

L'ENFER DES ARTS

MAGAZINE

Pseudomatismos: Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer. Tensión Superficial, 1992. Foto: MaximeDufour

Rafael Lozano-Hemmer (Ciudad de México, 1967, vive en Montreal, Québec) es un artista electrónico que desarrolla instalaciones interactivas que se encuentran en la intersección de la arquitectura y el arte del performance. Su interés principal es la creación de plataformas para la participación pública, pervirtiendo una amplia variedad de tecnologías de control.

Curada por José Luis Barrios y Alejandra Labastida, la exposición Pseudomatismos que se inaugurará el 28 de octubre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), presenta 42 obras que recorren 23 años de producción audiovisual (incluyendo piezas de video interactivo, robótica, vigilancia computarizada, fotografía e instalación sonora) del artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer.

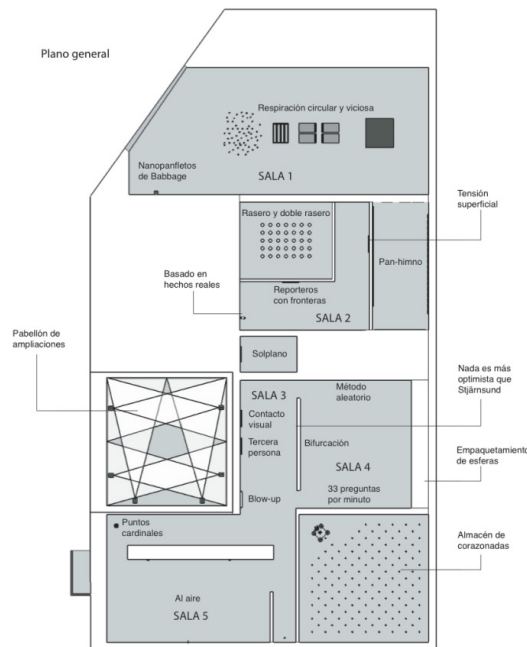
La muestra cuenta con cinco estrenos mundiales en varias escalas, desde Pabellón de Ampliaciones, una enorme proyección realizada en colaboración con el artista polaco Krzysztof Wodiczko, hasta Nanopanuelos de Babbage, pequeños folletos de oro que fueron impresos en el "Nano Scale Facility" de la Universidad de Cornell. En la exposición se presentan varias obras emblemáticas como Almacén de corazonadas, que representó a México en la Bienal de Venecia en 2007, Respiración Circular Viciosa procedente de la colección Borusan Contemporary de Estambul, y Rasero y Doble Rasero de la colección del MUAC.

Rafael Lozano-Hemmer. Bifurcación, 2012. Foto: Marco Casado

El título de la exposición es una referencia a los automatismos surrealistas, una práctica artística que apostaba al poder creativo del subconsciente y se sostenía sobre la noción de valor en lo accidental y lo aleatorio. Lozano-Hemmer amplía esta noción planteando la imposibilidad de lo aleatorio en el universo maquínico, en donde cualquier pretensión de autonomía en un programa es tan solo una simulación. En palabras del artista, un pseudomatismo intenta hacer tangibles las predeterminaciones inherentes a esas simulaciones. Por definición el pseudomatismo es una acción casi-voluntaria: si el autómatas actúa “por sí mismo”, la obra de Lozano-Hemmer al contrario busca actuar “en relación”.

Rafael Lozano-Hemmer: Pseudomatismos

La tecnología como lenguaje

El artista parte del entendido que la tecnología no es un instrumento o herramienta, sino una forma inevitable de determinación de subjetividad y sociabilidad. A partir del juego con el tacto, la vista, la respiración, el oído y el movimiento del público, la exposición busca activar relaciones entre máquina, entorno y percepción, para con ello mostrar el modo en que la tecnología, el cuerpo y el cuerpo-político son inseparables.

Rafael Lozano-Hemmer. Respiración Circular Viciosa, 2013. Foto: Antimodular

El proyecto estará acompañado de un catálogo bilingüe con textos de los curadores y el artista y obras comentadas por Kathleen Forde y Scott McQuire. Lejos de presentar al arte tecnológico como algo “nuevo”, los textos profundizan en los procesos y estrategias que mueven la práctica del artista enlazándolos con tradiciones de experimentación de la historia del arte y la ciencia.

Rafael Lozano-Hemmer. Empaquetamiento de Esferas, 2014. Foto: Antimodular.

Además del catálogo, se publicará una unidad de memoria USB que contiene todos los códigos fuente utilizados para programar las piezas de la exposición. Cualquier programador podrá de esta forma tener acceso a los algoritmos y métodos que los ingenieros del estudio de Lozano-Hemmer desarrollaron para cada obra, en

lenguajes C++, OpenFrameworks, Processing, Delphi, Assembler y Java. Esta será la primera vez que una exposición de arte estará íntegramente disponible con un código de fuente abierta.

Esta exposición se organiza gracias al apoyo de Fundación Telefónica, entidad corporativa de Telefónica que en México gestiona la marca comercial Movistar. La Fundación impulsa la cultura digital a través de investigaciones, conferencias, concursos y exposiciones, ya sean de su colección artística propia o estimulando la creación de aquellos que utilizan la ciencia, la investigación y la tecnología como expresión artística.

Otras entidades que apoyan la exposición son: Borusan Contemporary, Délégation générale du Québec Mexico, CCA and CNF Cornell University, la Galería OMR, bitforms gallery, NC-Arte y Antimodular Research.

Esta exposición se realiza en el marco del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz (IYL 2015, por sus siglas en inglés). Para mayor información: <http://www.luz2015.unam.mx/acerca>

Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer (Ciudad de México, 1967, vive en Montreal, Québec). Fue el primer artista que representó oficialmente a México en la Bienal de Venecia en el año 2007, con una individual en el Palacio Van Axel. También expuso en las Bienales y Trienales de Sidney, Estambul, Habana, Sevilla, ICP en Nueva York, Valencia, Nueva Orleans, Montreal, Singapur, Shanghai, Moscú y Kochi-Muziris en la India. Recientemente tuvo exposiciones individuales en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, en la Fundación Telefónica de Madrid y en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney. Entre las instituciones que coleccionan su obra están: el MoMA, el Museo del Barrio y el Guggenheim en Nueva York, el Tate Gallery en Londres, el Hirshhorn en Washington DC, La Galería Nacional de Victoria en Melbourne, el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, el MONA en Hobart, el Museo del Arte del Siglo 21 en Kanazawa, el Museo de Arte de Singapur, la Galería de Arte de Manchester y el MUAC y Jumex en la ciudad de México. Sus obras de arte público han sido encargadas por eventos como las celebraciones del Milenio en la Ciudad de México (1999), la Capital Europea de la Cultura en Rotterdam (2001), la Conferencia de la ONU para las Ciudades en Lyon (2003), la inauguración del centro YCAM en Japón (2003), la Expansión de la Unión Europea en Dublín (2004), el memorial de la masacre de Tlatelolco en la ciudad de México (2008), las Olimpiadas de Invierno en Vancouver (2010) y la exposición pre-inagural del Museo Guggenheim en Abu Dhabi (2015). Lozano-Hemmer ha ganado dos BAF-TAS de la Academia Británica, un Governor General Award en Canadá, un premio Golden Nica en Austria, un premio Bauhaus en Alemania y un Trophée des Lumières en Francia. Su sitio web está en la dirección: www.lozano-hemmer.com

Rafael Lozano-Hemmer. Pseudomatismos se presenta en las salas 1, 2 y 3 del 28 de octubre de 2015 al 27 de marzo de 2016 en el MUSEO UNIVERSITARIO ARTE CONTEMPORÁNEO (MUAC). Insurgentes Sur 3000. Centro Cultural Universitario. Delegación Coyoacán. C.P. 04510. Horarios: miércoles, viernes y domingos de 10:00 a 18:00 hrs.; jueves y sábado de 10:00 a 20:00 hrs. Admisión: jueves a sábado \$40.00 Público general. 50% de descuento a estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilado ISSSTE e IMSS con credencial vigente; miércoles y domingo \$20.00 público general. 2 x 1 estudiantes (con credencial vigente). Por ser tarifa reducida no aplican descuentos. Entrada libre a menores de 12 años, miembros de ICOM, AMPROM, CIMAM y Prensa (con credencial vigente). Tels.: 5622 69 39 y 5622 69 99 ext. 48791. E-mail: difusion@muac.unam.mx. Página Web: <http://www.muac.unam.mx>. Difusión y Medios de la DiGAV-UNAM.