

Propuesta para la residencia de producción en No Lugar (Quito):

Dreaming about mushrooms dreaming about me sleeping between their gills

Dreaming about mushrooms dreaming about me sleeping between their gills evoca el deseo de establecer una “perspectiva¹” o “espacio-tiempo encarnado” común con los hongos, resquebrajando el marco epistémico del antropocentrismo y posibilitando la construcción de una dimensión compartida para crear lenguaje, memoria, cuerpo y sentido juntxs.

El proyecto se articula mediante varios tentáculos que, como las hifas de un micelio, recogen y conectan distintos momentos de investigación y creación, trazando puentes entre las artes visuales, la micología y las ecologías queer. Estas “hifas²” no son secuenciales sino traman una arquitectura de retroalimentaciones que favorecen la circulación de los conocimientos generados entre los procesos teóricos y la práctica, recogiendo las contaminaciones generadas mediante intercambios con los ecosistemas de proximidad del proyecto.

1 En este sentido me parece interesante destacar la dimensión encarnada de la perspectiva y del mundo que se construye a su alrededor. Según Eduardo Viveiros de Castro una perspectiva es necesariamente encarnada, en cuanto propiedad del cuerpo, ya que depende del punto de vista. Sería posible, a tal punto, imaginar una prótesis (cuerpo u órganos prostéticos) que nos permitan encarnar (aunque sea parcialmente o de manera errónea) la perspectiva de lxs otrxs, en este caso concreto, la de los hongos?

2 He decidido usar el término “hifas” para describir las varias ramificaciones del proyecto, con la intención de remitirme a la fisiología de los hongos para definir la estructura del proyecto.

En *Metabolic Affair. I eat you, you eat me*, por ejemplo, la investigación se focaliza en explorar las posibilidades de establecer un vínculo metabólico con los hongos. A partir de la experimentación con materia y tejidos, se plantea indagar los procesos metabólicos como medio de conexión entre lo orgánico y lo afectivo, apelando a la capacidad del metabolismo de funcionar como sistema de memoria y de lenguaje.

Usando materia orgánica procedente del propio cuerpo como alimento para los hongos, se explora la circulación de algo más que la energía a través de los procesos tróficos de asimilación y transformación de la materia. Una voz, la de los hongos que hablan³, reverbera a través del tiempo, trazando rutas dentro de diferentes cuerpos: el del micelio y el mío. Estas premisas reconectan y desbordan en *Larynx*, hifa que retoma algunas de las líneas de *Metabolic Affair* aplicándolas al prototipado de una escultura viva construida a partir de tejidos orgánicos de origen fúngica, humana y vegetal.

Otras hifas, como por ejemplo *DisSEcXtion – Access by Surfaces of Consent*, cuestionan las relaciones de poder que se establecen con lx otrx desde los campos de la ecología queer y la biomimesis. El objetivo es crear unos juegos de escala (como “*individuxs*”, especies o sistemas complejos) como ejercicio de flexibilidad imaginativo que permita romper la pretensión de escalabilidad de determinadas prácticas o maneras de pensar capitalistas, coloniales y patriarcales.

3 Terence McKenna, The Mushroom Speaks: <<https://www.youtube.com/watch?v=nIMRiVGfONU&t=58s>>. Esta referencia alude al hecho que la variedad de hongos con la que trabajo es la *Psilocibes Cubensis*, cuyas conocidas propiedades psicotrópicas permiten, en concreto mediante las prácticas de microdosing, crear un espacio de diálogo y trabajo de reescritura de los procesos neuronales y emocionales.

Para la **residencia en No Lugar**, me propongo avanzar con la producción de algunas de las piezas que habitan el proyecto. En concreto, creo que esta residencia sea el marco ideal para trabajar a la adaptación de la pieza **DisSEcXtion** al formato instalación y para dar cuerpo a las primeras formalizaciones de **Larynx**.

DisSEcXtion:

DisSEcXtion se desarrolla bajo la forma de un vídeo monocal (actualmente en proceso), con una futura adaptación al formato instalación. En este trabajo se explora otro tipo de contacto, carnal y encarnado, con el bosque y sus habitantes, mediante una reflexión sobre sensorialidad, sensualidad, poder y consenso. Además, es una propuesta para repensar e imaginar nuevas organicidades expandidas que puedan ampliar la noción del sexo, más allá de los patrones erótico-románticos heteronormativos.

Me gustaría aprovechar la residencia en Quito para plantear el diseño y empezar a producir los elementos de la instalación que acompaña la pieza de vídeo *DisSEcXtion*.

En un primer lugar, propongo un estudio sobre los materiales que puedan formar parte de la instalación. Me interesa pensar en como reconstruir un entorno silvestre y adaptarlo a una pieza expuesta en un espacio cerrado, en como materializar esos cuerpos/organismos en una sala de exposiciones, por ejemplo, abordando la contradicción implícita de extrapolar un contexto de su medio original (el vídeo o el mismo bosque). Asimismo, me interesa reflexionar sobre como dar cabida (en término espaciales, pero también de presencia material y simbólico/espiritual) a las entidades que aparecen en el video.

Expandir el vídeo al formato instalación también significa hacer una reflexión sobre como la sensorialidad (y la sensualidad) de la pieza pueda trasladarse al espectador, de manera envolvente e íntima.

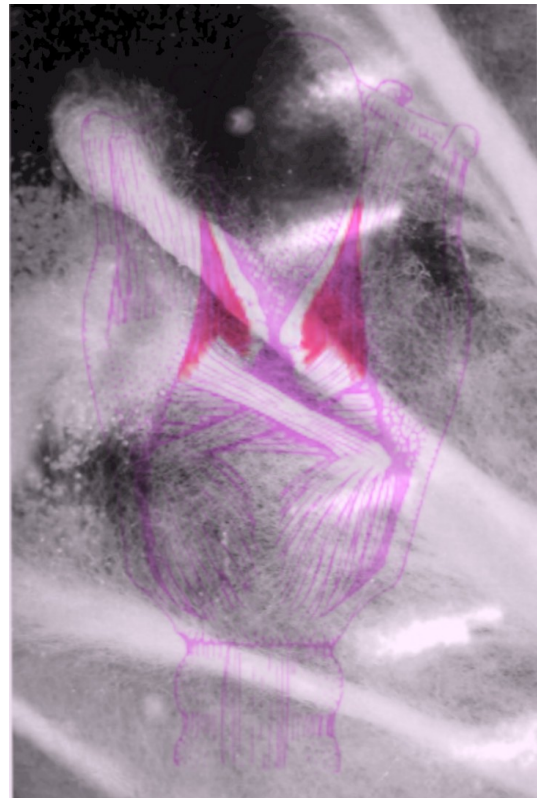
Larynx:

Con un guiño irónico, *Larynx* propone la creación de un órgano de comunicación híbrido que adopta la forma de lo que los hongos imaginarían ser una laringe humana: un órgano vocalizador con forma de otrx. Este trabajo se origina a partir de la pregunta de cómo podemos establecer una comunicación interespecie que no derive de una traducción a un lenguaje o código humano. Alude a nuestros límites e incapacidades de abandonar nuestra condición encarnada y cambiar nuestra perspectiva hacia lxs demás. Apunta directamente a los prejuicios del excepcionalismo humano como marco de dominación y explotación de los sujetos no humanos. Los hongos nos guiñan el ojo y juegan con nosotrxs con la ilusión de adoptar nuestra forma (en un proceso de biomimetismo inverso), se apropian del antropocentrismo para decirnos lo que quieren que oigamos.

Larynx será una escultura viva formada por una estructura orgánica sobre la cual crecerá el micelio de *Psilocibe Cubensis*. La materia orgánica que compone el andamiaje se extraerá de tejidos procedentes de mi cuerpo, como el cabello, y de otros materiales de origen vegetal, fúngico o bacteriano. Mediante su crecimiento sobre (y consumo de) la estructura orgánica, los hongos irán deshaciendo el modelo anatómico de acuerdo con lo que podría ser su interpretación de la misma.

El proyecto aborda y cuestiona la normatividad de los modelos anatómicos como instrumentos de la ciencia occidental para definir y controlar los cuerpos, mostrando el potencial de apropiación de dichos modelos por parte de los hongos, al imitar, encarnar y devolver un cuerpo mutado.

Por último, este proceso contempla la experiencia de vivir y mutar juntos, la capacidad de los hongos para crecer y alimentarse de tejidos humanos procedentes de un cuerpo que en un bucle metabólico se ha alimentado previamente de ellos (véase *Metabolic Affair*).

****Estado actual del proyecto y propuesta para la residencia:***

Actualmente me encuentro trabajando sobre algunos de los elementos estructurales para *Larynx*. En concreto, estoy explorando distintas maneras de trabajar y hacer tejido con pelo humano (hilos, alfombras y trenzado) con el objetivo de crear elementos que puedan usarse para la pieza.

Me interesa investigar distintas maneras y técnicas, ancestrales pero también contemporáneas (véase la extensa cantidad de tutoriales en Youtube para hacer extensiones y pelucas, por ejemplo) de trabajar con las fibras (como por ejemplo la lana animal o las fibras vegetales). Estas serán aplicadas para elaborar el material y dar formas a las estructuras de pelo que puedan luego servir como andamiaje de la escultura.

En este proceso planteo realizar varias pruebas y prototipos que puedan llevar a la configuración de los elementos del prototipo final de *Larynx*.

– Objetivos del proyecto en el marco de la residencia

Durante la residencia espero:

- Reforzar la base conceptual y material del proyecto: extender y consolidar el mapa de las referencias teóricas, dando particular espacio a autorxs, pensadorxs y científicxs que proceden de epistemologías feministas.
- Avanzar con la investigación, formalización y producción de la pieza DisSEcXtion.
- Activar momentos de encuentro y retroalimentación de las prácticas desarrolladas alrededor de la micología radical⁴. A tal propósito, me interesa particularmente dialogar con proyectos o espacios ya existentes y (re)activar conexiones. En concreto me interesa trabajar como enfocar las prácticas micológicas en procesos menos instrumentalizadores y antropocentrados. En un momento en que el reino fungi está cobrando mucho protagonismo en el ámbito de la ingeniería y del diseño, me urge poder abrir un espacio de diálogo para compartir y articular una perspectiva que no pasa por la instrumentalización de los hongos en prácticas que acaban con convertir su organismo en material inanimado.

– Metodología del proyecto

Practicando un ejercicio de biomimesis, este proyecto se desarrolla mediante una metodología “saprofítica”⁵: un proceso que se centra en la transformación de la materia procedente de otros organismos epistémicos, en que la intuición y el acto de hurgar activan una elasticidad que permite quebrar las categorías estancas que separan los sistemas normativos del conocimiento tecnocientífico.

Ésta toma inspiración de la que Jack Halberstam⁶ define como metodología queer: una metodología multimodal “carroñera” centrada en un proceso de búsqueda y excavación. Asimismo, recoge el planteamiento de Patricia Kaishian y Hasmik Djoulakian⁷ cuando afirman que la micología se construye sobre una metodología “forrajera”, basada en “una mezcla de datos cuantitativos y cualitativos que incluyen la detección, la intuición, las historias orales y, literalmente, el forraje”.

En la práctica, este proceder metodológico se estructura mediante procesos de auto-experimentación, ensayo, colaboración, revisión y mutación, etc. que podríamos sistematizar en una pila⁸ de 4 capas:

materia: orgánica, plástica, así como otros medios (vídeo, registro sonoro, texto).

estructura: la articulación de los contenidos y conocimientos generados, su arquitectura narrativa, teórica, orgánica y tecnológica.

relación/proceso: vínculos, prácticas y procesos generados en el tiempo con los cultivos, lxs colaboradorxs y los colectivos de referencia. Dejando espacio a que emerjan encuentros inesperados.

resultado/producto: formalización piezas, documentación actividades, presentaciones públicas.

4 Con micología radical me refiero a esas prácticas que se reconocen dentro de una manera de hacer y pensar la micología en resonancia con lo que Peter McCoy enuncia en su libro *Radical Mycology: A Treatise on Seeing and Working with Fungi* <<https://www.radicalmycology.com/>>.

5 En ecología, se llama saprotrofia a la dependencia que muchos organismos, llamados saprótrofos, tienen para su nutrición de los residuos procedentes de otros organismos, tales como hojas muertas, cadáveres o excrementos, con una digestión extracelular y externa.

6 Halberstam, J. (1998). *Female masculinity*.

7 The Science Underground: Mycology as a Queer Discipline. Patricia Kaishian & Hasmik Djoulakian, 2020.

8 Pila en el sentido de *stack*, pero también de compost.