

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

2024-2025

MENCIÓN

Artes Plásticas

TÍTULO

*Human mesh: del individuo al dato, del dato al
producto*

ESTUDIANTE

Lanchas Infantes, Maria Delia

TUTOR/A

Mengual Pérez, Imma

Vila Moscardo, David

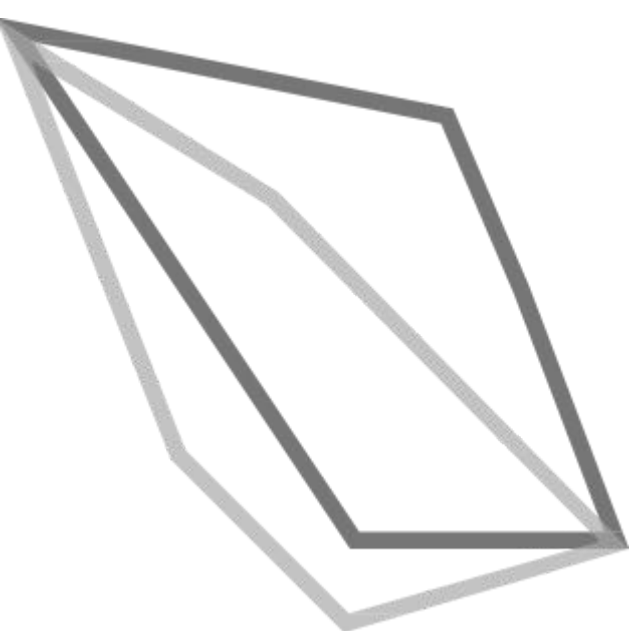
The logo for 'Biblioteca' is centered in the background. It features the word 'Biblioteca' in a large, light blue, sans-serif font. To the left of the text is a stylized icon of an open book with a yellow hand cursor pointing towards it.

PALABRAS CLAVE

Privacidad, control digital, big data, deshumanización y capitalismo de vigilancia

RESUMEN

En la actualidad, la sociedad vive sometida a un tráfico constante y continuo de datos personales, siendo cedidos casi automáticamente a través de dispositivos digitales y plataformas online, todo ello enmascarado bajo la falsa premisa de autonomía y libertad de elección por parte del usuario. Tanto las personas como su información son reducidas a un mero producto comercial, que fluye dentro de una red invisible y es dirigida por grandes corporaciones que mercantilizan la información personal. Con lo que se pretende cuestionar directamente la confidencialidad, evidenciando la fragilidad y vulnerabilidad de los derechos individuales en la era digital.

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	4
2. REFERENTES	5-6
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	7-8
4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN	9-10
5. RESULTADOS	11-17
6. BIBLIOGRAFÍA	18

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Bajo una reflexión crítica acerca de cómo en la actualidad acontece un suceso que se repite de manera insaciable, se perpetúa un tráfico constante de datos personales, que se propicia de manera continua.

Cabe recalcar cómo este problema afecta a toda persona, sin embargo en el caso de cierto grupo de la población, se encuentra desfasado tecnológicamente, siendo ajeno a la problemática, cediendo de manera inocente su información personal, sin conocer el fin que se le dará a su información.

Sumidos en el capitalismo de vigilancia¹, donde los humanos se ven obligados a regalar sus datos, siéndoles completamente arrebatada la capacidad de decisión, forzados a seguir las normas establecidas por las empresas, al hacer uso de sus servicios.

Esta información, que se les brinda, es seriamente vulnerada, ya que se transforma en un producto exportable, que fluctúa por la red para dar lugar a la creación de los nichos de mercado, originados por la demanda específica de cierto tipo de información por parte de una empresa, dando lugar a una deshumanización del usuario.

Por ello, lo que se pretende retratar es cómo la sociedad se ve inmersa dentro de la big data², en la que se concentra toda la información recabada por consentir las cookies³ y proporcionar datos personales en los dispositivos, aplicaciones y webs. Reflejando cómo, a día de hoy, con un solo clic o un gesto, se aceptan extensas condiciones de manera casi obligada. Llegando al punto de cuestionamiento de la palabra “libertad” en la contemporaneidad, entendida como un constructo ilusorio de control y dominación.

- Representar plásticamente la red de personas que conforman el big data.
- Visibilizar conceptualmente el flujo de datos en la era digital.
- Reflejar la deshumanización del individuo.
- Experimentar con el uso del molde negativo como elemento escultórico principal.
- Conferir valor escultórico a la huella y al residuo, reivindicando lo que comúnmente es descartado como metáfora del uso económico de la información aparentemente insustancial.

¹ Según la definición desarrollada por Shoshana Zuboff, el capitalismo de vigilancia es una forma de economía digital que extrae datos de las experiencias humanas como producto primario sin costo, que ayuda al desarrollo de productos predictivos destinados a modelar el comportamiento humano y generar beneficios económicos con la venta a externos. (Zuboff, 2020, p.21-26)

² Conjunto de una inmensa cantidad y variedad de datos que se generan constantemente.

³ Diminutos archivos que las páginas webs almacenan en los dispositivos para recordar información acerca del usuario como por ejemplo sus preferencias de la persona.

2. REFERENTES

2.1. Literario

George Orwell: 1984, (Big Brother), 1949

De la novela 1984 surge el concepto “Big Brother”, término que encarna el control, poder y vigilancia totalitaria. Generando en la novela una modificación en el comportamiento de los sujetos por la normalización ocasionada por la constante vigilancia y observación.

Esta estructura invisible de poder da origen, de cierta manera, al capitalismo de vigilancia de la sociedad actual, donde, a cambio de la prestación de servicios, se exige una moneda de cambio, siendo esta información personal de todo tipo, pudiendo llegar al punto incluso de someter a la población, repitiendo patrones vistos en la novela.

2.2. Procedimental

Marcel Duchamp: *Feuille de Vigne-Femelle*, 1950

Esta obra se caracteriza por el hecho de que la pieza central es un molde negativo, haciendo alusión al cuerpo en su ausencia.

Fue pionera en ser la primera pieza creada intencionalmente como molde negativo y no una simple parte del proceso. Esa ausencia de cuerpo es lo que interconecta esta obra con el proyecto, el rastro que permanece, creando una mimesis con la cesión de datos, permaneciendo solo el rastro de la huella digital.

Fig.1. Marcel Duchamp:
Feuille de Vigne-Femelle, (1950)

2.3. Conceptuales

Sophie Calle: *Suite Vénitienne*, 1980

Una de las figuras clave en el arte contemporáneo y pionera en la exploración de los límites entre lo público y lo privado, concretamente a través de la vigilancia, la observación y la persecución. Sin embargo, en este proyecto se centra en seguir a un hombre desconocido hasta Venecia, donde monitorizó sus movimientos, fotografiando y tomando notas de todo aquello que hacía.

Fig.2. Sophie Calle:
Suite Vénitienne (1980)

La relación con este proyecto surge de la exposición involuntaria de un individuo desconocido, reflejando cómo desde un punto externo se puede recabar información personal de manera constante sin que el sujeto sea consciente, creando un paralelismo con la sociedad actual. Además, sus métodos de documentación centrados en la observación y la anticipación son un reflejo de los métodos actuales de recopilación informática para el sistema de big data.

Do Ho Suh: *Some/One*, 2001

A través de la construcción escultórica asemejada a una armadura, con la que se interpela a la colectividad, la identidad y las jerarquías dentro de un sistema militar. La pieza está compuesta por chapas de identificación de soldados, cada una representando individualmente a cada soldado, evidenciando cómo una gran estructura está compuesta por diminutos peones.

Este referente es clave por su capacidad para mostrar lo individual y cómo se diluye cuando se ve sometido bajo un poder mayor. Ofreciendo una analogía de cómo las personas y sus identidades se ven sujetas al big data, convirtiéndose en un pequeño nudo dentro de una gran red, que retrata a su vez las similitudes entre la clasificación por rangos militar y la organización y almacenamiento de la información personal, dejando en un segundo plano la humanidad.

Fig.2. Do Ho Suh: *Some/One* (2001)

Rafael Lozano-Hemmer: *Password Breach*, 2021

Artista que se caracteriza por sus instalaciones interactivas que abordan temas relacionados con la vigilancia, la participación involuntaria y la desmaterialización del ser. Reflejando cómo la tecnología sustrae, utiliza y pone a la venta datos personales. En su pieza, se retransmite a través de una serie de pantallas contraseñas que fueron robadas y filtradas de varias empresas, retratando la interconexión y la vulnerabilidad cibernética.

A su vez, las contraseñas que salen a la luz “revelan curiosos aspectos de los procesos de ideación humana, que se basa en la nostalgia, el fetiche, el tabú y la ternura para crear cerraduras digitales para la información privada” (Lozano-Hemmer, s.f.).

Esta obra se relaciona con el proyecto en la manera en cómo la sociedad se encuentra dominada por las tecnológicas, tendiendo a una deshumanización con la comercialización.

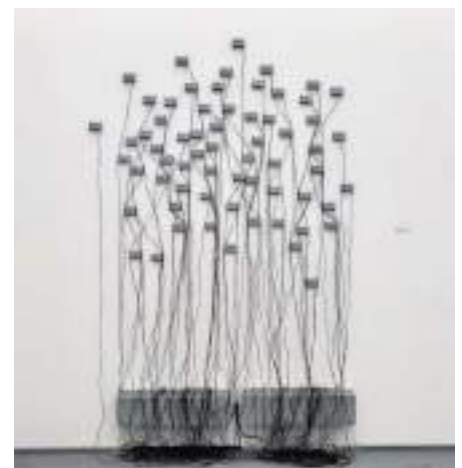

Fig.3. Lozano-Hemmer: *Password Breach* (2021)

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La idea para este proyecto surge del deseo de continuar la exploración plástica y conceptual en torno a la mano y la huella que esta deja, siendo la evolución y continuación de una serie de piezas previas⁴. Surgiendo de esa idea la decisión de utilizar el negativo como el evento central y definitivo, rompiendo todos los vínculos con su función predeterminada de ser un mero recurso técnico o fase procesual. Siendo una decisión estratégica para revalorizar lo residual y que habitualmente se descarta, otorgándole una nueva carga simbólica. La mano y los dedos además de ser elemento de uso recurrente en la historia del arte, alberga una gran carga personal, retratando la dispar individualidad de las personas.

Fig.4. Delia Lanchas, *Huellas negativas* (2025)

La huella dactilar cuando se estampa pasa a funcionar como una figura simbólica del ser ya que sigue perteneciendo a alguien pero a su vez puede ser fácilmente descontextualizada, en este sentido, pierde su cuerpo, pero no su origen. Esa impronta sin huésped se convierte en vestigio, rastro, siendo ese el punto de interconexión con el contexto digital contemporáneo. Así como la huella dactilar es algo único e individual, de igual manera la huella digital que cada persona deja su paso tras interactuar con dispositivos, webs o aplicaciones presenta ciertas características. Sin embargo, esta huella se compone por datos personales, preferencias en la navegación, clicks o ubicaciones que son recogidos por algoritmos y plataformas con el pretexto de mejorar la experiencia de uso que se ofrece, pero que finalmente acaba enriqueciendo la información que va almacenando en el big data.

Mediante las cookies, los rastreadores y los permisos aceptados sin mucha premeditación, los usuarios se ven continuamente obligados a ceder sus datos personales nutriendo el banco de conocimiento del big data, información que acabará siendo procesada para su posterior venta a terceros⁵, provocando la deshumanización del individuo, que se transforma a perfil de consumo. Convirtiendo información que en un principio de carácter irrelevante, pasa a ser una mercancía valiosa para quienes controlan el mercado digital. Retratando como la frase bien conocida "la basura de uno es el tesoro de otro", manifestando la infravaloración de esta información y exponiendo la falta de conocimiento colectivo respecto al valor y finalidad que se le dan a estos datos en la era del capitalismo de vigilancia.

Una de las representaciones más actuales del capitalismo de vigilancia es el gobierno chino con la forma que tienen de dirigir el país. Este sistema registra, analiza y valora el comportamiento de los ciudadanos a partir de la recolección masiva de datos personales, que se obtiene a través de cámaras con reconocimiento facial, redes sociales, historiales financieros o localización y patrones de

⁴ En el Anexo I, se muestran imágenes de los trabajos anteriores, utilizados como material experimental para el desarrollo del proyecto.

⁵ Se refiere a la comercialización de un producto o un servicio por parte de un agente externo que no es su propietario legítimo, ni su producto. Actuando como mediador facilitando la transacción entre las partes involucradas.

consumo. Cada movimiento por la ciudad, cada acción se ve reflejada en el número de puntos que cada habitante posee, traduciéndose en una serie de ventajas positivas en uso de servicios básicos como en la sanidad, el transporte, la educación o incluso si se va a salir del país.

“En China, se calcula que hay una cámara por cada dos habitantes...Es una sociedad sometida a una vigilancia permanente que no se conforma con supervisar a sus ciudadanos a través de estos ojos electrónicos...Con herramientas como Wechat o Alipay, entre otras, con las que se compra, se paga, se habla o se escanea. Son las aspiradoras de esos datos personales que alimentan el sistema de vigilancia masiva del Partido.” (De Diego, 2023).

Sometidos por este régimen estricto en el que se premia la excelencia al seguir la norma y no romper las reglas el razonamiento crítico de los ciudadanos se ve atrofiado ya que se han acostumbrado a esa realidad aceptando lo que lo rodea “¿No te incomoda que te puedan seguir a través del móvil?”, le pregunta Sebastian a Lulu. “Es muy práctico, te facilita mucho la vida”, le responde ella.” (De Diego, 2023).

En cuanto al material empleado para la ejecución de la obra, es el latón comúnmente utilizado en joyería y en decoración por su brillo cálido y simbolismo haciendo alusión a la riqueza y al poder, que se materializa en esta obra con la creación de una vestimenta ceremonial, siendo una metáfora de cómo el big data otorga a aquellos que lo dominan una gran responsabilidad, poder y control sobre la sociedad. Acerca de la tonalidad escogida para la pátina de los dedos ha sido un color rojizo sobre el cual toman protagonismo dos detalles con un tono dorado, acentuando los surcos y pliegues de los dedos, al contrario las anillas están pintadas de un color negro para que se pueda mimetizar mejor. Al tratarse de una vestimenta ceremonial, la pieza no solo es un elemento que se puede vestir, sino que también se trata de un objeto escultórico. No obstante en este contexto se cuestiona quién es merecedor de vestirla, siendo la respuesta aquel ser que se encuentre en la cima del sistema capitalista de vigilancia.

Cada dedo que conforma la armadura funciona como unidad individual e irrepetible, que mediante la repetición y el entrelazamiento se construye la red que evoca en el big data, que a su vez se encuentra bajo el yugo de las figuras que controlan el capitalismo de vigilancia. Desde esta perspectiva, se toma como referencia la construcción de una cota de malla hace de referencia tanto formal, estética como conceptual, dado que se articulan de forma en que los individuos se entrelazan y trascienden a un anonimato conjunto donde su información pasa a ser propiedad de otros.

El papel del espectador frente a la obra no se plantea como una observación pasiva, sino como una oportunidad para dar lugar a una actitud reflexiva y crítica, con la predisposición a un autocrítico, sobre el papel que desempeña cada persona dentro del big data y el capitalismo de vigilancia

En definitiva, lo que se busca evidenciar es cómo este fenómeno, lejos de detenerse, ha ido en aumento de manera casi descontrolada con el paso del tiempo y no muestra un mero ápice de intención por pararse, ni realizar ningún cambio.

4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Para la creación de la obra, el proceso comenzó con la elaboración de una amplia serie de negativos en cera realizados directamente sobre la parte dorsal de los dedos de la mano. Este primer paso consistió en sumergir los dedos en cera caliente, previamente protegidos con crema, de modo que se registrara con precisión cada detalle superficial. Dado que estos negativos se utilizarían como elemento definitivo, los moldes fueron aplastados cuidadosamente para aplanarlos y, al mismo tiempo, engrosados para proporcionarles un espesor adecuado para el proceso de fundición.

Con el fin de solventar la elevada demanda de dedos que requería la pieza, se realizaron una serie de moldes en escayola, lo cual permitió obtener numerosas reproducciones a partir de una gran variedad de formas y tipos de dedos. Para llevar a cabo esta reproducción en cadena, los moldes de escayola fueron previamente humedecidos para evitar que la cera se adhiriera a las superficies internas. Una vez obtenidas todas las reproducciones necesarias, se procedió al recorte del excedente de cera alrededor del negativo, dando a cada uno de los dedos una forma distinta para asegurar su singularidad.

Con las reproducciones finalizadas, se construyeron árboles de colada sobre los cuales se aplicaron sucesivos baños compuestos por goma laca, grafito, papilla y moloquita de grano grueso y fino. En caso de ser necesario, se reforzaron zonas frágiles o repararon roturas mediante la aplicación de papilla y fibra de vidrio. Tras este proceso, se inició la fundición, comenzando por la fase de descere. Una vez fríos, los árboles recibieron un baño de seguridad con papilla, tras lo cual se procedió a la colada del metal.

Cuando enfrió el latón, se llevó a cabo el descascarillado de los árboles y el corte de los bebederos. Posteriormente, se inició el proceso de lijado de cada uno de los elementos y su correspondiente perforado. Finalmente, se realizó el patinado mediante el uso del nitrato de cobre y se concluyó el proceso con el ensamblaje de las piezas individuales a través de las anillas.

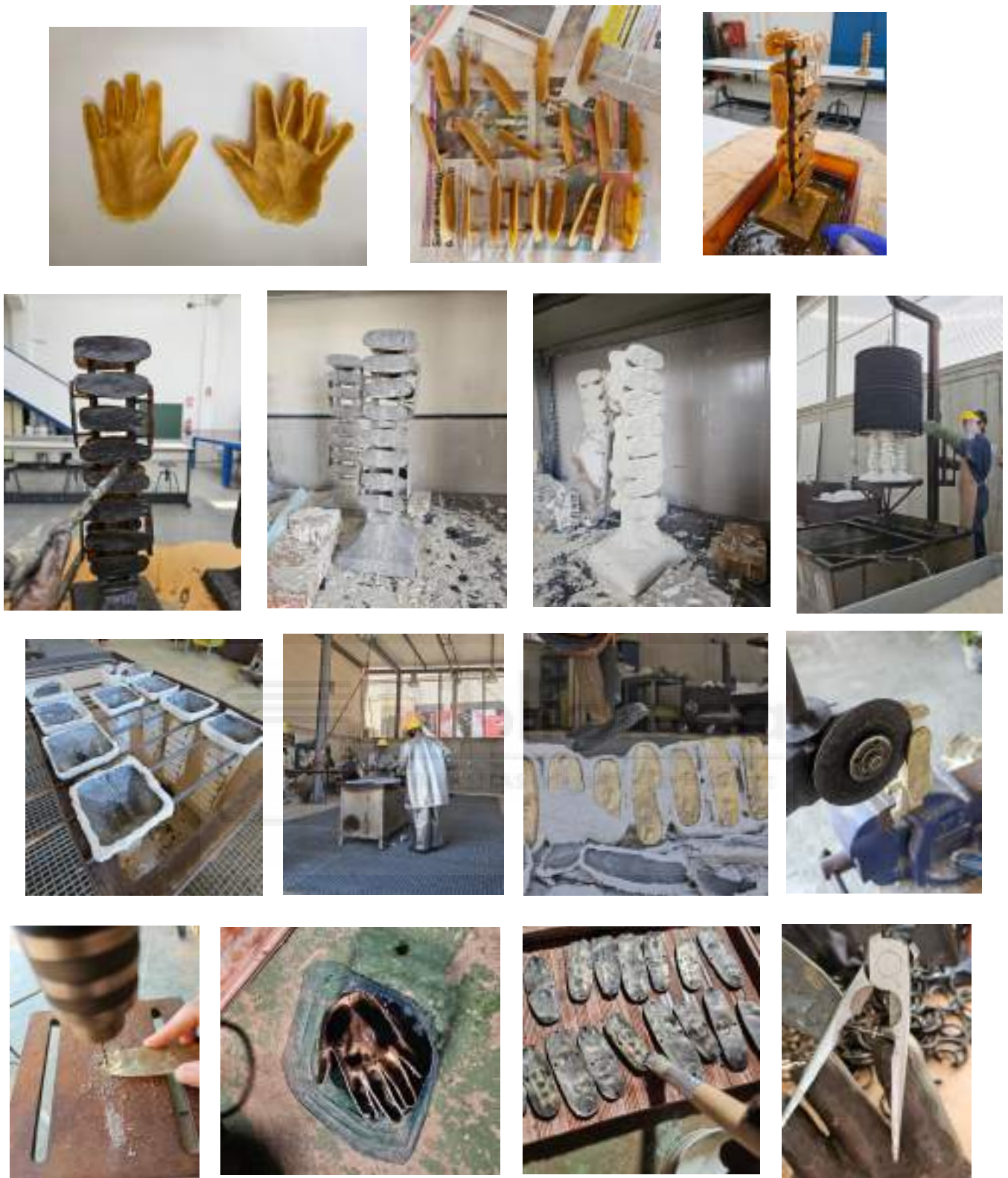

Fig. 5. Collage de imágenes del proceso proyectual.
 La secuencia se presenta de izquierda a derecha, siguiendo el desarrollo temporal del proyecto desde su concepción hasta su finalización.

5. RESULTADOS

A lo largo de la producción de este proyecto, poco a poco se ha podido cumplir cada uno de los objetivos establecidos desde el inicio, no solo desde el punto de vista conceptual sino también desde la resolución plástica. Uno de los puntos clave fue la experimentación con la reproducción y uso del negativo como elemento principal de la obra, resignificando su simbolismo que pasa de ser un procedimiento en estado transitorio a representar la individualidad de las personas y la huella que dejan a su paso.

Fielmente, la propuesta ha logrado transmitir la base del sistema de tráfico y cesión de datos, donde las personas son diminutos nudos en el entramado que da vida e interconecta, toda la información que pasa por la data y acaba por deshumanizar a todos los individuos que se hallan detrás, convirtiéndose en cifras dentro de una cadena consecutiva de dígitos, lo cual se refleja en el montaje de la obra. El ensamblaje de elementos repetitivos da lugar a un manto donde las piezas pasan a ser algo secundario en un conjunto.

Un aspecto importante en esta obra ha sido el hecho de utilizar una técnica tradicional como la fundición para retratar y dar un cuerpo a algo intangible que se da digitalmente con el flujo de ciber información.

En definitiva, la ejecución del proyecto ha supuesto un reto debido a su complejidad y larga lista de pasos que se han debido realizarse para poder finalizarlo. Sin embargo, una vez finalizada la obra muestra todo aquello que en un principio se quería retratar. La obra no se concibe únicamente como escultura, sino como figura de poder que puede ser vestida, y a su vez plantea quién la puede portar.

Fig. 6. María Delia Lanchas Infantes, *Privacidad, control digital, big data, deshumanización y capitalismo de vigilancia* (2025), latón fundido ensamblado con anillas metálicas, 75X52cm

Fig. 7. María Delia Lanchas Infantes, *Privacidad, control digital, big data, deshumanización y capitalismo de vigilancia* (2025), latón fundido ensamblado con anillas metálicas, 75X52cm

Fig. 8. María Delia Lanchas Infantes, *Privacidad, control digital, big data, deshumanización y capitalismo de vigilancia* (2025), latón fundido ensamblado con anillas metálicas, 75X52cm

Fig. 9. María Delia Lanchas Infantes, *Privacidad, control digital, big data, deshumanización y capitalismo de vigilancia* (2025), latón fundido ensamblado con anillas metálicas, 75X52cm

Fig. 10. María Delia Lanchas Infantes, *Privacidad, control digital, big data, deshumanización y capitalismo de vigilancia* (2025), latón fundido ensamblado con anillas metálicas, 75X52cm

Fig. 11. *María Delia Lanchas Infantes, Privacidad, control digital, big data, deshumanización y capitalismo de vigilancia* (2025), latón fundido ensamblado con anillas metálicas, 75X52cm

6.BIBLIOGRAFÍA

Arancibia, C. (n.d.). *1984 de George Orwell: resumen y análisis de la novela*.

Cultura Genial. Retrieved July 9, 2025, from

<https://www.culturagenial.com/es/novela-1984-de-george-orwell/>

Arancibia, C. (n.d.). *1984 de George Orwell: resumen y análisis de la novela*.

Cultura Genial. Retrieved July 9, 2025, from

<https://www.culturagenial.com/es/novela-1984-de-george-orwell/>

Balint, M. (2017, June 12). *LA INTIMIDAD DE LOS OTROS Y SOPHIE*

CALLE. Temas de Psicoanálisis. Retrieved July 9, 2025, from

<https://www.temasdepsicoanalisis.org/2017/01/11/la-intimidad-de-los-otros-y-sophie-calle/>

Crédito social, el nuevo método de control masivo en China. (2023, June 14).

RTVE.es. Retrieved July 9, 2025, from

<https://www.rtve.es/noticias/20230614/credito-social-nuevo-metodo-control-masivo-china/2447566.shtml>

Parra, S., Alcalde, S., & Rodríguez, H. (2024, February 28). Descubierta la

razón por la que nuestras huellas dactilares son únicas. *National*

Geographic.

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-animal/descubierta-razon-por-que-nuestras-huellas-dactilares-son-unicas_19521

Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro*

humano frente a las nuevas fronteras del poder (A. Santos Mosquera,

Trans.). Ediciones Paidós.

ANEXO I

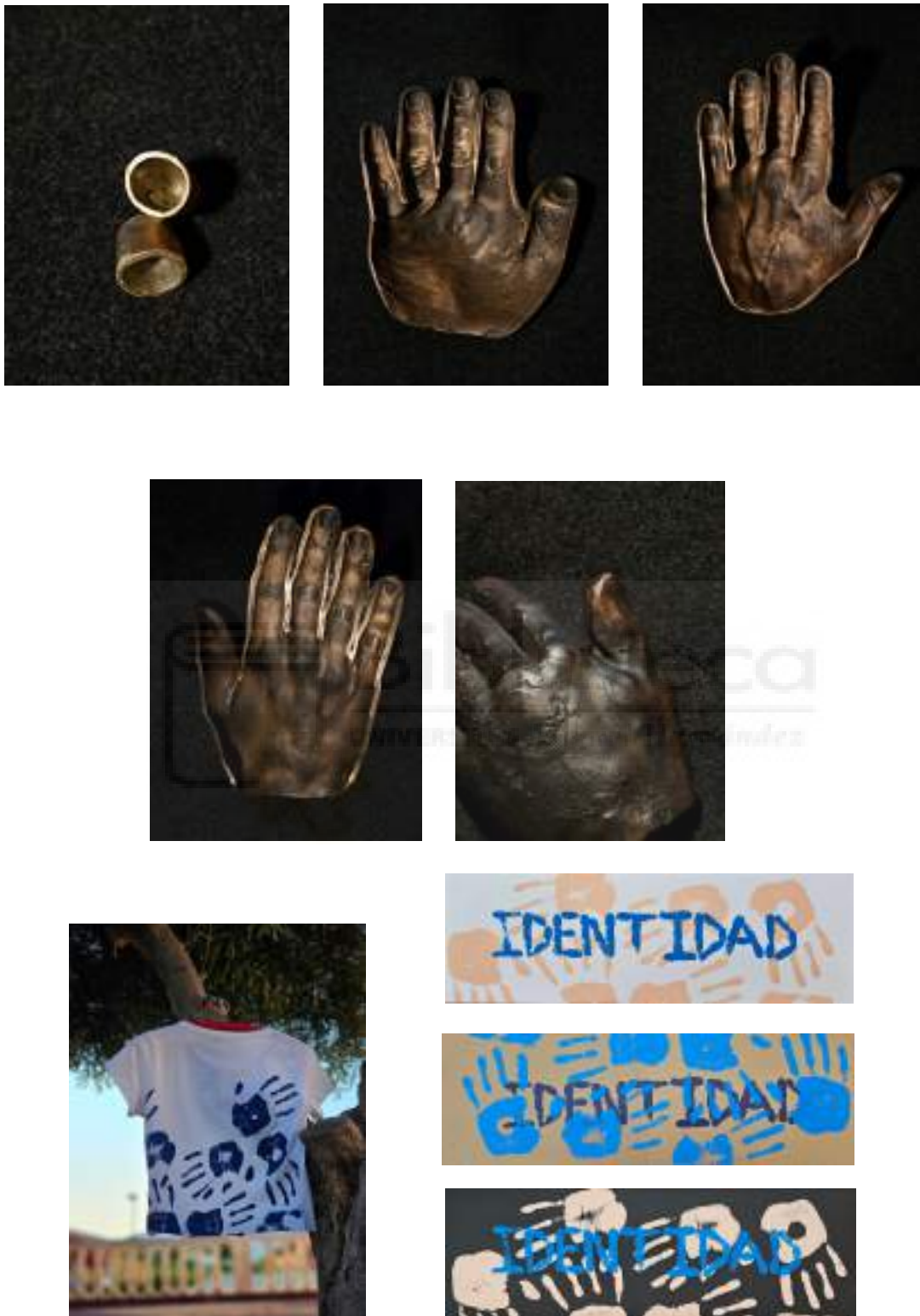

Fig. 11. Obras previas al desarrollo del proyecto, surgidas de la experimentación con las técnicas de fundición y serigrafía.