

DOI: 10.26807/cav.v8i15.528

CURATORIAL

AFFECTUS

Paula Proaño Mesías

ISSN (imp): 1390-4825

ISSN (e): 2477-9199

Fecha de recepción: 23/02/23

Fecha de aceptación: 23/02/23

Proaño Mesías, P. Affectus. Index, Revista De Arte contemporáneo, (15). Recuperado a partir de <http://revistaindex.net/index.php/cav/article/view/528>

Resumen:

El presente texto es una reflexión sobre la más reciente exposición individual de Paula Proaño Mesías, *Affectus* (2023). El proyecto se presentó en enero de 2023 en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista en la ciudad de Quito, Ecuador, como una respuesta al análisis de diversos artefactos tecnológicos y el reconocimiento de sus dimensiones culturales y políticas. El trabajo tensa las relaciones que se establecen entre cuerpos humanos y no humanos, cuestionando así cómo esta dicotomía repercute en las maneras de habitar y estructurar el mundo. Las piezas se establecen dentro de las lógicas transhumanistas y cuestionan el impacto de la evolución tecnológica en las relaciones interespecie a lo largo de la historia.

Palabras clave:

arte contemporáneo, posthumanismo, tecnología, transhumanismo, antropocentrismo, ontología, nuevo materialismo

Abstract:

This text is a reflection on Paula Proaño Mesías' most recent solo exhibition, *Affectus* (2023). The project was presented in January 2023 at Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista in Quito, Ecuador, as a response to the analysis of various technological artifacts acknowledging their cultural and political dimensions. The work elaborates on the relationships established between human and non-human bodies, questioning how this dichotomy has repercussions on the ways of inhabiting and structuring the world. The pieces delve into transhumanist logic and question the impact of technological evolution on inter-species relationships throughout history.

Key Words:

contemporary art, posthumanism, technology, transhumanism, anthropocentrism, ontology, new materialism

Biografía del autor:

Paula Proaño Mesías (Quito, Ecuador, 1996). Artista visual e investigadora independiente. Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes (Buenos Aires, Argentina, 2022). Recientemente obtuvo la Beca Creación (Fondo Nacional de las Artes, Argentina, 2022) y fue seleccionada para el programa de análisis y producción Manglar (Buenos Aires, Argentina, 2023). Su obra ha sido expuesta nacional e internacionalmente: *Affectus* (C.C. Benjamín Carrión, Quito, 2023); *Currículum Cero* (Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires, 2022); *Making Kin* (Instituto de Estudios Postnaturales, Cthulhu Books, 2022) y la V Edición del Premio Brasil (Centro de Arte Contemporáneo, Quito, 2022). A través de su trabajo, busca evaluar formas de pensar el mundo natural que desafían las nociones y normas antropocéntricas. En sus proyectos reflexiona sobre diversos artefactos tecnológicos y sus dimensiones culturales y políticas, creando piezas que establecen relaciones entre cuerpos humanos y no humanos en clave posthumanista.

Figura 1. Vista de la exposición *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Foto por: Martina Avilés, 2023.

Mi trabajo pretende explorar las relaciones que se establecen entre cuerpos humanos y no humanos, examinando cómo esta dicotomía configura la organización del mundo que cohabitamos. Me esfuerzo por cuestionar las nociones antropocéntricas y las normas sociales reflexionando sobre diversos artefactos tecnológicos y sus dimensiones culturales y políticas. A través de mis proyectos planteo cómo la tecnología puede ser utilizada como una herramienta expansora del cuerpo, y para ello implemento objetos capaces de entrelazar estructuras biomédicas humanas y no humanas. Al contribuir al debate transhumanista con estas investigaciones, procuro explorar la integración de la naturaleza con la tecnología, y cómo esta alianza puede repercutir en cómo se estructuran los sistemas sociales y políticos y por supuesto en la ecología

(figura 1).

Mi propio contexto definitivamente es un factor que anima mi práctica. Nací y crecí en Ecuador, primer país en conceder derechos constitucionales a la naturaleza como entidad que los posee inherentemente y que, por lo tanto, debe ser protegida por la ley nacional. Una innovadora resolución que amplía sobre las maneras en las que como seres humanos, en un sistema antropocéntrico, podemos mostrar solidaridad con las especies no humanas. Al incluir en la legislación al mundo natural como una entidad independiente, rechazando la idea de “naturaleza” como el colectivo de especies no humanas se prepara el camino para una convivencia inclusiva y compasiva para todas las formas de vida.

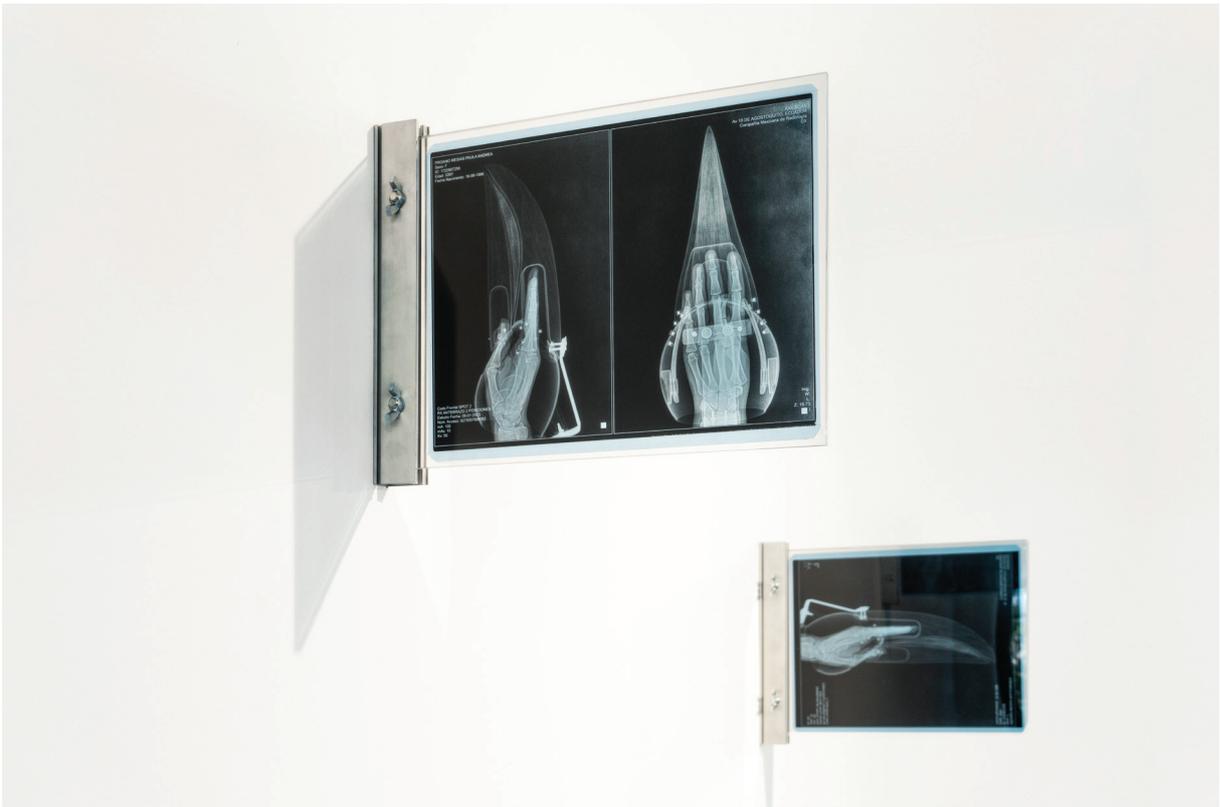

Figura 2. *La materia translúcida*, parte de *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023.
Fuente: Cortesía de la artista. Foto por: Adrián Balseca, 2023.

Esta descentralización de lo humano en el ámbito legislativo desafía las estructuras políticas basadas en visiones antropocéntricas. A partir de este punto se han presentado nuevos desafíos en este territorio. El camino hacia la inclusión es de largo aliento para avanzar, aún queda reevaluar conceptos básicos importantes como naturaleza, sociedad y cultura desafiando a las estructuras más importantes que componen nuestra mirada del mundo (figura 2).

Tomando al arte como un espacio de ejercicio social aprovecho para levantar debates sociales, políticos y medioambientales. De esta manera *Affectus* (2023), ahonda en la lógica transhumanista y explora el concepto fundamental de la relación entre los seres humanos y la tecnología, al tiempo

que reconoce el papel de la naturaleza humana en este contexto. Las obras de este proyecto abordan esta cuestión basándose en la historia del tucán Grecia, primer ave en recibir una prótesis de pico impresa en 3D en 2016. Tomando el caso de Grecia como precedente, he diseñado cuatro prótesis para la mano humana, inspiradas en la prótesis de pico que se fabricó para el tucán: *Hyperbeccus* (*Sobre artefactos transhumanistas*) (2023, figura 8); *Elizabeth* (*Sobre instrumentos musicales quirúrgicos*) (2022); *Grecia* (*Sobre mecanismos de reparación*) (2022) y *Tuká* (*Sobre dispositivos de domesticación*) (2023, figura 3). Estas piezas forman una colección de objetos que tienen la capacidad de entrelazar estructuras biométricas que desafían los elementos corporales típicamente clasificados por la ciencia. Se crea así un puente interespecies que desdibuja las categorías

Figura 3. *Tukā (Sobre dispositivos de domesticación)*, parte de *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Foto por: Martina Avilés, 2023.

Figura 4. *Affectus (Performance)*, parte de *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Foto por: Adrián Balseca, 2023.

científicas binarias, las mismas que tienden a separar al ser humano del mundo natural.

A través de la hibridación de un pico, símbolo de la nutrición de las aves y consiguientemente elemento fundamental que habilita la vida, con herramientas industriales biomédicas para la reconstrucción de la mano humana, el proyecto apunta a la relación mano-pico. Despojar el bagaje histórico-social de la mano humana como figura autoritaria de poder sobre un “otro”, es la premisa de este trabajo.

La propuesta consiste en una video instalación de cuatro canales (figura 6 y 7) sobre puntales de construcción, mismos que son encontrados comúnmente en refugios para animales que han sido rescatados del comercio de especies, la biopiratería y el maltrato en general. Estos videos muestran la perspectiva de seis tucanes en refugios en tres locaciones diferentes: Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) y Tandayapa (Ecuador) además de material sobre la gran monografía de los *Ramphastidae* o familia de tucanes por el ornitólogo (inglés) John Gould.

Colgados en la misma sala, se encuentran los 4 objetos escultóricos descritos anteriormente. Aportando matices y contrastes, se incluyó en la muestra el tríptico de fotopolímeros *Estudios sobre la modificación zoofisiológica: Grecia* (2022, figura 9 y figura 10) y enfrentado a este el fotoperformance díptico *La materia translúcida* (2023, figura 2). Además se realizó una performance (figura 4) con cuatro estudiantes de danza de la FAUCE que

“activaron” las piezas en una instancia a la que fueron invitados para que, como médiums de estos objetos, comuniquen a través del movimiento las historias que estas piezas cargan.

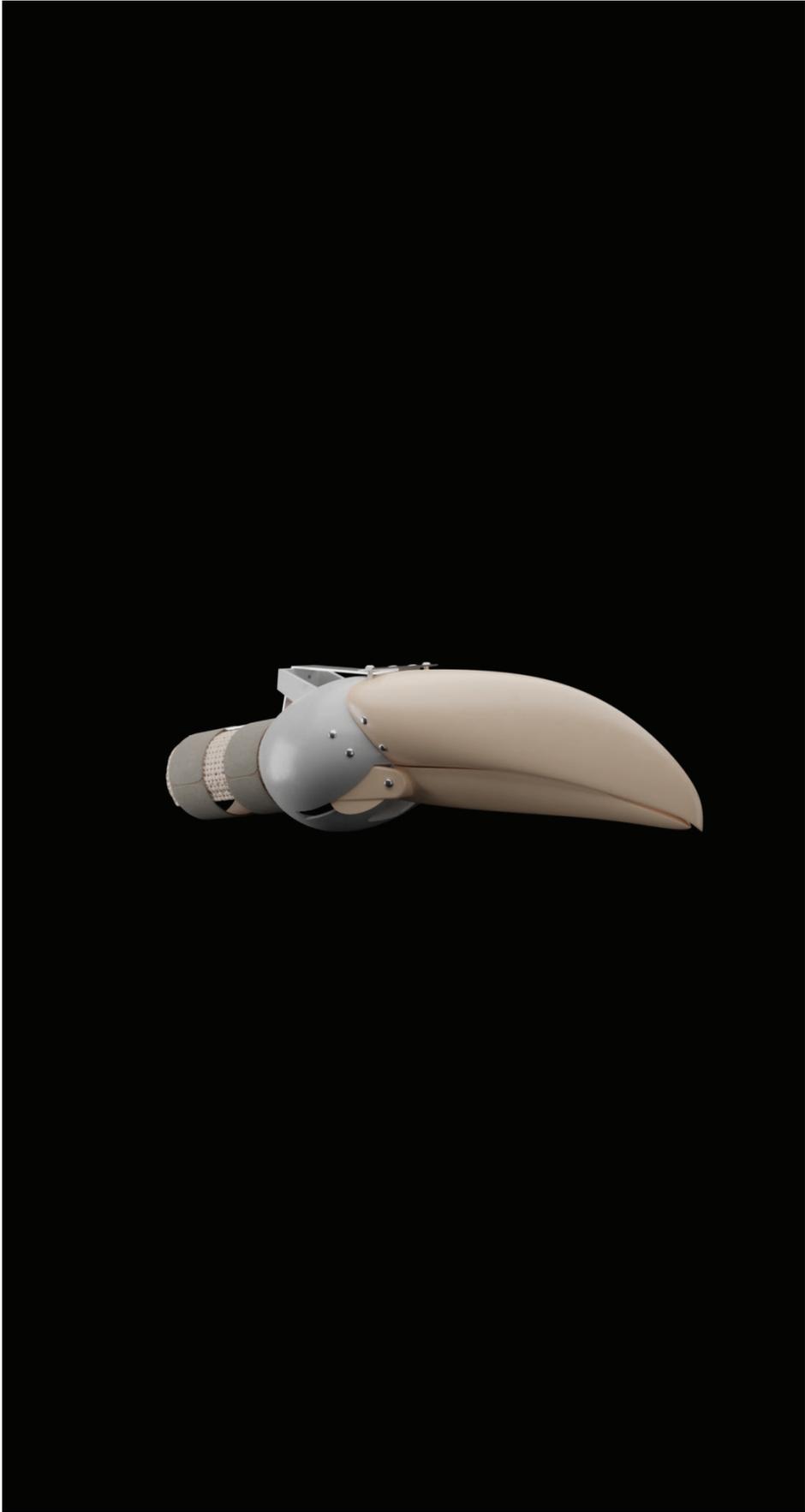

Figura 6. *Affectus* (Videoinstalación), parte de *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Still de video.

Figura 7. *Affectus* (Videoinstalación), parte de *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Still de video.

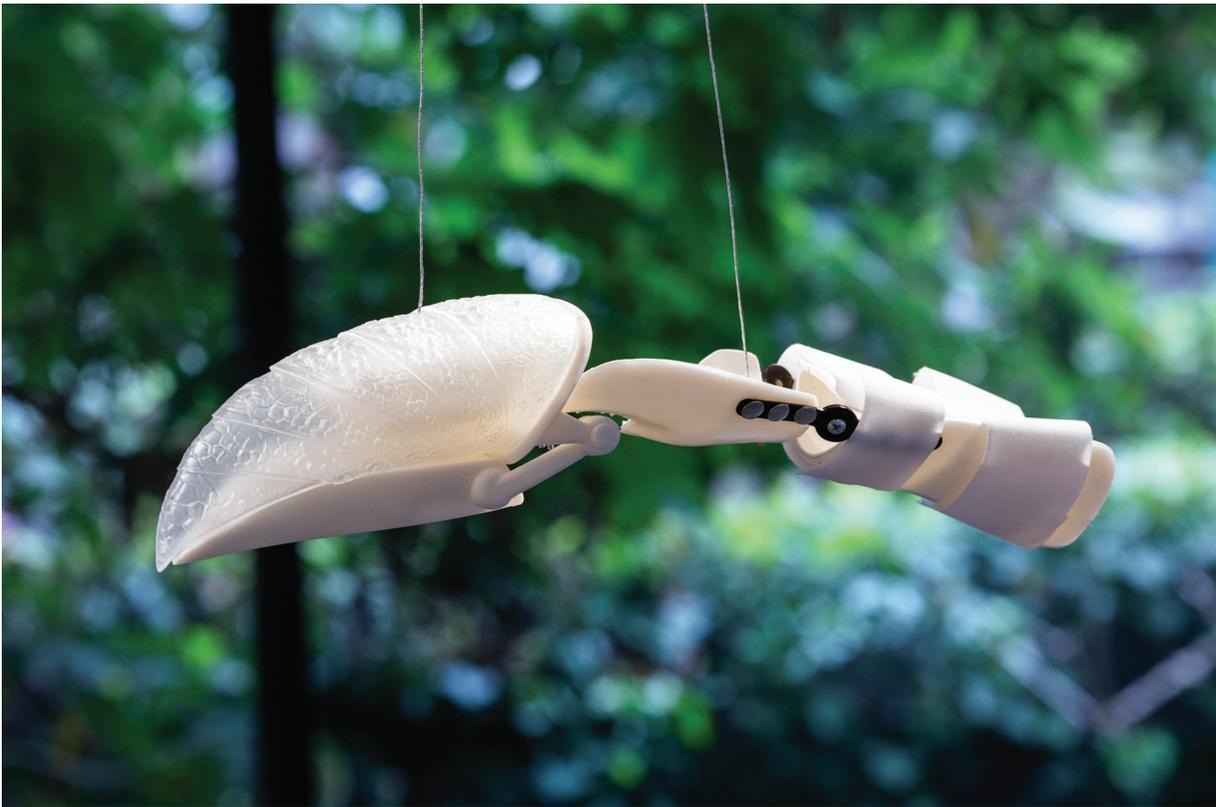

Figura 8. *Hyperbeccus (Sobre artefactos transhumanistas)*, parte de *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Foto por: Martina Avilés, 2023.

Figura 9. *Estudios sobre la modificación zoofisiológica: Grecia*, parte de *Affectus*, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Foto por: Martina Avilés, 2023.

Figura 10. Estudios sobre la modificación zoofisiológica: Grecia, parte de Affectus, C.C. Benjamín Carrión Bellavista, 2023. Fuente: Cortesía de la artista. Foto por: Martina Avilés, 2023.