

Transmisiones Alternas

Arlan Londoño

Introducción

Esta es mi primera intervención en la Bienal Interactiva. Esta participación la he asumido como miembro representante de un nuevo grupo de artistas que se dedica a desarrollar proyectos de arte electrónico. La participación, con la curaduría y los proyectos que esta contiene, me servirá para establecer el contexto en el cual espero seguiremos desarrollando nuestros proyectos.

La primera pregunta que se me vino a la cabeza fue: cómo y desde qué aspecto o tópico se podrían realizar un trabajo de curaduría y un texto para la Bienal Interactiva'07? En la Bienal se trabaja con arte electrónico o la red y esta ubicada en Latinoamérica. Lo electrónico o la red y Latinoamérica son términos que no se repelen pero que podría decirse que no se pertenecen del todo. Por un lado, en Latinoamérica nuestras democracias han fallado al tratar de responder o de resolver el gran atraso que en lo social sufren nuestros países; al tratar de salvar la brecha entre el mundo del Mercado y la estructura internacional que lo sostiene y el mínimo bienestar social que se le debe dar a sus ciudadanos. Por otro lado, la red y la tecnología que la produce fueron propuestas por los centros de poder y dependen de los centros de poder. Llegan a nosotros como elementos de segunda mano, como modelos preestablecidos a seguir. Cómo sería ese estudio particular del mundo online, de las relaciones de transmisión y de comunicación, sabiendo que estas ya tienen sus propios presupuestos y su contexto? Cómo sería ese principio de estudio de la Latinoamérica online? También se podría abordar el proyecto desde las diásporas, desde la paradoja de vivir en los centros del poder pero conectados a la cultura nativa utilizando la red. La relación de Latinoamérica, lo digital y lo electrónico es muy compleja. Casi que solo podríamos utilizar metáforas para tratar de entenderla. Latinoamérica no tiene un medio de comunicación propio una voz propia, como carece de un medio de comunicación fuerte se convierte en esos sentidos sin rostro.

Al tratar de establecer una mirada de lo que pasa con los medios electrónicos y digitales nos damos cuenta de que es difícil explorarlos teóricamente a través de los marcos tradicionales con los que se estudia la producción artística. Lo mismo se podría decir cuando tratamos de establecer lo que entendemos por arte latinoamericano. Y es que tanto los medios electrónicos y digitales como el arte latinoamericano se producen en un contexto complejo. Cuando hablamos de los medios electrónicos y digitales este contexto viene dado en primer lugar por la complicada estructura de relaciones que es la red; en segundo lugar, por las tecnologías, las herramientas que esta implica. En tercer lugar, por los sujetos que la producen, y el público al que se accede y con el cual se crean los procesos de comunicación y de transmisión. Estos tres aspectos son

los que nos muestran lo complejo del estudio sobre los medios electrónicos y digitales. Por otra parte, cuando hablamos de arte latinoamericano tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica es un continente compuesto por una variedad de países que comparten un proceso histórico de colonización y de lucha pero que tienen diversidad de tradiciones estéticas y culturales, lo que los convierte en un campo de estudio complejo. Esta complejidad es la que les permite comunicar su discurso valiéndose de diferentes estrategias paralelas a la red. La red, lo digital y lo electrónico son parte de estas estrategias estéticas y artísticas planteadas por los artistas que les sirven para actualizarse y renovarse en relación con su cultura.

Desarrollo

Los trabajos propuestos en TRANSMISIONES ALTERNAS son proyectos que están dirigidos a desarrollar formas alternativas de comunicación o de transmisión. En ellos se hace énfasis en las redes de producción artística, tratando así de crear una interacción con el medio, ya sea mediante nuevos vínculos que repercutan en su contexto social, o estableciendo nuevas prácticas en el espacio de la red. Los trabajos presentes en esta curaduría no están conectados por estilo, ni por tema, ni por iconografía y menos por trayectoria. Son proyectos creados por artistas nacidos en Latinoamérica y que en su mayoría no viven en sus países de origen. Estos artistas están respondiendo a problemas locales o regionales valiéndose de los medios y de la red para tratar de establecer sus discursos con una clara actitud crítica. También podríamos decir que al tratar de entablar esta actitud se han forzado a ir más allá de sus límites en sus prácticas artísticas y sus tácticas estéticas. Primero porque han renovado y recreado su propio contexto. En segundo lugar lo interesante sería ver las implicaciones que la actitud de estos artistas está teniendo en los procesos de creación del arte y la cultura.

Para la realización de este pequeño texto me interesé en ver qué pasaba más allá de los proyectos propuestos en esta curaduría; Me interesó tratar de establecer unos conceptos básicos desde los cuales intentar una aproximación al contexto Latinoamericano dedicado a las artes electrónicas. En general encontré que son sujetos o grupos que trabajan a partir de la creación de vínculos, de crear puentes teniendo en cuenta una triple relación: En primer lugar tenemos la relación poética que implica relatos culturales, del sujeto y de interrelación; En segundo lugar está la relación con la tecnología y sus máquinas, las herramientas y la red; y en tercer lugar está la relación ética o la actitud crítica asumida por los creadores.

Al referirnos a la relación poética podríamos decir que se refiere a los relatos del sujeto, culturales, y de diálogo. Es interesante ver cómo somos capaces de crear estos relatos para responder a preguntas tan variadas como la identidad o la emigración, lo legal, lo político y lo social; o ver cómo se responde a las acomodaciones del discurso sobre el sujeto, la comunidad o la intersubjetividad, muchas veces sin plantearse la relación con el discurso oficial o

de la corriente principal. Qué papel se proponen llevar a cabo los artistas ante el fenómeno de la transmisión y la comunicación? Cómo enfrentar la diferencia entre los lenguajes tradicionales y la cultura del medio electrónico? Entendido esto como la forma de relacionar los artistas con su contexto, o con otros grupos de creadores, o con otros sujetos con los que se pueden estar en una relación de oposición o de conflicto. En la creación de relatos hay tácticas y estrategias de juego y en juego. En la forma de relacionarse y de articularse planteando nuevas formas de relación con lo social y lo cultural.

En Segundo lugar está la tecnología y su relación con las máquinas, las herramientas y la red. Es el mundo de la digitalización y la electrónica. Es el espacio de encuentro entre el cuerpo y las máquinas como sus prótesis. Las máquinas de la comunicación y de la transmisión y sus componentes electrónicos proponen una reacomodación de nuestro cuerpo con el entorno. A partir de este hecho se crea una forma diferente de aproximarnos a la realidad que es a la vez virtual y física. Las pantallas en conjunción con el mundo digital y electrónico crean una relación de recomposición del espacio. El espacio es un espacio de la desterritorialización y en el que pareciera caber todo lo posible. Tal parece que con el transcurso del tiempo, con la rápida acumulación de máquinas y herramientas que intentan resolver la relación cuerpo-maquina estaríamos llegando a lo que podríamos decir que sería un relativo mundo autónomo. Pero la mayoría de los artistas no esta interesada en la innovación tecnológica o de herramientas para su uso. La producción de gestos y de relaciones se impone a la simple producción de objetos para consumo, de materiales y de imágenes mediáticas para consumo. Lo que los artistas están tratando de explorar es el valerse de la red, de sus estructuras comunicativas y de transmisión a partir de la voluntad de estetizarlas. Están tratando de transformar el fenómeno discursivo y de renovación tecnológico en una nueva forma de acción estetizante de estos. En otras palabras podemos decir que la intención de los creadores es la de pasarlo todo a través de un tamiz donde se impone la valoración estética sobre las redes de comunicación y de transmisión.

La tercera relación es la relación ética o la actitud crítica asumida por los creadores. Los artistas no están interesados en crear una nueva teoría artística o estética. Ellos están trabajando desde una intersubjetividad y desde una labor intergrupal tratando de responder a las inquietudes del medio y de su contexto. Pero a pesar de esta tarea de crear relaciones y de trabajar con la red no comprometen su particularidad, más bien creo que la reinventan. Trabajan desde una actitud crítica de transmisión y de comunicación que no compromete su particularidad. Y sobre todo cuando se refiere a las corrientes y flujos de la comunicación y de la transmisión se responde con la creación de rituales por necesidad y por autoconciencia. En Latinoamérica el sólo hecho de establecer una relación que trascienda de alguna forma es un hecho crítico.

Si nos preguntáramos sobre lo característico en los medios podríamos hablar de lo estético en relación a lo ético como una importante estrategia utilizada por nuestros artistas para renovar nuestra cultura. Esta principal

característica estética vendría dada a través de crear formas de transmisión y de comunicación con un énfasis en el presente, o en lo presente (como unidad espacio temporal). Para comprender las implicaciones que estos proyectos están teniendo en los procesos de creación del arte y la cultura hay que prestar atención a la forma en que estos artistas usan el tiempo. Ellos usan el tiempo como categoría del acontecer que es donde crean estas relaciones. El tiempo es el lugar de participación en la creación de objetos dirigidos a renovar y actualizarse con la cultura. En otras partes, o en otras zonas geográficas la intención de crear haciendo énfasis en el tiempo presente es una opción teórica o una posibilidad a un presupuesto teórico. Pero en Latinoamérica la urgencia de lo social hace que se trabaje en un presente, siempre cambiante. Con una urgencia del presente, de lo presente. Casi que podríamos decir que en Latinoamérica se trabaja más con la emergencia de lo presente. Creo que podríamos entender la estética como la ética y el peso del presente como lo característico de las manifestaciones de arte digital y electrónico contemporáneo que más me interesan.

Los Proyectos

Los proyectos que conforman TRANSMISIONES ALTERNAS son propuestas que están dirigidas a desarrollar formas alternativas de comunicación y de transmisión. Los artistas seccionados han creado un interesante grupo de proyectos que hacen énfasis en el contenido y que tratan de establecer redes de comunicación al interior de su cultura. En los trabajos de Alejandro DUQUE, Sara MALINARICH, Jorge LOZANO, Guillermina BUZIO, Amelia JIMENEZ, Ron EDDING, y el grupo E-Fagia coordinado por Jorge MARULANDA, Heliumen TRIANA y Mercedes ANGOLA nos encontramos con diferentes formas de realización tales como son el video, el performance, la instalación y las páginas en la red. El criterio de selección con el cual se llevó a cabo esta curaduría fue el de escoger a los artistas por el conjunto de su obra y no por un trabajo específico. Para la exhibición en la Bienal Interactiva se seleccionó un proyecto de los que conforman el conjunto de trabajos realizados por cada artista.

www.co.lab.cohete.net: Esta página, dirigida por el artista colombiano Alejandro DUQUE, contiene los proyectos en torno a los medios electrónicos en los cuales él ha estado involucrado durante los últimos años. La mayoría de estos proyectos, unos por su naturaleza y otros por su complejidad, son trabajados en colaboración con otros sujetos y con otras organizaciones. La página está dividida en cuatro secciones. La primera sección a la que me referiré es la llamada *personales y discursivas*. En esta sección encontramos varios proyectos entre los cuales está *La Botánica [Βοτάνη]*, que se desarrolla alrededor de sujetos que trabajan tópicos de encuentro entre arte, nuevas tecnologías y filosofía. Las siguientes dos secciones son *Conspiraciones In-Fundadas* y *Conspiraciones In-Iciadas*. Estas dos secciones están conformadas por diferentes proyectos dedicados a la creación de formas alternativas de comunicación y de transmisión. Entre los proyectos incluidos en *Conspiraciones In-Fundadas* esta Altred que es un proyecto pro-redes libres en Colombia. Altred pretende no solo montar nodos

para redes inalámbricas sino también generar relaciones de contenidos. Un trabajo complementario al anterior es MedellínWireless-MW-, que es un proyecto colaborativo pro-redes sin cables en Medellín y en Colombia. En palabras de sus creadores: "Este proyecto tiene por objetivo el crear en las ciudades, los pueblos y los barrios una nube que Techo-a-Techo permita el acceso libre a las redes e Internet". Estos son trabajos que no pertenecen a un sujeto particular, que están constante proceso y que se renuevan continuamente. Podríamos decir que son proyectos que se actualizan en relación con la cultura y que representan una posibilidad viable de crear una comunidad en la convulsionada sociedad Colombiana. Como dije anteriormente, en nuestras sociedades el solo hecho de tratar de establecer una comunidad o algún tipo de red de comunicación o de transmisión es un hecho de gran importancia. Estos son proyectos alternativos en dos sentidos; el primero por ser novedosos de acuerdo al contexto local y el segundo por marcar una clara diferencia con respecto a lo propuesto por el establecimiento artístico. Los proyectos tratan de crear relaciones con otras organizaciones no artísticas, son dirigidos a la comunidad. Lo importante son las estrategias para tratar de crear una estructura de comunicación en determinada comunidad.

www.saramalinarich.net es una página dirigida por la artista de origen chileno Sara MALINARICH. En esta página podemos encontrar proyectos como Stay In Place y De·Sol·Acción, que parten de acciones telecompartidas en las que Sara hace referencia a la memoria y a la identidad o a las relaciones que existen entre estos dos términos. En general se podría decir que Sara, en estos proyectos, produce una estetización de las formas de transmisión y de comunicación. En ellos podemos percibir el interés por el otro que se torna inasible, por el otro como ilusión producida cuando tratamos de percibirlo a través de la máquina. Es lo que se llama una ilusión maquina. Las pantallas y los ordenadores son parte de la puesta en escena de la transmisión en la que encontramos el cuerpo fragmentado por el medio. En estos trabajos se crea la relación entre el performance y la transmisión en directo llegándose a producir una obra con un gran lirismo. Otro de los proyectos que encontramos es ENLACES [E-SCHER SYSTEM] que en palabras de la autora "nace en el año 2005 como una obra en progreso y se desarrolla durante los años 2005 y 2006. Dicho proyecto está formado de hiperenlaces que conectan con diversos textos distribuidos en medios digitales. Dichas narraciones se componen de artículos y entrevistas, así como de pequeñas crónicas en torno a la creación". Con este proyecto se crea una forma alternativa de comunicación valiéndose de la red. Podríamos decir que este proyecto es una consecuencia lógica de sus trabajos anteriores puesto que es la continuación del deseo de asir al otro a través de la transmisión por la red o de percibirlo online, o sea, de asir al otro por otra vía, ya no a través del cuerpo ni desde el performance. En este caso la comunicación se establece a través de formas narrativas como los artículos, las entrevistas y las crónicas. El hiper enlace es el que conecta dos paisajes en un marco de pantalla.

Tríptico, el video artista Jorge LOZANO y la artista visual Guillermina BUZIO son una pareja de artistas que ofrecen talleres de video orientados a

jóvenes. Estos talleres son producidos por Jorge y Guillermina, pero son dirigidos, actuados y en la mayoría de casos editados por los jóvenes a los que se les ofrece el taller. Los talleres han sido realizados desde el año 2005 y se han llevado a cabo en Cali, Colombia y en Toronto, Canadá. El resultado de estos talleres es un grupo de videos de una calidad heterogénea. Lo primero que llama la atención de estos talleres es que son ofrecidos a jóvenes de escasos recursos y con problemas de violencia, como en el caso de los llevados a cabo en la ciudad de Cali. Los talleres ofrecidos en la ciudad de Toronto han sido dirigidos a jóvenes con problemas judiciales y de violencia. Son un tipo de violencia y un peligro diferentes a los de sus contemporáneos de la ciudad de Cali. Los videos realizados en Cali cuentan diferentes historias, algunas bien logradas; algunos videos llaman la atención por tener temas dramáticos, pero lo que más llama la atención es lo que se dibuja a través de los encuadres. Cada plano nos muestra el paisaje urbano de esta ciudad; son encuadres donde se nos muestra una extrema pobreza, que es otra forma de violencia. Esta es una violencia que no viene dada por la guerra que rodea la ciudad, sino por la falta de los recursos básicos, por la falta de espacio para la convivencia. En algunos casos sentimos la ausencia de naturaleza, de vegetación. Por otro lado los videos realizados en la ciudad de Toronto nos muestran los problemas de los jóvenes hijos de inmigrantes: los problemas con las bandas, las drogas y la falta de un futuro mejor. Es una violencia más sutil que la que viven los jóvenes de Cali. Lo que percibimos después de las diferencias es que tanto los jóvenes de Toronto como los de Cali viven en peligro y con la misma incertidumbre sobre su futuro.

“Made in Canada”, es un performance e instalación en espacio público realizado por los artistas visuales Amelia JIMENEZ, de origen chileno y Ron EDDING, de origen canadiense. Aledaño a su trabajo personal, ellos han estado realizando este tipo de trabajo conjunto durante los últimos seis años. En *“Power Play”*, uno de los trabajos anteriores al que aquí presentamos, Amelia y Ron realizan intervenciones a trabajos de otros artistas valiéndose del performance. Durante la intervención-performance, en la cual ellos actúan como si fueran turistas, se presentan a la exhibición de algún artista y se toman fotos con la obra y los autores o espectadores. A partir de las fotos realizadas durante las intervenciones, Amelia y Ron crean afiches que son pegados en los muros de la ciudad como otro objeto anónimo producido en esta. En *“Made in Canada”* Amelia y Ron toman fotos del paisaje canadiense. Con estas fotos viajan a otro país, las intercambian y se toman otras fotos, intercambiando de esta manera el estereotipo que se tiene de Canadá, su paisaje. En estos trabajos se puede apreciar tres momentos importantes: el primero es la imagen previa que se le ofrece al otro, llámese espectador o artista; el segundo momento es el de la realización del performance, que es cuando se hace la intervención al paisaje; y por último tenemos la puesta en escena de la imagen documento que no es solo el resumen de las anteriores sino que adquiere su propio sentido en la puesta en el espacio público.

Latinoamérica o La Sub-Versión de Lo Real es un proyecto dirigido por el grupo e-fagia y coordinado por Jorge MARULANDA, Heliumen TRIANA,

Mercedes ANGOLA y Susan DOUGLAS. Partiendo de la pagina web el proyecto intenta crear una red de conexiones con otros espacios creados por artistas latinoamericanos. El primer objetivo del proyecto es comparar una visión histórica con lo que sucede en algunos espacios dedicados al arte contemporáneo en Latinoamérica. Para este proyecto se decidió escoger un sentido abstracto como es el de sub-version, que de alguna manera pudiera envolver el arte producido por artistas Latinoamericanos. Unido a este sentido abstracto se quiso tener una posición critica o de oposición a los esquemas no solo estéticos sino a las utopías e ideologías que hemos heredado de la modernidad. Se está tratando de cubrir el contexto latinoamericano a partir de los grupos de trabajo que se estructuran bajo tres ejes de investigación. Dentro de la organización, el vínculo, la comunicación y el trabajo se hacen utilizando el medio digital, consolidándose la propuesta desde grupos de trabajo ubicados en Canadá, España y Colombia; Estos grupos de trabajo estarán recibiendo el apoyo de colaboradores en Argentina, México, Ecuador, Brasil, Cuba y USA. Los títulos de los proyectos son los siguientes: Viaje sin mapa o la mirada Afroamericana a cargo de Mercedes Angola y el grupo del Museo Virtual; Estética y Utopía, la herencia de las ideologías, a cargo del grupo E-fagia.