

IN>TRA

La práctica artística como modelo
de experiencia

Artistic practice as a model
of experience

Eugènia Agustí

Lali Barrière

Pilar Bonet

Joaquim Cantalozella

Mercè Casanovas

Lúa Coderch

Peter Freund

Javier Lozano

Alejandra López

Vítor Magalhães

Esther Moñivas

Marta Negre

Òscar Padilla

Cristina Pastó

Eloi Puig

Beatriz Regueira

Albert Valera

Alicia Vela

Àngels Viladomiu

Antònia Vilà

IN>TRA

La práctica artística como modelo de experiencia: nuevas formas y prototipos en los procesos de investigación

IN>TRA

Artistic practice as a model of experience: new forms and prototypes in research processes

Grupo de Investigación IMARTE
Departamento de Artes Visuales y Diseño
Facultat de Belles Arts de la Universitat
de Barcelona
www.ub.edu/imarte

Dirección / Project leader
Alicia Vela, Eloi Puig

Coordinación / Coordination
Eugènia Agustí, Marta Negre, Eloi Puig

Edición / Editing
El Cep i la Nansa
C/ Santa Eulàlia, 3, baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
www.elcepilanansa.com

Autors / Authors
Eugènia Agustí. Universitat de Barcelona
Lali Barrière. Universitat Politècnica de Catalunya
Pilar Bonet. Universitat de Barcelona
Joaquim Cantalozella. Universitat de Barcelona
Lúa Coderch. Universitat de Barcelona
Peter Freund. Saint Mary's College of California
Alejandra López Gabrielidis. Universitat de Barcelona
Javier Lozano. Universitat de Barcelona
Vítor Magalhães. Universidade da Madeira
Esther Moñivas. Universidad Complutense de Madrid
Marta Negre. Universitat de Barcelona
Óscar Padilla. Universitat de Barcelona
Cristina Pastó. Universitat de Barcelona
Eloi Puig. Universitat de Barcelona
Beatriz Regueira Pons. Universitat de Barcelona
Albert Valera. Universitat de Barcelona
Alicia Vela. Universitat de Barcelona
Antònia Vilà. Universitat de Barcelona
Àngels Viladomiu. Universitat de Barcelona

Corrección / Proofreading
Eugènia Agustí
Maite Clavo
María Massot
Marta Negre
Eloi Puig

Traducción / Translation
Jo Milne

Diseño / Design
Taller Estampa

Impresión / Printing
Agpograf

ISBN | 978-84-17756-76-5
DL | B 23284-2019

La publicación de este libro, junto con la exposición itinerante «Noves formes i prototips en els processos de recerca artística», es el resultado del estudio desarrollado por los miembros y colaboradores del proyecto de investigación I+D (coordinado) : IN>TRA. La Práctica Artística Colaborativa como Modelo de Experiencia: Nuevas Formas y Prototipos en los Procesos de Investigación (HAR2015-63952-C3-1-P). Proyecto coordinador: MetaMétodo III. Metodologías Compartidas en Procesos de Investigación y Nuevas Prácticas Artísticas. Subproyecto: Materia Impresa II. De la Virtualidad Digital a la Materialidad Tridimensional en la Investigación Artística. Plan Nacional de I+D+i 2016-2018. Subprograma Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento.

Las imágenes que ilustran los capítulos de este libro han sido seleccionadas por los respectivos autores, con el fin de referenciar el contenido citado en los ensayos, sin atribuirse sobre las mismas otro derecho que el de citación.

The publication of this book and the travelling exhibition «New forms and prototypes in the processes of artistic research», is the result of the investigations carried out by the members and collaborators of the I+D (coordinated) research project: IN>TRA. The collaborative artistic practice as a model of experience: New forms and prototypes within research processes (HAR2015-63952-C3-1-P). Project Coordinator: MetaMétodo III. Shared methodologies in research processes and new artistic practices. Subproject: Printed matter II. From digital virtuality to three-dimensional materiality in artistic research. National I+D Plan 2016-2018. State Program for the Promotion of Scientific and Technical Research of Excellence, State Subprogram of Knowledge Generation.

The images that illustrate the chapters of this book have been selected by the respective authors with the purpose of referencing the content cited in the essays, without any claim to this right other than that of citation.

Queremos agradecer a la Dra. Alicia Vela su compromiso, dedicación y entusiasmo con los que ha liderado este proyecto de investigación. A lo largo de estos años, desde su mirada abierta y transformadora, ha defendido siempre que la práctica artística conlleva implícita la investigación, desde el arte y para el arte.

Asimismo damos las gracias a las personas y equipos de investigación que con gran amabilidad e interés respondieron a nuestras peticiones:

We would like to thank Dr Alicia Vela for her commitment and the dedicated enthusiasm with which she has led this research project. Throughout the years of this investigation, she has defended, with an open and transformative gaze, that artistic practice always implicitly involves research through, and for, art.

We would also like to thank all the people and research groups who responded to our requests with great kindness and interest:

EGM Laboratoris Color, Barcelona

Impressora Foodini 3D, Natural Machines, Barcelona

Dra. Nicole Mahy. Jefe del Grupo de Neuroquímica de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona

Cristina Maragall. Fundació Pasqual Maragall

Rubèn Campo, Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona

Hangar. Centre de producció i recerca d'arts visuals. Barcelona

<i>Cambio de paradigma: procesos desacelerados y modelos provisionales</i> Pilar Bonet	09	<i>A paradigm shift: decelerated processes and provisional models.</i> Pilar Bonet	106
<i>3.000 passos fins al blau gel</i> Eugènia Agustí, Lali Barrière	13	<i>3,000 steps until ice blue</i> Eugènia Agustí, Lali Barrière	109
<i>Eco, la voz dislocada</i> Lúa Coderch	23	<i>Echo, the dislocated voice</i> Lúa Coderch	117
<i>Procesos de transferencia en el marco acts (arte-ciencia-tecnología-sociedad)</i> Esther Moñivas	33	<i>Processes of transfer within the framework of acts (art-science-technology-society)</i> Esther Moñivas	125
<i>Saltar al vacío: cuerpo y gravedad</i> Òscar Padilla	45	<i>Leap into space: body and gravity</i> Òscar Padilla	134
<i>Il n'y a pas de rapport sémiotique_3 Lecturas discontinuas</i> Peter Freund, Vítor Magalhães, Eloi Puig	53	<i>Il n'y a pas de rapport sémiotique_3 Discontinuous readings</i> Peter Freund, Vítor Magalhães, Eloi Puig	140
<i>Yo (o) beso. Pantallas, fantasmas, narcisismo y amor autogozoso</i> Alejandra López Gabrielidis, Beatriz Regueira Pons	65	<i>Yo (o) beso. Screens, ghosts, narcissism and self-pleasuring love</i> Alejandra López Gabrielidis, Beatriz Regueira Pons	150
<i>Los cuerpos de la luz. Halos, nubes y auras</i> Joaquim Cantalozella	75	<i>Bodies of light. Halos, clouds and auras</i> Joaquim Cantalozella	157
<i>En un papel de cuaderno</i> Marta Negre	87	<i>On notebook paper</i> Marta Negre	168
<i>Tres modelos botánicos: destilar, anatomizar y des-hibridar</i> Àngels Viladomiu	97	<i>Three botanical models: distil, anatomise and de-hybridise</i> Àngels Viladomiu	176
<hr/>			
Obras / Works	<i>No yo / Not I</i> Lúa Coderch	198	<i>Transferencia. Tejido vivo /</i> <i>Transference. Live tissue</i> 208 <i>Tilottama-Kotekan Alignment</i> Eloi Puig 224
<i>3.000 passos fins al blau gel /</i> <i>3,000 steps to ice blue</i> 186 Eugènia Agustí, Lali Barrière	<i>Eterno retorno / Eternal return</i> Paco Chanivet, Alejandra López Gabrielidis	202	<i>30/28-26</i> Albert Valera 228
<i>Aurea de bondat /</i> <i>Aurea of goodness</i> 190 Joaquim Cantalozella	<i>_fantásticas_<3 / _fantastic_<3</i> Beatriz Regueira Pons	204	<i>Ficciones neuronales /</i> <i>Neuronal Fictions</i> Alicia Vela, Antònia Vilà 232
<i>Repensando a Penone /</i> <i>Rethinking Penone</i> 194 Mercè Casanovas	<i>Santuario profano /</i> <i>Profane Sanctuary</i> Javier Lozano	206	<i>Apoteci</i> 220 Cristina Pastó <i>Flor tipus / Flos generis</i> Àngels Viladomiu 240

Transferencia. Tejido vivo

Transferencia. Tejido vivo (2018) es una pieza performativa y audiovisual que evidencia la primacía dada a los procesos y las propiedades emergentes frente a los resultados y los elementos aislados. En ella, una red física de lana visualiza la posición y la intensidad —número de intervenciones— de cada agente humano dentro de cierto margen temporal y espacial del sistema de relaciones, así como su conexión con otros elementos físicosimbólicos que forman parte de su discurso y que igualmente experimentan transformaciones (plantas, piedras, trozos de papel con anotaciones, dispositivos digitales, cables, imágenes proyectadas, papel de aluminio, plásticos, diagramas impresos, esculturas, etc.).

En una fase avanzada del diálogo, los flujos del tejido derivados del movimiento de las manos al hablar y de los cambios de posición de los interlocutores —convertidos en *performers*— transmiten cada mínima tensión y fluctuación, lo que extiende a una dimensión física la transferencia de conocimiento. El objetivo conceptual es resituar la investigación artística en una perspectiva ampliada dentro de la sociedad del conocimiento, asumiendo el valor y las problemáticas que implican sus dimensiones relacional, afectiva, sensorial, y, por tanto, no exclusivamente instrumentalizada por el capital.

Esta pieza formó parte de la mesa de trabajo *Transferencias arte-ciencia-sociedad*, dirigida por Esther Moñivas Mayor, Alejandra López Gabrielidís y Beatriz Regueira, en el simposio *Prototipos Compartidos. Experiencias Artísticas Colaborativas*, celebrado en noviembre de 2018 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. En la mesa, se pusieron en funcionamiento prototipos metodológicos neomaterialistas dentro del marco ACTSE (arte-ciencia-tecnología-sociedad-ecología), utilizando como base los conceptos *cyborg*, de Donna Haraway (1991), y *difracción e intra-acción*, de Karen Barad (2007).

Transferencia. Tejido vivo. Performance y audiovisual. Realizada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, 2018. Fotografías editadas por Pablo de Felipe.

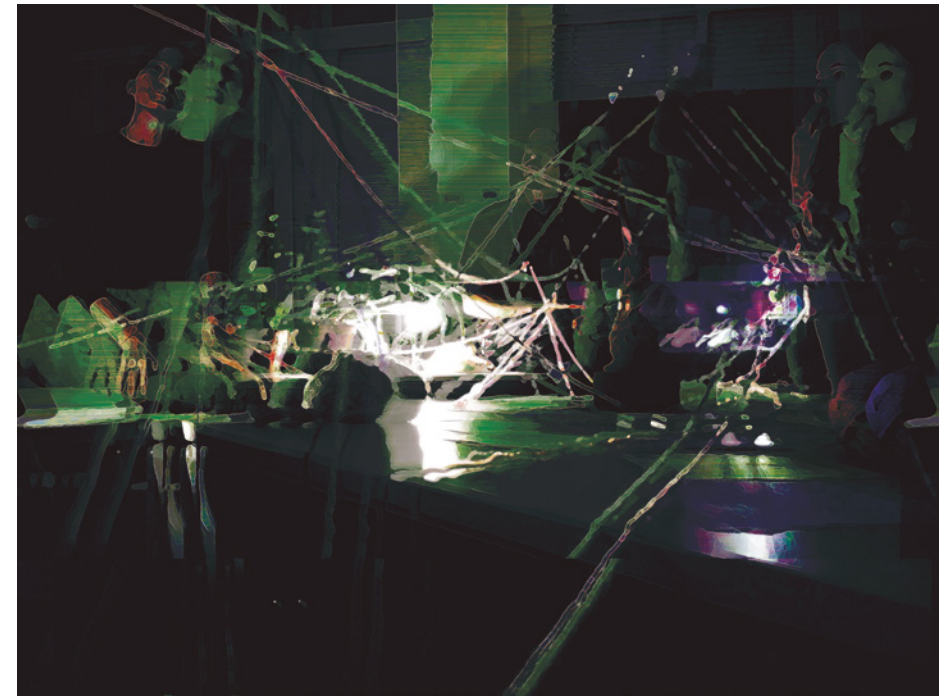
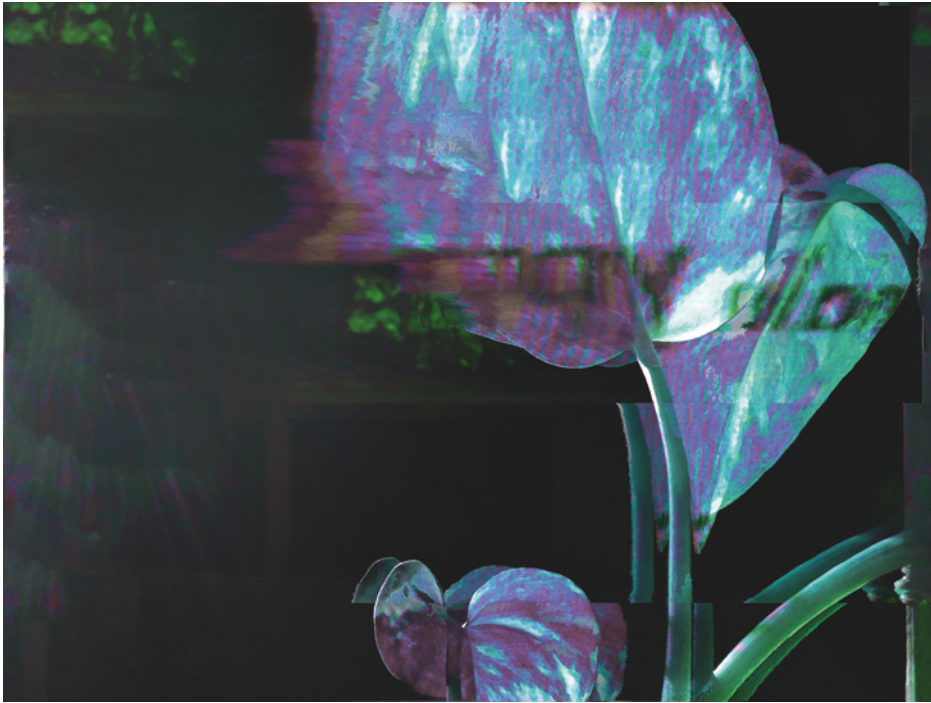
Transference. Live Tissue

Transference. Live Tissue (2018) is a performative audio-visual piece that evidences the primacy given to processes and emerging properties as opposed to results and isolated elements. In it, a physical network of wool visualizes the position and intensity (number of interventions) of each human agent within a certain temporal and spatial margin of the system of relations, as well as their connection with physical-symbolic elements that form part of its discourse and which equally experiment transformations (plants, stones, bits of paper with annotations, digital devices, cables, projected images, tin foil, plastics, printed diagrams, sculptures, etc.).

In an advanced phase of the dialogue, the flow of the fabric, derived from the movement of hands when talking and the changes in position of the interlocutors (turned into *performers*), transmits each minimal tension and fluctuation, extending the transference of knowledge to a physical dimension. The conceptual aim is to resituate artistic research within an expanded perspective within the society of knowledge, assuming the value and issues implied by its relational, affective, sensorial, and thus not exclusively instrumentalised by capital, dimensions.

This piece formed part of the Working table “*Transferencias arte-ciencia-sociedad*” (Transferences art-science-society) directed by Esther Moñivas Mayor, Alejandra López Gabrielidís and Beatriz Regueira in the *Symposium Shared Prototypes. Collaborative Artistic Experiences*, celebrated in November 2018 at the Faculty of Fine Art of the Universitat de Barcelona. In it, neo-materialist methodological prototypes were placed in operation within the framework of ASTSE (Art-Science-Technology-Society-Ecology), using as a basis the concepts of *cyborg* by Donna Haraway (1991) and *diffraction and intra-action* by Karen Barad (2007).

Transference. Live Tissue. Performance and audiovisual. Faculty of Fine Art, Universidad de Barcelona, 2018. Photographs edited by Pablo de Felipe.

IN>TRA recoge los resultados de un tiempo dedicado a abordar, de manera crítica y a la vez creativa, problemáticas en torno a las humanidades digitales, a los nuevos materialismos y a la incidencia de estos en el arte. Todo ello, en el marco de una colaboración abierta y con una voluntad transdisciplinar, que se vehicula a través de la noción de *prototipo*. Los autores de este libro enfocan su práctica artística desde varias perspectivas –filosóficas y tecnológicas– y sinergias de colaboración, para hacer frente a un contexto actual.

IN>TRA gathers together the results of a period dedicated to dealing, critically, and at the same time creatively, with issues surrounding digital humanities, new materialisms, and their impact on art. All this through an open, transdisciplinary collaboration articulated through the concept of the *prototype*. The authors of this book, with diverse philosophical outlooks, use different technologies and collaborative synergies to confront the current context.

