

PRESENTACIÓN

Ficciones especulativas. Arte, ciencia y tecnología

LUCÍA STUBRIN | Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina.

lucia.stubrin@uner.edu.ar | ORCID: 0009-0002-2743-7993

DANIEL LÓPEZ DEL RINCÓN | Universidad de Barcelona, España.

dlopezdelrincon@gmail.com | ORCID: 0000-0002-1802-6247

Recepción: 26/12/23. Aceptación: 7/3/24. Publicación: 28/6/24.

En este número de la revista *del prudente Saber y del máximo posible de Sabor*, presentamos el dossier *Ficciones especulativas. Arte, ciencia y tecnología*. Esta iniciativa surge de la necesidad de repensar y redefinir las fronteras entre disciplinas que, aunque tradicionalmente diferenciadas, hoy se entrelazan de maneras complejas y con un gran potencial de contrapunto a las narrativas establecidas. Si en nuestros imaginarios ancestrales de referencia el arte, la ciencia y la tecnología aparecen a menudo como entidades indisociables, creemos que debemos rehabilitar y dotar de sentido a ese punto cero de la cultura donde estas esferas de conocimiento se fusionan con naturalidad, invocando la máxima de Hans Haacke según la cual la realidad no se divide en departamentos universitarios.

Vivimos en una época donde la aceleración tecnológica que caracteriza a la ideología del progreso se traduce en un ritmo de innovación, que absorbe a menudo la capacidad de reflexión, desafiando la capacidad de reflexionar críticamente sobre una realidad de la que formamos parte. Las innovaciones emergen y desaparecen con tal rapidez, que parecen alimentarse a sí mismas, contribuyendo al refuerzo de un paradigma que autores como Mark Fisher han denominado «realismo capitalista». Una estructura de pensamiento que nos genera la imposibilidad de pensar más allá de ella y que, a la vez, nos anima precisamente a ello: a pensar más allá de los imaginarios y sistemas de pensamiento heredados. Es en este contexto que la ficción y la especulación se convierten en herramientas esenciales. A través de ellas, podemos generar alternativas a una realidad que ya no podemos dar por sentada, y desarticular los espejismos realistas que perpetúan la realidad heredada, anulando nuestra capacidad de imaginar otras maneras de hacer mundo.

Este dossier se propone explorar cómo la crisis ambiental, la automatización de procesos semióticos, la ampliación o limitación de nuestras capacidades

sensoriales, la imbricación interespecie, y la aceleración y desaceleración de operaciones conocidas, entre otros fenómenos, nos movilizan a especular sobre nuevas formas de ser y estar en el mundo. Nos enfrentamos a un presente donde la inmediatez y la obsolescencia invaden las lógicas de vida, animándonos a reimaginar formas alternativas de habitar nuestro entorno tanto en el corto como en el largo plazo.

Las contribuciones reunidas en este dossier abarcan una diversidad de enfoques y perspectivas, reflejando la riqueza y la complejidad de las interacciones entre arte, ciencia y tecnología. Aquí se exploran proyectos que no solo desafían nuestra comprensión de estas disciplinas, sino que también contribuyen a ensanchar imaginarios, discursos y marcos de pensamiento desde los que leer el mundo, repensar nuestro lugar en él y articular propuestas. Estamos convencidos que en este dossier el lector encontrará elementos para cuestionar certezas naturalizadas, y herramientas para abrir nuevas realidades.

A través de la ficción especulativa, proponemos desnaturalizar lo que damos por hecho y abrir un espacio para la imaginación y la creación de futuros posibles. Esperamos que este dossier sirva como un estímulo para pensar más allá de los límites convencionales y constituya un punto de activación para generar mundos posibles, y hacerlos probables.

El artículo «Quiasma óptico: el lugar de las imágenes. Prácticas de montaje y formas del pensamiento visual en Xul Solar y Batlle Planas» de Agustín Bucari examina los usos de las imágenes técnicas por parte de los artistas Xul Solar y Juan Batlle Planas. Bucari se enfoca en la dimensión pedagógica de estas imágenes y su papel en la producción visual dentro de los archivos artísticos, destacando la circulación de imágenes en la cultura impresa. El autor explora cómo estas imágenes técnicas sirven como puentes entre prácticas artísticas y científicas, analizando las prácticas de montaje de los artistas y la procedencia de sus fuentes, con el objetivo de esbozar y contraponer sus formas de pensamiento visual no discursivo.

En «Ficciones deseadas, ficciones posibles: colaboraciones entre artistas e ingenieros durante la Guerra Fría», Jazmín Adler analiza determinadas obras artístico-tecnológicas exhibidas en los Estados Unidos en los años sesenta. Estas obras, resultado de la colaboración entre artistas, ingenieros y científicos, se desarrollaron en un contexto marcado por la carrera espacial y las tensiones de la Guerra Fría. Adler destaca cómo estas colaboraciones interdisciplinarias impulsaron la emergencia de nuevos campos del saber que desbordaron los límites disciplinarios tradicionales, permitiendo la creación de ficciones artístico-tecnológicas innovadoras.

«Una cuestión de escalas. Cibernaturaleza, sexualidad y capitalismo en *El auge del humano* de Eduardo Williams» de Atilio Rubino, pone el foco en la película *El auge del humano* (2016) como una ficción audiovisual especulativa que aborda la crisis de la episteme moderna sobre lo humano. Rubino destaca

cómo la película conecta a través de la tecnología y la naturaleza tres naciones: Argentina, Mozambique y Filipinas, y cómo desafía las narrativas tradicionales al situarse en los márgenes del tiempo-espacio. La obra encuentra posibilidades de resistencia frente a los flujos del capitalismo global, cuestionando la centralidad nuestra especie y la familia nuclear burguesa.

Mariana Yanina Olivares, en «Imaginación en época de cenizas: figuraciones posthumanas en las obras de Adriana Miranda, Claudia Pérez De Sanctis y Paula Gaetano Adi», estudia cómo el arte puede actuar como un dispositivo estético-crítico que configura nuevos esquemas de conocimiento. Olivares analiza las obras de estas artistas, quienes, a través de figuraciones de razas caninas locales, ent(r)es injertados y robots, intervienen en los regímenes de verdad dominante. Sus trabajos proponen mundos más habitables y futuros más deseables, ampliando así el campo de lo imaginable y lo posible.

El trabajo «40 000 años de bioarte. Lo viviente en las prácticas del arte» de Susana Pérez Tort, presenta al bioarte como un movimiento que redefine el estatuto de la vida dentro de la intersección arte-biología-tecnología y lo integra en la ontología poshumanista. Pérez Tort establece continuidades ontológicas entre el bioarte y el arte prehistórico, relacionándolo también con el animismo. Plantea preguntas filosóficas sobre la inclusión de organismos semi vivos en el arte, concluyendo que el bioarte no es solo un estilo de vanguardia contemporánea, sino una nueva forma de ser que redefine la vida.

En «Arte, ecología y poshumanismo en la Cuenca del Plata», Diego Nicolás Albo y Natalia Matewecki abordan las narrativas de poshumanismo, ambientalismo y ecología desde las perspectivas filosóficas de Deleuze, Guattari, Latour, Haraway y Braidotti. Los autores seleccionan casos en el cruce del arte y el ambientalismo en la Cuenca del Plata, explorando cómo estos proyectos integran lo no humano en imaginarios alternativos. Este análisis proporciona cambios en la subjetividad que impactan en las relaciones entre humanidad, naturaleza y cultura, fomentando un entendimiento más inclusivo y sostenible de estas interacciones.

El estudio «Memorias vibrátiles de un pasar: una especulación» de Marcela Cecilia Marín, Pablo Ezequiel Paniagua, Álvaro Julian Gutierrez Paredes y Mariana Laura Vargas, se basa en un proyecto de investigación en el CEPIA de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta investigación especula sobre las marcas y memorias de daños y resistencias (humanas y no humanas) ante la pérdida de refugios debido a la megaminería de canteras. Los autores componen imágenes y sonidos recolectados en Casa Bamba y la Reserva Bamba, ensayando una especulación vibrátil que busca reflexionar sobre la resistencia y la memoria en contextos de devastación ambiental.

Este dossier es el resultado de la colaboración internacional entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad de Barcelona, a través de sus investigadores-coordinadores y sus respectivos grupos y proyectos

de investigación: GEBAT¹ (*Grupo de Estudio Biosemiótica, Arte y Técnica*) y TIEMPHA² (*Temporalidades de Emergencia. Imaginarios, Diagnósticos y Ecologías*). Agradecemos especialmente a la Revista *del prudente Saber y el máximo posible de Sabor* por haber aceptado esta propuesta y por haber supervisado cada etapa del proceso con profesionalismo, creatividad e incesante dedicación.

NOTAS

1. PICTO 2022 Agencia I+D+i – UADER/UNER N.º 13 *Bioarte situado: relecturas semióticas desde el arte contemporáneo argentino (2010- 2020)*; PID UNER N.º 3206 *Cartografías del bioarte argentino (2010-2020): artistas, textualidades e instituciones*.

2. I+D TEIDE–*Temporalidades de Emergencia. Imaginarios, Diagnósticos y Ecologías* – PID2020-120564GA-I00, Ministerio de Economía y Competitividad, España.

Speculative Fictions. Art, Science, and Technology

In this issue of the magazine *del prudente Saber y del máximo posible de Sabor*, we present the dossier "Speculative Fictions. Art, Science, and Technology". This initiative arises from the need to rethink and redefine the boundaries between disciplines that, although traditionally differentiated, today intertwine in complex ways with great potential to counter established narratives. If in our ancestral reference imaginations art, science, and technology often appear as inseparable entities, we believe that we must re-inhabit and give meaning to that zero point of culture where these spheres of knowledge naturally merge, invoking Hans Haacke's maxim that reality is not divided into university departments.

We live in an era where the technological acceleration characteristic of the ideology of progress translates into a rhythm of innovation that often absorbs the capacity for reflection, challenging the ability to think critically about a reality of which we are a part. Innovations emerge and disappear so quickly that they seem to feed on themselves, contributing to the reinforcement of a paradigm that authors like Mark Fisher have called "capitalist realism". A thought structure that makes it impossible for us to think beyond it and at the same time encourages us precisely to do so: to think beyond inherited imaginaries and thought systems. It is in this context that fiction and speculation become essential tools. Through them, we can generate alternatives to a reality that we can no longer take for granted, and dismantle the realistic mirages that perpetuate inherited reality, nullifying our ability to imagine other ways of making the world.

This dossier aims to explore how the environmental crisis, the automation of semiotic processes, the expansion or limitation of our sensory capacities, interspecies entanglement, and the acceleration and deceleration of known operations, among other phenomena, mobilize us to speculate about new ways of being and being in the world. We face a present where immediacy and obsolescence invade life logics, encouraging us to reimagine alternative ways of inhabiting our environment both in the short and long term.

The contributions gathered in this dossier cover a diversity of approaches and perspectives, reflecting the richness and complexity of the interactions between art, science, and technology. Here we explore projects that not only challenge our understanding of these disciplines but also contribute to broadening imaginaries, discourses, and frameworks from which to read the world, rethink our place in it, and articulate proposals. We are convinced that in this dossier the reader will find elements to question naturalized certainties and tools to open up new realities.

Through speculative fiction, we propose to denaturalize what we take for granted and open a space for the imagination and creation of possible

futures. We hope this dossier serves as a stimulus to think beyond conventional limits and constitutes an activation point to generate possible worlds and make them probable.

Article Summaries

"Optical Chiasm: The Place of Images. Montage Practices and Forms of Visual Thought in Xul Solar and Batlle Planas" by Agustín Bucari

Examines the uses of technical images by artists Xul Solar and Juan Batlle Planas. Bucari focuses on the pedagogical dimension of these images and their role in visual production within artistic archives, highlighting the circulation of images in printed culture. The author explores how these technical images serve as bridges between artistic and scientific practices, analyzing the artists' montage practices and the origin of their sources to outline and contrast their forms of non-discursive visual thought.

| 6

"Desired Fictions, Possible Fictions: Collaborations between Artists and Engineers during the Cold War" by Jazmín Adler

Analyzes certain artistic-technological works exhibited in the United States in the 1960s. These works, resulting from collaborations between artists, engineers, and scientists, were developed in a context marked by the space race and Cold War tensions. Adler highlights how these interdisciplinary collaborations spurred the emergence of new fields of knowledge that overflowed traditional disciplinary boundaries, allowing the creation of innovative artistic-technological fictions.

"A Matter of Scales. Cybernature, Sexuality, and Capitalism in 'The Human Surge' by Eduardo Williams" by Atilio Rubino

Focuses on the film *The Human Surge* (2016) as a speculative audiovisual fiction that addresses the crisis of modern episteme on the human. Rubino highlights how the film connects through technology and nature three nations: Argentina, Mozambique, and the Philippines, and how it challenges traditional narratives by situating itself on the margins of time-space. The work finds possibilities of resistance against the flows of global capitalism, questioning the centrality of our species and the bourgeois nuclear family.

"Imagination in the Time of Ashes: Posthuman Figurings in the Works of Adriana Miranda, Claudia Pérez De Sanctis, and Paula Gaetano Adi" by Mariana Yanina Olivares

Studies how art can act as an aesthetic-critical device that configures new knowledge schemes. Olivares analyzes the works of these artists, who, through figurations of local canine breeds, grafted entities, and robots, intervene in dominant truth regimes. Their works propose more habitable worlds and more desirable futures, thus expanding the field of the imaginable and possible.

"40 000 Years of Bioart. The Living in Art Practices" by Susana Perez Tort Presents bioart as a movement that redefines the status of life within the art-biology-technology intersection and integrates it into posthumanist ontology. Perez Tort establishes ontological continuities between bioart and prehistoric art, also relating it to animism. She raises philosophical questions about the inclusion of semi-living organisms in art, concluding that bioart is not just a contemporary avant-garde style but a new way of being that redefines life.

"Art, Ecology, and Posthumanism in the Plata Basin" by Diego Nicolás Albo and Natalia Matewecki

Addresses posthumanism, environmentalism, and ecology narratives from the philosophical perspectives of Deleuze, Guattari, Latour, Haraway, and Braidotti. The authors select cases at the intersection of art and environmentalism in the Plata Basin, exploring how these projects integrate the non-human into alternative imaginaries. This analysis provides changes in subjectivity that impact relationships between humanity, nature, and culture, fostering a more inclusive and sustainable understanding of these interactions.

"Vibrant Memories of a Passage: A Speculation" by Marcela Cecilia Marín, Pablo Ezequiel Paniagua, Álvaro Julian Gutierrez Paredes, and Mariana Laura Vargas Based on a research project at CEPIA of the National University of Córdoba, this study speculates on the marks and memories of damage and resistances (human and non-human) due to the loss of refuges caused by large-scale quarry mining. The authors compose images and sounds collected in Casa Bamba and the Bamba Reserve, experimenting with a vibrant speculation that seeks to reflect on resistance and memory in contexts of environmental devastation.

This dossier is the result of international collaboration between the National University of Entre Ríos and the University of Barcelona, through their researcher-coordinators and their respective research groups and projects: GEBAT¹ (Biosemiotics, Art, and Technique Study Group) and TIEMPHA² (Temporalities of Emergency, Imaginaries, Diagnostics, and Ecologies). We especially thank the *Revista del prudente Saber y el máximo posible de Sabor* for accepting this proposal and for supervising each stage of the process with professionalism, creativity, and incessant dedication.

Notas

1. PICTO 2022 I+D+i Agency – UADER/UNER N.º 13 "Situated Bioart: Semiotic Re-readings from Argentine Contemporary Art (2010-2020)"; PID UNER N.º 3206 "Cartographies of Argentine Bioart (2010-2020): Artists, Textualities, and Institutions".

2. I+D TEIDE – Temporalities of Emergency. Imaginaries, Diagnostics, and Ecologies – PID2020-120564GA-I00, Ministry of Economy and Competitiveness, Spain.