

ARTÍCULO

BIOARTE: UNA NUEVA FÓRMULA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Edith Medina

abrasivo@gmail.com

BIOARTE: UNA NUEVA FÓRMULA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Resumen

El Bioarte se ha configurado como una de las primeras vanguardias del siglo XXI, transformando los formatos y los conceptos de presentación, que hasta el momento se habían desarrollado. El material orgánico se convierte en la herramienta artística del bioartista, desde mariposas, plantas, genes, ADN hasta piel humana, laboratorios, bioreactores, tubos de ensayo; de los cuales se toma posesión y se crean obras, modificando procesos históricos y culturales. Cabe mencionar que el Bioarte como la fotografía, el video arte, el arte sonoro, el net art, hace uso de la tecnología de su tiempo, y de esa manera evidencia el contexto histórico, social y político de la humanidad. Debido a ello, y a su gran impacto en el desarrollo del quehacer artístico, ha generado fuertes cuestionamientos en relación a su validez y factibilidad, así como descalificaciones relacionadas a la ética con que estos proyectos son desarrollados.

Palabras clave: Bioarte, arte, orgánico, obras, vanguardias

Abstrac

The Bioarte has been formed like one of the first vanguards of century XXI, transforming the formats and the concepts of presentation, that until the moment had been developed. The organic material becomes the artistic tool of the bioartista, from butterflies, plants, genes, DNA to human skin, laboratories, bioreactores, test tubes; from which possession is taken and works are created, modifying historical and cultural processes. It is possible to mention that the Bioarte as the photography, the video art, the sonorous art, net art, makes use of the technology of its time, and that way demonstrates the historical context, social and political of the humanity. Due to it, and to its great impact in the development of the artistic task, it has generated strong cuestionamientos in relation to his validity and feasibility, as well as disqualifications related to the ethics whereupon these projects are developed.

Key words: Bioarte, art, organic, works, vanguards

Inicio

En la década de los noventa el desarrollo e interés por el tema genético y el ascenso de la biología a status de ciencia física se incrementó, de ahí que la biotecnología se ha convertido en una de las disciplinas de mayor avance científico, generando a su vez fuertes cuestionamientos éticos acerca de su aplicación en áreas como la genética, la bioseguridad, la transgenia, entre otras.

Asimismo, el progreso tecnológico y los últimos descubrimientos han ampliado las fronteras de nuestro conocimiento y también nuestra capacidad de control sobre la vida, sin que esto parezca disminuir la incertidumbre y la vulnerabilidad de la condición humana. Del mismo modo los argumentos tradicionales sobre la supuesta diferencia y excepción de nuestra especie están siendo cada vez más cuestionados desde distintos ámbitos científicos y artísticos: generando que los límites entre qué es y qué no es humano se difuminen.

Todos estos avances han generado la oportunidad de crear arte que usa a la vida como nuevo medio de comunicación, un naciente formulario artístico en donde se crea con tubos de ensayo y los laboratorios se convierten en estudios artísticos. El material biológico: ADN, proteínas, células y organismos —incluso el humano— se convierten en la mejor oportunidad de explorar diversas maneras de representación y comunicación.

Bioarte

El Bioarte —también conocido como Arte Transgénico— es un término acuñado por el artista y científico Eduardo Kac en el Festival Ars Electrónica de 1999, tiene como objetivo primordial borrar la línea entre la ciencia y el arte, así como generar interrogantes del avance de la misma sobre la forma humana y la vida en general.

El Bioarte se ha configurado como una de las primeras vanguardias del siglo XXI, transformando los formatos y los conceptos de presentación, que hasta el momento se habían desarrollado. El material orgánico se convierte en la herramienta artística del bioartista, desde mariposas, plantas, genes y ADN, hasta piel humana, laboratorios, bioreactores, tubos de ensayo; de los cuales se toma posesión y se crean obras, modificando procesos históricos y culturales.

Cabe mencionar que el Bioarte como la fotografía, el video arte, el arte sonoro, el net art, hace uso de la tecnología de su tiempo, y de esa manera evidencia el contexto histórico, social y político de la humanidad. Debido a ello, y a su gran impacto en el desarrollo del quehacer artístico, ha generado fuertes cuestionamientos en relación a su validez y factibilidad, así como descalificaciones relacionadas a la ética con que estos proyectos son desarrollados. Sin embargo, es importante destacar que cada uno de los artistas asume de manera responsable las consecuencias y procesos con los que se generan las diversas piezas, aunado a que sin dicha responsabilidad y cuidado muchos de los proyectos no podrían ser realizados, ya que se necesitan de un equipo de médicos, científicos e instrumental y espacios especializados para realizarlos.

Artistas del nuevo orden

Eduardo Kac, brasileño, es profesor del Instituto de Arte de Chicago; es muy conocido por su pieza Génesis: con ella creó un gen artístico que se iba decodificando con el texto de la Biblia del mismo nombre. Su fama adquirió dimensiones impresionantes al crear un conejo llamado "Alba", el cual es fluorescente gracias a la combinación genética de una

medusa del pacífico y un conejo albino. Kac integra en su trabajo la exploración y fluidez de la posición del sujeto en el mundo postdigital, cuestionando la evolución, la memoria y la creación.

Kac sólo es uno de los artistas que han abordado las temáticas de las nuevas tecnologías en su trabajo y que se han involucrado con esta nueva estratificación artística llamada Bioarte, pero hay muchos otros que fundamentan su obra y sus materiales en el uso de las tecnologías, en la biología humana y animal; tal es el caso del Tissue Culture and Art Project , integrado por Oron Catts, Ionat Zurr, artistas y científicos, quienes han generado carnes y pieles alternativas, utilizando material orgánico que es alimentado en bioreactores; estas creaciones además de ser proyectos interesantes, resultan de vital importancia para que en un futuro se puedan generar alimentos de tipo alternativo, ante los problemas que presenta el ambiente. También coordinan el laboratorio "Symbiótica", que cuenta con un programa de residencias y conferencias, y en el que los artistas pueden tener acceso a un laboratorio especializado, para el desarrollo de piezas específicas.

Marta de Menezes, artista portuguesa, en su pieza "Nature?", tiene como objetivo "crear mariposas adultas vivas con patrones modificados en sus alas con motivos artísticos. Aunque el patrón es determinado artificialmente, se crea con células vivas normales, creando un ejemplo de algo que siendo natural, no ha sido diseñado por la Naturaleza" , de esta manera cuestiona y evidencia la posibilidad de reinventar la naturaleza a través de la ciencia, asumiendo las consecuencias y sin dañar el ecosistema.

Stelarc , pionero en la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a su cuerpo, en recientes fechas incursionó en el campo del Bioarte al implantarse una oreja de tipo orgánica, que fue alimentada durante un tiempo a través de bioreactores, en el brazo izquierdo, la cual era una réplica a escala de su oreja, cuestionando así la estructura humana y las capacidades de confrontar el diseño natural.

De la misma manera, un gran número de artistas están cuestionando los procesos de evolución interviniendo plantas, animales, moléculas o generando elementos externos al cuerpo, todo ello hecho de material orgánico. Esto resulta impresionante, pues no sólo hablamos de herramientas como la computadora o software, como nueva tecnología, sino de materia viva que coexiste con nosotros y que necesita condiciones especiales para sobrevivir, lo que implica un cambio fuerte en el formato de exhibición de las obras y una cercanía con procesos científicos que antiguamente eran desconocidos para el ser humano.

En México, el proceso del Bioarte ha llegado lentamente, a su vez la ciencia tanto como la tecnología son disciplinas que se relacionan con ciertos contextos: a pesar de tener centros de investigación y biotecnología en el país, éstos no llegan al conocimiento de la población; sin embargo algunos críticos, curadores y artistas, así como instituciones y espacios artísticos, comienzan a mirar con interés dichas manifestaciones y así se generan el conocimiento y la investigación sobre las mismas. Con esto no quiero decir que en México no existan piezas de Bioarte, sino que no son clasificadas como tales o simplemente no han sido difundidas y uno de los grandes problemas de la ciencia y el arte son la promoción y difusión, no sólo de las obras ya construidas, sino también de sus procesos.