

Emergentes

laboral

Centro de Arte y Creación Industrial

10 proyectos de artistas latinoamericanos / trabajos en proceso
10 projects by Latin American artists / Works in progress

Fundación
Telefonica

OBRAS EN PROCESO

Por José-Carlos Mariátegui

El concepto 'emergente' explica la totalidad cualitativa de cambios que son generados espontáneamente por un sistema. Las propiedades de este comportamiento se deben a las interacciones entre todas las diferentes partes del sistema, es decir, no pueden ser reducidas a componentes individuales. Un comportamiento emergente es más que la suma de sus partes. Este tipo de discurso proviene de las ciencias y en particular de los estudios sobre complejidad. También podemos utilizar este concepto desde una perspectiva socio-cultural cuando nos referimos a un nuevo conocimiento que irrumpe en nuestro contexto. Por ejemplo, cuando observamos que regiones o países que no eran parte de la cartografía cultural occidental empiezan a brillar en el mapa, los definimos como zonas o procesos 'emergentes'.

Por lo tanto, lo 'emergente' comparte dos acepciones que no se contraponen sino más bien se pueden estructurar en conjunto. Podemos decir que lo 'emergente' amplifica los avances culturales que emplean conceptos de la ciencia y la tecnología para producir un nuevo tipo de interacción socio-cultural. La interacción entre el hombre y la tecnología permite que surjan diferentes usos a los inicialmente concebidos, proceso que muchas veces es definido como "flexibilidad interpretativa". Las formas creativas que exploran la ciencia y la tecnología permiten novedosas propuestas, tanto a nivel crítico como a nivel del uso innovador de la convergencia de medios donde lo visual, sonoro o táctil re-caracterizan el modo en que interpretamos los procesos científicos y tecnológicos.

Las instalaciones que usan soportes tecnológicos conforman naturalmente esta convergencia medial. Nos permiten interpretar los diferentes procesos de indagación, investigación o especulación que asocian a la tecnología con el tejido social. Hacen visible un proceso de trabajo que habitualmente está oculto. En la vida real nos encontramos con productos terminados, con caminos predefinidos que difícilmente nos confrontan con posibilidades de nuevas alternativas. Las instalaciones mediales facilitan esta indagación transversal pues son flexibles a muchos tipos de interpretación. Es a partir de la experiencia personal o grupal que la obra redefine su forma y el trabajo en proceso avanza y progresa. El museo se configura como una zona de 'test' y 'toca-toca', un laboratorio abierto que ilustra el proceso de ensayo y error. En síntesis, las instalaciones nos proveen de un continuo proceso de exploración que vincula lo social a lo tecnológico.

Emergentes propone indagar en este proceso y las diferentes posibilidades de uso de artefactos tecnológicos para interpretar el mundo contemporáneo. Rescatamos de cada obra el proceso de trabajo y la

investigación vinculada a temáticas científicas y tecnológicas que repercuten en la sociedad. Estas indagaciones conforman hoy más que nunca la discusión sobre el universo digital. El crecimiento de la información digital en el mundo contemporáneo no solo resulta en una mayor exposición a contenidos y artefactos o en la gran migración de información análoga a digital. Se dan también cambios trascendentales en la vida social y económica de las personas. Hoy podemos registrar y mezclar diferentes tipos de información digital, pero muchas veces no somos conscientes de las consecuencias de este tipo de manipulaciones. La interoperabilidad de la información acarrea nuevas formas de control y una transformación real de la vida privada mediante la representación digital. Automatas informatizados, tanto en el medio físico como virtual, parecieran hoy tener vida propia. Las piezas que conforman esta muestra se encuentran en campos vinculados a la robótica, realidad aumentada, vida artificial o semántica operacional, sin embargo quiebran su atadura con la ciencia al relacionarse con el cine expandido, la tele-vigilancia o la escultura social.

Las instalaciones de *Emergentes* no niegan este nuevo tejido tecno-social. Haciendo visible el proceso de experimentación *in situ* permiten la interpretación flexible del fenómeno en contraposición al unívoco consumo tecno-medial al que estamos hoy expuestos.

Emergentes también intenta cuestionar la visión que muchas veces se tiene del arte que proviene de América Latina. Si bien podemos decir que el arte electrónico de América Latina ya no resulta desconocido, existen aún muchas variantes poco conocidas que se acercan más a procesos de investigación multidisciplinaria, como es el caso de las obras que componen esta muestra. Más que piezas referenciales o históricas se trata de producciones -nuevas o recientes- que enfatizan la aplicación de ciencia y tecnología para generar un diálogo actual con el entorno social. No se busca una visión aglutinadora o temática sobre la producción de arte y tecnología y su vínculo con América Latina. Lo que se pretende es complementar la imagen parcial del arte electrónico contemporáneo mediante una gama de perspectivas críticas, algunas maduras y otras incipientes.

Sin embargo, al hacer referencia a la explosión de la información digital, no podemos negar tampoco la estratégica ubicación geográfica de América Latina. Los países que comparten la Amazonía son poseedores del mayor laboratorio de biotecnología del mundo, mucho más importante en términos económicos que la actual explotación de recursos naturales. Menos del 1% de las plantas tropicales han sido investigadas tomando en cuenta su potencial económico. La biotecnología se nutre de la naturaleza, sin embargo éste continúa siendo un tema poco explorado. Hoy se favorece la información digital, sin embargo la bio-genética tiene un valor informacional que ha sido aún poco explorado en América Latina. *Emergentes* como proyecto intenta activar esta discusión.

Rafael Lozano Hemmer
Almacén de Corazonadas (2006)
Instalación interactiva
Dimensiones variables
Cortesía del artista

Almacén de Corazonadas es una instalación interactiva que invita a los visitantes a registrar mediante una interfaz el ritmo de los latidos de su corazón. Cada uno de los casi cien focos dispuestos en el espacio de exhibición centellea a un ritmo distinto. Un aparato, compuesto por dos tubos metálicos conectados a un foco detecta con unos sensores el pulso cardíaco del participante y de inmediato pone al foco de la interfaz a centellear al ritmo exacto de su corazón. En el momento en que la persona suelta los tubos el patrón de centelleos se va del foco de la interfaz a los focos que integran la instalación. Cuando el visitante número 101 registra su pulso, el latido del primer participante por fin desaparece y así se van reciclando los patrones. *Almacén de Corazonadas* fue diseñada para transformar la sala de telares de la antigua fábrica "La Constanca" de Puebla (México) y presentada allí por primera vez en el año 2006.

Rafael Lozano-Hemmer. Nació en Ciudad de México, México, en 1967. Vive en Montreal, Canadá.

<http://www.lozano-hemmer.com>

Artista electrónico, realiza intervenciones interactivas en espacios públicos, normalmente usando nuevas tecnologías e interfaces hechos a medida.

Ha impartido numerosas conferencias y talleres, recientemente en el MIT MediaLab, el Museo Guggenheim, el Yamaguchi Center for Arts and Media, UC Berkeley, Berlin Transmediale, el Museo Nacional de Fotografía Británica y en el Art Institute de Chicago. Sus ensayos han aparecido en *Kunstforum* (Alemania), *Leonardo* (EEUU), *Performance Research* (GB), *Archis* (Holanda), *Telepolis* (Alemania), *Aztlán* (EEUU), entre otras publicaciones de arte y nuevos *media*. Ha participado en diversos comités y jurados internacionales, incluyendo la Fundación Daniel Langlois, ISEA, Hexagram, Prix Milia d'Or en Cannes, GMD en Bonn, la Competición Internacional de Arte y Vida Artificial y Cyberconf en Madrid. Fue, dos veces, artista residente en el Banff Centre for the Arts en Canadá, obtuvo una beca Rockefeller y una beca Langlois.

- Premios destacados: Premio Golden Nica y dos menciones honoríficas, festival Ars Electronica, Austria; Premio Arte Interactivo, academia británica BAFTA; Mejor Instalación, galardón IDMA, Toronto; Design Review Gold Award, I.D. Magazine; Cyberstar Award, Colonia; Distinción en los premios SFMOMA Webby; Artista del Año, Rave Awards, *Wired Magazine*.

- Exposiciones destacadas: Art Basel Unlimited, Suiza; Bienal de Liverpool, Gran Bretaña; Bienal de Shanghai, China; Bienal de Estambul, Turquía; Bienal de la Habana, Cuba; Musée des Beaux Arts, Canadá; *Feria ARCO*, Madrid, España; European Media Art Festival, Alemania; Bienal de Arquitectura y Media, Austria; Laboratorio Arte Alameda, México.

Sus obras forman parte de colecciones privadas y públicas como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la colección Jumex de México y la Fundación Daros de Zúrich.

Rafael Lozano Hemmer (México/Canadá)
Almacén de Corazonadas (2006)
Instalación interactiva
Dimensiones variables
Cortesía del artista