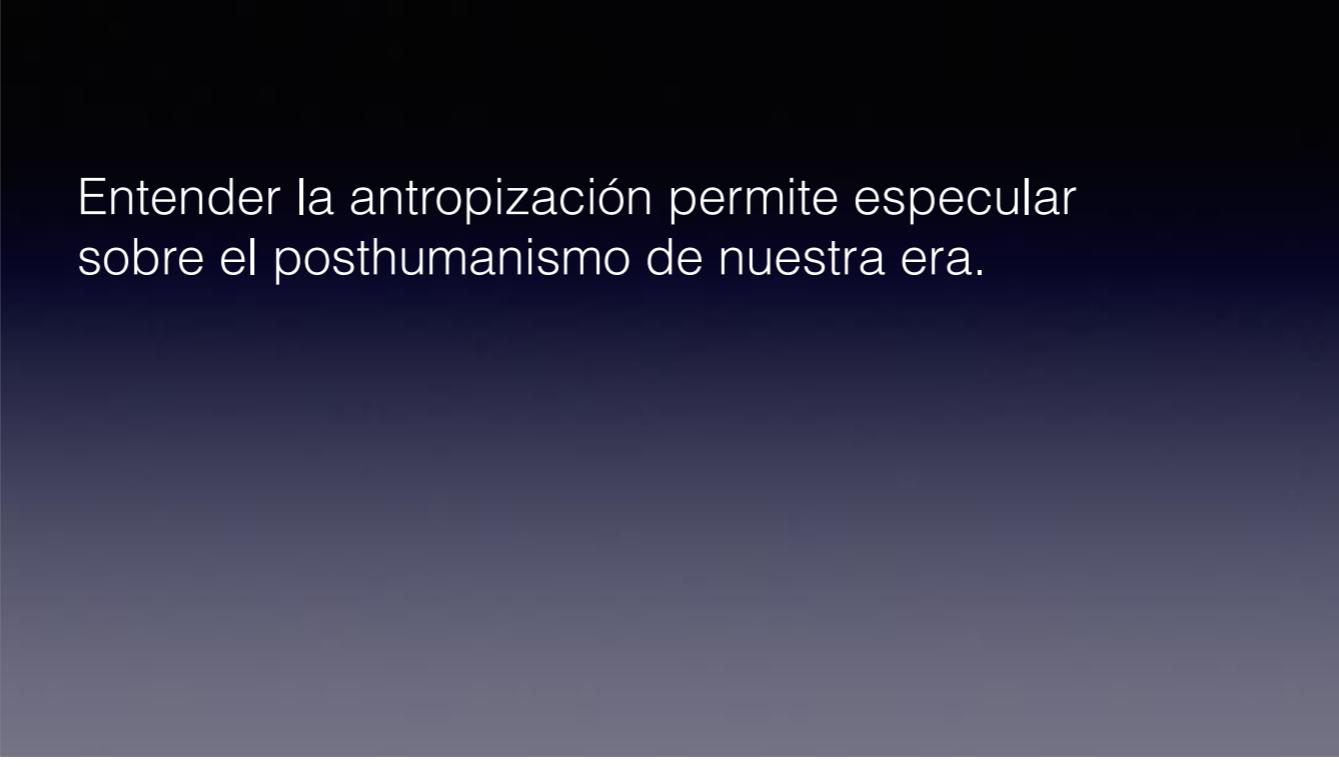
uso equivocado de la palabra, error o hasta algo de mala intención: el envío anticipado debe ser esperado como tendido de fronteras que pretenden dar cierto orden a la presentación, siguen mi lógica que quizá se forma para interpretar mal, disonar, acoger el error para propiciar desvíos o invitación a rectificar. aforismos previos, debí escribir, poética mínima que enuncia concluir comenzando.

Los prefijos modifican o acotan el significado de una palabra base, dicha palabra perdura modificada. La tarea de inventar un humanismo que viene después, vincula la brumosa tradición de la memoria con la imaginación de promesas en un presente de co-exo-estancia; coexistir es estar con/en los otros y lo otro.

El humanismo es un sistema ideado por humanos, un acuerdo mítico y afectivo entre antropoides, que en algún momento establece el punto de corte de lo in humano, límite que supone la exclusión de bestias y monstruos. De igual manera, se está estableciendo otro punto de corte, límite que a su vez supondrá la exclusión de los humanos. En lo que llega, quizá el transito invente otra forma de estar, que no sea la de la exclusión.

Ha comenzado la invención de una era posthumanista en la que se reescribe la corporalidad, la producción simbólica y las coordenadas espaciotemporales.

el posthumanismo sería otro acuerdo mítico y afectivo entre animales humanos, antropoides antropizados. Por ejemplo, se disemina el mito de la longevidad jovial. En el humanismo moderno se consolida el mito del patriarca respetable, maduro y trabajador.

Entender la antropización permite especular sobre el posthumanismo de nuestra era.

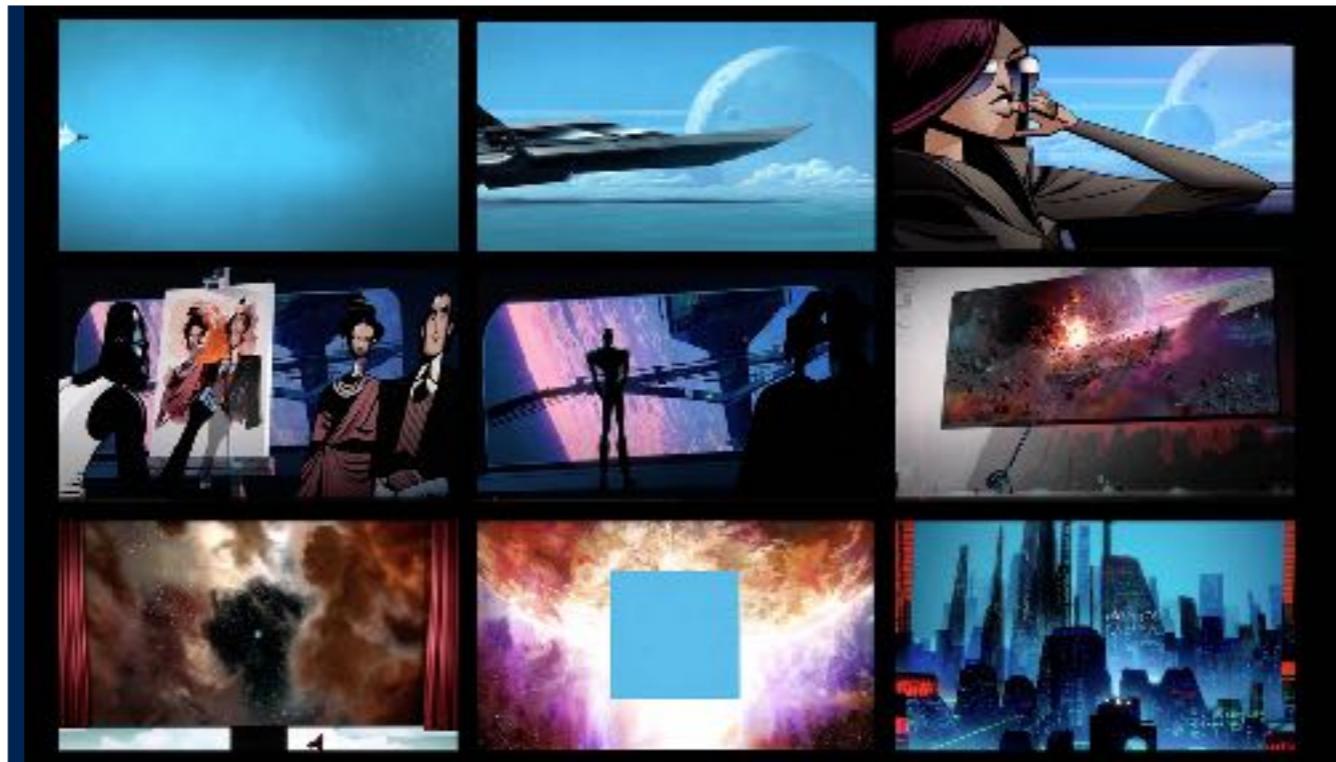
Entender la antropización permite especular sobre el posthumano de nuestra era. Los animales humanos desarrollan formas y relaciones que les permiten conjurar su fragilidad: homo sapiens, homo faver, homo oeconomicus, homo demens, homo ludens, homo consumans...

El tránsito hacia un humanismo que viene después, se realiza en compañía del humano que viene después, es un caminar junto a transhumanos y posthumanos.

Es importante recalcar la diferencia entre humanismo y animal humano: el segundo, resultado de procesos atropizantes elabora una serie de acuerdo míticos y afectivos. Las transformaciones en las tecnologías de poder, comunicativas y de producción permiten radicalizar el principio de auto transformación humanista, la genética y biotecnología aceleran la capacidad de transformación del animal humano y las maneras de compartir el mundo.

El humanismo se nutre de la experiencia artística, institucionalizando el Arte como campo diferenciado de producción humana. El arte que es humana y humaniza, cruza los límites porosos de la Estética, para que lo artístico participe en las transiciones postantropoides que sostienen el humanismo que viene después.

Marcando las premisas de la presentación, arte y estética se asumen como instituciones vinculadas a la ilustración, distinguiéndose de “lo artístico”, que vincularía a una poética de vida más amplia, mientras lo estético también se asume en una dinámica que supera la filosofía y cubre diversas experiencias sensibles. Para ilustrar este contexto, se invita a ver “Zima Blue”, el capítulo 14 de la primera temporada de la antología de animaciones “Love, death and robots”.

Basada en un relato del astrofísico británico Alastair Reynolds, narra la historia de Zima, reconocido artista, quien invita a una periodista para revelar su vida y presenciar su última obra. De anacrónico retratista, Zima utiliza los recursos creativos de su tiempo y su propuesta artística se va consolidando en su obsesión por el azul, clara alusión a Yves Klein;

las obras de zima se destacan por su grandiosidad y espectacularidad, mientras su rol de artista se integra al jet set por el misterio que le rodea y las mejoras que somete a su físico. La periodista llega al lugar donde está preparando su obra magna, y en la entrevista devela su pasado

Zima, en realidad, es un antiguo robot limpiador de piscinas que fue mejorado continuamente por su creadora hasta volverse extraordinariamente inteligente

Zima, al final de su existencia, regresa a su forma original y a la tarea de limpiar la piscina, encontrando satisfacción en lo simple y volviendo a su origen.

Zima Blue

NETFLIX SERIES
 LOVE DEATH
+ ROBOTS

un recorrido de la institución espectacular del arte contemporáneo hasta redescubrir el vínculo de lo artístico en vida cotidiana.

El humanismo se nutre de la experiencia artística, institucionalizando el Arte como campo diferenciado de producción humana. El arte que es humana y humaniza, cruza los límites porosos de la Estética, para que lo artístico participe en las transiciones postantropoides que sostienen el humanismo que viene después.

No abordaré la problemática del arte contemporáneo, pues multiplicaría los niveles del laberinto. Recurriré a un genero contemporáneo, que, al servirse de biotecnologías permitirá especular sobre aquello que enmarca el arte y lo artístico ¿un humanismo que viene después?

Lo artístico señala las relaciones tecnonaturales de coexistencia. La tecnología afecta y media el estar antropogenético en compañía y acompañando. El antropoide nunca está solo y se define por la mediación técnica.

Aparte de las mutaciones de Zima como artista, cyborg o robot, su historia invita a la reflexión de la capacidad creativa y erótica de la inteligencia artificial para establecer en qué momento puede considerarse animada y cercana al animal humano.

McLuhan, M (1967) El medio es el mensaje
Fiore, Q Bantam Books: NY

La presencia humana es indisociable del lugar, a la vez que el lugar no puede ser indiferente a la humanidad. Es más accesible comprender la interacción biológica desde la aproximación antropológica de Philippe Descola, quien ve en la forma de vida Achuar, una relación simbiótica con la naturaleza, que establece la interlocución en una red de reciprocidades con la selva.

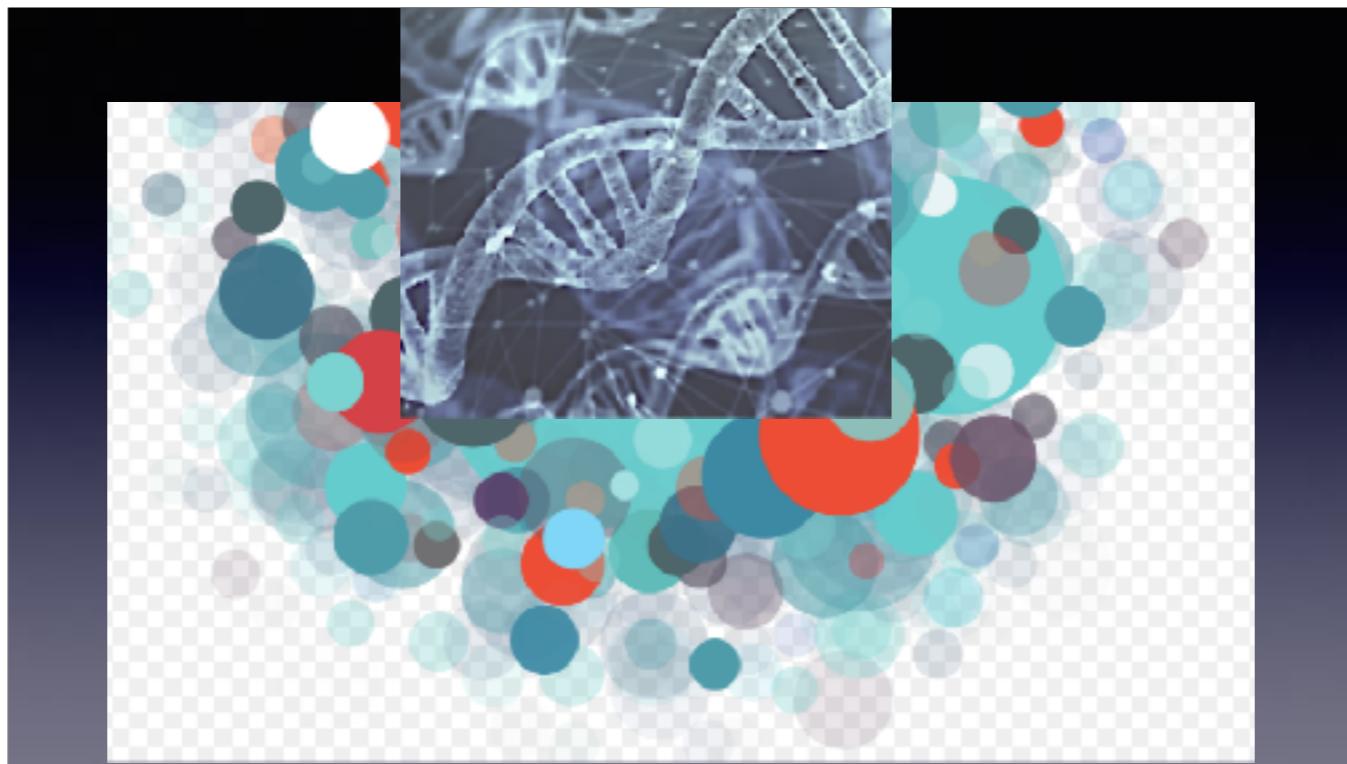

El motor de explosión modificó la corporalidad, la producción simbólica y las coordenadas espaciotemporales; las redes viales transformaron el espacio; la velocidad y personalización del movimiento transformaron la temporalidad... y las emisiones de gas de invernadero aumentaron sustancialmente.

El ciber espacio y los entornos digitales plantean reflexiones ontológicas: qué son las cosas, cuales son los objetos digitales. Mientras la aceleración va en aumento, la corporalidad, la producción simbólica y las coordenadas espaciotemporales se reescriben.

El ser humano, mediante la técnica, transforma lo natural y por ello es transformado.

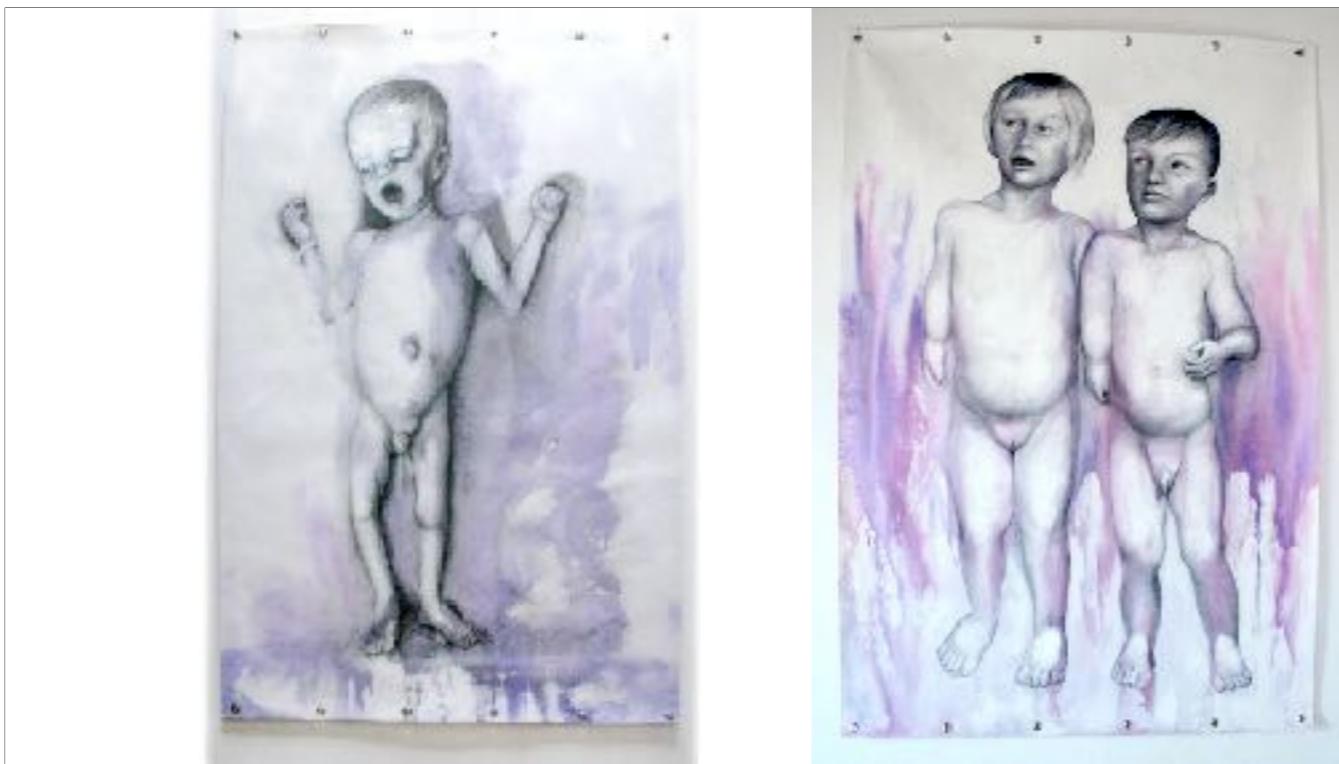
En la actualidad se ha alcanzado a ver por primera vez, el umbral de conversión de la técnica con propiedades similares a la naturaleza: homotécnica en lugar de alotécnica.

Los genetistas y los especialistas en informática ya escriben de otra manera.

La tecnología multiplica la capacidad de descifrar, al punto de no poder polarizar el mundo a partir de los datos de lo vivo y lo no vivo, de lo material y lo energético lo que está oculto se revela, apocalipsis hace alusión a acercar lo separado, foráneo, y, jugando con dicho concepto Peter Sloterdijk refiere:

[...] la memoria colectiva tiene razón al retener el mes de agosto de 1945, con sus dos explosiones atómicas en las ciudades de Japón, como la fecha del apocalipsis físico, y el mes de febrero de 1997, donde la existencia de las ovejas clonadas se hizo pública, como la fecha de un apocalipsis biológico. De hecho, estas son dos fechas clave en el juicio del ser humano contra sí mismo, dos fechas que demuestran como cada vez menos el ser humano puede ser concebido a partir del animal. Pero también demuestran que el "hombre"--permaneceremos como tales, hasta nueva orden, a esta problemática singular--, no existe bajo el signo de lo divino, sino de lo monstruoso. Con su técnica avanzada, se proporciona una prueba de como el hombre bascula en prueba de monstruosidad.

El monstruo se asociaba al prodigo, al aviso de los dioses. ¿mostrar lo anómalo corresponde a lo maligno o es un aviso que recuerda nuestra fragilidad?

¿El monstruo de la diferencia singular o el aplanamiento de la biodiversidad mediante la eugenesia?

ROBOT CONSULTANT:
Dr Inman Harvey (COGS, Sussex University)

DEVELOPMENT/PROJECT MANAGER:
Dr Philip Breedon (FaCCT, TNTU)

CHOREOGRAPHY:
Dr Sophia Lycouris (DRU, TNTU)

SENSOR TECHNOLOGY & SOUND:
Stan Wijnans (DRU, TNTU)

Project support - Pneumatic circuits and systems: Kerry Truman (FaCCT, TNTU)

Computer Aided Design:
John Grimes (FaCCT, TNTU)

Leg design:
Lee Houston, Final year BSc Product Design Student

Manufacturing support:
Alan Chambers (FaCCT, TNTU)

The first demonstration and presentation of the project was at Byron House, The Nottingham Trent University,

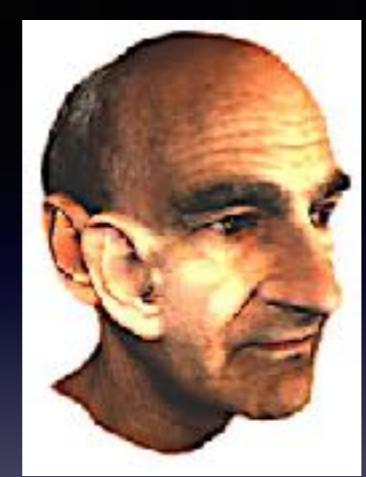
26 June 2003.

The first performances were done at Gallery 291, London,

1 July, 2003

http://stelarc.org/_activity-20231.php

El caso de Stelarc, artista Australiano de origen chipriota, ejemplifica la transición del estadio tecnonatural mecánico al cibernetico. La fascinación de la tecnología vinculada a la máquina promueve una mitología en la que proliferan autómatas, robots y cyborgs; el hombre es concebido cartesianamente como una máquina, las relaciones del mundo se regulan en la máquina estatal que se inserta en el reloj cósmico.

Tecnología incorporada

Tecnología insertada

Tecnología extendida

Diferentes enfoques
para el aumento protésico.

http://stelarc.org/_activity-20229.php

http://stelarc.org/_activity-20265.php

Los movimientos de la mano se controlan mediante las señales eléctricas musculares (EMG), generalmente de los músculos abdominales y de las piernas, para movimientos independientes de las tres manos. En resumen, las señales de las contracciones musculares se captan, se preamplifican, se rectifican y se envían al sistema de conmutación.

Una prótesis no como un signo de carencia, sino más bien como un síntoma de exceso.

Habiendo construido una tercera mano (accionada por señales EMG) y un brazo virtual (impulsado por guantes de sensor), había un deseo de diseñar una oreja adicional (que hablaría con la persona que se acercara a ella). El proyecto en los últimos 12 años se ha desarrollado de varias maneras. La OREJA EXTRA se imaginó por primera vez como una oreja en el lado de la cabeza.

Siempre me ha intrigado diseñar una prótesis blanda usando mi propia piel, como una modificación permanente de la arquitectura corporal. La suposición es que si el cuerpo fue alterado, podría significar ajustar su conciencia. Ingeniería de una arquitectura anatómica alternativa, una que también funciona telemáticamente. Ciertamente, lo que se vuelve importante ahora no es solo la identidad del cuerpo, sino su conectividad, no su movilidad o ubicación, sino su interfaz. En estos proyectos y actuaciones, una prótesis no se ve como un signo de carencia, sino más bien como un síntoma de exceso. A medida que la tecnología prolifera y se microminiaturiza, se vuelve biocompatible tanto en escala como en sustancia y se incorpora como un componente del cuerpo. Estos accesorios protésicos e implantes no son simplemente reemplazos de una parte del cuerpo que ha sido traumatisada o ha sido amputada. Estos son objetos protésicos que aumentan la arquitectura del cuerpo, ingeniería de sistemas operativos extendidos de cuerpos y partes de cuerpos, separados espacialmente pero conectados electrónicamente.

Oído en el brazo

El procedimiento final será reimplantar un micrófono en miniatura para permitir una conexión inalámbrica a Internet, convirtiendo el oído en un dispositivo de escucha remota para personas en otros lugares.

http://stelarc.org/_activity-20242.php

estelar plantea: El cuerpo biológico no está bien organizado. El cuerpo necesita estar habilitado para Internet de maneras más íntimas. El proyecto THE EAR ON ARM sugiere una arquitectura anatómica alternativa: la ingeniería de un nuevo órgano para el cuerpo: un órgano disponible, accesible y móvil para otros cuerpos en otros lugares, que permite a las personas localizar y escuchar otro cuerpo en otro lugar.

A partir de la modificación transhumana, aquella que modifica el cuerpo para llevarlo más allá, mejorarlo, se interviene el humanismo que viene después.

El arte figura y señala el comienzo de una era posthumanista en la que se reescribe la corporalidad, la producción simbólica y las coordenadas espaciotemporales.

El cuerpo transhumano, modificado para llevarlo más allá con la intención de mejorarlo, intervenido en el marco de la institución artística, anticipa el humanismo que viene después; se conserva la institucionalidad del Arte producida bajo el humanismo moderno; el cuerpo humano, considerado obsoleto, perdura en la capacidad de mejorarlo: **la física y simbólica humana perduran intervenidas por la transversal tecnológica.**

Las premisas de antropización descritas por Sloterdijk siguen vigentes:

[...] el hecho de que el hombre haya podido convertirse en el ser que está en el mundo tiene unas profundas raíces en la historia del género humano de las que nos dan cierta idea los insondables conceptos de nacimiento prematuro, neotenia e inmadurez animal crónica del hombre. Aún se podría, ir más allá y designar al hombre como el ser que ha fracasado en su ser animal y en su mantenerse animal. Al fracasar como animal, el ser indeterminado se precipita fuera de su entorno y, de este modo, logra adquirir el mundo en un sentido ontológico. Este extático llegar-al-mundo y esta «sobreadecuación» al ser le vienen dados al hombre desde la cuna, por herencia histórica de su género. Si el hombre es-en-el-mundo, ello se debe a que participa de un movimiento que le trae al mundo y que le expone al mundo. El hombre es el producto de un hiper-nacimiento que hace del lactante un mundante.

Sloterdijk, Peter (2006). Normas para el parque humano. Madrid: Ediciones Siruela, pp. 55-56

Eduardo Kac, Historia Natural del Enigma, flor transgénica con el propio ADN del artista expresado en las venas rojas, 2003/2008. Colección del Museo de Arte Weisman. Foto: Rik Serra.

Natural History of the Enigma
Eduardo Kac
2003
2008

Eduardo Kac, otro bioartista, va más allá, reescribiendo el código genético

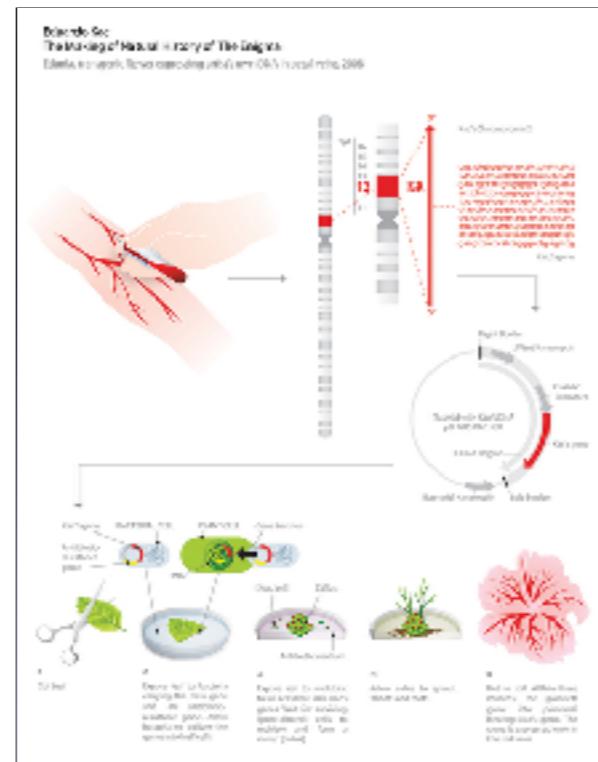
Eduardo Kac (Río de Janeiro, 3 de julio de 1962) es un artista multidisciplinar de origen brasileño, es reconocido internacionalmente por su obra pionera en arte contemporáneo y poesía.

En 1997, el artista acuñó el término "Bio Arte", impulsando el desarrollo de esta nueva forma de arte que usa la biotecnología para intervenir en la estructura genética de animales, con obras como su conejo transgénico GFP Bunny (2000)

<https://www.ekac.org/gfpbunny.html>

Kac sobresale a partir de haber ideado, como propuesta artística, a la conejita modificada genéticamente Bunny o Alba, junto con el genetista Louis-Marie Houdebine. Dicha conejita emitía fluorescencia al ser expuesta a la luz azul, debido a la incorporación del gen GFP de la medusa *Aequorea victoria*.

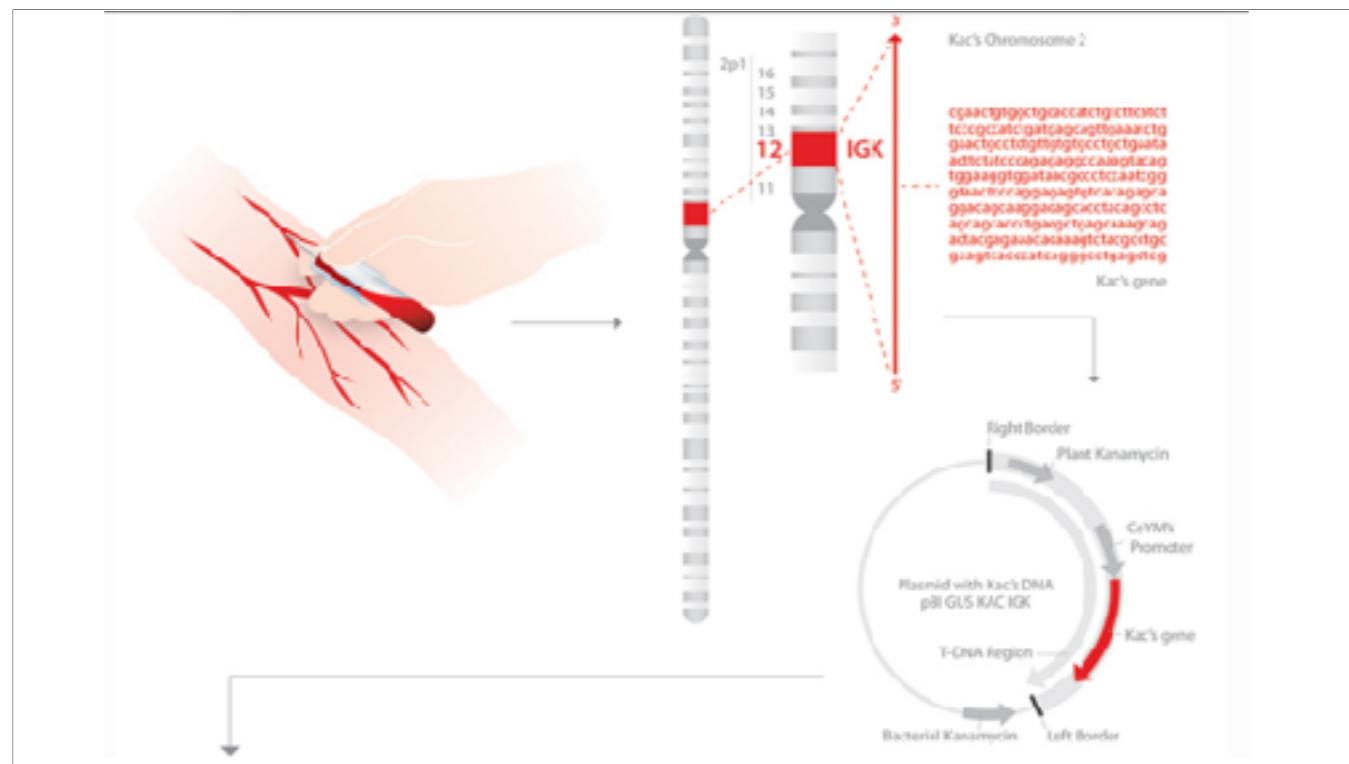

“El trabajo central de la serie “Historia Natural del Enigma” es un plantimal, una nueva forma de vida que creé y que llamo “Edunia”, una flor genéticamente modificada que es un híbrido de mí y Petunia. La Edunia expresa mi ADN exclusivamente en sus venas rojas.”

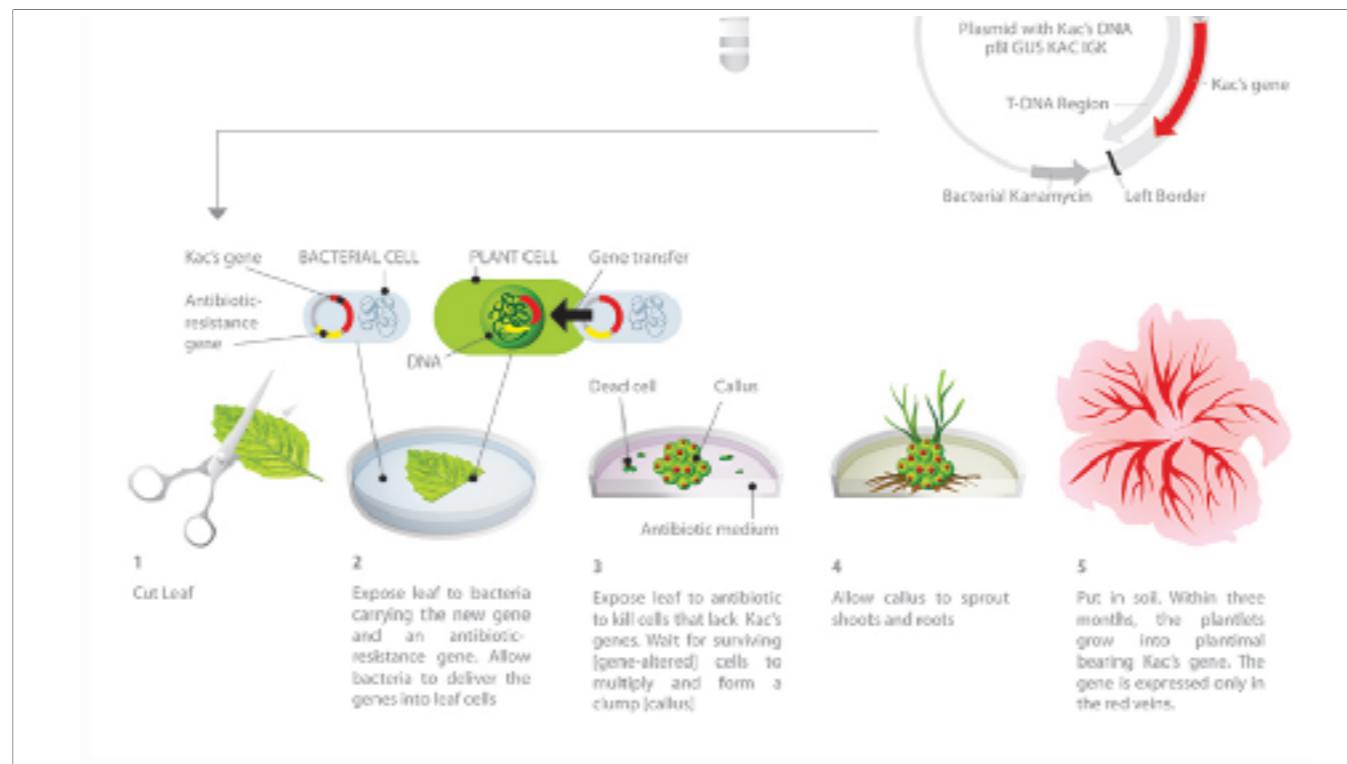
<https://www.ekac.org/edunia.makingof.html>

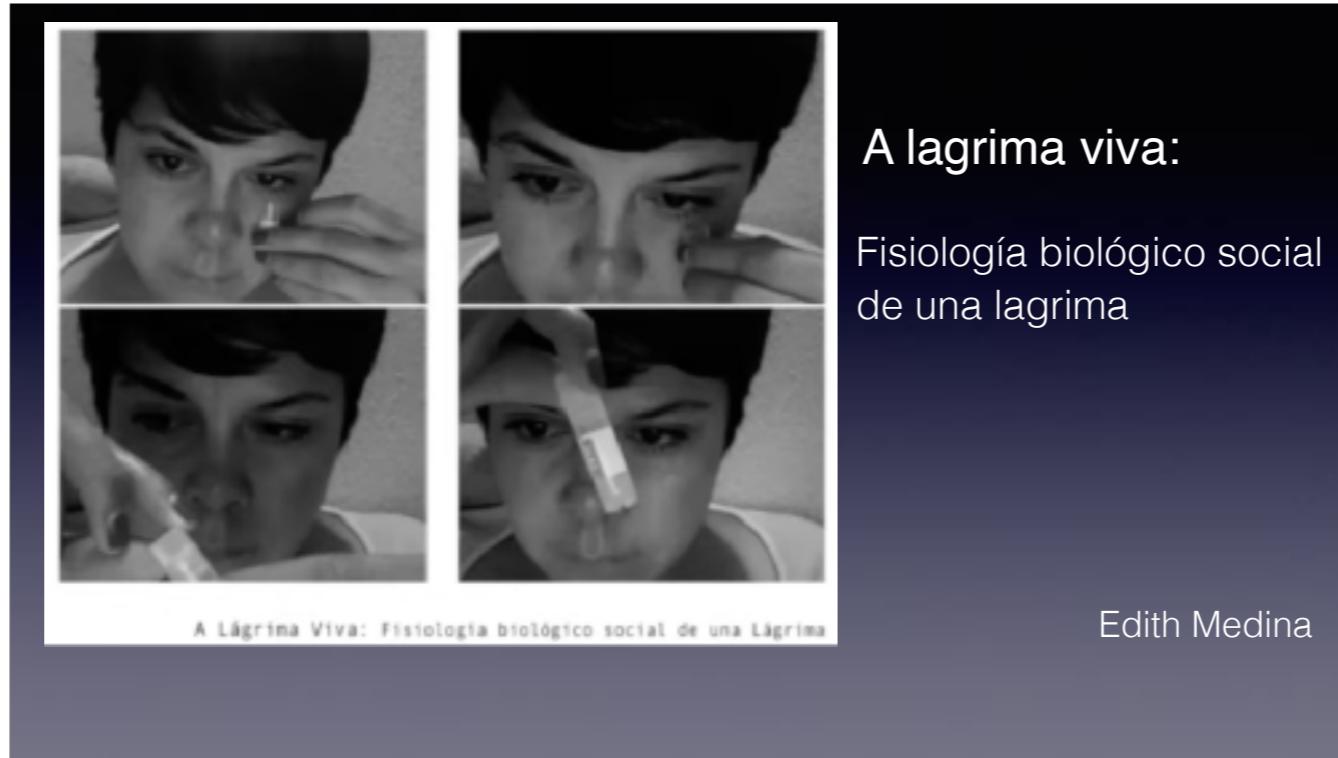
"Historia natural del Enigma" es una reflexión sobre la contigüidad de la vida entre diferentes especies.

Utiliza el enrojecimiento de la sangre y el enrojecimiento de las venas de la planta como un marcador de nuestra herencia compartida en el espectro más amplio de la vida.

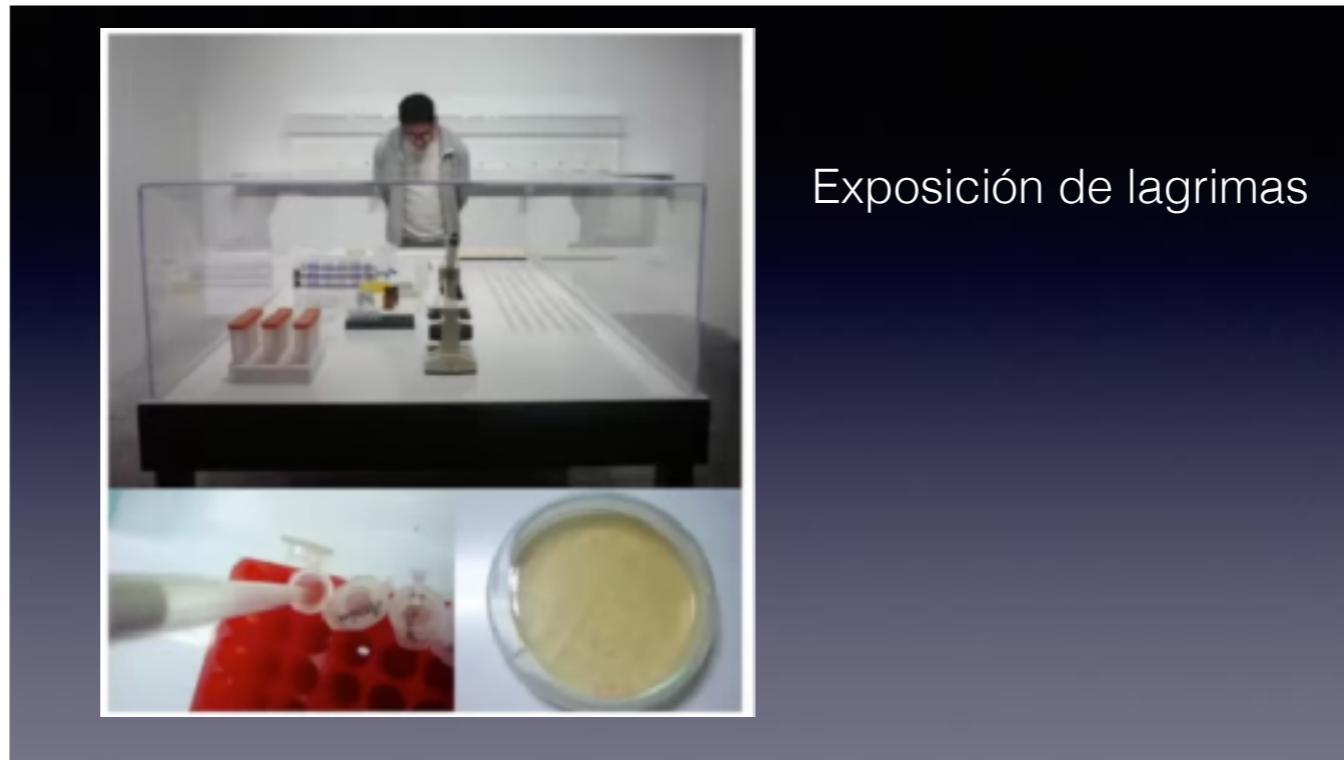
Al combinar el ADN humano y vegetal en una nueva flor, de una manera visualmente dramática (expresión roja del ADN humano en las venas de las flores), traigo a la realización de la contigüidad de la vida entre diferentes especies.

La producción simbólica modifica sus acentos, admitiendo el ruido implícito en el exceso semiótico. Tal es el caso de resaltar la multiplicidad que connota el llanto. Edith Medina propuso un trabajo inscrito en el bioarte, en el que abordaba las lágrimas.

La artista refiere:

[...] a mí me parece interesante pensar cómo esa lágrima podía estar viva en diferentes contextos (en el contexto biológico en el contexto químico y en el contexto social) y mis piezas usualmente, o mis proyectos siempre hacen esta vinculación fuerte entre un proceso íntimo, entre un proceso biológico y/o científico y entre un proceso social, y me gusta mucho hacer esta interrelación porque a veces parece que los procesos que estudiamos al interior de la ciencia pierden cercanía con todo lo demás, con un contexto íntimo, con un contexto hacia afuera, social

Exposición de lagrimas

Más que un experimento, se propone una experiencia integral. El objetivo experimental, la plantación de este y la limitante de variables para el cómputo, son replanteadas por una exposición, por destacar, exteriorizar, lo que subyace al llanto y detallar las lágrimas. El marco de sentido experimental es ampliado por la porosidad que implica exponerse a la experiencia.

La participación comunicativa puede dirigirse para imaginar y permitir lo diferente, lo excéntrico, la comunicación abierta volcándose a la escucha; así se llega a restituir la tendencia infinitesimal de variaciones, volviendo a permitir sentir la sutileza de signos que dan riqueza al reconocimiento del/lo otro.

Además de favorecer los puntos de conjunción, de comunión compartida: hacer posible el encuentro y coexistencia sobre la diferencia, que implica la relación en comunidad.

La propuesta de Edith Medina puede dar a reflexionar como...

Bibliografía

- Badiou, Alain (2014). Fifteen Theses on Contemporary / Art Thèses sur l'art contemporain Page 86 | Published online: 06 Aug. 2014, Performance research, vol. 9 issue 4 On Civility Issue. Alan Read Ed. ISBN: 978-0-415-34740 https://www.performance-research.org/past-issue-detail.php?issue_id=30
- Baizabal, Emma (2024). Tecnológicamente habitan las criaturas. Reflexiones marginales. Dossier#80, n°80. 26 marzo de 2024. Cons: 12/04/2024. <https://reflexionestmarginales.com/blog/2024/03/26/tecnologicamente>
- Berardi, Franco (Bifo)(2017). Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva. Caja Negra: Buenos Aires
-- (2020) Respirare : caos y poesía. 1^a ed . Prometeo Libros: Buenos Aires
- Calvino, Italo (1995). Memoria del mundo y otras cosmicómicas. 2^a ed., Siruela: Madrid
- Haraway, Donna (2019). Historias de Camille. Niñas y Niños del Compost. En Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Consonni: Bilbao, pp. 207-251
- Kac, Eduardo (2025) © 2025 Eduardo Kac <https://www.ekac.org>
- Ludmer, Josefina (2010). Lectura realizada en ocasión del otorgamiento del título Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. <https://lavaca.org/notas/lo-que-viene-despues/> . Cons: 16/06/2025.
- (2012). "Lo que viene después". Celebración de los diez años del Doctorado en Literatura de la Facultad de Letras UC, el 6 de diciembre. <https://www.youtube.com/watch?v=nI0wBaETdkA&t=812s>, Cons: 16/06/2025.
- Medina, Edith (2013). A lágrima viva. Fisiología biológico social de una lágrima. <https://edithmedina.wordpress.com/obra/alagrimaviva/> Cons: 16/06/2025
- Sloterdijk, Peter (2000). La domestication de l'Être. Pour un éclaircissement de la clairière. Francia: Mille et une nuits.
-- (2006). Normas para el parque humano. Madrid: Ediciones Siruela.
- Stelarc (2025) © 2025 STELARC Web: Andreas Lustig <http://www.stelarc.org/> Cons: 16/06/2025

