

Wences Rambla & Chimo Serrano

Twin totems. 2009. Chimo Serrano

Acerocetáceo varado. 1981. Wences Rambla

Arte_factoros²

Del 4 de junio al 3 de julio de 2015 en el Centro Municipal de Cultura de Castellón

Wences Rambla, Pareja (1983)

Arte_factos²

Jesús Broch Selfa
Comisario de "Arte_factos"

LOS ANTECEDENTES

La primavera del 2015 se agota y una nueva era ha comenzado, navegamos por ella a través de una cultura digital y tecnológica. Sólo vale lo inmediato, viajamos a velocidad de vértigo; el fotógrafo lo sabe y lo capta, atrapa el tiempo, aprovecha esta circunstancia y todos los elementos que la industria ha ideado y los pone al servicio de la sociedad. Así, las herramientas de la sociedad de la información y del conocimiento, son un referente esencial para el arte contemporáneo más experimental, que va pidiendo paso a diario. La ciudad de Castellón y el Centro Municipal de Cultura no son ajenos a este fenómeno conceptual y artístico, Arte_factos² pretende rescatar del olvido una memoria, situar el pasado en el presente y proyectar el futuro. En definitiva, fusionar dos sensibilidades diferentes, pero complementarias, desde un mismo objetivo: el de la cámara fotográfica; a veces artístico, otras histórico, casi siempre crítico, pero nunca casual, o sea, siempre con diferentes lecturas para que el espectador juzgue y reflexione. Y para esta labor, presentamos en una exposición fotográfica, a dos personalidades forjadas en el ámbito cultural, social y académico.

Wenceslao Rambla Zaragoza, artista plástico, doctor en Filosofía y catedrático de Estética de la Universitat Jaume I, forma parte del mundo del arte desde 1968. Por cierto, un cuadro suyo, fechado en 1972, adquirido por mi padre, el profesor F. Broch, influyó sobremanera en mi pensamiento, obra inspirada en una paloma de la paz, herida y ensangrentada, pisoteada por una bota militar, a todo "rojo-color", evocadora de una época "gris-oscuro". Una metáfora existencial como fuente de inspiración hacia la búsqueda de la libertad, un leitmotiv de admiración hacia su evolución como artista, y teórico del arte y de sus manifestaciones, entre las que se encuentra una actividad casi desconocida en su itinerario curricular: la fotografía.

Wences Rambla dibuja sensaciones a través de su cámara y mediante sus diferentes técnicas, detiene el tiempo según su percepción. El interés del fotógrafo en evocar estos elementos subjetivos, da como resultado una nueva concepción iconográfica para experimentar, los Arte_factos².

"Los seres humanos y las máquinas que hemos creado vivimos en una suerte de comunión con la naturaleza, en lugar de una imposición aberrante"

HENRY DAVID THOREAU

Wences Rambla, Geometría de la Y griega, Castelló (2010).

Paralelamente, el fotógrafo Chimo Serrano encuentra antecedentes artísticos desde temprana edad, realizando “collages” fotográficos, “recortaba fotografías y las combinaba, creando extraños collages, partes de la ciudad, memorias perdidas, arquitecturas diversas e identidades diferentes, con una actitud de divertimento, jugaba con percepciones del arte”; aunque desde 1985 trabajaba de manera profesional como director de la Galería de vanguardia Bretón de Valencia, con la que asiste a numerosas ferias internacionales y, posteriormente desarrolla una carrera meteórica como fotógrafo. La fotografía de Chimo Serrano visualiza la realidad como una sucesión infinita de situaciones en constante interconexión, con cada disparo del obturador descompone la realidad y relativiza el mundo; como fotógrafo universal, por su lente han pasado los cinco continentes. En Castellón ejerce como notario en la céntrica plaza Cardona Vives, afianzando su compromiso con la cultura local desde “Castalia Iuris”, por donde han pasado innumerables proyectos artísticos. Las sinergias conjuntas hicieron que organizáramos “El Cau del fotògraf” en el Cau de L’Art (2009), dentro del ciclo “Imaginaria” de la Universitat Jaume I, cimentando una amistad inquebrantable. Fruto de estas colaboraciones y de la contemplación de su obra artística, observamos cierta similitud en su producción y en la de Wences Rambla, proponiendo esta fructífera reunión en la que dos fotógrafos de amplio bagaje intelectual dialogan y fusionan una producción bajo el argumentario del Arte_facto.

EL CONCEPTO

El arte industrial del s.XX sería imposible de definir sin el concepto “artefacto”, que elaborados con metales y aleaciones de hierro, el acero – krüpp – u otros, cada uno de ellos es diferente en la forma y consistencia, pero no en el fondo ya que son una especie de entes o individuos con una característica común: su misión funcional. Europa y EEUU están llenos de cementerios industriales, de una arquitectura con fecha de caducidad, realizada a base de dichos materiales, en definitiva, la arqueología de la Humanidad.

Las estructuras de estos elementos impersonales, como el “cyborg”, forman parte de un concepto artístico humanizado; la misma naturaleza de la que se extraen las materias primas se encarga, poco

“...pero queda la resistencia crítica y en ella hay que situarse”

JOSÉ VIDAL-BENEYTO

a poco, de procesar una fase de extinción y borrado de estas huellas que comenzaron – vestigios industriales – y que desaparecerán con el advenimiento de la era digital y nuevas tecnologías.

Recuperarlos para la memoria es una manera de ponerlos en valor a fin de recordar el trabajo a destajo del ser humano. No en vano existen los Museos alemanes de la minería, en la cuenca del Rhur o el Museo del Carbón del País de Gales en la Gran Bretaña, o en EEUU donde los “pitheads” se iluminan de noche con “leds”, recordando la importancia del patrimonio de la era industrial.

Paralelamente, existe un contexto ideológico e histórico en el presente trabajo; omitirlo supondría soslayar algo evidente a saber: que los mundos del arte no hacen más que expresar de forma mediatizada la multiplicidad de tendencias y conflictos que se encuentran en la sociedad. Wences Rambla siempre ha hecho gala de una excepcional capacidad crítica y analítica; así en las fotografías de nuestra exposición rememora la estética de la reaparición: no sólo de los Arte_factos sino también de aportar visibilidad a unas problemáticas que afectan el recuerdo de la violencia y el horror, p.e el genocidio nazi (Horno crematorio-Dachau) o los conflictos bélicos (Antigas maske), y como desde un punto de vista “trascendental” reivindica la superioridad de la recreación de la naturaleza sobre la máquina aun sin despreciar a ésta, como una regeneración total de la madre tierra (Aerocetáceo varado). En cambio, Chimo Serrano, se inclina hacia la “invisibilidad”, el silencio, (Silencio), quizás como instigación a la meditación en tono crítico, así utiliza las torres del puerto de Castellón (Twin totems), como eje para, desde diferentes perspectivas, reclamar su valor estético con un efecto multiplicador para conseguir que el público apruebe la evidencia. Ambos como testigos mudos de una era industrial que languidece.

LA EXPOSICIÓN

Una incursión profunda en esta serie de Arte_factos refleja un marco ideológico, político y cultural en su desarrollo, un proceso histórico. Hoy en muchos análisis críticos se sigue desterrando lo que llamaríamos el marco, “la historicidad”. Existe un quehacer aparentemente estético en estas fotografías pero con un posicionamiento ético y político ante la representación visual y su difusión comunicacional. Desde un ojo crítico y de seguimiento de las trayectorias, se trata de una “propuesta estética y artística con ideología en su trasfondo”, tal como sostendría en sus teorías Hal Foster. Es decir, el propósito primordial consiste en hacer reaparecer en nuestra memoria, a través de un desvelo estético qué procesos y aparatos nos controlan en esta evolución.

Wences Rambla retrata desde un click escrutador y trascendental, indagando en la intrahistoria, sin perder un ápice de detalle de cualquier símbolo que enlace con los designios de la humanidad, en este caso con el tránsito del s.XX al s.XXI. con la era industrial y postindustrial como advenimiento de la era digital. “El tótem mecánico” primigenio, heredero de la temprana Revolución industrial, abre paso a la vieja Europa, su quimera, desde la “Torre Eiffel”, paradigma de la libertad, a los campos de concentración de la Alemania nazi (“el horno crematorio de Dachau”), observando mediante una propuesta de contravisión crítica la dignificación de las víctimas, o la “Antigas Maske” completa-

Wences Rambla, Boca contraincendios, Berlín (2008).

mente en desuso y tratada como un objeto artístico coleccionable. Por su parte, “Cyberforn” y “Fabrik”, traslucen la teoría de que el sueño de la razón produce monstruos, en este caso de “ferralla” como colofón a su inspiración fotográfica contamos con el díptico “Maschinen zug” un ferrocarril animado en la frontera francoalemana de l’Alsace, con todo lo que supone de evocación fronteriza de regímenes y libertades del periodo entreguerras.

El “Ironic Art” no escapa a la hilaridad del “Personaje Naranja”, la “Pareja” o grúa testigo de la actividad portuaria, también analiza la expansión de nuestra ciudad, tratada con un símil quasi filosófico en la “Geometría “de la Y griega”. Una observación a la época castrista, en la instantánea de “Carro”, tomada en La Habana o la inspiración en el pensamiento de Thoreau con su “Aerocetáceo varado” y casi engullido por las herbáceas, como adoptando la teoría trascendental de Emerson quien, basándose en Kant aboga en que “los objetos no son cognoscibles en sí mismos, sino sólo a través de la estructura espacial, temporal y categorial que el sujeto proyecta sobre el mundo. La verdadera independencia del individuo se consigue con la intuición y la observación directa de las leyes de la naturaleza. El ser humano cuando se encuentra en contacto con la naturaleza es capaz de entrar en contacto con la energía cósmica”. Vamos, pues, a adentrarnos en este fascinante mundo que Wences Rambla propone, el de los Arte_factos tratados también como sujetos personalizados, conceptualmente pertenecientes al “arte industrial”, pero con un guiño reflexivo a una realidad que emerge para ser recordada, como testigo mudo de la evolución humana.

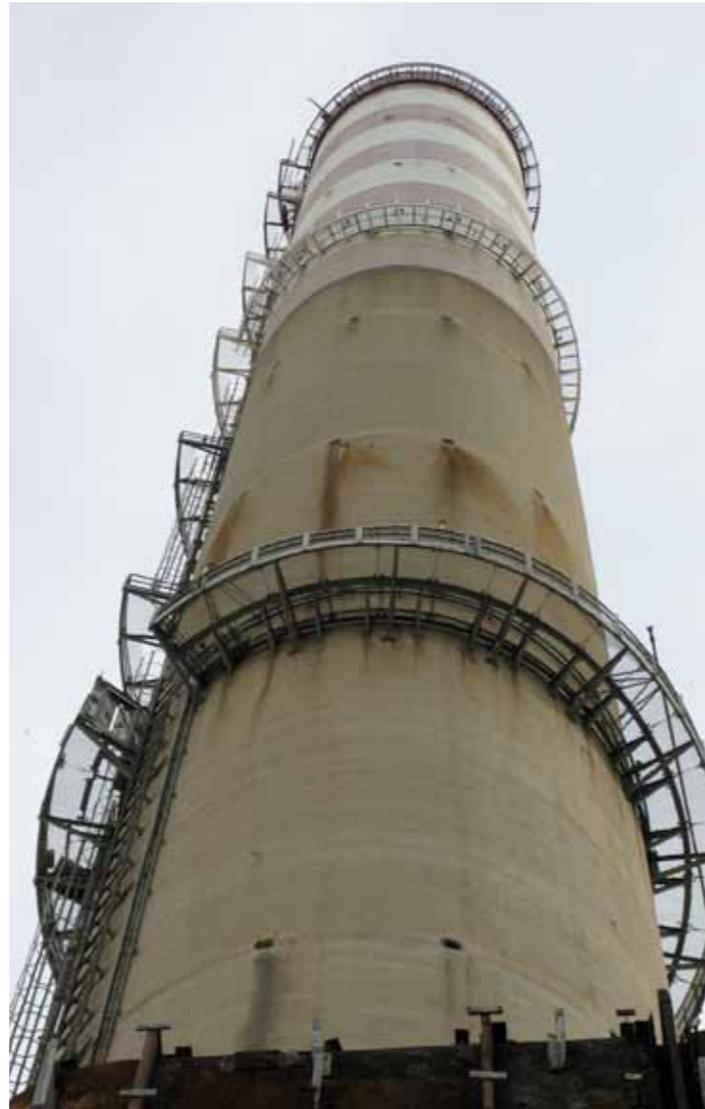

Wences Rambla, Antigas Maske (2010).

“...la fotografía tiene utilidad social como documento”

GIOVANNI DE LUNA

Chimo Serrano, en su serie de “Arte_factos”, propone otro discurso narrativo. Sus fotografías generalmente se realizan desde un “ready-made”, es decir una “fotografía encontrada”, con paralelismos al pop-art de Robert Rauschenberg, -a sabiendas de que fotografía y pintura son variantes técnicas de una misma ideología de lo visual-. Desde un ojo crítico el autor trata de evidenciar los apuros por los que pasa cualquier creador de nuestros días y también trata de escabullirse del imaginario visual del “mainstream” publicitario y mediático. La clave de su obra y de lo que nos presenta es una actitud posmodernista crítica, pues no elude ni disimula la importancia de una serie de objetos que pone en valor: las torres cementadas del puerto de Castellón, “Twin totems”, “Estandarte”, “Impar”, una “Perspectiva nadir” (1) o las “Simetrías” de las “plataformas eléctricas”. Como ha manifestado la escritora norteamericana Susan Sontag, “la congelación fotográfica alberga un efecto memorialístico” y eso es lo que hace Chimo Serrano, reivindicar esas torres como testigos mudos del progreso y de indudable valor estético en el ámbito del arte industrial. Esas repeticiones de escenarios son una forma de insistir en los motivos de diferentes maneras, confiriendo esa sensación de que nada se agota. Una misma imagen puede dialogar con el espectador de múltiples formas y hacerle pensar sobre las posibles miradas que nos ofrecen. Los esquemas clásicos de la arquitectura están reflejados aquí, no en vano son parte de los estudios que cursó Chimo Serrano, encontrando similitudes con el minimalismo de Win Mertens o la pintura vanguardista de Donald Judd o Sol LeWitt, en ambos casos, ejemplos de quienes han repetido algo secuencialmente con fines distintos.

Chimo Serrano, *Impar* (2008).

(1) Perspectiva Nadir: Esta palabra proveniente del lenguaje árabe, significa “Parejo” y en el mundo fotográfico se refiere llevar al extremo la posición de contrapicado, colocando la cámara con el lente mirando totalmente hacia arriba, de forma recta. No es muy común utilizarla, pero sirve muy bien para resaltar edificios arquitectónicos.

Chimo Serrano, *Simetrías* (2015).

Continuando con nuestra exposición y volviendo al inicio del itinerario propuesto por Chimo Serrano, este reconduce a la observación y la subyugación de las Artes y Oficios en “Signo” y “Kelvin”, las primeras fotos elegidas, testigos mudos del quehacer de la fundición. “Silencio”, como dijimos, instiga a la meditación, “Glup”, “Exorcismos” y “Toro” esconden su pasión por el “Ironic Art”, como él mismo ha definido “El nexo de unión de toda mi obra fotográfica es la ironía, en ocasiones meramente insinuada, en otras más contundente, con un sentido de guiños, de divertimento, de libertad, de apreciación de cruces de imágenes que no se ciñen a lo que reflejan

a primera vista, porque lo importante es la lectura y el significado que tienen para el espectador”.

Y llegados a este punto, le pedimos al espectador su criterio y que decida si aplaudir o no esta iniciativa artística realizada por los fotógrafos Wences Rambla y Chimo Serrano, quienes han extrapolado de sus cámaras los “Arte_factos”, y los han devuelto al presente. Aunque fueron útiles en su forma y concepción, son ya un documento histórico del arte industrial expuesto a nuestras retinas desde las paredes del Centro Municipal de Cultura.

Jesús Broch Selfa
Comisario de “Arte_factos”
Centro Municipal de Cultura.
Castelló de la Plana. Junio 2015

Arte_factos²

Jesús Broch Selfa

Comissari d'“Arte_factos”

ELS ANTECEDENTS

La primavera del 2015 s'esgota i una nova era ha començat, hi naveguem a través d'una cultura digital i tecnològica. Només val el que és immediat, viatgem a velocitat de vertigen; el fotògraf ho sap i ho capta, atrapa el temps, aprofita aquesta circumstància i tots els elements que la indústria ha ideat i els posa al servei de la societat. Així, les ferramentes de la societat de la informació i del coneixement són un referent essencial per a l'art contemporani més experimental, que va demanant pas diàriament. La ciutat de Castelló i el Centre Municipal de Cultura no són aliens a aquest fenomen conceptual i artístic, Arte_factos² pretén rescatar de l'oblit una memòria, situar el passat en el present i projectar el futur. En definitiva, fusionar dos sensibilitats diferents, però complementàries, des d'un mateix objectiu: el de la càmera fotogràfica; de vegades artístic, d'altres històric, quasi sempre crític, però mai casual, o siga, sempre amb diferents

lectures perquè l'espectador jutge i reflexione. I per a aquesta labor, presentem en una exposició fotogràfica a dos personalitats forjades en l'àmbit cultural, social i acadèmic.

Wenceslao Rambla Zaragoza, artista plàstic, doctor en Filosofia i catedràtic d'Estètica de la Universitat Jaume I, forma part del món de l'art des de 1968. Per cert, un quadre seu, datat en 1972, adquirit per mon pare, el professor F. Broch, va influir en gran manera en el meu pensament, obra inspirada en un colom de la pau, ferit i sagnant, xafat per una bota militar, a tot “roig-color”, evocadora d'una època “grisa”. Una metàfora existencial com a font d'inspiració cap a la recerca de la llibertat, un leitmotiv d'admiració cap a la seua evolució com a artista, i teòric de l'art i de les seues manifestacions, entre les quals es troba una activitat quasi desconeguda en el seu itinerari curricular: la fotografia.

Wences Rambla dibuixa sensacions a través de la seua càmera i per mitjà de les seues diferents tècniques, deté el temps segons la seua percepció. L'interès del fotògraf a evocar

aquests elements subjectius, dóna com a resultat una nova concepció iconogràfica per a experimentar, els Arte_factos².

Paral·lelament, el fotògraf Chimo Serrano troba antecedents artístics des de primerenca edat, realitzant “collages” fotogràfics, “retallava fotografies i les combinava, creant estranys collages, parts de la ciutat, memòries perdudes, arquitectures diverses i identitats diferents, amb una actitud de divertiment, jugava amb percepcions de l'art”; encara que des de 1985 treballava de manera professional com a director de la Galeria d'avantguarda Bretón de València, amb la qual assistix a nombroses fires internacionals i, posteriorment desenvolupa una carrera meteòrica com a fotògraf. La fotografia de Chimo Serrano visualitza la realitat com una successió infinita de situacions en constant interconnexió, amb cada disparament de l'obturador descompon la realitat i relativitza el món; com a fotògraf universal, per la seua lent han passat els cinc continents. A Castelló exercix com a notari a la cèntrica plaça Cardona Vives, refermant el seu compro-

mís amb la cultura local des de “Castalia luris”, per on han passat innumerables projectes artístics. Les sinergies conjuntes van fer que organitzàrem “El Cau del Fotògraf” al Cau de l'Art (2009), dins del cicle “Imaginària” de la Universitat Jaume I, fonamentant una amistat indestructible. Fruit d'aquestes col·laboracions i de la contemplació de la seua obra artística, observem una certa similitud en la seua producció i en la de Wences Rambla, proposant aquesta fructífera reunió en què dos fotògrafs d'ampli bagatge intel·lectual dialoguen i fusionen una producció sota l'argumentari de l'Arte_facto.

EL CONCEPTE

L'art industrial del s. XX seria impossible de definir sense el concepte “artefacte”, que elaborats amb metalls i aliatges de ferro, acer –krüpp– o altres, cada un d'ells és diferent en la forma i consistència, però no en el fons ja que són una espècie d'ens o individus amb una característica comuna: la seua missió funcional. Europa i EUA estan plens de cementeris industrials, d'una arquitectura amb data caducitat, realitzada a base d'aquests materials, en definitiva, l'arqueologia de la Humanitat.

Les estructures d'aquests elements impersonals, com el “cyborg”, formen part d'un concepte artístic humanitzat; la mateixa naturalesa de què s'extrauen les matèries primeres s'encarrega, a poc a poc, de processar una fase d'extinció i esborrament d'aquestes emprems que van començar –vestigis industrials– i que desapareixeran amb l'adveniment de l'era digital i les noves tecnologies.

Recuperar-los per a la memòria és una manera de posar-los en valor a fi de recordar

el treball a destall de l'ésser humà. No en va hi ha els Museus alemanys de la mineria, a la conca del Rhur o el Museu del Carbó del País de Gal·les a la Gran Bretanya, o als EUA on els “pitheads” s'il·luminen de nit amb “leds”, recordant la importància del patrimoni de l'era industrial.

Paral·lelament, hi ha un context ideològic i històric en aquest treball; ometre'l suposaria esquivar quelcom evident que cal saber: que els mons de l'art no fan més que expressar de forma mediatitzada la multiplicitat de tendències i conflictes que es troben en la societat. Wences Rambla sempre ha fet gala d'una excepcional capacitat crítica i analítica; així en les fotografies de la nostra exposició rememora l'estètica de la reparació: no sols dels arte_factos, sinó també d'aportar visibilitat a unes problemàtiques que afecten el record de la violència i l'horror, p.e el genocidi nazi (Forn crematori-Dachau) o els conflictes bèl·lics (Antigas maske), i com des d'un punt de vista “transcendental” reivindica la superioritat de la recreació de la naturalesa sobre la màquina, inclús sense menysprear aquesta, com una regeneració total de la mare terra (Aerocetáceo varado). En canvi, Chimo Serrano s'inclina cap a la “invisibilitat”, el silenci (Silencio), potser com a instigació a la meditació en to crític, així utilitza les torres del port de Castelló (Twin totems), com a eix per a, des de diferents perspectives, reclamar el seu valor estètic amb un efecte multiplicador per a aconseguir que el públic aprobe l'evidència. Ambdós com a testimonis muts d'una era industrial que llanguix.

L'EXPOSICIÓ

Una incursió profunda en aquesta sèrie d'Arte_factos reflectix un marc ideològic, po-

“ ...però queda la resistència crítica i en aquesta, cal situar-s'hi.”

JOSÉ VIDAL-BENEYTO

lític i cultural en el seu desenvolupament, un procés històric. Hui en moltes anàlisis crítiques es continua desterrant el que anomenaríem el marc, “la historicitat”. Hi ha un quefer aparentment estètic en aquestes fotografies però amb un posicionament ètic i polític davant de la representació visual i la seua difusió comunicacional. Des d'un ull crític i de seguiment de les trajectòries, es tracta d'una “proposta estètica i artística amb ideologia en el seu rerefons”, tal com sostindria en les seues teories Hal Foster. És a dir, el propòsit primordial consistix a fer reaparèixer en la nostra memòria, a través d'un desvetllament estètic, quins processos i aparells ens controlen en aquesta evolució.

Wences Rambla retrata des d'un clic escrutador i transcendental, indagant en la intrahistòria, sense perdre cap detall de qualsevol símbol que enllace amb els dissenys de la humanitat, en aquest cas amb el trànsit del s. XX al s. XXI. amb l'era industrial i postindustrial com a adveniment de l'era digital. “El tòtem mecànic” primigeni, hereu de la primerenca Revolució industrial, obri pas a la vella Europa, la seua quimera, des de la “Torre Eiffel”, paradigma de la llibertat, als camps de concentració de l'Alemanya nazi (el forn crematori de Dachau), observant per mitjà d'una proposta de contravisió crítica la dignificació de les víctimes, o “l'Antigas Maske” completament en desús i tractada com un objecte artístic col·leccionable. Per la seua banda, “Cyberform” i “Fabrik” revelen la teoria que el

Jesús Broch Selfa

Castellón, 1966

somni de la raó produïx monstres, en aquest cas de “ferralla”; com a colofó a la seua inspiració fotogràfica tenim el díptic “Maschinen zug”, un ferrocarril animat en la frontera francoalemana de l’Alsàcia, amb tot el que suposa d’evocació fronterera de règims i llibertats del període entreguerres.

“L’Ironic Art” no escapa a la hilaritat del “Personaje Naranja”, la “Pareja” o grua testimoni de l’activitat portuària, també analitza l’expansió de la nostra ciutat, tractada amb un símil quasi filosòfic en la “Geometría de la Y griega”. Una observació a l’època castrista, en la instantània de “Carro”, presa en l’Havana o la inspiració en el pensament de Thoreau amb el seu “Aerocetáceo varado” i quasi engolit per les herbàcies, com adoptant la teoria transcendental d’Emerson qui, basant-se en Kant advoca que “els objectes no són cognoscibles en si mateix, sinó només a través de l’estructura espacial, temporal i categorial que el subjecte projecta sobre el món. La verdadera independència de l’individu s’aconsegueix amb la intuïció i l’observació directa de les lleis de la naturalesa. L’ésser humà quan es troba en contacte amb la naturalesa és capaç d’entrar en contacte amb l’energia còsmica”. Anem, doncs, a endinsar-nos en aquest fascinant món que Wences Rambla proposa, el dels artefactes tractats també com a subjectes personalitzats, conceptualment pertanyents a “l’art industrial”, però amb un senyal reflexiu a una realitat que emergix per a ser recordada, com a testimoni mut de l’evolució humana.

(1) Perspectiva Nadir: Aquesta paraula provinent del lènguatge àrab, significa “Parell” i en el món fotogràfic vol dir portar a l’extrem la posició de contrapicat, col·locant la càmera amb la lent mirant totalment cap amunt, de forma recta. No és molt comú utilitzar-la, però servix molt bé per a ressaltar edificis arquitectònics.

Chimo Serrano, en la seua sèrie d’“Arte_factos”, proposa un altre discurs narratiu. Les seues fotografies generalment es realitzen des d’un “ready-made”, és a dir, una “fotografia trobada”, amb paral·lelismes al pop-art de Robert Rauschenberg, -sabent que fotografia i pintura són variants tècniques d’una mateixa ideologia del visual-. Des d’un ull crític l’autor tracta d’evidenciar els compromisos pels quals passa qualsevol creador dels nostres dies i també tracta d’escapolir-se de l’imaginari visual del “mainstream” publicitari i mediàtic. La clau de la seua obra i del que ens presenta és una actitud postmodernista crítica, perquè no eludix ni dissimula la importància d’una sèrie

“...la fotografia té utilitat social com a document”

GIOVANNI DE LUNA

d’objectes que posa en valor: les torres cementades del port de Castelló, “Twin totems”, “Estendarte”, “Impar”, una “Perspectiva nadir” (1) o les “Simetrías” de les “plataformes elèctriques”. Com hi ha va manifestar l’escriptora nord-americana Susan Sontag, “la congelació fotogràfica alberga un efecte memorialístic” i això és el que fa Chimo Serrano, reivindicar eixes torres com a testimonis muts del progrés i d’indubtable valor estètic en l’àmbit de l’art industrial. Eixes repeticions d’escenaris són una forma d’insistir en els motius de diferents maneres, conferint eixa sensació que res no s’esgota. Una mateixa imatge pot dialogar amb l’espectador de múltiples formes i fer-li pensar sobre les possibles mirades que ens oferixen. Els esquemes clàssics de l’arquitectura estan

reflectits ací, no en va són part dels estudis que va cursar Chimo Serrano, trobant similituds amb el minimalisme de Win Mertens o la pintura avantguardista de Donald Judd o Sol LeWitt, en ambdós casos, exemples d’aquells que han repetit alguna cosa seqüencialment amb fins distints.

Continuant amb la nostra exposició i tornant a l’inici de l’itinerari proposat per Chimo Serrano, aquest reconduïx a l’observació i la subjugació de les Arts i Oficis en “Signo” i “Kelvin”, les primeres fotos triades, testimonis muts del quefer de la fosa. “Silencio”, com vam dir, instiga a la meditació, “Glup”, “Exorcismes” i “Toro” amaguen la seua passió per “l’Ironic Art”, com ell mateix ha definit “El nexa d’unió de tota la meua obra fotogràfica és la ironia, de vegades merament insinuada, en altres més contundent, amb un sentit de senyals, de divertiment, de llibertat, d’apreciació d’encreuaments d’imatges que no se cenyixen al que reflectixen a primera vista, perquè l’important és la lectura i el significat que tenen per a l’espectador”.

I arribats a aquest punt, li demanem a l’espectador el seu criteri i que decidisca si aplaudir o no aquesta iniciativa artística realitzada pels fotògrafs Wences Rambla i Chimo Serrano, qui han extrapolat de les seues càmeres els “Arte_factos”, i els han tornat al present, encara que van ser útils en la seua forma i concepció, són ja un document històric de l’art industrial exposat a les nostres retines des de les parets del Centre Municipal de Cultura

Jesús Broch Selfa
Comissari d’ “Arte_factos”
Centre Municipal de Cultura.
Castelló de la Plana. Juny 2015

Gestor Cultural. MA in Cultural Studies, University of Cambridge.

Profesor de Inglés en el IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) y CSIF. Director de International Work Camps del IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud). Profesor y conferenciante del PEU (Programa d’Extensió Universitaria) de la UJI, y ha sido miembro de la Mesa técnica del SASC-UJI (Universitat Jaume I).

Director y co-fundador de l’Espai Cultural Cau de L’Art coordinando más de 20 propuestas que fusionan Pintura, Poesía y Música, Escultura o Diseño. (UJI, Dipcas, CulturArts o Aj CS Cultura- han colaborado en la mayor parte de las actividades reseñadas).

Jornadas de Comisariado org, por la EACC, coord. de la Web d’“El Catàleg” y en el Comité de selección del Centro Cultural Las Aulas (Dipcas)

Ha Comisariado:

La exposición conmemorativa del XXV aniversario del Poeta Miquel Peris i Segarra (Museu de BBAA i Centre Municipal de Cultura de Castellón). Valencia Negra y la Trilogía del Festival “Castelló Negre”, dando cabida a un elenco granado de artistas y estilos. Centro Municipal de Cultura, Centro Cultural Melchor Zapata (Benicàssim) y Fundación Dávalos Fletcher Castellón. También la Nissaga d’Artistes (Traver Griñó) Centro Municipal de Cultura de Castellón. “La implosión fotogràfica de Chimo Serrano”, Castalia Iuris-CS.

Artículos especializados en Cuadernos del Periódico Mediterráneo, El Mundo Castellón al Día, Las Provincias y la Cartelera del Levante EMV.

Colaboraciones como gestor cultural en medios de comunicación en general, salas de arte públicas y privadas, estudios y talleres de artistas, museos e instituciones, participando activamente en el tejido cultural, social y artístico de Castellón y la Comunidad Valenciana.

Wences Rambla Zaragoza

Castellón, 1948

- Artista plástico en los campos del dibujo, pintura, grabado y fotografía.
- Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia.
- Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universitat Jaume I.
- Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
- Miembro de AVCA y AICA (Asociaciones Valenciana e Internacional de la Crítica de Arte).

Expone desde 1968, tanto en numerosas ciudades españolas (Valencia, Barcelona, Lérida, Madrid, Alicante, Alcoi, Burgos, León, Sevilla, Salamanca, Bilbao, Madrid, El Ferrol, Vigo, Santiago de Compostela, Córdoba...) como en el extranjero: Frankfurt, Gante (Bélgica), París, México D.F., Monterrey, El Cairo, Bradford (Inglaterra), Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Campobasso (Italia), Poços de Caldas (Brasil), Bogotá, Buenos Aires...

Su obra está representada en diversos museos e instituciones.

1. Institución Cultural de Cantabria, SANTANDER.
2. Museo de Arte Contemporáneo, IBIZA.
3. Cartwright Hall. Art Galleries and Museums, BRADFORD (INGLATERRA).
4. Calcografía Nacional-Real Academia de BB.AA. de San Fernando, MADRID.
5. Museo Popular de Arte Contemporáneo, VILAFAMÉS.
6. Modern Graphic Art Museum, GIZA/EL CAIRO (EGIPTO).
7. Mural (c. 20 m2) en el Colegio Público del Polígono "La Moleta", Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, VALL D'UIXÓ.
8. Museo de Bellas Artes, CASTELLÓN.
9. Galería 6 de febrero/Centre d'Art Contemporani Alba Cabrera, VALÈNCIA.
10. Anagma/Arte Contemporáneo, VALENCIA.
11. Museo Salvador Allende, SANTIAGO DE CHILE (CHILE).
12. Fondos artísticos de la Fundació Caixa Castelló – BANCAIXA.

Fruto de su labor investigadora son 22 libros y un centenar de artículos especializados en arte contemporáneo, estética y diseño, así como otras tantas críticas de arte. Ha participado en 11 proyectos de investigación, 6 de ellos como Investigador Principal. Así como en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales. Profesor visitante de las Universidades de Santiago de Compostela, La Habana y la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en las que ha impartido post-gradados y cursos de doctorado.

Su obra artística aparece estudiada:

En las monografías: Wences Rambla un itinerario plástico, Valencia 1993, escrita por Pascual Patuel; en la de Román de la Calle: Las plurales miradas de Wenceslao Rambla (Valencia, 2007) y en la escrita por Daniel Giralt-Miracle, Rosalía Torrent y R. de la calle: El universo artístico de Wences Rambla (Castellón, 2013) Y en: Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del siglo XX, tomo XII, Forum Artis, Madrid, 1994-2000.- Diccionario Ràfols de Artistas Contemporáneos de Cataluña y Baleares, Barcelona, tomo III, 1989.- Batikgraphic '96 Anuario Internacional de Arte, Edit. Batik, Barcelona, 1995.- Artistas Valencianos Contemporáneos, Edit. Archival, Valencia, 1977.- Catálogo General de la Calcografía Nacional,

- Asesor científico del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana.
- Director adjunto, de 2000 a 2004, del Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni.
- Director de la colección "Dissenyadors Valencians" - DISVA XXI.
- Actualmente vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la UJI.

13. Unidad Artes Visuales. Univ. Autónoma de SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA).
14. Coll Blanc – Espai d'Art.
15. Real Casino Antiguo. CASTELLÓN.
16. Universitat de València, VALENCIA.
17. Museo Claudio León Sempere, BUENOS AIRES (ARGENTINA).
18. Teatro Municipal de BENICÀSSIM.
19. Universitat Jaume I, CASTELLÓN.
20. Fondo de Arte Contemporáneo de la Universitat Politècnica de València, (<http://www.fons.upv.es>).
21. Museu Virtual Arts Plàstiques de Castelló: (<http://www.gva.es/museo/museo.htm>).
22. Museu de l'Ebre, TORTOSA (TARRAGONA).
23. Fondos artísticos de la Generalitat Valenciana, VALENCIA.
24. C:E:C. Université Paris-Sorbonne, PARIS IV (FRANCIA).

Real Academia de BB.AA. de S. Fernando, Madrid, 1987.- Diccionari Ràfols-Compendio siglo XX, Art Network, S.L., Barcelona, 1998.- Diccionario de artistas valencianos del siglo XX, tomo III, Edit. Albatros, Valencia, 1999.- Catálogo Nacional de Arte Canart, Edic. Anuart, Barcelona, 1999-2000.- Artistas del siglo XXI (Ed. Josep Oliveras), Ediciones Ecuador, Girona, 2003.- Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, tomo XIII, Valencia, 2005.- Fondos del Museo Nacional Arte de Cataluña, Barcelona, 2011 FONS MNAC: http://pleiades.cbuc.cat:2082/search~S3*cat?arambla/arambla+zaragoza+wenceslao+1948&1%2C14%2C .Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 2013 (edic. digital).

Chimo Serrano

www.chimoserrano.com

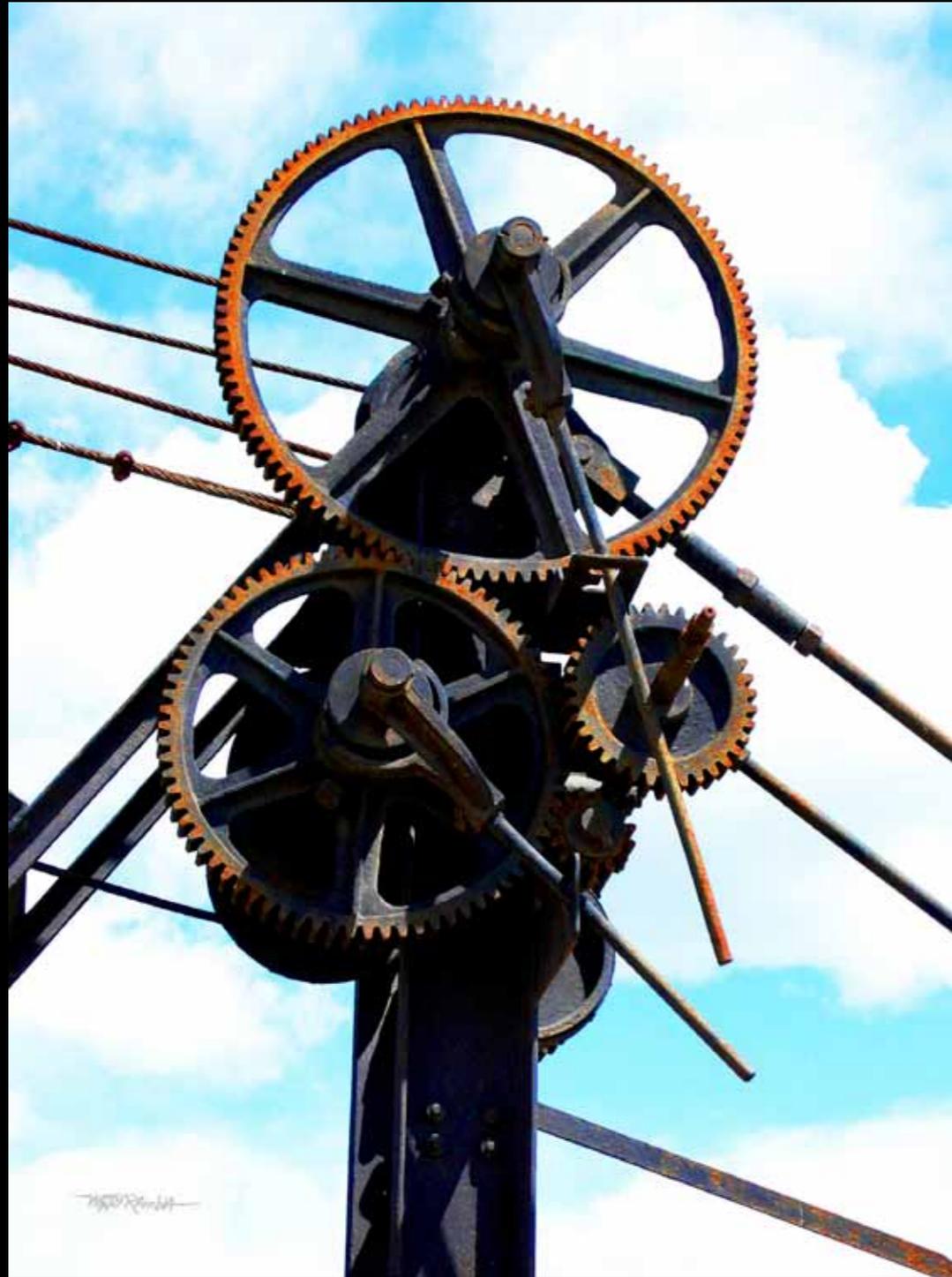
Exposiciones iniduales

2015.	“Pervivencias”.PhotoEspaña 2015. Galería Cambio de sentido. Madrid	“Espacios y límites”. Centro Internacional de Conservación del Patrimonio. Granada.	
2014.	“Self Sufficient”. Galería Miguel Marcos. Barcelona. Hotel Pacha. Ibiza	“Agua: desarrollo y vida”. Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Crevillent (Alicante), Alzira (Valencia) y La Vall d'Uixó (Castellón).	
	“Irónico Art (Explosión)”. La Embajada. Valencia.	2008.	“Espacios y límites”. Centro Cultural Onofre Miguel, Valencia.
	“Irónico Art (Implosión)”. Castalia Iuris. Castellón.		“Kaypacha”. Galería Germán Krüger Espantoso. Lima.
2012-2013.	“Génesis”. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima.		“Blackground II”. Summit Gallery. Beijing.
2011.	“Drapeau”. Alameda Palace. Valencia.		“Aqua”. Comisión Europea, Comité de las Regiones. Bruselas.
	“En la fachada”. Nit de l'Art. Castalia Iuris. Castellón .		Oficina de Cooperación al Desarrollo de Bélgica. Bruselas.
	“Irónico Art”. Retrospectiva. Edificio Moruno. Fundación Puerto de Castellón. Castellón. Sala Còco Art. Elche. PrivatBank Degroof. Valencia. Fundación Frax. Alfás del Pi. Alicante.		“Castellón por elección”. Auditorio de Peñíscola. Peñíscola (Castellón)
			“Ilusión: espejismo-esperanza”. Sala de Exposiciones Lonja del Pescado. Alicante.
			“Click-andó”. Galleria La Bacheca. Cagliari (Cerdeña).
2010.	“Elemental”. Forja Espacio de Arte Contemporáneo. Valencia.	2007.	“En Mouvement” .Pascal Karp Galerie. Bruselas.
	“Multitudes”. Sala Españolito de la Delegación de la Comunidad Valenciana. Madrid.		“Chimo Serrano”. Itinerante. China.
	“Kaypacha”. Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Lima.		“Valencia toujours”. Galería Artrium. UBS. Ginebra.
	Official Binational Center of Cusco. Cuzco .		“Background”. Fairview Garden Gallery. Beijing.
	“Perspectivas”. Sala Unión Alcoyana. Alcoy.	2006.	“Voluntad de abstracción”. Palau de la Música. Valencia.
	“Espacios y Límites”. Universidad de Granada. Granada.		“Hidrophoto”. Museo de Bellas Artes. Castellón.
2009.	“Hope”. Art Gallery Fontainebleau Miami Beach. Miami.		“La piedra vivida”. Musen Cerdà. Puigcerdà.
	“El cau del fotògraf”. Universitat Jaume I, Cau de l'Art. Luce-na del Cid (Castellón) .	2005.	“Click”. Castalia Iuris. Castellón. Ana Serratosa Arte. Valencia.

Arte_factos², 2015

LA EXPOSICIÓN

Tótem mecánico, 1986
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC
75 x 100 cm

Torre Eiffel, París 2008
Wences Rambla, fotografía digital sobre PVC, 100 x 75 cm

Cyberform, Sagunt 2013
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC
75 x 100 cm

Acerocetáceo varado, 1981
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC
100 x 100 cm

Fabrik, 2011
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC, 100 x 75 cm

Horno crematorio, KZL Dachau 2010
Wences Rambla, fotografía digital sobre PVC, 100 x 100 cm

Maschinen Zug, L'Alsace 2010
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC
Díptico 140 x 80 cm / 140 x 80 cm

Personaje naranja, 2015
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC
68 x 100 cm

Geometría de la Y griega, 2010
Wences Rambla, Fotografía digital sobre PVC, 100 x 75 cm

Pareja, 1983
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC
75 x 100 cm

Carro, La Habana 1983
Wences Rambla
Fotografía digital sobre PVC, 60 x 100 cm

Silencio, Chimo Serrano
Fotografía digital sobre PVC, 75 x 100 cm
Arizona, USA

Signo, Chimo Serrano
2012, Fotografía digital sobre PVC
75 x 100 cm

Kelvin, Chimo Serrano
2012, Fotografía digital sobre PVC, 100 x 75 cm

Glup, Chimo Serrano
2011, Fotografía digital sobre PVC, 100 x 75 cm
Islandia

Exorcismos, Chimo Serrano
2009, Fotografía digital sobre PVC, 100 x 75 cm
Islandia

Twin Totems, Chimo Serrano
2009, Fotografía digital sobre PVC
100 x 75 cm

Simetrias, Chimo Serrano
2015, Fotografía digital sobre PVC, 100 x 75 cm

Impar, Chimo Serrano
2002, Fotografía digital sobre PVC
75 x 100 cm

Cruces, Chimo Serrano
2009, Fotografía digital sobre PVC
75 x 100 cm

Estandarte, Chimo Serrano
2009, Fotografía digital sobre PVC
75 x 100 cm

El saber y la musa

Joan Feliu Franch

Universitat Jaume I

Conozco la obra de Wences Rambla y Chimo Serrano desde hace mucho tiempo. Es más, lo correcto sería eliminar las palabras “la obra” de la anterior afirmación y dejarlo simplemente en que los conozco hace mucho. Y en razón de ese conocimiento, puedo afirmar que una exposición que implique a ambos requiere de un pensado discurso argumentativo.

Durante el proceso de selección de fotografías, pues es ésta una exposición que recurre a obras realizadas a lo largo de los años, he recordado a ambos artistas en el momento de realizar una fotografía. Hace tiempo, cuando me encontraba comisariando una exposición de *Trashformaciones* para Castalia Iuris, en Castellón, acompañé a Chimo Serrano a la chatarrería donde realizan su obra los hermanos integrantes del colectivo, Pablo y Blas Montoya. Entonces descubrí a una persona, Chimo, entusiasmada por la estética encontrada entre cables, amasijos metálicos y automóviles prensados. Aún unos años antes,

tras dictar una conferencia en un congreso sobre patrimonio industrial en Puerto de Sagunto, me vi sorprendido por la presencia entre los oyentes de Wences Rambla, que se había inscrito, no por escucharme, sino por tener la posibilidad de acceder a los Altos Hornos a medio dismantelar y poder testimoniar fotográficamente su declive. También allí se notaba el entusiasmo por el descubrimiento de la belleza de una estructura industrial o de un engranaje oxidado. Aquel día repetimos, excitados, el plato de lentejas del menú del bar.

Arte_factos es una galería de materiales inorgánicos, producidos por el hombre, artificiales, por tanto, pero artísticos en cuanto a que sus autores pretenden, a través de la fotografía, comunicarse con el espectador en la línea de la definición clásica de arte de Lafuente Ferrari, dotando a aquellas estructuras de las características de un personaje en potencia. Y digo en potencia en el sentido de que no están animados, pero parece que estuvieran preparados para ello.

Wences Rambla, Cyberform (2013).

La exposición plantea, por tanto, una ampliación del mismo concepto del retrato fotográfico en la posmodernidad, hacia una más compleja y abierta noción del propio retrato fotográfico. Si son personajes, son retratos, o al menos una especie de retratos. El que suscribe, habituado a buscar respuestas en el esencialismo, y en vistas de la apertura conceptual que se nos presenta, se cuestiona e invita al lector a hacer lo mismo, sobre qué determina justamente lo retratístico, qué hace que esto sea retrato, qué es lo mínimo que se requiere para que el retrato siga siéndolo aun no tratándose de personas.

La puesta en evidencia de mecanismos real-ficción que requiere la interpretación de estas fotografías en el sentido que pretenden los autores, no hace más que acompañar la misma lógica del funcionamiento artístico, contribuyendo así a la reposición de lo ficticio como estrategia por excelencia del medio fotográfico. La visión de un elemento industrial como un personaje que se comunica y crea vínculos con el espectador humano se presenta como una posibilidad de replantear las relaciones, adentrándonos en aspectos relativos a la convivencia del ser vivo con lo industrial y tecnológico. La imagen se convierte en un espacio en donde se articulan y convergen los conceptos que influyen, componen y determinan la performatividad de la fotografía, estableciéndose un lugar de lectura y propuestas sobre lo que es el personaje, los límites difusos y a la vez específicos que lo constituyen. Su implicación estética en definitiva.

La visión primera, más simple (y quizá por ello la más aproximada a la realidad del espectador) es que estamos ante *ready-mades*. Objetos si no todos de uso común, sí conocidos como son en este caso los de tipo industrial. Objetos, artilugios, mecanismos..., a los que una mínima intervención del artista a través del click –selección, encuadre... –y la propia presentación en esta exposición y, sobre todo, a una estudiada descontextualización y recontextualización, convierten en obra de arte. Es la decisión del artista la que hace del objeto industrial una obra de arte: un objeto artístico devenido de un artefacto. Duchamp, ni más ni menos. La Gioconda –recordemos- pierde su valor artístico al ponerle bigotes, y los objetos industriales lo ganan al descontextualizarlos, al sacarlos de su ambiente de uso y colocarlos en uno de inutilidad, poniéndolos en un pedestal, exhibirlos como obra de arte, firmarlos, darles un título que esté en radical oposición con su aspecto (inconscientemente paso de Duchamp a Man Ray, el lector me perdonará), o imprimirlos en un soporte fotográfico.

Pero tal vez estos “organismos” industriales no sean tanto entidades antihumanas, sino más bien una prolongación de lo humano, intrínsecamente ligada a él. Resulta fundamental entonces, más que entrar en un aparente desprecio hacia lo industrial -especialmente cuando entra en desuso y queda abandonado- aprender a asumirlo como algo propio.

El ejercicio imaginativo que se nos plantea, ante la obra de Rambla y Serrano, es ciertamente excitante y perturbador. Es lo que la actriz chilena Valeria Radrigán, hablando de teatro performativo, expresa como *confusión de la cultura ante lo otro*. Me viene a la mente, por ejemplo, Innen, un grupo de cuatro artistas mujeres, fundado en 1992 en Hamburgo, que tienen varias intervenciones donde teorizan acerca de los medios industriales, y en sus performances aparecen todas iguales: con el mismo vestuario, el mismo peinado y el mismo maquillaje, produciendo una confusión de la identidad. En un sentido paralelo, la creación humana de una máquina dotada de atributos animados, de rasgos de personaje, produce la confusión de algo que se instaura en nuestra imaginación con vida propia, con identidad propia, ¿anti-humano? ¿sobre-humano? ¿más humano que humano? Sea como fuere, el hecho es que parece presentarse como algo que requiere una definición nueva.

El antropólogo Daniel Miller no ve la cultura material que nos rodea como algo superficial. Por el contrario, asegura que casi todo lo que consideramos importante respecto de las personas que amamos, de la manera en que hacemos nuestro trabajo y de nuestra relación con la gente se desarrolla a través de las cosas, de los arte-factos.

La ciencia y la tecnología están cada vez más inmersas en los espacios determinantes de la cultura. Los territorios tecnológicos y los territorios culturales se relacionan y entremezclan cada vez más. La tecnología se ve afectada por la cultura del mismo modo que ésta también afecta y actúa sobre la forma en que vivimos nuestra existencia. No en vano, como señala la antropología, lo característico del ser humano es su capacidad de diseñar y fabricar objetos artificiales: arte-factos.

Y además tengamos en cuenta que una combinación de tecnologías logra cambiarlo todo socialmente, hasta el punto de que la era de la tecnología está dando lugar a una nueva revolución. Y así, una de las preocupaciones filosóficas más relevantes actualmente surge de la vinculación de los aspectos complejos de la cultura occidental con

los propios de la ciencia y las tecnologías contemporáneas. Y si bien, las elucubraciones y análisis de la Filosofía de la Tecnología ponen sobre la mesa cuestiones a un nivel abstracto y conceptual, también lo hacen, desde luego, en el campo material.

En esta línea, la propuesta de la exposición es que nos imaginemos a los arte-factos como personajes. Más que robots en nuestra imaginación, estos personajes serían un modo de cyborgs.

Donna Haraway, catedrática de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, famosa porque sus ideas han desencadenado una explosión de debates en áreas tan diversas como la primatología, la filosofía o la biología evolucionista, escribió en 1985 “The Cyborg Manifiesto”, aunque yo solo conozco la versión que integró en el libro *Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature*, de 1991. En el manifiesto, al menos en la versión de 1991, Haraway se replantea el concepto de cyborg (*cybernetic organism*), invento surgido de la carrera armamentista desarrollada durante la Guerra Fría, para convertirlo en una herramienta para la lucha feminista. No obstante, y más allá de las cuestiones de género, creo que su definición primigenia es muy acertada. El cyborg es un producto de la ciencia y la tecnología, un autómatas con autonomía incorporada. Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción.

En su origen, lanzado en 1960 por Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline, el término cyborg define al hombre explorador espacial del futuro, auténtico humano mejorado y personalizado para permitirle sobrevivir en un entorno artificial. Es la figura metafórica de un nuevo mundo. Un mundo sin espesor, ni densidad, ni gravedad. Un mundo fantomático compuesto de ectoplasmas. Un mundo biotrónico de tecnología informática, electrónica, nanotécnica o lo que sea. Finalmente un mundo que ya no es verdadero sino que se vuelve cada vez más virtual.

Jean Baudrillard dice que el universo es, en su materialidad, una ilusión en el buen sentido de la palabra, algo que producimos mentalmente, algo de lo que no se puede tener la prueba. Incluso se podría ir más lejos y pensar que el mundo que conocemos sólo existe en cuanto a que lo aceptamos como teoría de pensamiento. Es decir, solo existe la teoría de la relatividad desde que el mundo acepta que sea así, y no antes, reconfigurándose por consiguiente el universo en la medida en que lo pensamos. De este modo, los “personajes” de las fotos, aun

siendo máquinas, tubos, cables, torres de alta tensión..., lo son en cuanto *los pensamos como tales*.

Aún concretando más, y a riesgo de inventarme el término, lo que vemos serían cyber-arte-factos. Por que se habla de cyborg cuando la unión hombre-máquina se realiza mediante objetos físicos que se implantan, o se usan, en el cuerpo y que permiten relacionarse en el mundo real, mientras que cyber hace referencia a dicha unión pero a nivel virtual. Esto quiere decir que la máquina permite la interacción en un singular ciberespacio como pudiera ser la imaginación. Estas fotografías son una especie de OGM (Organismos genéticamente modificados; GMCs en inglés, *genetically modified crops*), es decir, artefactos cibernéticos, organismos alterados, modificados e intervenidos en nuestro pensamiento. Y que incluso podríamos definirlos como “organismos visualmente seleccionados” por nuestros artistas a la hora de “confeccionarlos” como tales.

Del Golem de Gustav Meyrink al niño-robot demandante de afecto de Artificial Intelligence, pasando por el engendro del Dr. Frankenstein de Mary Shelley, *Terminator* o Rachel de *Blade Runner*, queda demostrado que los seres humanos hemos soñado con fabricar autómatas que se asemejen a los organismos vivos, incluso al punto de desarrollar un comportamiento inteligente análogo al nuestro y que se pueda confundir con lo vivo. Y ese deseo forma parte en cierta forma de esta exposición.

Estos cyber-arte-factos no conocieron el Jardín del Edén. No fueron hechos de barro. No son reverentes, a pesar de ser hijos del capitalismo y la industria. Los cyber-arte-factos fotografiados son infieles a sus orígenes, porque ahora, en las imágenes, son un engendro de la modernidad.

Estas fotografías son el espacio ideal para construir nuevas identidades. Porque la era cyber es aquí y ahora. Y es esta era, la de los Franquenstein posmodernos, la que plantea la posibilidad de indagar novedosas subjetividades. Alan Turing (1912-1954), reconocido matemático, lógico y científico de la comunicación, considerado el padre de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial, ideó un procedimiento para corroborar la existencia de inteligencia en una máquina, conocida como la prueba o test de Turing y que aún está vigente en competencias como la del Loebner Prize, concurso anual sobre inteligencia artificial que, desde 1990 y siguiendo los estándares del test de Turing, premia a los *chat bots* (programas de computo designa-

Chimo Serrano, Silencio (Arizona, USA).

dos para simular conversaciones inteligentes con uno o más humanos) que los jueces consideran más similares a los humanos. Estaría bien pasarle el test de Turing a los espectadores de la exposición, para ver si en su mente, los cyber-arte-factos son, además de eso, inteligentes.

Al fin y al cabo, nosotros mismos somos bits de información, complejos engranajes en un sistema arquitectural cuyos modos básicos de operación son también artefactos. Reconocernos así nos permite ver en estas fotografías una imagen condensada de imaginación y realidad, en la que se materializa una tecnología que determina nuestras mentes y nuestras más amplias identidades, un canto al placer en la confusión de las fronteras, una realidad dentro de la tradición utópica de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y, quizás, sin fin.

Pero no puedo dejar de advertir, sino todo lo contrario, que hay algo más: la estética de estas imágenes. Parece ser que la industria ha sostenido muchas veces y decididamente que la función cumplida por los productos es superior a la forma y poco importa la fealdad de los materiales usados. Sin embargo, las máquinas, los tubos, los tornillos... son también, según como se miren, objetos bellos. Lo cual demuestra que la belleza no es ninguna característica permanente o

independiente del ser considerado.

Imagino a Chimo Serrano y a Wences Rambla haciendo un ejercicio de percepción total, diferente a la percepción normal/habitual basada en captar elementos o rasgos importantes o necesarios del mundo. Imagino su emoción inicial, la excitación que surge con la experiencia de lo bello a la que hacía referencia en las primeras líneas. Y como bajo la influencia de la excitación dirigen toda su conciencia hacia el objeto que la hizo surgir, delimitando el campo de la experiencia y centrando el interés en la cualidad percibida. Ahora, colgadas sus obras fotográficas de las paredes de la sala de exposición, surge la contemplación que deviene en el placer emocional del espectador. Esto es, en experiencia estética.

Los cyber-arte-factos nos sobrevivirán, porque es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de ellos mismos: *Matrix*, *The Road*, *Hijos de los hombres*, *2012*, *El día de mañana*, *Blade Runner*... Quizás, en un futuro no muy lejano, existirá un mundo posthumano habitado por cyber-arte-factos amantes de las musas.

Joan Feliu Franch
Universitat Jaume I

© de la presente edición

Ayuntamiento de Castellón, 2015

Textos y materiales gráficos

Jesús Broch Selfa
Wenceslao Rambla Zaragoza
Chimo Serrano
Joan Feliu Franch

Asesoramiento lingüístico

Negociat de Normalització lingüística de l'Ajuntament de Castelló

Edita

Servicio de publicaciones de Castellón de la Plana. Plaza Mayor 1 -12001 Castellón

Diseña

La Agencia. Planificación publicitaria.

Imprime

Innovació Digital Castelló, S.L.U.

Depósito Legal

CS 255-2015

Chimo Serrano, Estandarte (2009)

