

Visionarios: Rafael Lozano-Hemmer, creador de arte vivo

Por The Creators Project 9 dic 2015

Rafael Lozano-Hemmer

¿En qué consiste hacer las cosas #ALaMexicana (<https://twitter.com/SidraIMundetMx>)?

Visionarios es una serie editorial de TCP México presentada por Sidra Mundet, quienes se aventuraron a explorar el significado de la frase “A La Mexicana”, y sorprendentemente descubrir que esta frase generó un parteaguas en la interpretación sobre qué es hacer bien las cosas. La frase tiene una identidad propia y para muestra varios botones: en Visionarios conocerás a 8 talentosos que saben hacer las cosas “A La Mexicana”. Hoy te presentamos nuestra cuarta entrega: Rafael Lozano-Hemmer. Puedes leer el resto de nuestra serie en este enlace (http://thecreatorsproject.vice.com/es_mx/tag/Visionarios).

Hablar de Rafael Lozano-Hemmer es hablar de uno de los máximos representantes mexicanos del arte electrónico e interactivo. Rafael fue el primer artista en representar a México en la Bienal de Venecia en 2007 y tiene piezas en el MoMA de Nueva York y el Tate en el Reino Unido.

La particularidad de las obras de Lozano-Hemmer está en su creación de instalaciones interactivas a gran escala que combinan el movimiento con elementos arquitectónicos y que invitan a la participación del público que las presencia. A Rafael le interesa que la gente sea parte de sus obras, dándole una vida que va más allá de un objeto estático.

Esto se logra a partir del uso de elementos robóticos, estructurales, sistemas computarizados de control y tecnología de vigilancia.

Rafael Lozano-Hemmer, "Articulated Intersect", 2011. Foto: MONA / Remi Chauvin

El trabajo de Lozano-Hemmer le ha valido para trabajar en piezas para eventos en Rotterdam, Lyon, Japón, Dublín, los 50 años del Guggenheim y los Olímpicos de Invierno en Vancouver, así como múltiples piezas para conmemoraciones y eventos en México, como el de los 40 años de la masacre de Tlatelolco.

Pero su trabajo también es una vía de expresión social y política, como muestra, vale recordar la época en que el caso de Florence Cassez afectó las relaciones entre México y Francia y se canceló el Año de México en Francia, y que eso no detuvo a Rafael de sus intenciones de seguir adelante con proyecto para el país europeo.

"El arte es el único instrumento político que no debe estar controlado por políticos".

Rafael Lozano-Hemmer, "Flatsun", 2011. Foto: Antimodular Research.

Esa frase resume bastante de la visión de Rafael Lozano-Hemmer para sus obras, a través de las cuales se ha involucrado en un amplio espectro de producción alrededor del mundo.

Como parte de esa ideología, Rafael Lozano-Hemmer creó la obra *Nivel de Confianza*, una obra que llama la atención sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se presentó el 26 de marzo de este año, y el proyecto utiliza un sistema de cámaras con tecnología de reconocimiento facial que ha sido configurado para estar en una permanente búsqueda de los rostros de los estudiantes desaparecidos. Las cámaras interactúan con los asistentes al identificar sus facciones y vincularlos con los rostros de los estudiantes y darles su "nivel de confianza" sobre la coincidencia de los gestos.

Rafael Lozano-Hemmer, "Sphere Packing", 2014. Antimodular Research.

Actualmente puedes disfrutar de su muestra individual *Pseudomatismos* en el MUAC de la Ciudad de México, que estará hasta abierta al público hasta el próximo 27 de marzo de 2016 con un total de 42 obras que abarcan 23 años de su carrera como artista. Esta muestra también es relevante por el estreno 5 piezas y también la presencia de la emblemática *Almacén de Corazones*, que fue la obra con la que Lozano-Hemmer representó a México en la Bienal de Venecia.

Rafael Lozano-Hemmer con su vasta carrera es parte de nuestros nuestros Visionarios que saben hacer las cosas #ALaMexicana (<https://twitter.com/SidralMundetMx>).