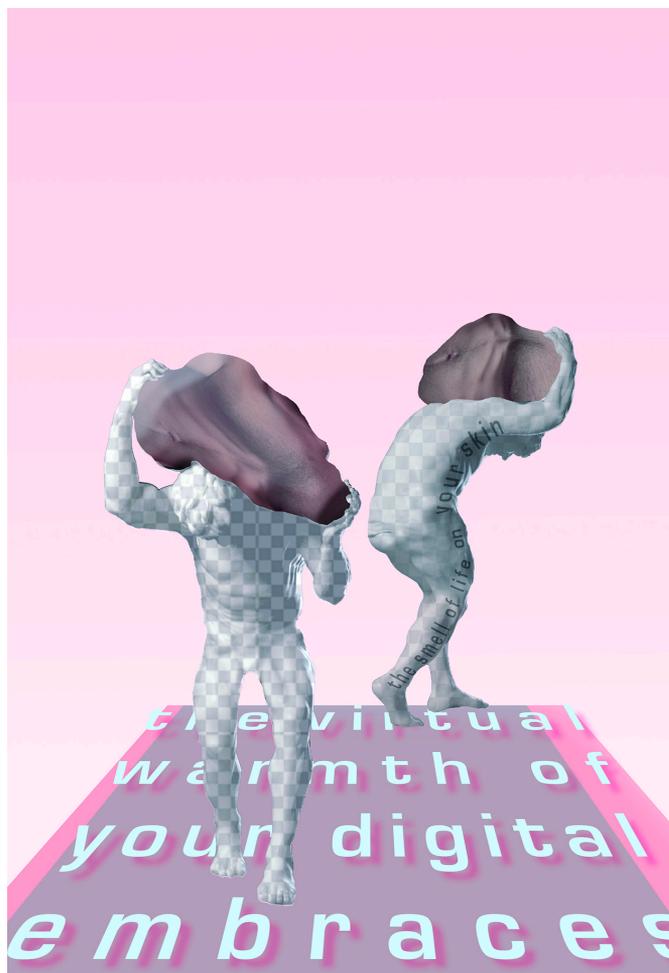

Nuestro ilustrador: Miguel Peñaranda: poesía cibernética a la orilla del Júcar

María Luisa Rodríguez Muñoz*

Me llegan noticias de Miguel. «¿Lo recuerdas?». «Claro, debatía mucho en clase y tenía madera de buen traductor, una sensibilidad especial, además». «Pues sigue traduciendo, ahora a través del arte».

Me envía las primeras imágenes de su *performance Unsuitable*. Veo una fotografía de balones de fútbol con forma de molécula y reconozco a Miguel en el centro de la escena con un traje que no sé si está a medio hacer o en proceso de deconstrucción. Le pido más material, más antropomorfismo panaceico, pienso. Esta vez, Miguel representa cuerpos humanos digitalizados e hiperreales; entran también por *e-mail* piezas de arte verbal y su tesina *Corpus delicti* defendida en Amberes. Las primeras y las segundas obran encajan a pesar de sus diferencias: claramente es el ilustrador que estábamos buscando. Solo en esos momentos empiezo a leer. Lo hago del pasado al presente, de la imagen al concepto. Me fascina su interpretación del arte en la era posdigital. Me sobrecoge a la par que me atrae esta tremenda revolución que para la ciudadanía de a pie supone la creación de contenido en el ciberespacio y cómo la nanociencia se da la mano con el arte. Son espacios de expansión, de libertad, pero también de control, de prolongación de grilletes normativos y canibalismo de consumo. Su propuesta me parece muy equilibrada porque no demoniza, pero tampoco abraza con amor ciego las nuevas tecnologías. Describe con sentido crítico el cambio, abre puertas y coloca el icono de fuego donde hay peligro. Sobre todo, siente y experimenta con las nuevas formas creativas en cuadros digitales explicando las propuestas de Filip Ćustić, Orlan, Stelarc y Signe Pierce. Lo queramos o no, la transformación cibernética ha venido para quedarse, es una criatura con mucha personalidad y lleva aparejada una interpretación inédita del mundo. A este respecto, Miguel alude a Ascott para conceptualizar un repertorio de sentidos emergentes o *techno-qualia* (Ascott, 2005: 360 *apud* Peñaranda Olmeda, 2019: 13), una nueva forma de relación entre las herramientas que permiten la visión y la construcción de realidades y que han de explorar artistas, profesionales de la neurociencia y la filosofía. Un paso más allá se encuentran las *moist media* o tecnologías en las que convergen «los sistemas telemáticos (secos, *dry*) y los procesos biológicos (mojados, *wet*)» (Martí Ferrer, 2008: 31), una realidad en la que no se oponen los mundos virtuales o reales, sino que conforman un continuo en el arte.

Estas dualidades cosidas, interactuantes, particularmente me evocan algo de tristeza, *saudade* del piel con piel; me producen el vértigo del que comienza a aprender un nuevo idioma en un espacio extraño al que han migrado por corta y pega. Por eso mensajes como «the virtual warmth of your digital embraces» o «the smell of life on your skin» —este último, estampado en una pierna de figuras clásicas de la obra de Miguel— me sitúan en un panteón bellissimo de congoja en el que el yo busca y el tú se resiste a volver a casa.

Las representaciones parciales o íntegras de las figuras humanas también interpelan con seriedad en el estudio del artista. Como él mismo indica, en estas nuevas manifestaciones, el cuerpo es digitalizado, dividido, desfigurado, reconstituido, solapado, aumentado. Hay mucha exposición pública y necesidad

* Traductora-intérprete jurada y profesora de Traducción e Interpretación, Universidad de Córdoba (España). Dirección para correspondencia: mlrodmun@gmail.com.

constante de validación. No sé hasta qué punto la identidad evoluciona o se debilita hasta confundirse con el filtro instagráfico de las cajas de Brillo. La autofoto tiene su aquel de mirarse en el espejo (¿para reconocerse?), pero la fragmentación adictiva puede ser dramática. El despiece de las obras con superposiciones anatómicas me da ganas de pegar los atributos con cinta adhesiva, como si los cristales del ser se esparcieran por la *x-reality* y alguien tuviera que recomponerlos porque se clavan y no hay quien camine así con tanto manipulador suelto. Al parecer, no solo el tú está a la huida, inasible del todo como decíamos antes, sino que también el yo se cuestiona o se transforma cada segundo. Y, frente a ello, Miguel nos pide calma, reposo para asimilar los cambios, como en el vídeo-experimentación de Youtube, con un tema de fondo de Lola Vera y vestuario del autor, *Tienes reservado el cielo*. Respirar, volver al arte textil tan sumamente ligado al activismo femenino y al traqueteo hipnótico de la máquina de coser de *Unsuitable* para explorar y deleitarnos en nuestra autenticidad. La tecnología está ahí, pero no solo vive en lo instantáneo porque tiene redes de memoria, de memoria histórica. Ese proceso de desmiembre actual él lo lleva con mucho sosiego al traje masculino, como representación de «la uniformidad, la norma, la credibilidad y el respeto» (Peñaranda Olmeda, 2023), que desmonta con mucho cuidado, capa a capa, frente a la cámara.

En su *performance* más reciente, los procesos no se digitalizan, son artesanos. Los tejidos se reutilizan para coser balo-

nes de fútbol, tarea con la que «se reeducaban» a las personas homosexuales en la época franquista. Cada una de estas piezas de arte es etiquetada con conceptos procedentes de la jurisprudencia de antaño: «inmorales aberraciones», «desviada lujuria», «vicio antinatural», «conducta antiejemplar». Salvadas las distancias temporales y materiales, en el ciber mundo se taguean mensajes de estas características a diario. Parece que el sistema plano se intenta perpetuar también en estos lares en donde conviven visiones subjetivas de identidades que se reconocen y recrean con libertad con las tendencias reaccionarias y monocromáticas que siguen filtrando con violencia quién entra o sale de la cámara oscura. No obstante, la rebelión de los y las musoartistas es imparable, el ciber mundo tiene todos los colores y la tierra *dry & moist* es suya por derecho propio. Como decía Coleman (Peñaranda Olmeda, 2019: 6), el margen de actuación de cada ser humano es la verdadera tecnología disruptiva de nuestro tiempo y una auténtica revolución para la lucha y la convivencia. A cualquier ritmo, en 4D, empleémosla para ser. En el metaverso o a la orilla del Júcar, los ojos y el objetivo serán siempre nuestros.

REFERENCIAS

- Coleman, B. (2011): *Hello avatar: rise of the networked generation*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Ascott, R. (2003): *Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness*. London: University of California Press.
- Martí Ferrer, F. (2009): *Inmersión en la imagen visual: espacio, visión y presencia* [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. <<https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/4322>>.
- Peñaranda Olmeda, M. (2019): *CORPUS DELICTI. The representation of the body in the postdigital era* [Tesina]. AP University College Antwerp. Royal Academy of Fine Arts.
- Peñaranda Olmeda, M. (2021): [dance] video experimentation. <<https://www.youtube.com/watch?v=woURloi8HR8>> [consulta: 4. v. 2023].
- Peñaranda Olmeda, M. (2023): *Proyecto Balones / Unsuitable*. <<https://www.youtube.com/watch?v=Hkp97nvEGw8>> [consulta: 4. v. 2023].

INFORMACIÓN DEL ARTISTA

Considero mi trabajo en el arte como interdisciplinario, ya que involucra *performance* y arte visual y conceptual. Comencé mi carrera artística profesional en 2018, junto con mi labor como diseñador de vestuario desde 2015. Mi carrera anterior se centraba en la traducción y la lingüística, lo cual está bastante presente en mi actividad artística actual a través de la escritura.

Abordo la creación artística desde una perspectiva sociopolítica. Me interesa conocer los efectos que este mundo neoliberal, capitalista, consumista y tecnológicamente avanzado tiene sobre mí, no solo como un mero ciudadano, sino también como

un individuo sensible en contacto con su entorno. Últimamente, estoy más abierto al desarrollo del arte en el espacio público, aunque es algo bastante nuevo para mí. Mi trabajo incluye activamente el textil y su artesanía como elementos discursivos, y me gusta trabajar con objetos ordinarios que permitan hablar de la cotidianidad. En mis proyectos a menudo incluyo la repetición como una forma de contrarrestar la aceleración de nuestra sociedad y cultivar la atención. Creo en la sostenibilidad y la organicidad como enfoque para la creación artística, como una manera de respetar y permitirse el tiempo necesario para crear y desarrollar obras que no necesariamente respondan a la velocidad o a las tendencias del arte contemporáneo. Con mi trabajo también intento ejercitar la necesidad de tiempo y de observación como medio para desarrollar el acto de estar presente.

FORMACIÓN

Máster en Artes Visuales (2018-2019), Real Academia de BB. AA. de Amberes (Bélgica).
Grado en Artes Visuales y Figurinismo (2015-2018), Real Academia de BB. AA. de Amberes (Bélgica).
Licenciatura en Traducción e Interpretación (2007-2011), Universidad de Córdoba (España).
Creación textil en telar (2020-2022), ABKA, Anderlecht (Bélgica).

OBRA

2023

Balones de fútbol: serie de balones de fútbol textiles relacionados con las personas LGTB encarceladas en España durante la dictadura franquista.
Stuffed Animals con Colectivo Ultimátum: *performance* pública con cuatro osos de peluche que aborda lo peculiar de vivir en un espacio urbano y la necesidad de amor, afecto y comunidad.

2022

Unsuitable: *performance* participativa de duración sobre el desmontaje de un traje masculino como símbolo de poder y jerarquía, pero también como objeto de autocontrol y civilidad normativa para quien lo viste. El acto de deshacer un traje se convierte en un ejercicio de oposiciones entre lo que tradicionalmente se ha considerado lo masculino/público y lo femenino/privado.

2021

Rule of Silence: conjunto multidisciplinario de ejercicios digitales y físicos en colaboración con Aurélien Lepetit que explora la artesanía, la tecnología, la comuni-

cación y el aislamiento.

Creación del tapiz/alfombra *Rule of Silence* #3.

Conferencia/intervención en la plataforma Discord.

2019

D. C. B. C. D. (data.carrying.bodies.carrying.data): performance, un intento de hacer un retrato del yo posmoderno entre lo físico y lo digital (15 minutos).

2018

A transformation: una *performance* centrada en el traje como símbolo de jerarquía y dominio, pero también como uniformidad y masa. El intérprete se transforma lentamente desde la figura de un jefe o un empleado de oficina en la de un trabajador en cadena o un soldado mediante movimientos involuntarios del cuerpo. Examiné la noción de agotamiento y trabajo en nuestra sociedad.

EXPOSICIONES

2023

Maratón textil. Muestra de la serie *Balones de fútbol*. La Casa Encendida, Madrid, España.
Festival de literatura Passa Porta. Muestra de la *performance Stuffed Animals* con Colectivo Ultimátum.
Festival Feminista Women and Children First. Muestra de *performance*.
«*Unsuitable*». Centro de arte Viernulvier, Gante, Bélgica.

2022

Jornadas del Patrimonio en Bruselas. Muestra de la *performance Unsuitable*. Residencia del Embajador, Bruselas, Bélgica.
Festival de *performance* Night Shift. Muestra de la *performance Unsuitable*. Ostende, Bélgica.

2021

«#5años5creadoras». Maratón textil. Presentación y muestra del diseño ganador en La Casa Encendida, Madrid.
Exposición «*Long Live Fashion!*». Presentación y muestra del diseño ganador en el Museo Textil de Tilburgo, Países Bajos.

2019

Exposición colectiva «*Clouds Are Not My Friends Anymore*». Muestra de la escultura textil *Golden Jacket*. Coherent Gallery, Bruselas, Bélgica.
«*I hate Mondays*». Muestra colectiva de *performance* en el teatro Toneelhuis de Amberes, Bélgica.