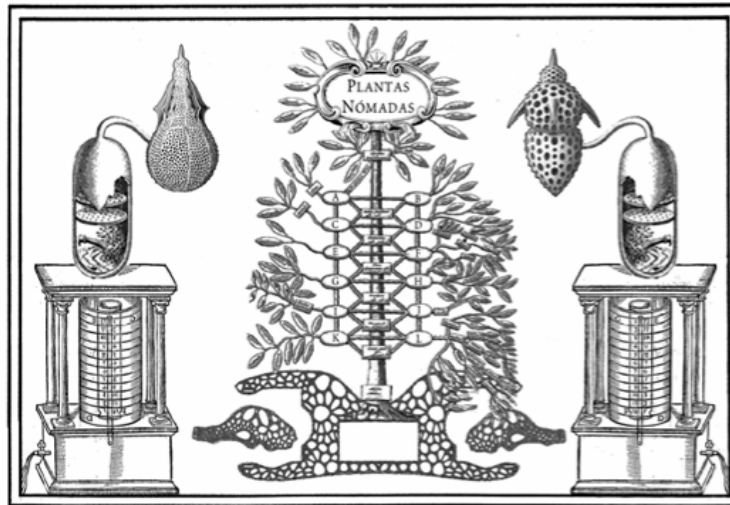

EL ARCANGELINO

NOVIEMBRE 25, 2011

REPORTE EXPO TEMPORAL #9: "MACHINA / MEDIUM / APPARATUS" EN LABORATORIO ARTE ALAMEDA

M*M*A (LAA / museografo.com)

"Machina / Medium / Apparatus" es, más que una exposición, un esfuerzo intelectual donde arte, historia, ciencia, tecnología y magia se conectan para crear un marco para el pensamiento científico, la reflexión histórica y la producción artística. El **Laboratorio Arte Alameda (LAA)** presenta la obra de seis artistas mexicanos: **Gilberto Esparza** (Aguascalientes, 1975), **Rafael Lozano - Hemmer** (Ciudad de México, 1967), **Ale de la Puente** (Ciudad de México, 1968), **Fabiola Torres - Alzaba** (Ciudad de México, 1978), **Marcela Armas** (Durango, 1976) y **Santiago Itzcóatl** (Ciudad de México, 1986), bajo la curaduría de **Karla Jasso** (Morelia, 1976).

De hecho, el lugar que alberga el LAA, el **Antiguo Convento de San Diego**, frente al cual estuvo el quemadero de la **Santa Inquisición** durante la época novohispana, funciona como un marco de referencia para las ambiciones de esta exposición. **El lugar que hoy alberga prácticas artísticas en diálogo constante con la ciencia y la tecnología fue, en el mundo barroco novohispano, órgano del sistema administrativo y de control colonial, pero también testigo de sus manifestaciones culturales.**

Bajo este contexto, se entretiene la exhaustiva investigación de Karla Jasso, que busca reflexionar sobre la relación entre la ciencia y la tecnología novohispana con el quehacer artístico contemporáneo. **Los términos en latín del proyecto de la exposición y las referencias a las ilustraciones científicas de los libros del jesuita Atanasio Kirchner en el diseño gráfico de la misma juegan un rol muy importante; parten de esa búsqueda de resonancias entre el pasado y el presente, donde los términos llevan hacia nuevos significados y las inquietudes científicas convergen y dialogan.**

La investigación de los seis artistas que participan en esta muestra derivó en dispositivos que marcan *resonancias* en una gama de temas planteados por el pensamiento científico criollo: **"magia, ilusión, materiales compuestos, astronomía, monitoreo ecológico, el mundo celeste y el subterráneo"**. El trabajo de los artistas va más allá de la producción de nuevas formas de percibir nuestro mundo y nuestros sentidos; proponen a pensar el tiempo de forma cíclica, lo cual suena muy complejo e interesante.

El **sábado 29 de octubre se inauguró "Machina / Medium / Apparatus"**. Muchas cosas curiosas ocurrieron aquella noche, como ver a Rafael Lozano - Hemmer en rol de DJ, además de muchas personas del público disfrazadas en *mood* de Halloween. Muchas personas que ya he mencionado en este blog estuvieron ahí, además de personajes del gremio del arte y los artistas. **Una sugerencia que me hizo Karla Jasso ese día fue la de tener mucha paciencia; la mayoría de las obras tienen que ser vistas y escuchadas por un periodo prolongado para ser entendidas.**

"Plantas Nómadas" de Gilberto Esparza (Foto del autor)

Por ejemplo, **"Plantas Nómadas"**, de Gilberto Esparza, es una planta de ahuehuate albergada en un robot biotecnológico a orillas del río Lerma - Santiago, el cual está siendo contaminado por desechos industriales a lo largo de su caudal. **El robot - planta - chinampa se interna en el cauce del río para tomar una muestra de agua, sale, procesa el líquido y lo utiliza para su proceso de fotosíntesis.** El ahuehuate abundaba alrededor de este cuerpo acuático, y ha ido desapareciendo de la

zona por la contaminación. **En la galería se presenta un robot igual al que se encuentra en estos momentos en el Lerma, exactamente en Salamanca, Gto.; encontramos un registro en video del trabajo de la planta nómada y tenemos acceso a un laboratorio donde se ejemplifica el trabajo bioquímico que soporta a la propuesta.**

"El Problema de lo Real" de Fabiola Torres - Alzaga plantea la relación entre la ciencia y la magia en forma de un laberinto que lleva hacia unas cabinas que exhiben diferentes juegos ópticos con baraja inglesa. Estas piezas, que son parte de una serie más amplia, tejen una relación entre la noción de "truco" y las ilusiones ópticas, inquietud de jesuitas como Kirchner y el pintor **Andrea Pozzo**, quien escribió su tratado de perspectiva a finales del siglo XVII. **En una mesa, con el auxilio de un espejo, una baraja pasa de ser azul a ser roja con un simple movimiento del espectador; se puede hacer presente un as de diamantes a partir del fragmento de un naipe.** El laberinto ejemplifica una **aporía que no puede responder qué es el principio y qué el final, qué es real y qué es fantasía.**

La pieza de Marcela Armas, **"Máquina Stella"** es un sistema de energía eléctrica que ejemplifica el principio termodinámico de la entropía. Es mediante este proceso que se explica la distribución de la energía a lo largo y ancho del Universo. El aparato está conectado a la corriente alterna, está montado sobre lo que fuera el coro de la iglesia del convento, en un fondo oscuro; la máquina está diseñada para distribuir, de forma ordenada, la energía que la alimenta, provocando desprendimiento de calor, como el de las hogueras que ardían frente al recinto. **Más allá de ser una manifestación de un principio termodinámico, también es una representación de la distribución de energía en las ciudades: en las urbes, diferentes fuerzas se despliegan en busca de un equilibrio, como el tráfico de las calles, el movimiento de las personas, manifestaciones.** Simbolica y poéticamente, esta obra abre diálogo a muchas reflexiones.

Dominando la nave de la iglesia, colgada por debajo de la cúpula, se encuentra **"Nave Solar"**, la pieza de Rafael Lozano - Hemmer. Una enorme pantalla con forma de esfera representa, mediante ecuaciones, la actividad de la corona de nuestro sol escala 1/200 millones. Una cuerda cuelga de la esfera, una cámara percibe los movimientos de las personas presentes, y en donde sería el altar se reflejan sus sombras humeantes. **La obra está cargada de referencias históricas, científicas, lúdicas y literarias: esparcidos de humo como los usados en las iglesias, los péndulos de Foucault y el mito de Ícaro; las tortura inquisitoria del péndulo descrita por Poe en "El Pozo y el Péndulo" y el juego del palo encebado.**

"Nave Solar" de Rafael Lozano Hemmer (Foto del autor)

"Tiempo in-móvil" de Ale de la Puente forma un diálogo entre los estudios del movimiento de los astros, el invento de la linterna mágica y la captura de instantes en material fílmico. Doce proyectores colocados en forma circular muestran imágenes editadas digitalmente de un sol fijo cuyo horizonte se mueve, y cuyas viñetas pueden ser recorridas y vistas por el espectador a su antojo. **La idea es que se juega con las nociones de captura de imágenes en movimiento, invirtiendo sus procesos: la imagen digital pasa a ser análoga, el efecto de continuidad temporal pasa a ser un detenimiento espacial, donde el tiempo se vuelve un ente meramente relativo.** Desde mi punto de vista, es la pieza más compleja de toda la exposición, tanto en su elaboración como en su concepto.

Finalmente, y después de una larga espera, podremos conocer **"Sismo_lógico"** de Santiago Itzcóatl, la cual no estuvo lista para el día de la inauguración. Se trata de un sistema de arte sonoro y lumínico que interpreta registros de la actividad telúrica de la tierra, los cuales son tomados de la Web. **La descripción que otorga la curadora de este sistema crea expectativas muy altas, aunque lo encuentro difícil de explicar hasta que lo haya visto, pero la idea principal es clara: los valores sísmicos son traducidos en sonidos, y a su vez, se traducen en una onda de luz.** Un muy buen pretexto para volver a la exposición.

"Machina / Medium / Apparatus" es, como todas las exposiciones del Laboratorio Arte Alameda, una alternativa diferente en el entorno museístico del Centro Histórico. Los alcances de este proyecto, más allá de la muestra, irán hacia reflexiones que vincularán la historia de la ciencia con la "teoría de los nuevos medios". **Está programado el coloquio "Maquina / Medium / Apparatus: Invención, fantasía e instrumentalización en la Nueva España" para los días 19 y 20 de enero del 2012 en la Universidad Iberoamericana,** donde Karla Jasso abrirá un interesante diálogo interdisciplinario, cuyos alcances serán, sin temor a equivocarme, de enorme relevancia y profundidad.

Por ahora, los invito a encontrar en esta exposición una motivación que nos lleve a darnos cuenta que el vínculo entre el arte, la historia y la ciencia está muy vivo y presente.

"Machina / Medium / Apparatus"

Desde el 29 de octubre hasta el 22 de enero de 2012

Laboratorio Arte Alameda

Dr. Mora 7, Centro Histórico de la Ciudad de México

A un costado de la Alameda Central, muy cerca del carrusel

Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

Estaciones de Metro cercanas: Hidalgo y Bellas Artes

Horarios: Ma a Do de 9 a 17 horas. Cerrado en Lunes

Admisión: MX\$15 Estudiantes, maestros y adultos mayores entran Gratis.

Entrada libre los Domingos

<http://www.artelameda.bellasartes.gob.mx/>