

Rafael Lozano-Hemmer | Pseudomatismos

jf huerta / January 14, 2016

Las problemáticas en torno al uso de la tecnología y su implementación en políticas públicas es un debate contemporáneo que se ha dado en los últimos años, sobre todo, en términos de vigilancia y automatización de la sociedad. **Pseudomatismos**, exposición monográfica del artista **Rafael Lozano-Hemmer** en el MUAC, nos habla de la relación entre el cuerpo, máquina y programador. La exposición tiene una postura crítica hacia el papel de la tecnología en los sistemas de control y producción de subjetividad, se toma a la tecnología no como una herramienta alejada del ser humano sino como una segunda piel. Los cambios tecnológicos que se han dado en esta década nos han brindado, sea bueno o malo, la inmediatez de la información y la liquidez de millones de imágenes al momento. Estos cambios de consumo, divulgación de contenidos y de movilidad todavía se encuentran en un estado prematuro y la conceptualización y teorización sobre la implicación de la revolución digital lleva a un problema ético.

La exposición tiene su nombre, *Pseudomatismos*, en relación con la idea de automatismos; el movimiento o actividad propios de un mecanismo que funciona por sí solo. Los mecanismos autómatas son el resultado de ingeniería y programación. El programador tiene un control y ejerce una cualidad sobre el destino de la máquina. El mundo de la tecnología siempre se concentra en el poder y es corto en pensar en las ramificaciones de este poder.

Respiración circular y viciosa, 2013. 61 bolsas de papel, circuitos electrónicos, tubos de respiración, sensores, computadora, programación en OpenFrameworks y Wiring.

La primera sala del recorrido de la exposición alberga la instalación, **Respiración circular y viciosa**, un aparato cerrado en forma hermética que permite al público inhalar el mismo aire previamente respirado por los visitantes anteriores. Este intercambio de oxígeno confronta la idea del espacio público y el espacio privado. En cierto punto, el aire que se encuentra en rotación dentro de este aparato mediante el uso de las bolsas de papel entra a los pulmones del usuario y dentro de su cuerpo se mantiene privado cuando lo exhala regresa a ser público.

Pero esta interpretación llega a ser un poco ambigua porque si regresamos en el tiempo esta premisa forma parte de las prácticas artísticas en torno al arte acción de la década de los ochenta. Por otro lado, esta instalación la podemos analizar como una analogía de la memoria extraíble (USB) que al estar infectado con un virus y al entrar en contacto con un ordenador propaga el virus hacia otras memorias. En la pared del costado de la sala hermética se pueden leer las advertencias por parte de la institución del posible peligro al entrar al cuarto sellado.

Rafael Lozano-Hemmer. Respiración circular y viciosa, 2013. Prisma de vidrio sellado con puertas corredizas, fuelles motorizados, conector de válvulas electromagnéticas

Tensión superficial, 1992. Sistema de vigilancia computarizada, pantalla, programación en Delphi.

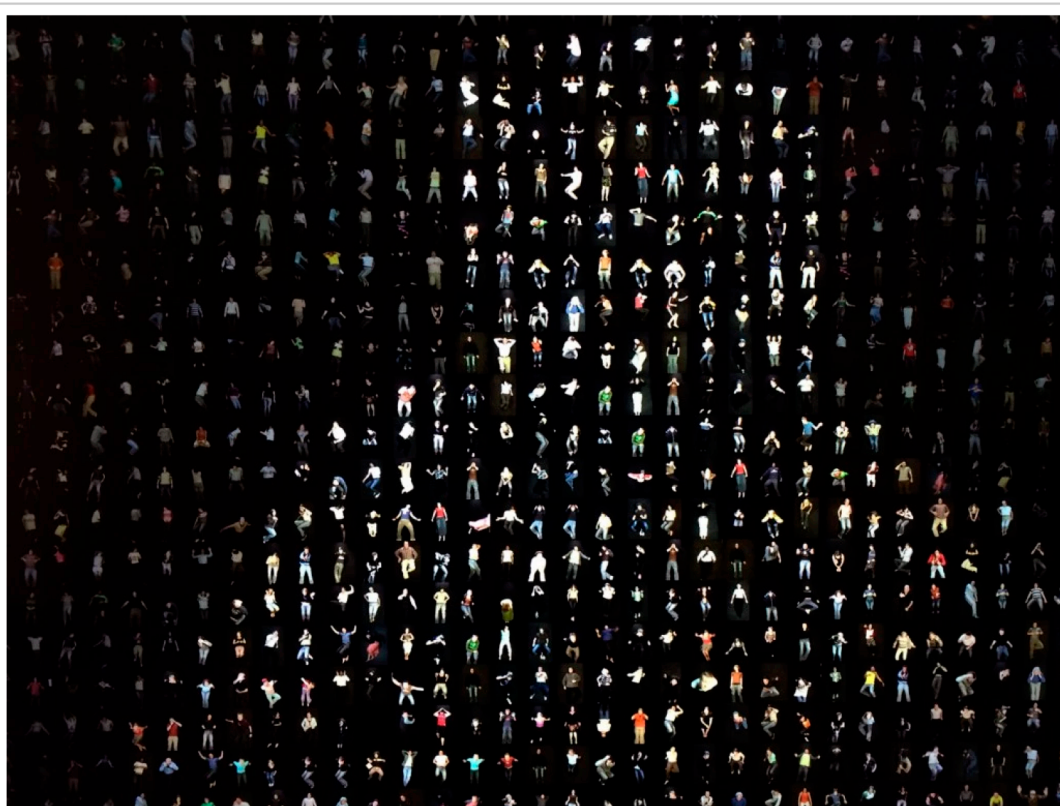
Siguiendo el recorrido de la exposición se encuentra un pantalla que muestra un ojo que sigue al espectador mediante un sistema de vigilancia computarizada. Esta pieza fue inspirada por la lectura del texto de **Georges Bataille** "El año solar", durante la primera Guerra del Golfo, en la que se presencié el primer despliegue generalizado de "bombas inteligentes" guiadas por cámaras. La interacción se vuelve una parte esencial en esta exposición, **sin la interacción del público la obra pierde el sentido.**

Empaquetamiento de esferas, 2013-2015. Impresiones 3D en diversos materiales, miles de canales de sonido, acero inoxidable, tarjetas electrónicas, arduino, programación en Grasshopper, Wiring y C.

Una obra que tiene un peso muy interesante es la serie de piezas impresas en 3D que concentran, en un solo dispositivo multi-canal, toda la producción musical de un compositor. El tamaño de cada esfera es proporcional a lo prolífico que fue el artista. La música se reproduce a través de auriculares de iPod. En palabras del artista, es una

síntesis de la música que ha marcado la historia desde Beethoven hasta Stockhausen. En nuestro mundo contemporáneo, la velocidad de información y las capacidades de almacenamiento permiten que podamos tener en celulares, reproductores de mp3 y computadoras bibliotecas de música que superan al oyente. Por otro lado, se toma a la bocina como pixel, el sonido se vuelve una unidad que al estar complementándose con la interacción del oyente crea un paisaje mental.

Rafael Lozano-Hemmer. Contacto visual, 2006 / De la serie Caja de sombras. Pantalla, sistema de vigilancia computarizada, programación en Delphi

La pantalla interactiva de rastreo computarizado, **Contacto visual** (2006), muestra ochocientos videos simultáneos de gente acostada y en reposo. Tan pronto como la pieza detecta a un visitante, su presencia activa los retratos de videos en miniatura. La obra deja su estado pasivo como objeto de contemplación y empieza a interactuar con el espectador, de hecho, observa a su espectador y esta dialéctica propone cuestionamientos sobre la dicotomía entre observar y ser observado.

La obra que tiene un peso muy grande y que sintetiza la exposición es **Pabellón de ampliaciones** (2015), una serie de doce proyectores en los que se proyecta un mosaico en tres paredes, de cuatro proyecciones en cada una. Cuando el espectador entra, doce cámaras industriales registran la cara del espectador, los sistemas de reconocimiento facial hacen un acercamiento y es proyectado en las paredes de la sala. La tecnología de reconocimiento facial es usual en aeropuertos internacionales para “verificar” la identidad

mediante una base de datos digital con fotografías, un doble digital dentro de un sistema cerrado.

Se habla actualmente que mediante la creación de un perfil o avatar se está generando un doble digital para el sistema. Pero, personalmente, la versión digital de una persona no es un doble del original, al contrario, funciona para vigilar, controlar, estudiar y dirigir al usuario.

El código produce y transforma la manera en la que observamos al mundo y nos observamos a nosotros mismos.

Rafael Lozano-Hemmer | Pseudomatismos

Museo Universitario de Arte Contemporáneo

Hasta el 17 de abril

Av. de Los Insurgentes sur No. 3000

Lunes y martes cerrado. Horario de miércoles a domingo.

Miércoles, Viernes y Domingos

10:00 a 18:00 horas

Jueves y Sábado

10:00 a 20:00 horas

