

Lauren Lee McCarthy: Bodily Autonomy

Lauren Lee McCarthy is one of the most highly acclaimed and internationally recognized artists working at the intersection of art and technology. *Bodily Autonomy* is her largest solo exhibition in the United States to date. **McCarthy's** practice explores the cultural impact of an algorithmically determined life, and how new technologies influence human relationships and social systems. Using a variety of mediums, from performance to software, electronics, the internet, film, photography, and installation, she launches interventions into the everyday that provoke humor, discomfort, and recognition all at once.

This exhibition features a newly commissioned exchange station for *Saliva*, which is activated throughout the run of the show. In an experience strangely evoking a cocktail bar, an attendant offers visitors a personalized saliva selection experience, guiding them in choosing the perfect sample based on each donor's physical attributes, personality, and lifestyle. Then the visitor is requested to spit into a vial and complete a form (adapted from a sperm donor form) describing their profile. Once intake is complete, the spit is filed into the collection on display.

Saliva is intended to playfully subvert the now-common occurrence of being asked to surrender ownership of bodily substances containing our DNA to companies and government agencies. By allowing people to exchange this information in a more socially participatory way, the project encourages them to actively discuss data privacy and broader questions of race, gender, and class in relation to genetic material, opening up conversations around bio-surveillance. The installation is also a gathering space for public programs surrounding these themes. It is accompanied by a new film, *Saliva Retreat*, that contextualizes the project, as well as a new site-specific work *Are you the perfect specimen?* created in collaboration with the artist **Casey Reas** for the building's exterior facade.

Bodily Autonomy also presents sculptures, a software application, and films from **McCarthy's** series *Surrogate*, on view on a custom-built plastic wall display and as numerous recorded video vignettes. For this project, **McCarthy** personally offers her body as a remote-controlled surrogate to carry someone else's child for nine months. The film and performance follow her as she discusses the proposition with potential parents and consults with doctors, psychologists, fertility specialists, surrogates, doulas, midwives, and geneticists. In **McCarthy's** words, "This deeply personal work offers my body as a physical, emotional, and conceptual surrogate for understanding reproduction and technology's role in it. The act of becoming a remote-control surrogate serves as a metaphor for the control we all may soon wield through genetic engineering, as well as the immediate infringement on our bodily autonomy enacted by legislation curtailing reproductive rights worldwide."

Surrogate has been under development for several

years with support from multiple highly competitive awards and residencies, including Creative Capital, United States Artists Fellowship, MacDowell Fellowship, Sundance Institute New Frontier Story Lab, Sundance Institute Art of Practice Fellowship, Pioneer Works Tech Residency, and KW Institute for Contemporary Art.

By bringing together the major works *Saliva* and *Surrogate*, *Bodily Autonomy* invites visitors to fully consider the social, political, legal, and experiential implications of genetic development, reproductive technologies, bio-surveillance, and data privacy, both today and in the near future. The exhibition serves as a platform and a social space for urgent conversations and inquiry, humanizing abstract scientific concepts and illuminating their potential impact on our lives. Staging this project within a major research university like UC San Diego, where many such innovations are developed, facilitates interdisciplinary dialogues across the arts, humanities, and sciences. *Bodily Autonomy* aims to seriously contemplate the evolving parameters of human subjectivity at this critical juncture, and in doing so, advances a broader understanding of what is to come.

—**Ceci Moss**

Director and Chief Curator, Mandeville Art Gallery

About the artist

Lauren Lee McCarthy examines social relationships in the context of automation, surveillance, and algorithmic living. She has received grants and residencies from Creative Capital, United States Artists, the Los Angeles County Museum of Art, Sundance, Eyebeam, Pioneer Works, Autodesk, and Ars Electronica. Her work *SOMEONE* was awarded the Ars Electronica Golden Nica and the Japan Media Arts Social Impact Award, and her work *LAUREN* was awarded the IDFA DocLab Award for Immersive Non-Fiction. Her work has been exhibited internationally, at the Barbican Centre, Fotomuseum Winterthur, Haus der elektronischen Künste, the Seoul Museum of Art, Chronus Art Center, SIGGRAPH, Onassis Cultural Center, IDFA DocLab, Science Gallery Dublin, the Japan Media Arts Festival, and beyond. McCarthy is the creator of p5.js, an open-source art and education platform that prioritizes access and diversity in learning to code, with more than ten million users. She expanded on this work in her time on the board of directors for the Processing Foundation (2015–21), whose mission is to serve those who have historically not had access to technology, code, and art in learning software and visual literacy. McCarthy is a professor at UCLA Design Media Arts. She holds an MFA from UCLA and bachelor's degrees in computer science and art and design from MIT. lauren-mccarthy.com

Public Programs

Saturday, March 2, 2024: *Lauren Lee McCarthy: Bodily Autonomy* opening celebration. 2–6 pm

This event coincides with the Graduate Open Studios at the Visual Arts Facility. Open Studios will feature MFA and PhD artists' open studios, exhibitions, screenings, and publications produced in the Department of Visual Arts.

Every Thursday: Weekly activations of *Saliva Bar* by UC San Diego students. 6–8 pm

Graduate Student Lunchtime Lectures

Guided by the themes and topics of *Lauren Lee McCarthy: Bodily Autonomy*, UC San Diego graduate students present their own research and work.

Thursday, April 18, 2024: Doreen A. Rios (PhD Candidate in Art History, Theory, and Criticism, Independent Curator & Researcher) 12:30–1:30 pm

Monthly Lunchtime Curator-Led Tours

Curator Dr. Ceci Moss leads a free tour of the exhibition *Lauren Lee McCarthy: Bodily Autonomy*

Thursday, March 7, 2024, 12:30–1:30 pm

Thursday, April 4, 2024, 12:30–1:30 pm

Thursday, May 9, 2024, 12:30–1:30 pm

All events are free and take place in person at the Mandeville Art Gallery unless indicated otherwise. Please consult mandevilleartgallery.ucsd.edu for a full description of programs.

About the Mandeville Art Gallery

The Mandeville Art Gallery, previously known as the University Art Gallery, is a long-standing fixture on the UC San Diego campus with a five-decade history of presenting innovative art in the context of a major research university. Managed by the School of Arts and Humanities and located on the west end of Mandeville Center, the Mandeville Art Gallery operates as a venue for artistic exhibitions and events, serving both the university and the local community. It reopened after extensive renovations in March 2023.

UC San Diego

SCHOOL OF ARTS AND HUMANITIES
Department of Visual Arts

mandevilleartgallery.ucsd.edu
[@ucsd.mandevilleartgallery](https://twitter.com/ucsd_mandevilleartgallery)
[#mandevilleartgallery](https://www.instagram.com/mandevilleartgallery)

Exhibition Credits

Surrogate collaboration: Dorothy R. Santos

Surrogate cinematography: Gabriel Noguez

Surrogate graphic design: Stefanie Tam

Surrogate prosthetic research and development:

Paul Carlo Esposito

The Intended Parents film direction: David Leonard

The Intended Parents assistant camera: Liz Ehlers, Jake Frankenfield, John Szczepaniak

The Intended Parents cast: Howard Cai & Jose Infante, Fredrik Bystzof & Karen Bystzof, Christine Cabana & Ari Huber, Miguel Cavazos & Maui Santos, Sam Congdon, Catherine Cray & Debra Smalley, Diana Hardy & Antoine Ramsey, Sophia Lapaglia & Oliver Mason, Dorothy R. Santos, Yasi Salek & Sean Preston, Natalie Shapiro Callahan & Glen Callahan

Are you the perfect specimen? co-direction: Casey Reas
Saliva consent model and software co-design and development: Boaz Sender

Saliva graphic design: Lauren Leung Cramer

Saliva device development: Song Wu

Saliva software support: Wylie Kasai

Saliva Retreat film direction: David Leonard

Saliva Retreat cinematography and editing: Gabriel Noguez

Saliva Retreat second camera: Sean Rowry

Saliva Retreat sound recording: Matthew Sanchez

Saliva Retreat sound mix: Evan Arnold

Saliva Retreat film production assistance: Antonio Noguez

Saliva Retreat Performance stage manager: Chelly Jin

Saliva Retreat performance production assistance:

Isabella Lee and Antigoni Tsagkaropoulou

Saliva Retreat participants: Abi, Aya, Ramie Abu-Zahra,

Alice Bucknell, Siena Chiang, Eunice Choi, Taeyoon Choi,

Connor Cook, Behnaz Farahi, Jim Fetterley, Huntrezz,

Chelly Jin, Laya, Isabella Lee, Parag K. Mital,

So Sun Park, Casey Reas, Boaz Sender, Yasaman Sheri,

Antigoni Tsagkaropoulou, Alex UF, Sammie Veeler, Xin Xin,

Kim Ye, Qianqian Ye

Exhibition design: Salmah Beydoun

Exhibition fabrication: Ryan Lewis

Saliva lamp fabrication: Ariel Uzal

Creative production: Daniel Soto

Production and studio assistance: Lela Barclay De Tolly,

Chelly Jin, Wylie Kasai, Karina Lopez

Production support from UCLA Social Software

Design: IN-F0.C0

Jordan Cathcart,

Spanish Translation:

Lynelle Collo, Emily Fonseca,

Tatiana Lipkes

Eva Intoci, Nicole Karolak,

Assistant Preparators:

Stephania Torres-Londono

Adrian-Dre Diaz, Andrea Luna,

Communications and Events

Millie Root

Production Assistant:

Gallery Guides:

Christin Bailey

Enormous thanks to Visual Arts staff members Lucas Coffin, Kevin Vincent and Paolo Zuñiga for additional production support.

With support from Creative Capital, United States Artists, Stanford Human-Centered AI, Sundance Institute, MacDowell, Pioneer Works, Centre d'Art Contemporain Genève, KW Institute for Contemporary Art, and UCLA

Lauren Lee McCarthy: Autonomía corporal

Lauren Lee McCarthy es una de las artistas más aclamadas y reconocidas internacionalmente cuya obra se encuentra en la intersección entre el arte y la tecnología. *Bodily Autonomy (Autonomía corporal)* es su exposición individual más grande hasta la fecha en Estados Unidos. La práctica de **McCarthy** explora el impacto cultural de una vida definida algorítmicamente y cómo las nuevas tecnologías tienen una influencia en las relaciones humanas y los sistemas sociales. Al usar distintos medios, desde performance hasta software, electrónica, internet, cine, fotografía e instalaciones, la artista presenta intervenciones dentro de la vida cotidiana provocando al mismo tiempo incomodidad, reconocimiento y humor.

Esta exhibición introduce una nueva estación de intercambio hecha por encargo para *Saliva*, la cual será activada a lo largo de la duración de la muestra. En una experiencia que evoca de manera extraña a un bar, un encargado les ofrece a los visitantes una selección personalizada de saliva, guiándolos para escoger la prueba perfecta basada en los atributos físicos, en la personalidad y en el estilo de vida de cada donante. Luego, se le pide al visitante escupir dentro de un vial y llenar una forma (adaptada de la de un donador de espermatozoides) describiendo su perfil. Una vez que la toma está completa, ésta se archiva dentro de la colección que se encuentra expuesta.

El propósito de *Saliva* es trastocar lúdicamente el hecho ya común de pedir que se haga entrega del control de sustancias corporales que contienen ADN, ya sea a empresas o a agencias gubernamentales. Al dejar que la gente intercambie esta información de un modo más participativo socialmente, el proyecto lleva a que se discuta activamente la privacidad de los datos y temas más extensos como lo son la raza, el género y la clase en relación con el material genético, abriendo una conversación acerca de la bio-vigilancia. La instalación también es un lugar para reunir programas públicos alrededor de estos temas. La obra está acompañada de una nueva película que nos ayuda a contextualizar el proyecto, *Saliva Retreat (Retiro de saliva)* y una pieza de sitio específico, *Are you the perfect specimen? (¿Eres el espécimen perfecto?)* creada en colaboración con la artista **Casey Reas** para la fachada exterior del recinto.

Bodily Autonomy (Autonomía corporal) también presenta esculturas, una aplicación de software y películas de la serie *Surrogate (Subrogada)*, que pueden ser vistas sobre un muro de plástico hecho a la medida y bajo la forma de múltiples viñetas grabadas en video. Para este proyecto, **McCarthy** ofrece su propio cuerpo como si fuera una subrogada a control remoto portando un bebé de alguien más por nueve meses. La película y performance la siguen mientras discute la propuesta con unos padres en potencia, consulta doctores, psicólogos, especialistas en fertilidad, subrogadas, dulas, parteras y genetistas. En palabras de **McCarthy**, “Esta obra profundamente personal ofrece mi cuerpo como subrogada

de manera física, emocional y conceptual para entender el papel de la reproducción y de la tecnología dentro de éste. El acto de convertirme en una subrogada a control remoto sirve como metáfora del control que todos muy pronto tendremos por medio de la ingeniería genética, al igual que la violación inmediata de nuestra autonomía corporal representada por una legislación que limita los derechos reproductivos en todo el mundo.”

Surrogate (Subrogada) ha estado en desarrollo por varios años con la ayuda de múltiples residencias y premios altamente competitivos incluyendo a Creative Capital, United States Artists Fellowship, MacDowell Fellowship, Sundance Institute New Frontier Story Lab, Sundance Institute Art of Practice Fellowship, Pioneer Works Tech Residency y KW Institute for Contemporary Art.

Al reunir obras tan importantes como *Saliva* y *Surrogate (Subrogada)*, *Bodily Autonomy (Autonomía corporal)* invita a los visitantes a tomar en cuenta las implicaciones del desarrollo genético ya sean sociales, políticas, legales o experimentales, así como a las tecnologías reproductivas, a la bio-vigilancia, a la privacidad de los datos, tanto hoy en día como en un futuro cercano. La exposición sirve como plataforma y espacio social para conversaciones e investigaciones urgentes, humanizando conceptos científicos abstractos e iluminando su latente impacto en nuestras vidas. Montar este proyecto dentro de una Universidad en donde se realizan importantes investigaciones como lo es UC San Diego y en donde se desarrollan tales innovaciones, facilita el diálogo interdisciplinario a través de las artes, las humanidades y la ciencia. *Bodily Autonomy (Autonomía corporal)* alude a tomar en cuenta seriamente los parámetros en constante evolución de la subjetividad humana en este momento crítico, y al hacerlo, avanza hacia una comprensión más amplia de lo que está por venir.

—**Ceci Moss**

Directora y curadora en jefe, Mandeville Art Gallery

Acerca de la artista

Lauren Lee McCarthy examina las relaciones sociales dentro del contexto de la automatización, de la vigilancia y de la vida algorítmica. Ha recibido becas y residencias de Creative Capital, United States Artists, Los Angeles County Museum of Art, Sundance, Eyebeam, Pioneer Works, Autodesk y Ars Electronica. Su obra *SOMEONE (ALGUIEN)* fue ganadora del premio Ars Electronica Golden Nica y del Japan Media Arts Social Impact Award, y su obra *LAUREN* recibió el premio de no ficción inmersiva del IDFA DocLab Award. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente en el Barbican Centre, Fotomuseum Winterthur, Haus der elektronischen Künste, el Seoul Museum of Art, Chronus Art Center, SIGGRAPH, Onassis Cultural Center, IDFA DocLab, Science Gallery Dublin, el Japan

Media Arts Festival, entre otros. McCarthy es la creadora de p5.js, una plataforma didáctica de código abierto con más de diez millones de usuarios, dándole prioridad a la diversidad y al acceso para aprender a codificar. La artista trabajó en la expansión de su obra durante su tiempo en la mesa directiva de la Processing Foundation (2015–21), cuya misión es la de servir a aquellos que históricamente no han tenido acceso a la tecnología, a codificar y al poder adquirir un conocimiento en lo visual y en softwares. McCarthy es profesora en UCLA en el departamento de Design Media Arts. Tiene una maestría de UCLA y una licenciatura en Ciencias de la computación, Arte y Diseño de MIT. lauren-mccarthy.com

Programas públicos

Sábado 2 de marzo del 2024: *Lauren Lee McCarthy: Bodily Autonomy (Lauren Lee Mc Carthy: Anatomía corporal)* festejo de inauguración. 6–8 pm

Este evento coincide con Open Studios (Estudios Abiertos) de los estudiantes de licenciatura de la facultad de Artes Visuales. Open Studios presentará la obra de artistas de la maestría y del doctorado en su estudio abierto donde se podrán ver exposiciones, proyecciones y publicaciones producidas por el Departamento de Artes Visuales.

Todos los jueves: Activaciones semanales del *Saliva Bar (Bar de saliva)* por los estudiantes de UC San Diego. 6–8 pm

Lectura a la hora del almuerzo por los estudiantes de licenciatura

Guiada dentro de los temas y argumentos de *Lauren Lee McCarthy: Bodily Autonomy (Lauren Lee McCarthy: autonomía corporal)*, los estudiantes de licenciatura de UC San Diego presentarán sus propias investigaciones y obras.

El jueves 18 de abril: por Doreen A. Ríos (Candidata a Doctorado en Historia del Arte, teoría y crítica, curadora independiente e investigadora) 12:30–1:30 pm

Tours mensuales guiados por la curadora a la hora del almuerzo

La curadora Dra. Ceci Moss guía un tour gratuito de la exhibición *Lauren Lee McCarthy: Bodily Autonomy (Lauren Lee McCarthy: Autonomía corporal)*

Jueves 7 de marzo, 2024, 12:30–1:30 pm

Jueves 4 de abril, 2024, 12:30–1:30 pm

Jueves 9 de mayo, 2024, 12:30–1:30 pm

Todos los eventos son gratuitos y se llevan a cabo de manera presencial en la Mandeville Art Gallery al menos que se indique de otra forma. Favor de consultar mandevilleartgallery.ucsd.edu para una descripción completa de los programas.

Acerca de la Mandeville Art Gallery

La Mandeville Art Gallery, anteriormente conocida como la University Art Gallery (Galería de arte de la universidad), es un

lugar fijo desde hace mucho tiempo en el campus de la UC San Diego, con una historia de cinco décadas presentando arte innovativo en el contexto de una universidad dedicada a investigaciones importantes. Gestionada por la School of Arts and Humanities (Escuela de artes y humanidades) y ubicada al oeste del Mandeville Center, la Mandeville Art Gallery opera como recinto para exposiciones de arte y eventos para la universidad y la comunidad local.

UC San Diego
SCHOOL OF ARTS AND HUMANITIES
Department of Visual Arts

mandevilleartgallery.ucsd.edu
@ucsd.mandevilleartgallery
[#mandevilleartgallery](https://www.instagram.com/mandevilleartgallery)

Créditos de la exhibición

Colaboración de *Surrogate (Subrogada)*: Dorothy R. Santos

Cinematografía de *Surrogate (Subrogada)*: Gabriel Noguez

Diseño gráfico de *Surrogate (Subrogada)*: Stefanie Tam

Investigación y desarrollo de las prótesis para *Surrogate (Subrogada)*:

Paul Carlo Esposito

Dirección de la película de *The Intended Parents (Los padres expectantes)*:

David Leonard

Asistentes de cámara de *The Intended Parents (Los padres expectantes)*:

Liz Ehlers, Jake Frankenfield, John Szczepaniak

Elenco de *The Intended Parents (Los padres expectantes)*: Howard Cai y Jose Infante, Fredrik Bystzof y Karen Bystzof, Christine Cabana y Ari Huber, Miguel Cavazos y Maui Santos, Sam Congdon, Catherine Cray y Debra Smalley, Diana Hardy y Antoine Ramsey, Sophia Lapaglia y Oliver Mason, Dorothy R. Santos, Yasi Salek y Sean Preston, Natalie Shapiro Callahan y Glen Callahan

Co-dirección de *Are you the perfect specimen? ¿Eres el espécimen perfecto?*: Casey Reas

Desarrollo y co-diseño del software de *Saliva*: Boaz Sender

Diseño gráfico de *Saliva*: Lauren Leung Cramer

Desarrollo del artefacto para *Saliva*: Song Wu

Soporte del software para *Saliva*: Wylie Kasai

Dirección de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*: David Leonard

Edición y cinematografía de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*: Gabriel Noguez

Segunda cámara de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*: Sean Rowry

Sonido directo de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*: Matthew Sanchez

Mezcla de sonido de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*: Evan Arnold

Asistente de producción de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*: Antonio Noguez

Encargada del performance en el escenario de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*:

Chelly Jin

Asistente de producción del performance de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*:

Isabella Lee y Antigoni Tsagaropoulou

Participantes de *Saliva Retreat (Retiro de saliva)*: Abi, Aya, Ramie Abu-Zahra,

Alice Bucknell, Siena Chiang, Eunice Choi, Taeyoon Choi, Connor Cook,

Behnaz Farahi, Jim Fetterley, Huntrezz, Chelly Jin, Laya, Isabella Lee,

Parag K. Mital, So Sun Park, Casey Reas, Boaz Sender, Yasaman Sheri,

Antigoni Tsagaropoulou, Alex UF, Sammie Veeler, Xin Xin, Kim Ye, Qianqian Ye

Diseño de la exhibición: Salmah Beydoun

Manufactura de la exhibición: Ryan Lewis

Manufactura de la iluminación: Ariel Uzal

Producción creativa: Daniel Soto

Producción y asistentes del estudio: Lela Barclay De Tolly, Chelly Jin,

Wylie Kasai, Karina López

Con ayuda en la producción por parte de UCLA Social Software

Diseño: IN-FO.CO / **Traducción al español:** Tatiana Lipkes

Asistentes del montaje: Adrian-Dre Diaz, Andrea Luna, Millie Root

Guías de la galería: Jordan Cathcart, Lynelle Collo, Emily Fonseca, Eva Intoci,

Nicole Karolak, Stephania Torres-Londono

Asistente en comunicación y en la producción de eventos: Christin Bailey

Enormes agradecimientos a los miembros del equipo de Visual Arts (Artes visuales): Lucas Coffin, Kevin Vincent y Paolo Zuniga por su apoyo extra en la producción.

Con la ayuda de Creative Capital, United States Artists, Stanford Human-Centered AI, Sundance Institute, MacDowell, Pioneer Works, Centre d'Art Contemporain Genève, KW Institute for Contemporary Art y UCLA.