

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Reformateando la humanidad: ¿progreso o extinción?

Kevin David Vinza Portilla

Artes Visuales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de

Licenciado en Artes Visuales

Quito, 20 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Reformateando la humanidad: ¿progreso o extinción?

Kevin David Vinza Portilla

Nombre del profesor, Título académico

Camila Molestina Luzuriaga, MFA

Quito, 20 de mayo de 2022

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Kevin David Vinza Portilla

Código: 00326600

Cédula de identidad: 0603968546

Lugar y fecha: Quito, 20 de mayo de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Esta investigación artística examina el poder y su interacción con la humanidad, la reflexión escrita se divide en tres fases: una histórica fundamentándose en la filosofía política, además se realiza un diagnóstico del contexto moderno (pandemia, tecnología, acontecimientos, etc.) y basándose en la ficción, se especula un posible futuro donde el Leviatán algorítmico reforma el contrato social y nos lleva a una distopía. El texto inicia con intelectuales como: Thomas Hobbes, se revisa brevemente a Michel Foucault y se complementa con Eric Sadin. Las obras de arte se realizan con un enfoque experimental multidisciplinario que va desde la ilustración digital y concluye en la técnica del falso grabado.

Palabras clave: Leviatán, arte, poder, posmodernidad, filosofía política, ciencia ficción, humanidad y tecnología.

ABSTRACT

This artistic research explores power and its interaction with humanity, the text is divided into three phases: a historical one, based on political philosophy, a diagnosis of the modern context (pandemic, technology, events, etc.) and based on fiction, it speculates a possible future where the algorithmic Leviathan reforms the social contract and leads us to a dystopia. It begins with intellectuals such as Thomas Hobbes, it briefly reviews Michel Foucault, and then completed with Eric Sadin. The artworks are made with a multidisciplinary and experimental approach that goes from digital illustration and concludes with the technique of fake engraving.

Key words: Leviathan, arts, power, postmodernity, political philosophy, science fiction, humanity and technology.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del tema.....	12
La resaca de la modernidad: aportes teóricos.....	12
El Leviatán y el COVID-19.....	14
Futuro ¿Ciberpunk o Solarpunk?.....	17
Proceso Creativo.....	20
Obra terminada.....	31
Procesos COCOA.....	33
Conclusiones.....	35
Referencias Bibliográficas.....	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Hunting by Air, Jean-Marc Cote, 1900.....	12
Figura 2: El hombre de Vitruvio, Leonardo Da Vinci, 1490.....	13
Figura 3: Smartphone Addiction, Steve Cutts, 2016.....	14
Figura 4: Frontispicio del Leviatán, Abraham Bosse, 1651.....	16
Figura 5: grabado Doktor Schnabel von Rom, Paul Fürst, 1656.....	21
Figura 6: Una noche de Wuhan, David Vinza, 2021.....	22
Figura 7: Evolución Homo Sapiens a Deus, David Vinza, 2021.....	22
Figura 8: La Elite Global, David Vinza, 2021.....	23
Figura 9: La tormenta pandémica, David Vinza, 2021.....	23
Figura 10: La Censura de Trump, David Vinza, 2021.....	24
Figura 11: Bezos vs Musk, 2021.....	24
Figura 12: Nuevo pacto, David Vinza, 2021.....	25
Figura 13: Destino Posthumanista, David Vinza, 2021.....	25
Figura 14: Panóptico 2.0, David Vinza, 2021.....	26
Figura 15: Pandemial, David Vinza, 2021.....	27
Figura 16: Metaverso existencial, David Vinza, 2021.....	27
Figura 17: El Leviatán Algorítmico I, David Vinza, 2022.....	28
Figura 18: Leviatán Ciberpunk, David Vinza, 2022.....	29
Figura 20: Cyborg transhumano, David Vinza, 2022.....	30
Figura 21: Obra Final, David Vinza, 2022.....	31
Figura 22: Cedula Obra final, 2022.....	31
Figura 23: Impresión A4, Frontispicio del Leviatán, Abraham Bosse, 1651.....	32
Figura 24: Montaje QGaleria.....	33
Figura 25: Exposición QGaleria.....	34

INTRODUCCIÓN

Este proyecto artístico pretende explorar nuevos paradigmas a los que la humanidad se aproxima a gran velocidad siendo la pandemia, el punto de inflexión. El COVID-19 solo aceleró una serie de transformaciones que ya estaban en proceso, las cuales permitirán un progreso rápido de la civilización junto a cambios metafísicos, pero la posteridad es aún incierta ya que se puede tan solo especular bajo la lupa de varios teóricos y distintas áreas del conocimiento. El arte al ser una herramienta epistemológica e interdisciplinaria que permite abordar distintas ramas del conocimiento realizando puntos de convergencia dónde reflexionar las perspectivas venideras.

Ante la crisis global del COVID-19 y el colapso de los sistemas sanitarios de los países, se provoco que se tome medidas de confinamientos extensos por parte de los gobiernos en conjunto a los dictámenes de la OMS, pero dichas restricciones terminaron en conflicto con las libertades individuales. También, el mundo ha presenciado la destrucción de la economía trayendo consigo recesiones, inflación, corrupción y desempleo. Por consiguiente, la calidad de vida de las personas ha ido disminuyendo por todos estos factores. Además, las organizaciones supranacionales como: Las agencias de la ONU, Organización Mundial de la Salud, ONGs, Foro Económico Mundial, etc., han marcado agendas para salir fortalecidos de esta crisis global en un intento de dar esperanzas, optimismo y progreso al mundo. Lo que sucede tras bastidores es una nueva reconfiguración del Leviatán, una forma distinta de soberano, lo que inevitablemente cambiará el contrato social como lo conocemos, al termino biopoder, inevitablemente se le sumará tecnopoder y psicopoder, lo cual tendrá implicaciones en nuestra especie y los cuerpos individuales.

No existirá un final de la historia como había propuesto Fukuyama, ya que estamos en constante cambio de paradigmas, pero bajo los mismos principios dialecticos y epistemológicos. Bajo una metodología mixta, se usa como punto de partida la posmodernidad donde la deconstrucción

disuelve los valores conservadores y las agendas políticas para romper con las tradiciones de occidente reescribiendo nuevas. Además, con los avances en ciencia y tecnología la entrada al mundo post digital será el comienzo para acelerar la evolución del homo sapiens hacia al homo deus, donde tomará mayor protagonismo los ideales transhumanistas los cuales prometen que seremos capaces de reconstruirnos a nosotros mismos rompiendo los límites de la condición humana actual.

El proyecto pretende cuestionar las ideas de progreso que se han puesto de moda mediante la introducción de varias agendas, ya que el contexto del COVID-19 con el confinamiento de gran parte de la población, la vulnerabilidad y la disminución de la calidad de vida de las personas es el escenario perfecto para iniciar un reformato del sistema en el que vivimos. En este escenario, están participando gobiernos, organizaciones supra naciones, meta-capitalistas, los foros económicos y varias estructuras. Estos grupos de poder son heterogéneos, pueden incluir a personalidades de ambos espectros ideológicos, por ejemplo, intelectuales economicistas obsesionados con el tema del mercado y las transacciones reduciendo al hombre a este homo economicus que toma decisiones racionales dejando de lado aspectos culturales o espirituales. Por lado contrario, está la hiper colectivización poniendo el bien común antes que el individual donde a las personas se les reduce a masas sin identidad y pensamiento propio. En ambos lados se intenta controlar y secularizar a la sociedad a través de la ciencia y la tecnología como herramientas para la liberalización asumiendo el control de su naturaleza.

La estructura investigativa de este proyecto artístico se divide en tres etapas: un estudio histórico sobre el poder como base, también se realiza un diagnóstico del contexto actual y bajo esas premisas, se parte hacia una especulación futurista desde la ciencia ficción. En cuanto al desarrollo artístico, la experimentación abarcó una variedad de medios y técnicas. Comienzo desde la ilustración digital con una serie secuencial de obras, después exploro el collage o

pastiche. Finalmente migro a técnicas análogas como la acuarela y concluyo en la galería con un montaje de obras elaboradas en falso grabado.

DESARROLLO DEL TEMA

La resaca de la modernidad: aportes teóricos

Durante la modernidad la palabra progreso se ha venido repitiendo constantemente, pero esta idea no es nueva en la historia, ya que las ideas del progreso siempre han estado ligadas al desarrollo tecnológico como es el caso de la primera revolución industrial. Pero, se debe hacer énfasis en que bajo este cambio tecnológico radical el capitalismo surge como sistema económico dominante configurando un nuevo orden en el sistema, hoy el mundo se encuentra viviendo algo parecido, pero a gran escala. Ahora bien, en la segunda revolución industrial la electricidad, el transporte, las comunicaciones, etc., llevan a que la humanidad tenga fe en esta etapa de progreso, los artistas de aquel entonces ya intentaban imaginar el futuro como es el caso de Jean-Marc Côté cuando en 1900 ya pintaba obras relacionadas a un futuro mecanizado que facilitaría nuestras vidas. Esta tendencia científicista pone la esperanza en la tecnocracia, el darwinismo social, y otras ideas, dando un golpe levemente a la religión y sus valores.

Figura 1: Hunting by Air, Jean-Marc Cote, 1900

Ahora bien, la tercera revolución industrial la cual aportaría la digitalización y la automatización de las industrias económicas, las tecnologías de información, comunicaciones

y la globalización, llegarían justo en una época donde la post modernidad estaría predominando. A partir de estas tres narrativas se puede inferir que esta idea de progreso es lineal y ascendente, siempre superior a la etapa previa. La clave aquí es intención de alcance universal que se le puede proporcionar a esta idea, en la cual participan organizaciones supranacionales, gobiernos, foros, universidades, etc. A esta idea de progreso le acompañan creencias utilitaristas y la filosofía del hedonismo, pero esta viene unida a otra visión materialista de consumo y a la acumulación de bienes, como consecuencia se desprende de su componente espiritual aumentando el secularismo.

Pero, la agenda progresista pone sobre la mesa un conjunto de problemas que debemos superar antes de llegar a esa idea reciclada del “hombre nuevo”, los cuales son: medio ambiente, género, reducción de desigualdades, multiculturalismo, animalismo, etc., la solución estaría en la ciencia y la tecnología. Pero, el inconveniente para el ideal progresista está en que el avance moral no ha evolucionado a la par y esto se debe a la filosofía del conservadurismo que viene unido a la tradiciones y valores de occidente, donde el antropocentrismo tiene en el centro al hombre.

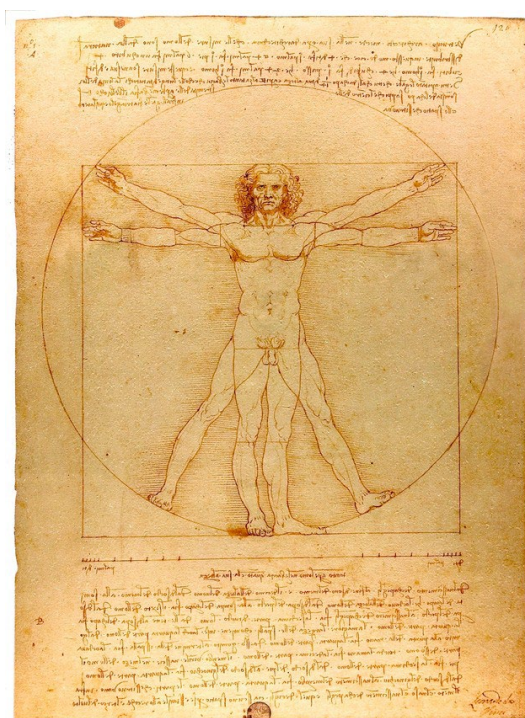

Figura 2: El hombre de Vitruvio, Leonardo Da Vinci, 1490

¿Cómo estoy yo dentro del panorama? En primer lugar, yo nací dentro la tercera revolución industrial con todos sus beneficios de la globalización, los productos y servicios, pero también con sus problemas de consumismo como representa Steve Cutts en sus obras criticando el ideal de felicidad material que te vende el sistema. En segundo lugar, estoy presenciando la reconfiguración del mundo en aspectos políticos, tecnológicos y económicos a causa de la pandemia y como este puede impactar directamente en mí. La cuarta revolución industrial ya está a las puertas, la entrada de la inteligencia artificial, los algoritmos, etc., la preocupación está en la nueva configuración del Leviatán, que ya no son únicamente los estados nación sino las grandes “big tech” que pueden influir en nuestro comportamiento y nuestra voluntad, lo cual no descarta un nuevo paradigma distópico. Finalmente, estoy dentro del debate filosófico por saber qué nos depara después de la posmodernidad, cómo será la vida en clave posthumanista.

Figura 3: Smartphone Addiction, Steve Cutts, 2016

El Leviatán y el COVID-19

Los diferentes organismos internacionales previamente a la pandemia tenían proyecciones de crecimiento positivas para los próximos 3 años (2019), tan solo el FMI estimaba que el año 2019 cerraría con un 2,9% además, pronosticaba que aumentaría en un 3,3% para el 2020 y

3,4% para 2021, es importante tomar en cuenta lo que se esperaba antes que el virus entrara en escena, incluso con las tensiones geopolíticas que estaban presentes en ese tiempo como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además Ecuador tampoco estaba en su mejor momento ya que pocos meses atrás del inicio de la pandemia había pasado por un proceso de desestabilización por la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Ahora bien, el impacto del COVID 19 en el mundo puso en jaque a todos los sistemas de salud públicos que no estaban listos para una pandemia de estas dimensiones, la falta de una vacuna y medicamentos causó que las primeras medidas de los gobiernos sean los confinamientos y el recorte de libertades civiles, causando un freno en la economía, los mercados y el comercio mundial. Los resultados del daño en el sistema económico causarían la pérdida de empleos y modificación de estos a nuevas modalidades. (Milei, 2020)

La entrada a nuevas modalidades (tecnológicas) fue un reseteo al sistema, el ejercicio del biopoder sobre los cuerpos ha quedado desactualizado frente al panorama contemporáneo, con la entrada de la inteligencia artificial es necesario incluir conceptos de tecnopoder y la forma de ejercerlo sobre las masas para influir en estas, sería un psicopoder. Desde el lente de la ciencia política la idea clásica del Leviatán hobbesiano habría evolucionado a una nueva reconfiguración, por ende, el contrato social también se vería afectado.

En primer lugar, la idea del Leviatán teorizada por Hobbes explica la necesidad de crear un orden civil y con el fin de sacar al hombre del estado de naturaleza (del todos contra todos), ya que en el caos permanente no se puede desarrollar la creatividad humana “en una situación semejante no existe oportunidad para la industria [...] ni conocimiento de la faz de la tierra, ni computo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta” (Strauss, L., Cropsey, J., 1993p.381). Entonces, la finalidad de ceder parte de nuestros derechos al soberano es la autopreservación y la garantía de seguridad.

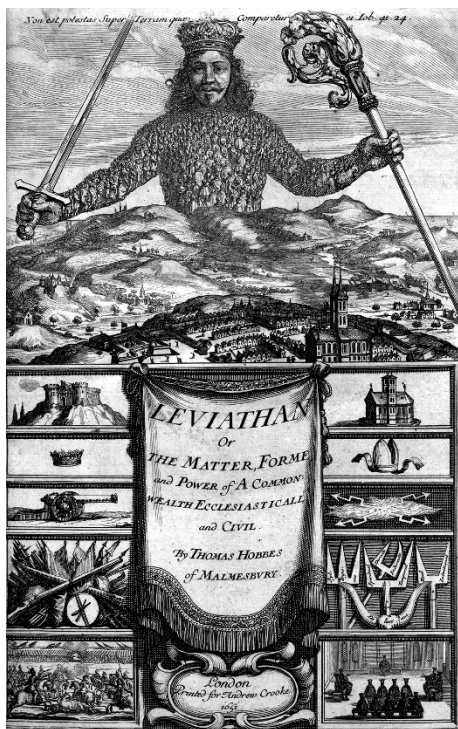

Figura 4: Frontispicio del Leviatán, Abraham Bosse, 1651

En segundo lugar, la idea del soberano de Hobbes tendría una reforma durante la revolución francesa, debido a que la figura del monarca como soberano pasaría a ser la del colectivo o la gente que integra la sociedad notándose un cambio en el contrato, Rousseau explica que “el acto de asociación implica un compromiso recíproco del público con los particulares y que, cada individuo, contratando, por decirlo así, consigo mismo, se halla obligado bajo una doble relación, a saber: como miembro del soberano para con los particulares y como miembro del Estado para con el soberano” (Rousseau, 2017, p.16), entonces la relación de poder evoluciona de súbdito a soberano por ciudadano a estado nación, lo cual se ve reflejado hasta la actualidad en los estados modernos.

Tercero, la evolución del poder no ha permanecido estática, Foucault complementó otras formas de interacción. A la ecuación del súbdito y soberano, se suma las ciencias especialmente la biología, en su tratado Defender la Sociedad explica que “se trata de un conjunto de procesos como la proporción de los nacimientos y las defunciones, la tasa de reproducción, la

fecundación de la sociedad [...] la introducción de una medicina que ahora va a tener la función crucial de la higiene pública” (Foucault, M., 1976, p.220, 221), aquí ya notamos una ingeniería del soberano sobre asuntos de salud y este creará normas en función de sus intereses, el mayor ejemplo fueron las medidas de confinamientos en la pandemia. Pero ¿Cuándo se suma la tecnología para cuantificar mejor las estadísticas, rastrear a la población, vigilar y predecir mediante inteligencia artificial? Pues, el concepto biopolítico ya no es suficiente para explicar a donde está evolucionando el Leviatán.

Futuro ¿Ciberpunk o Solarpunk?

La ciencia ficción en el fondo siempre tiene algo de razón, la fantasía se toma parte de la realidad para imaginar. A medida que la ciencia y la tecnología se desarrolla, lo que en décadas pasadas era visto como algo imposible, ahora es capaz de materializarse, entonces ¿Por qué no pensar desde la coyuntura actual? El futuro puede ser visto desde una dualidad optimista o pesimista.

Los géneros Ciberpunk o Solarpunk son opuestos entre sí, uno es distópico y otro utópico. En mi investigación artística he decidido encaminarme hacia la distopia y siendo pesimista, a razón de que es más compatible con la naturaleza humana. En su obra el Príncipe de Maquiavelo afirma lo siguiente sobre la humanidad:

Porque de los hombres, en general, se puede decir esto: que son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, temerosos del peligro y ávidos de ganancias; y mientras les favoreces, son todo tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida e incluso los hijos -como ya dije antes- mientras no los necesitas; pero, cuando llega el momento, te dan la espalda.

(Maquiavelo, 1993, p.67)

Lo cual es completamente compatible con el pensamiento de Hobbes sobre el humano en el estado de naturaleza y a su vez una sátira al pensamiento de Rousseau que es más optimista sobre los humanos.

El idealismo Solarpunk es un futuro bastante deseable, un amanecer donde la humanidad conviva en armonía con la naturaleza, y la tecnología sea utilizada a favor del bien colectivo, en definitiva “Solarpunk imagina el fin del sistema capitalista global que ha resultado en la destrucción ambiental que se ve hoy” (Steinkopf, 2021). Pero, el problema con esta utopía es que tiene muchos parecidos con la fase superior del comunismo, que nunca llegó a darse al ser incompatible con la naturaleza humana. Por el contrario, se dieron los efectos opuestos y el capitalismo solo se fue adaptando y sigue sobreviviendo, entonces ¿Qué garantías hay que la tecnología cambie la ecuación? Si en la URSS tenía la mejor tecnología del siglo pasado y el mundo igual vivió bajo el temor de una guerra nuclear, la tecnología no fue usada para el bien.

Ahora bien ¿Por qué es mas probable un destino ciberpunk? Hay cambios que necesariamente van a ocurrir debido a la irrupción tecnológica, específicamente en la forma de asociación de los seres humanos, las relaciones interpersonales han ido cambiando. Los humanos nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre deseamos algo distinto y cada nueva generación se va adaptando a convivir con la tecnología. La pandemia, por un lado, aceleró que gran parte de la humanidad dependiera de la digitalización, y por otro lado, las gigantes tecnológicas realicen negocios con los datos y la información. Ahora, estos gigantes tienen la fuerza para influir en las agendas políticas ya que el poder económico puede comprar al político. Evidentemente el Leviatán ya no está en los estados-nación, se ha vuelto algorítmico en múltiples compañías tecnológicas que reconocen nuestras tendencias y comportamientos. “Aquí se teoriza el cyberpunk como un síntoma del malestar del posmodernismo [...] la imagen de una humanidad caída y controlada por una tecnología enloquecida” (Hollinger, 1990, p.14).

Desde el presente ya se puede apreciar atisbos de los componentes ciberpunk como: megacorporaciones, rápido desarrollo tecnológico y una sociedad caótica.

PROCESO CREATIVO

El origen de este texto nace a partir de las reflexiones en un estado de encierro pandémico, en aquella convivencia a solas conmigo, viendo todos los días en los noticieros a los expertos tratando explicar la realidad de ¿Cómo se puso en pausa al proyecto humano a causa de una de las formas más primitivas de vida como un virus? Deseaba buscar una explicación sobre que puede estar sucediendo tras bastidores, sea que estos acontecimientos hayan sido espontáneos o ideados a propósito y que mejor de aquellos intelectuales que comprendían más sobre el poder y la naturaleza humana.

A pesar de estar confinado y vivir en la hiperrealidad de las redes sociales, comprendí que cada individuo todos los días realiza una partida en ese tétrico juego del poder, tal vez unos con más capacidad de influir que otros. Con esto me refiero a que parte de la jerarquía te encuentras, si eres parte de masas como un ciudadano común o si eres parte de los influyentes como un político, intuí esto debido a las decisiones gubernamentales y supranacionales que se tomaban mientras estuvimos en cuarentena, pensando a veces que la democracia parecía una ficción. Entonces, con un presente con estas condiciones era necesario volver la mirada al pasado para comprender que lo que sucede y tener una idea de que puede anticiparnos el futuro. Comencé investigando los hechos históricos que cambiaron el rumbo de la historia como: la antigua peste negra que daría paso al renacimiento o la revolución industrial que daría paso al capitalismo. Pero, este último me condujo inevitablemente a entrar en la filosofía política.

Figura 5: grabado Doktor Schnabel von Rom, Paul Fürst, 1656

Y la política es uno de esos juegos del poder, para entender la idea del estado nación moderno tuvo que explorar con filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau, pero vivimos en la posmodernidad una variable que no se debe pasar por alto, entonces complemente la segunda parte con Michel Foucault. Ahora bien, para tratar de mirar el futuro considere excelente idea escoger algunos intelectuales contemporáneos de varias disciplinas como: Eric Sadin, Byun Chul Han, Roger Scruton y Shozhana Zuboff.

Para transformar las ideas visualmente mi primera opción fue hacerlo mediante el concept art sentí que aquellas ilustraciones digitales podrían expresar mejor la narrativa en una serie de los sucesos lineales con obras como: una noche tranquila de Wuhan, unos científicos trabajando el Humanity +, la casta política en las sobras, la tormenta iniciada con el virus, la censura de Trump y un futuro distopico.

Figura 6: Una noche de Wuhan, David Vinza, 2021

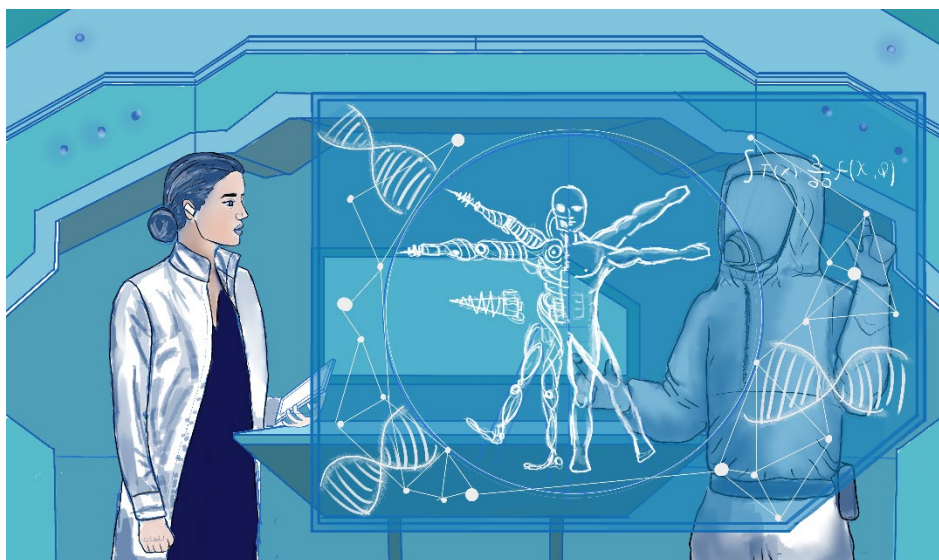

Figura 7: Evolución Homo Sapiens a Deus, David Vinza, 2021

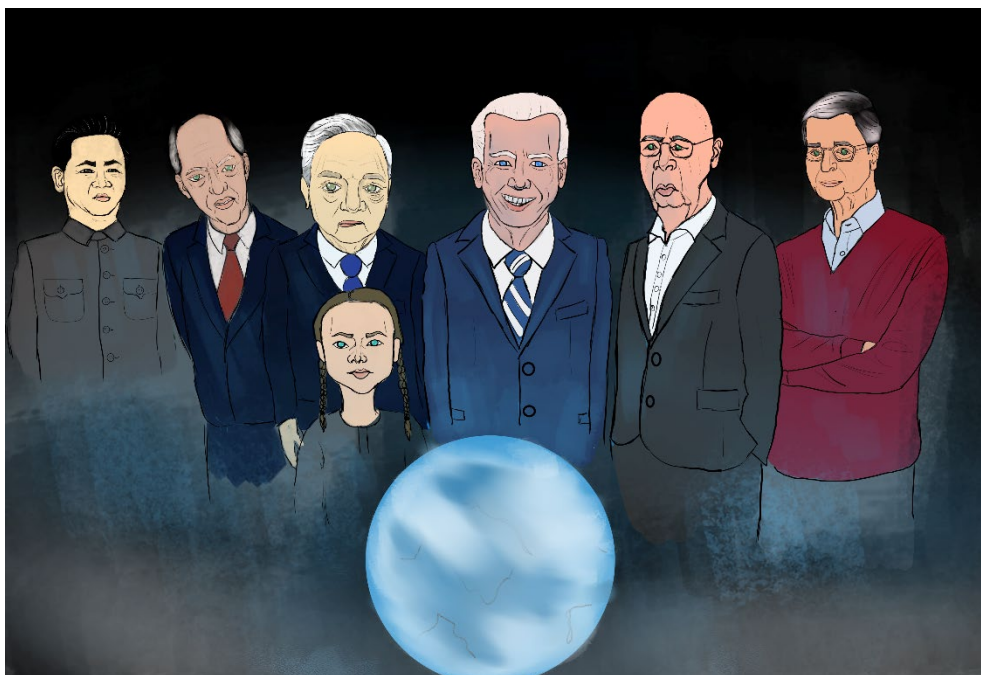

Figura 8: La Elite Global, David Vinza, 2021

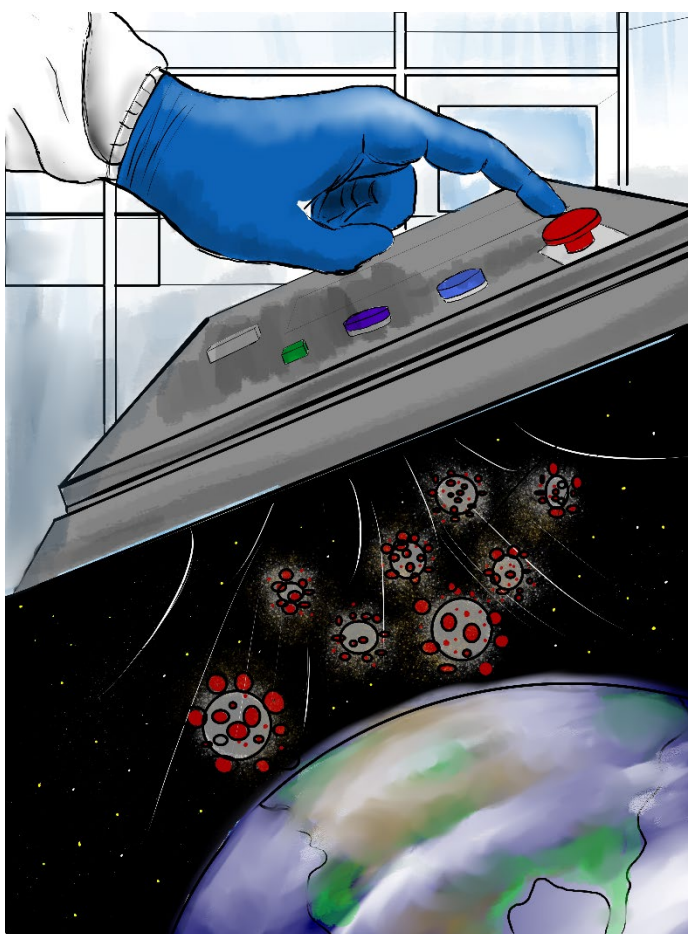

Figura 9: La tormenta pandémica, David Vinza, 2021

Figura 10: La Censura de Trump, David Vinza, 2021

Figura 11: Bezos vs Musk, 2021

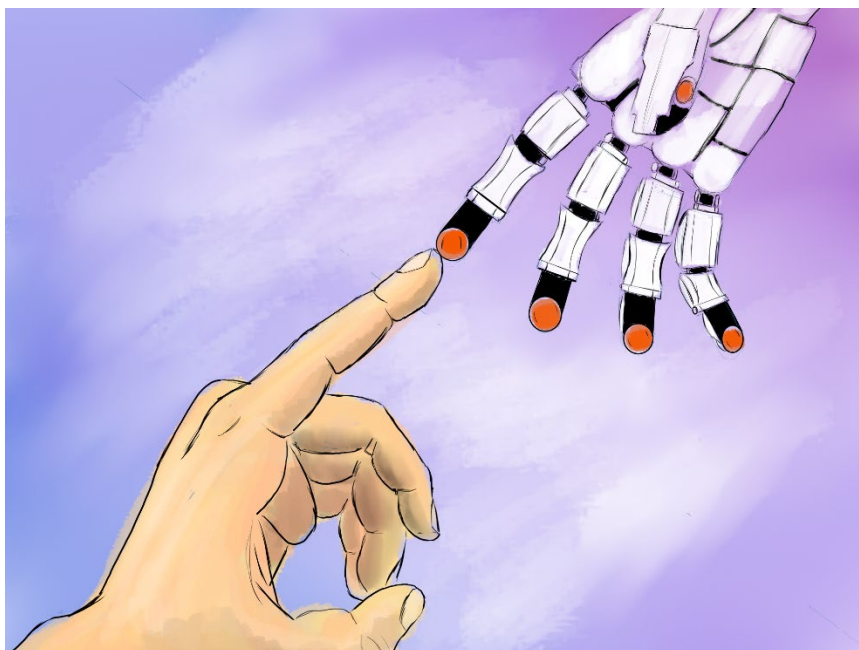

Figura 12: Nuevo pacto, David Vinza, 2021

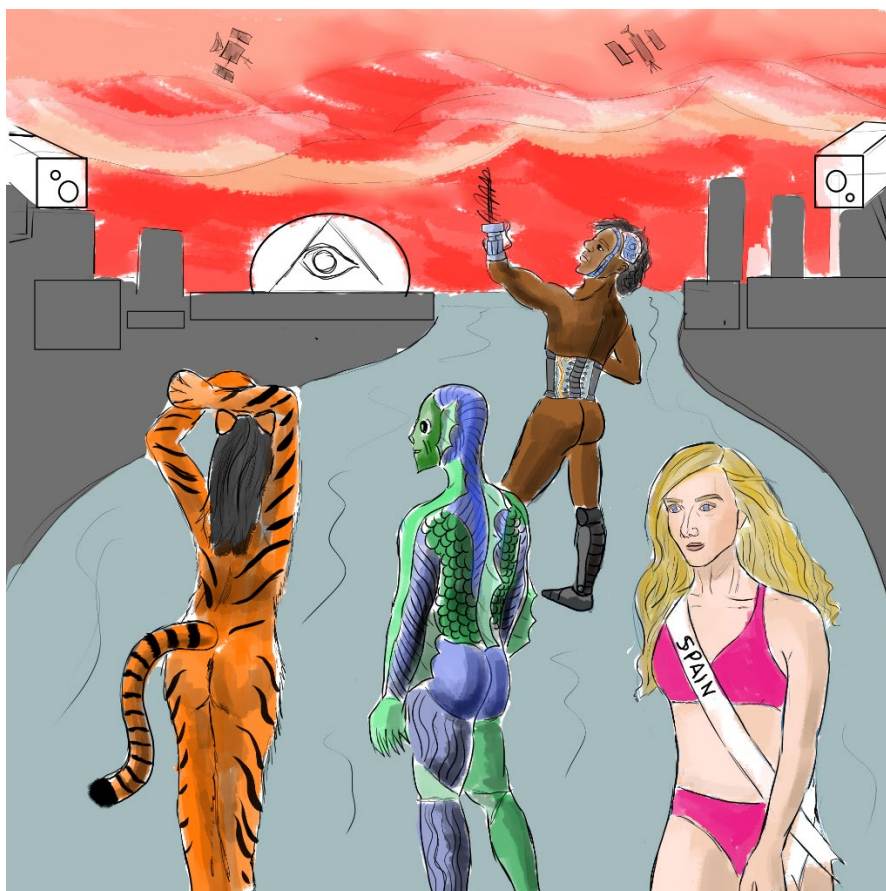

Figura 13: Destino Posthumanista, David Vinza, 2021

Pero los inconvenientes fueron que al ser un tema muy amplio cada ilustración era un mundo completamente diferente del que se podía seguir desarrollando y la articulación se volvía aún más compleja, lo cual causaba que cada ilustración se entendiese como una obra distinta de otra, incluso que cada una pudo haber sido elaborado por un artista distinto, entonces decidí explorar otra alternativa.

Ahora bien, decidí combinar una serie de imagines y fotos a modo de collage y pastiche

Figura 14: Panóptico 2.0, David Vinza, 2021

Figura 15: Pandemial, David Vinza, 2021

Figura 16: Metaverso existencial, David Vinza, 2021

Esta serie de collage fue hecha recortando pinturas clásicas del romanticismo, a las que se añadieron una serie de elementos contemporáneos y en ciertos casos me añadí yo en la obra, el experimento no fue de mi agrado por lo que decidí cambiar de medio y explorar alternativas análogas.

Después, comprimí la extensión que tenía la obra realizada en ilustración digital. Debido a que las obras eran muy explícitas, tomaron un rumbo que no deseaba y tornándose efímeras en un mundo en constante bombardeo de contenido banal. Entonces, fue cuando decidí condensar y codificar los conceptos en una sola obra. Opté por la técnica de falso grabado en tinta inspirado en la portada del libro del Leviatán de Hobbes que se realizó en el siglo XVII y la intención de volver la obra análoga fue en parte por causa de un relajamiento de las medidas de confinamiento que me permitió explorar otras alternativas.

Figura 17: El Leviatán Algorítmico I, David Vinza, 2022

Surgió un obvio distanciamiento entre las ilustraciones digitales y este acercamiento completamente análogo. Después de realizar el falso grabado del Leviatán Algorítmico decidí experimentar con acuarelas un nuevo diseño de Leviatán, donde ya se pierdan los últimos rasgos humanos que había en el falso grabado y esa idea medieval en la armadura. Busqué realizar una representación más robótica, donde predominé la idea cibernética y traté de acercarme aún más a la estética ciberpunk con una paleta cromática análoga. Finalmente terminé con otro falso grabado donde se plasma el ideal transhumanista en un hombre transformándose en cyborg, pero con una composición que recuerda al hombre de Vitruvio de Da Vinci.

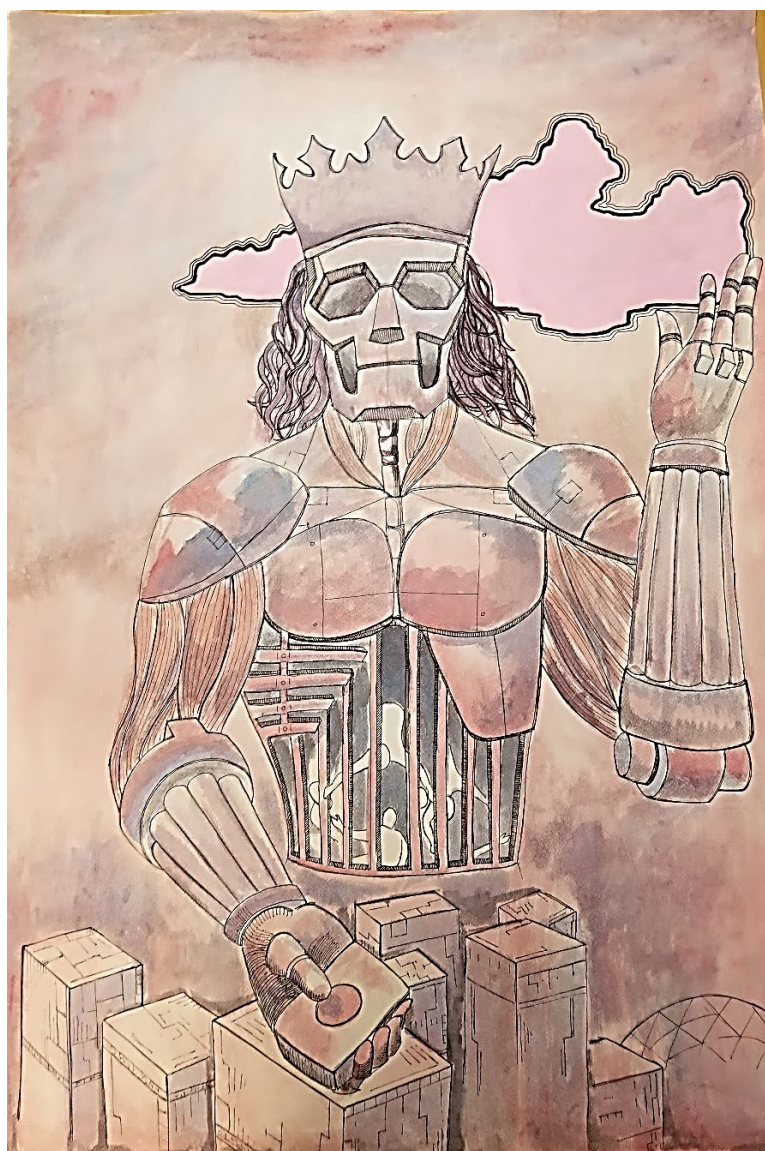

Figura 18: Leviatán Ciberpunk, David Vinza, 2022

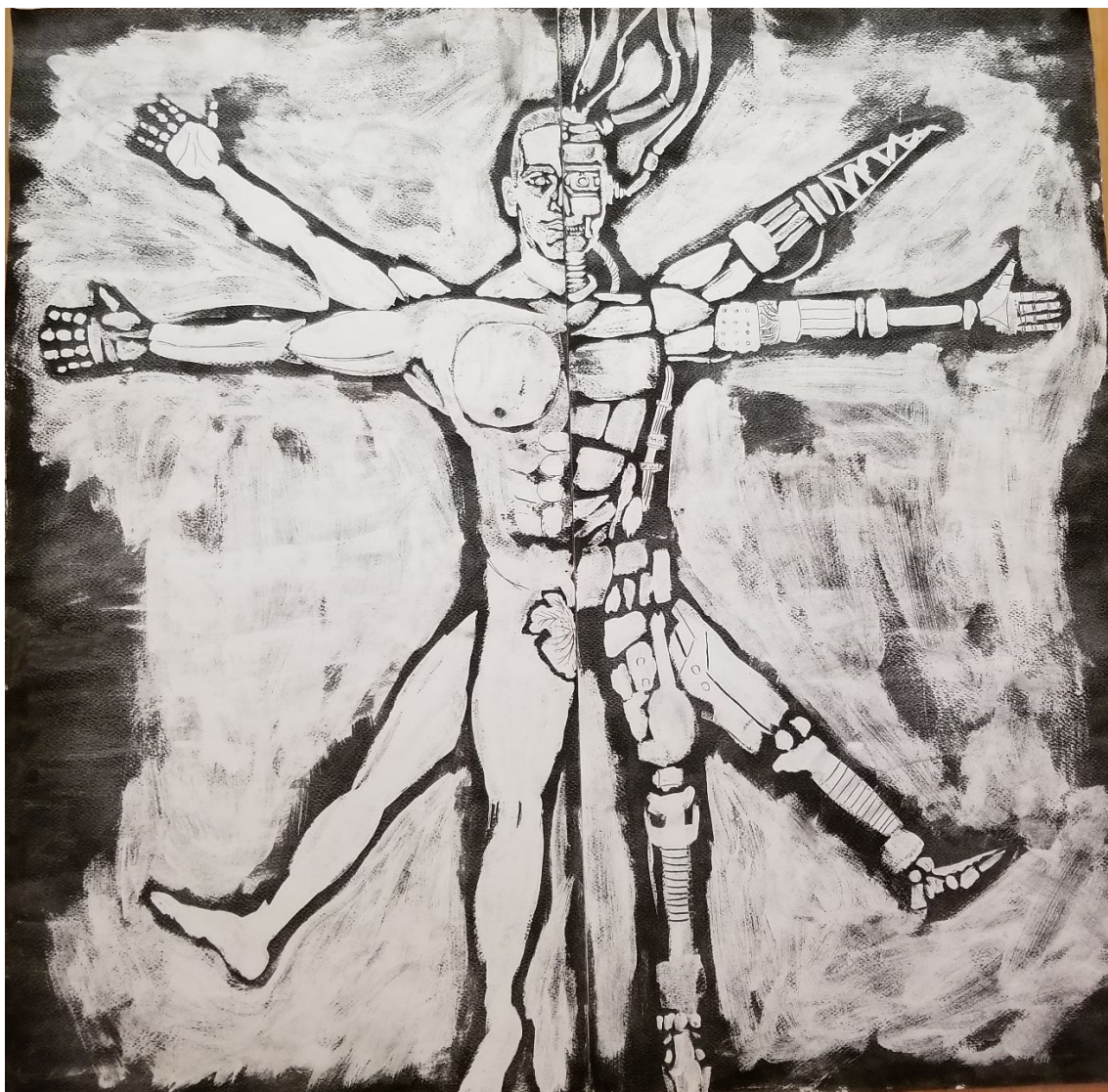

Figura 20: Cyborg transhumano, David Vinza, 2022

OBRA TERMINADA

Figura 21: Obra Final, David Vinza, 2022

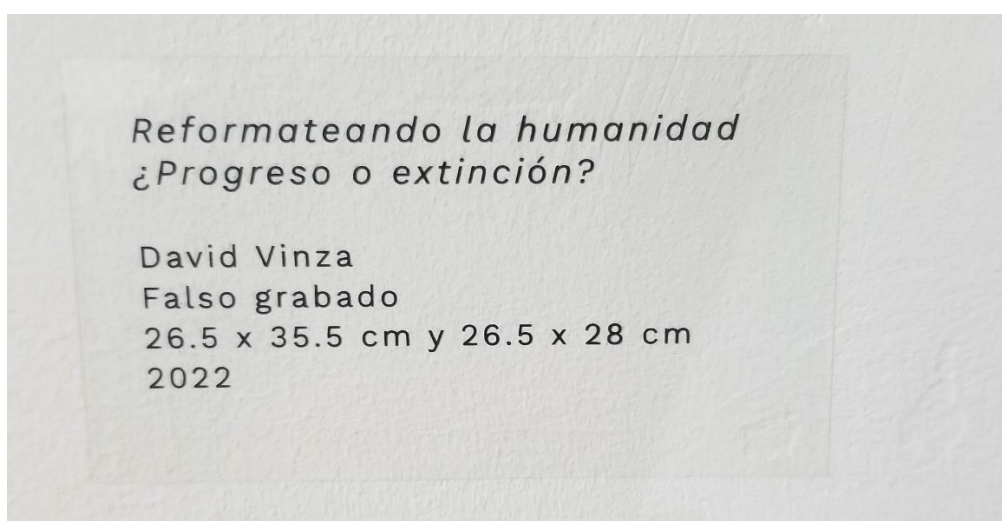

Figura 22: Cedula Obra final, 2022

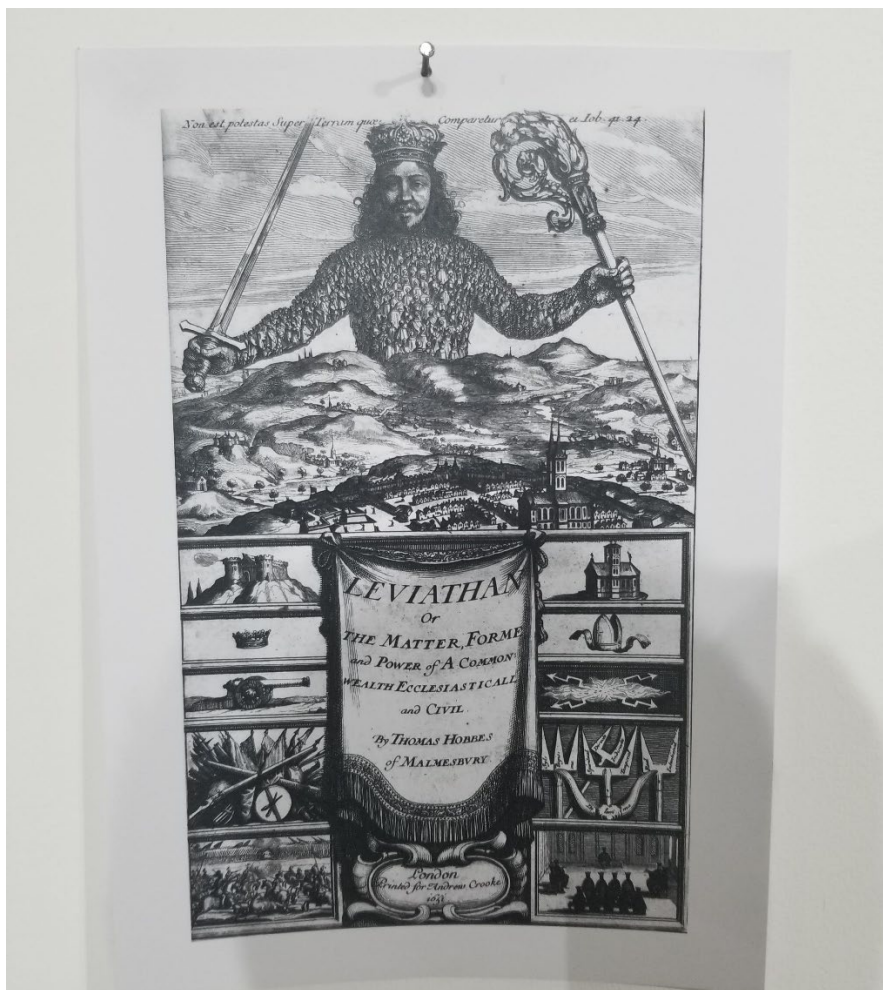

Figura 23: Impresión A4, Frontispicio del Leviatán, Abraham Bosse, 1651

La obra fue pensada para que el montaje sea en un orden secuencial, comenzando con la impresión A4 de Bosse con la finalidad de que el espectador tenga una referencia visual y pueda hacerse una idea general sobre el tema. Después se ubicó el Leviatán Algorítmico ya que la secuencia de la obra inicia con este, se descartó para el montaje el Leviatán Ciberpunk por el motivo de su composición, ya que este no contenía el mismo lenguaje que los grabados en tinta. Finalmente, en la secuencia se ubica el Ciborg transhumano, ya que éste representa la continuidad en la línea secuencial. Cabe recalcar que esta obra es el inicio de una serie más grande por desarrollarse a futuro.

PROCESOS COCOA

El montaje en la QGalería comienza estucando y pasando una capa blanca de pintura sobre la pared, se toma las medidas y con un lápiz se marca los lugares donde se va a clavar. Se ubica desde la izquierda la impresión A4 del Frontispicio del Leviatán de Bosse clavado a la pared y sin distancia de esta. Después se instala el Leviatán Algorítmico con una separación de 1,5 centímetros entre las 9 hojas que se componen, con una distancia de la pared de 1 centímetro y se fija con imanes. Finalmente, se instala la obra del Cyborg transhumano con una separación de 1,5 centímetros entre ambas hojas y 1 centímetro de distancia de la pared y se fija con imanes. Ahora bien, a la derecha de las instalaciones se coloca la cédula de la obra y finalmente se procede a pintar de blanco cuidadosamente las imperfecciones que hayan quedado.

Figura 24: Montaje QGaleria

Figura 25: Exposición QGaleria

La dinámica dentro de la galería al momento de recibir a los visitantes fue la siguiente manera: Primero, abrí el tema realizando preguntas para medir cuanto conocía el público sobre el tema y según eso realizar la explicación adecuada. Segundo, realice una introducción corta y concisa, con una duración de 10 minutos explicado las bases teóricas y mi proceso de creación. Al final abrí el espacio para contestar dudas a los espectadores, lo cual fue una gran experiencia de interactiva.

CONCLUSIONES

El principal desafío a lo largo de este trabajo artístico fue equilibrar y sintetizar la cantidad de información teórica que aportaban los intelectuales y se dividió la investigación en tres partes como: la filosofía política enmarcada en la historia, un diagnóstico del presente analizando desde la lupa de teóricos contemporáneos y finalmente jugar con la ciencia ficción, pero buscando constantemente enlazar con la investigación de los puntos anteriores. Además, la complejidad de conjugar esta cantidad de información con lo que se buscaba transmitir visualmente, fue un reto a lo largo de un año, pasando por distintos medios y técnicas.

Para desarrollar la parte visual se realizó un estado del arte que abarcaba el trabajo de artistas de varias épocas, buscando que haya siempre un vínculo con la parte teórica y tomando en cuenta las técnicas usadas para desarrollar mi trabajo artístico. Pero ¿Qué hubiese hecho distinto? En primer lugar, reducir el tiempo dedicado a la parte investigativa y concentrar más energía en el desarrollo visual. Además, enfocar el trabajo en un solo medio, lo cual aumentaría la experiencia en esa técnica y reduciría el margen de error al saltar por varias técnicas

Ahora bien, el tema investigativo es muy amplio lo que me permitirá seguir la parte secuencial de la obra gráfica. Pero, en adelante me concentraré en producir más obras con la técnica del falso grabado, ya que esta al ser bastante impredecible, los resultados son magníficos. Lo que puedo cambiar dentro de esta técnica es la composición monocromática, que he venido trabajando hasta la actualidad por una gama más amplia de colores, con el fin de representar aún mejor el futuro ciberpunk como sucedió en la experimentación mediante acuarelas.

El viaje por este trabajo artístico me enriqueció en conocimiento, habilidad, técnica, autocrítica y reflexión. Las retroalimentaciones que recibí de parte de maestros, colegas y artistas, me ayudaron a poner en perspectiva otras formas de conducir mi tema y al desarrollo de la obra, especialmente en los elementos y las alternativas en la composición de ésta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Milei, J. (2020) PANDENOMICS: La economía que viene en tiempos de megarrecesión, inflación y crisis global. Editorial Galerna: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- Sadin, E. (2018). La silicolonización del mundo: La irresistible expansión del liberalismo digital. Torino: Giulio Einaudi editore s.p.a.,
- Sadin, E. (2020). La Inteligencia Artificial o el Desafío del siglo: anatomía del antihumanismo radical. Buenos Aires: Caja Negra
- Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Barcelona: Paidós, Editorial Planeta S. A
- Scruton, R. (2017). Conservadurismo: una invitación a la Gran Tradición. New York: Horsell's Morsels Ltd.
- Byung Chul-Han (2020). Sopa de Wuhan: Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. Editorial ASPO
- Foucault, M. (2002). Vigilar y Castigar: El panoptismo. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, S.A
- Foucault, M. (1976). Defender la Sociedad: curso en el College de France. Fondo de Cultura Económica.
- McCloud, S. (1994). Understanding Comics: The invisible art. Harper Perennial, New York.
- 3DTOTAL (2009) Digital Painting Techniques, Master collection vol 1. Published by Elsevier.
- Hobbes, T. (1994) LEVIATAN Tomo I. México, D.F: Gernika Ediciones, S.A.
- Hobbes, T. (1194) LEVIATAN Tomo II. México, D.F: Gernika Ediciones, S.A.
- Rousseau, J.J. (2017) El contrato Social. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.S
- Murray, R. (1982) La Ética de la Libertad. Madrid: Unión Editorial, S.A.
- Maquiavelo, N. (1993) El Príncipe: Capitulo XVII. Barcelona: Ediciones Atalaya, S. A.
- Strauss, L., Cropsey, J. (1993) Historia de la Filosofía Política. Ciudad de Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- Hollinger, V. (1990). Cybernetic Deconstructions: Cyberpunk and Postmodernism. Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, 23(2), 29–44.
<http://www.jstor.org/stable/24780626>

Steinkopf, H. (septiembre, 2021) Solarpunk Is Not About Pretty Aesthetics. It's About the End of Capitalism. Digital Magazine VICE. Recuperado de:
<https://www.vice.com/en/article/wx5aym/solarpunk-is-not-about-pretty-aesthetics-its-about-the-end-of-capitalism>