

Still Human: la reflexión sobre 'el nosotros y lo nuevo' que desde 40 artistas propone la Colección SOLO

- David Altmejd, Mario Klingemann, Tomoo Gokita, Neo Rauch, Nina Saunders, Nam June Paik, Evru/Zush o Miriam Cahn participan en este diálogo sobre nuestra capacidad de relacionarnos con aquello que es nuevo.
- *Still Human* traza una propuesta multidisciplinar de un centenar de obras de artistas pertenecientes a la Colección SOLO y artistas invitados que incluye pintura, escultura, arte sonoro o inteligencia artificial.
- Cassie McQuater, Izumi Kato, Sholim o Yang Yongliang, entre otros, forman parte de este nuevo recorrido expositivo de Espacio SOLO, que se podrá ver hasta el próximo mes de julio.

El Espacio SOLO estrena recorrido expositivo con *Still Human*, una invitación a reflexionar sobre nuestra capacidad de relacionarnos con aquello que es nuevo. Las obras de David Altmejd, Mario Klingemann, Nam June Paik, Tomoo Gokita, Neo Rauch, Nina Saunders, Evru/Zush o Miriam Cahn, entre otros, participan en este diálogo colectivo que aborda cómo creamos, observamos e interactuamos con aquellas realidades que emergen sobre lo ya conocido.

Still Human, que se podrá ver desde el mes de febrero y hasta finales del mes de julio, traza un relato a partir de la mirada de más de 40 artistas contemporáneos pertenecientes a la Colección SOLO y artistas invitados. Lo hace desde un enfoque multidisciplinar que incluye pintura, escultura, arte sonoro o inteligencia artificial.

Still Human se ha presentado en Espacio SOLO, museo que alberga la Colección SOLO, con la presencia del artista alemán y referente en arte con inteligencia artificial, Mario Klingemann y la artista danesa afincada en Londres, Nina Saunders. Junto a ellos, Oscar Hormigos, director de desarrollo de la Colección Solo, y Rebekah Rhodes, directora de Documentación e Investigación, han explicado los detalles del nuevo recorrido expositivo.

“En los últimos tiempos se habla mucho de la relación entre herramientas y obra. Nosotros hemos querido poner sobre la mesa esta cuestión desde la tesis que vincula lo novedoso, como el avance tecnológico o cualquier otra transformación social, con la evolución de los valores más básicos de nuestra definición como humanos”, ha explicado Hormigos. En esa línea, Rhodes añade “la creación contemporánea responde a los nuevos contextos sociales y tecnológicos armada de imaginación, lo que pone en evidencia que nuestras capacidades como humanos no solo siguen intactas, sino que se presentan más vigentes que nunca”.

La Colección SOLO propone con *Still Human* un relato sobre la relación con la transformación, desde múltiples perspectivas artísticas, y sitúa el debate en el potencial de desarrollo que tienen las capacidades y valores humanos en paralelo a todo cambio social o efervescencia tecnológica. Obras como las de Nina Saunders o Mario Klingemann ilustran la capacidad de lo nuevo para permitirnos explorar propuestas estéticas y conceptuales desconocidas que, como defiende este diálogo artístico, se convierten en palancas capaces de ampliar las fronteras del pensamiento colectivo y que acompañan el avance de las ideas.

En esa línea, *Still Human* incluye diferentes obras cuya herramienta principal es la inteligencia artificial. Entre ellas, *Memories of Passersby I*,

la máquina firmada por Mario Klingemann realiza retratos efímeros aprendidos de los clásicos europeos, mientras que en *Appropriate Response*, trabaja la composición de textos en directo a través de la inteligencia artificial. Por su parte, Saunders juega con la posibilidad de obligarnos a “pensar de nuevo”. Con piezas como *Greta*, la artista danesa no solo invita a pensar los objetos en sí mismos, sino replantearnos todo nuestro entorno. Su propuesta conecta con otros artistas presentes en *Still Human* como el norteamericano Willie Cole y sus objetos cotidianos reconvertidos, con los que se autodefine como “ingeniero perceptivo”.

Esa relación eterna en las artes entre el desarrollo creativo y el advenimiento de nuevas herramientas, que hoy se traduce en tecnología, ha permitido la apertura de nuevas rutas en las artes visuales. La obra del pionero en videoarte Nam June Paik o los trabajos con inteligencia artificial de Mario Klingemann y Egor Kraft se convierten en *Still Human* en testimonio de las posibilidades que permiten este tipo de avances. En el caso de Nam June Paik, presente en la muestra con *Antenna Buddha*, no solo amplió los campos creativos, sino que amplificó uno de los valores más inherentes al ser humano: el juego. Ese *homo ludens* frente a lo desconocido está también presente en los trabajos de Nik Ramage, con *Brick* y *Fingers*, la obra de Tony Matelli o de Juan Díaz-Faes, que lo redescubre con materiales primarios como la cerámica pero también desde la investigación con algoritmos.

Lo nuevo y la plasticidad

El juego de Nam June Paik se mantiene también en la obra de la artista Cassie McQuater. Esta joven creadora plantea la narrativa del videojuego como expresión del discurso feminista y espacio terapéutico para aliviar sus estados insomnes. McQuater se alinea así en *Still Human* con el trabajo del artista español Evru/Zush que pone de manifiesto el

desarrollo de obra en torno a lo nuevo como un ejercicio de neuroplasticidad. Evru/Zush, que ha trabajado en torno a la capacidad terapéutica de la creatividad, es un ejemplo de transformación constante, tanto en sus herramientas, obra y personalidad como artista.

La exploración de nuevas vías creativas que permite el avance tecnológico, desde la invención del tubo de pintura de estaño y la emergencia del Impresionismo, continúa en *Still Human* con las piezas *new media* como *Half Human – Half Machine Potraits Series* de Sholim o las animaciones 4D de Nikita Diakur. Cool 3D World y SMACK se aventuran en los terrenos del “*uncanny valley*”, concepto desarrollado por Masahiro Mori que define la sensación de inquietud provocada por robots o animaciones de apariencia idéntica a la humana, efecto impensable antes del desarrollo de la imagen digital.

Ruptura y crítica

Los términos en los que plantean su obra estos colectivos emergentes se dan la mano en *Still Human* con artistas que, partiendo de materiales más clásicos, invitan también a una confrontación con lo no establecido. *Still Human* mantiene su propuesta de diálogo colectivo con las esculturas de David Altmejd o con los personajes híbridos de Neo Rauch.

Fronteras líquidas entre los conceptos de lo que somos y lo que podríamos ser encuentran su lugar también en la obra *Im Fernsehen gesehen* de la artista Miriam Cahn o los cuerpos modificados entre lo más orgánico y lo digital en las imágenes de Can Pekdemir. El artista Yang Yongliang transforma el antiguo arte de la pintura de paisaje china con un ejercicio de yuxtaposición de imágenes digitales en un discurso crítico sobre el extremo desarrollo.

La visión de futuro apocalíptica pero vista con cierta fascinación que se desarrolló en el pasado, está también presente en *Still Human*. La recogen en sus trabajos de acento retrofuturista Ryan Heshka y Sergio Mora, dos de los artistas residentes de Colección SOLO.

Sonido objetual

El músico Lars Dietrich explora las posibilidades de transformación de los directos clásicos de jazz con sus robots sonoros. La evolución de su trabajo musical en forma de pieza expositiva está representada con *Lily*. En otro ejercicio de creatividad sonora, *Still Human*, que hasta el mes de julio contará además con un programa mensual de actividades paralelas, se abre a nuevos conceptos y texturas sonoras con una delicada pieza del artista y compositor Koka Nikoladze.

Sobre la Colección SOLO

La Colección SOLO y el Espacio SOLO forman parte de un proyecto de mecenazgo, impulso y acompañamiento a la escena artística contemporánea impulsado por los empresarios españoles Ana Gervás y David Cantolla.

La Colección SOLO tiene su sede en Espacio SOLO, museo donde se exhibe la colección en diferentes propuestas expositivas temporales. Diseñado por Juan Herreros y premio COAM 2018, la visita al Espacio SOLO, situado en la madrileña Puerta de Alcalá, es gratuita y guiada, previa inscripción en su web www.coleccionsolo.com/