

TOP10 DEL ARTE DIGITAL Y CONTEMPORÁNEO

ARTE DE LOS NUEVOS MEDIOS

RAFAEL LOZANO- HEMMER, FUSIÓN ENTRE ARTE, TECNOLOGÍA E INTERACTIVIDAD

En el panorama artístico contemporáneo, hay figuras como Rafael Lozano-Hemmer que destacan por su capacidad para romper los límites convencionales y explorar nuevas formas de expresión. Reconocido internacionalmente por sus innovadoras obras que combinan arte, tecnología e interactividad; por medio de sus instalaciones y proyectos que involucran la participación activa del público, Lozano-

Hemmer ha logrado cautivar audiencias y desafiar la percepción tradicional del arte.

series

arte de los nuevos medios

top10 del arte digital y contemporáneo

global

arte digital

tecnología

Por Yanett R. Letechipía

Share on: [f](#) [t](#) [in](#) [p](#)

Rafael Lozano-Hemmer nació en la Ciudad de México en 1967. Su formación académica lo llevó a estudiar Física en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. Aunque comenzó su carrera como ingeniero de software, su pasión por el arte lo llevó a explorar nuevas formas de combinar la tecnología con la expresión artística. Esta fusión se ha convertido en la base de su trabajo y su sello distintivo.

Conocido por crear instalaciones interactivas que combinan elementos tecnológicos como sensores, cámaras, luces y sonido. Estas obras permiten al público interactuar directamente con el arte, convirtiéndose en parte integral de la experiencia artística. La participación activa del espectador es fundamental para Lozano-Hemmer, ya que le interesa explorar la relación entre el individuo, la tecnología y el espacio público.

Una de las obras más reconocidas de Lozano-Hemmer es «Pulse Room» (Sala de pulsos), en la que se utilizan sensores para registrar los latidos del corazón de los visitantes y se proyectan en forma de luces que parpadean en una sala. Esta instalación crea una conexión íntima entre el espectador y la obra, convirtiendo los pulsos vitales en un elemento visual y sensorial. La participación del público se vuelve

esencial para completar la obra, ya que cada visitante contribuye con su pulso y, a su vez, se ve influenciado por los latidos de aquellos que lo precedieron.

Otra creación notable es «Voice Array» (Matriz de voces), donde se utilizan micrófonos y altavoces para capturar y reproducir las voces de los espectadores. Estas voces se mezclan y superponen, generando una atmósfera sonora única. La obra se convierte en un reflejo de la diversidad y multiplicidad de voces en la sociedad, al mismo tiempo que cuestiona la relación entre la identidad individual y el colectivo.

"Rafael Lozano-Hemmer: A Crack in the Hourglass, An Ongoing COVID-19 Mem...

The Art and Healing Behind "A Crack in the Hourglass, An Ongoing COVID-19 M...

Pulse Room

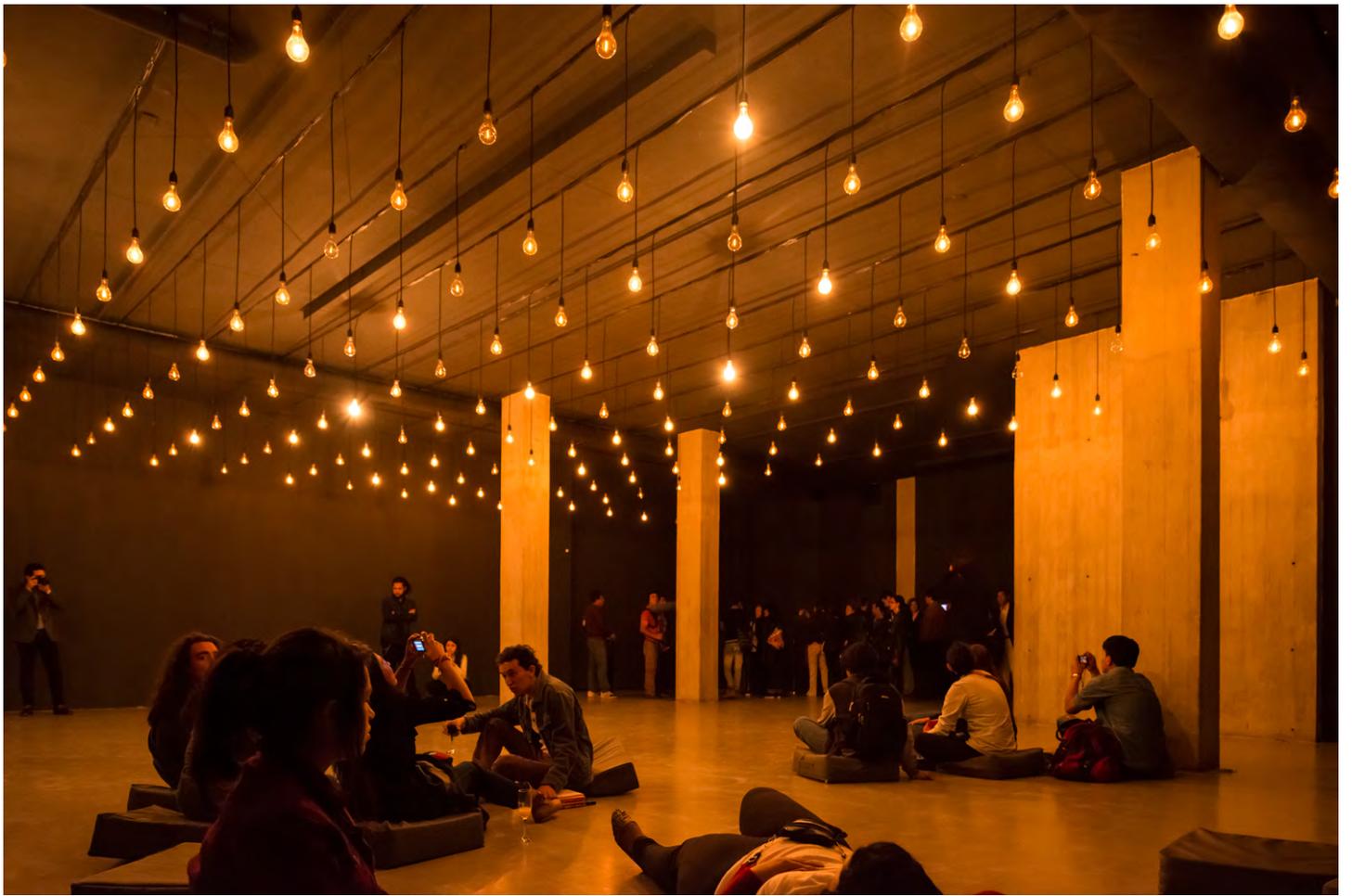
2006 -2022

Instalación interactiva que presenta de una a trescientas bombillas incandescentes transparentes, de 300 W cada una, colgadas de un cable a una altura de tres metros. Las bombillas se distribuyen uniformemente por la sala de exposición, llenándola por completo. Una interfaz colocada en un lateral de la sala tiene un sensor que detecta la frecuencia cardíaca de los participantes. Cuando alguien sostiene la interfaz, una computadora detecta su pulso e inmediatamente enciende la bombilla más cercana para que parpadee al ritmo exacto de su corazón.

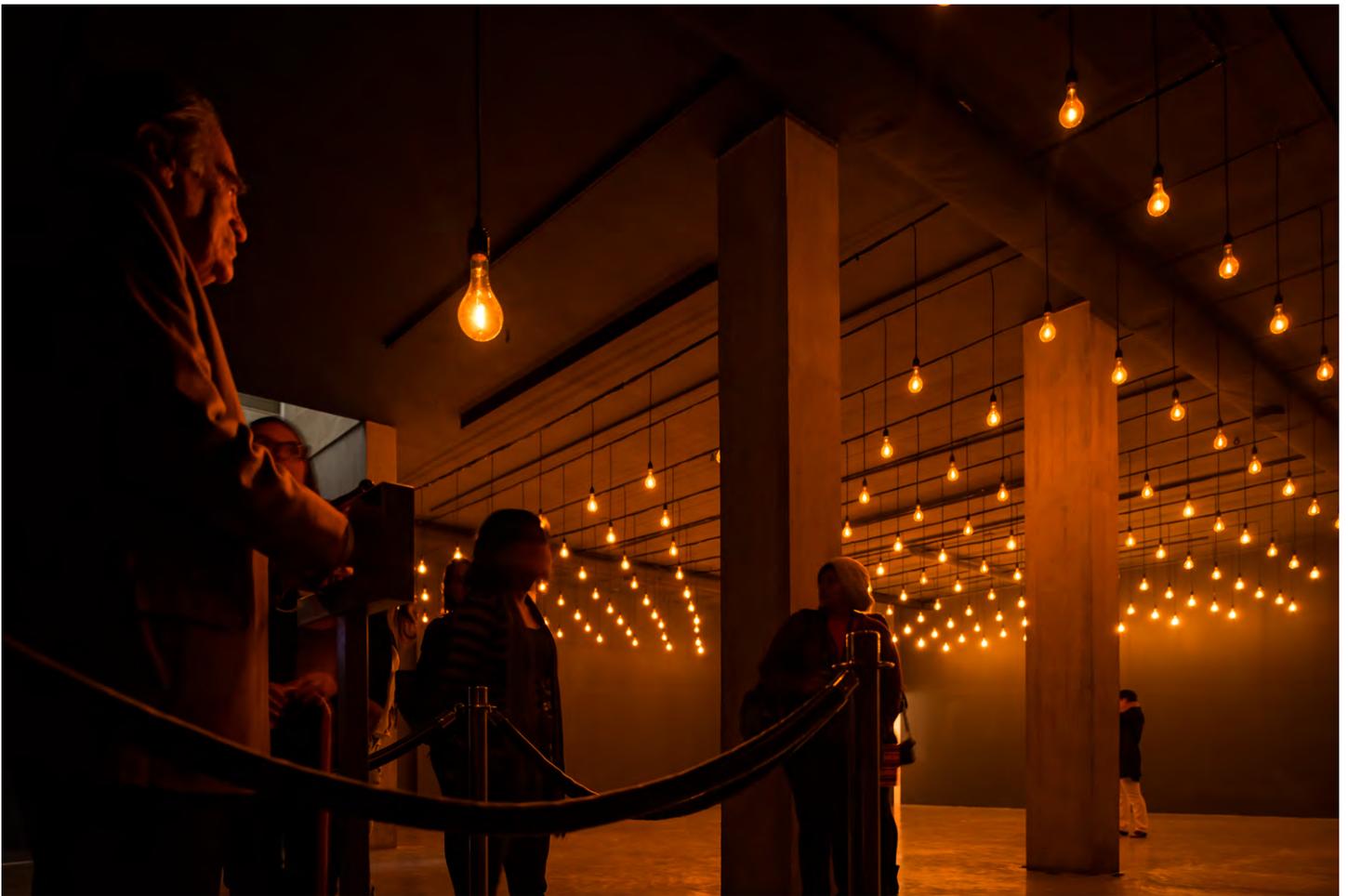
En el momento en que se libera la interfaz, todas las luces se apagan brevemente y la secuencia de parpadeo avanza una posición hacia abajo en la cola, hasta la siguiente bombilla en la cuadrícula. Cada vez que alguien toca la interfaz se graba un patrón de corazón y este se envía a la primera bombilla de la cuadrícula, adelantando todas las grabaciones existentes.

“Voice Array” (Subesultura 13)

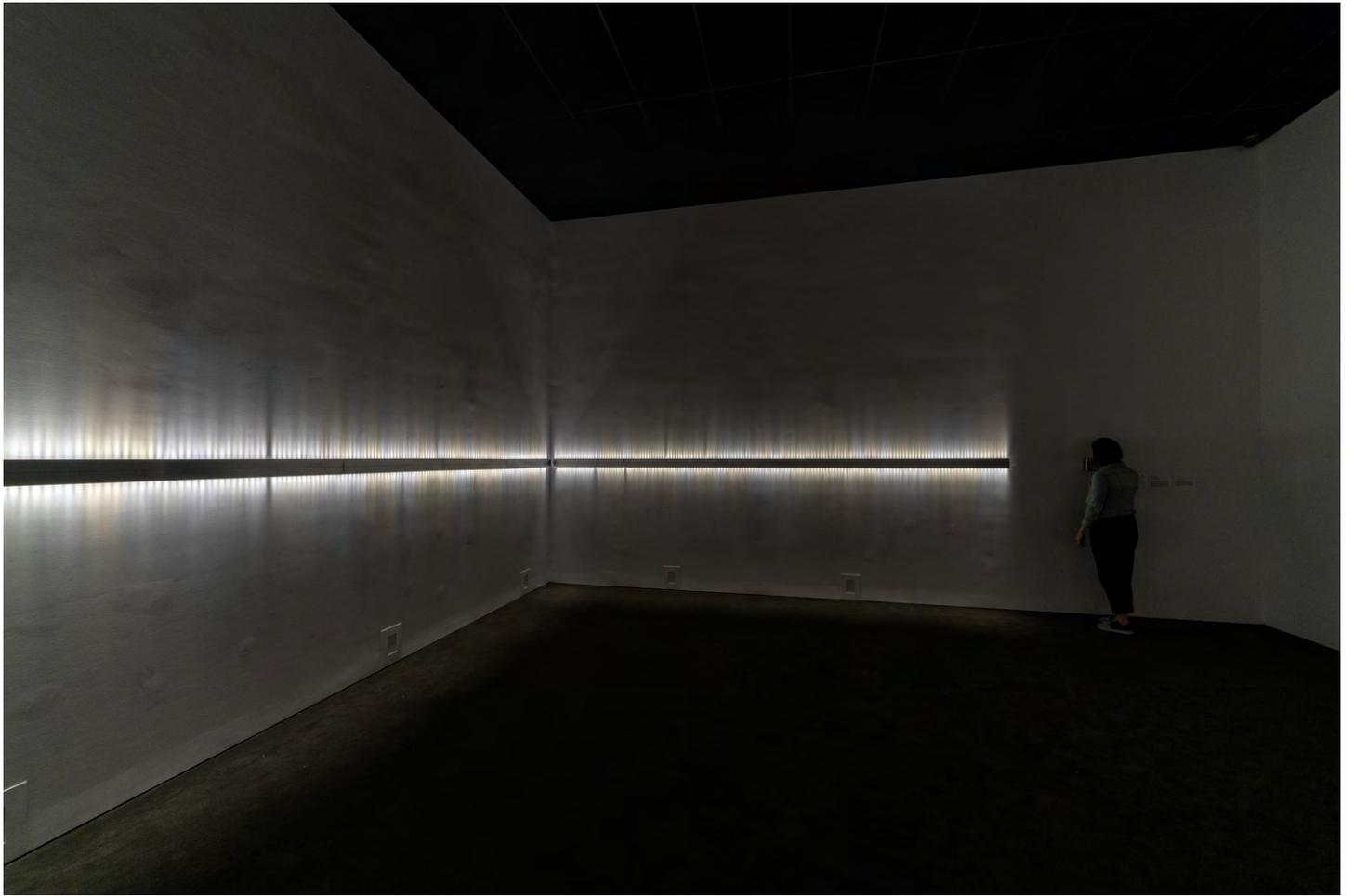
Encargado por el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney.

2011- 2020

Cuando un participante habla por un intercomunicador, su voz se traduce automáticamente en destellos de luz y luego el patrón de parpadeo único se almacena como un bucle en la primera luz de la matriz.

Cada nueva grabación empuja todas las grabaciones anteriores una posición hacia abajo y gradualmente se puede escuchar el sonido acumulativo de las 288 grabaciones anteriores. La voz que fue expulsada de la matriz se puede escuchar por sí misma.

Border Tuner
(Sintonizador Fronterizo)
Relational Architecture 23
2019

Instalación de arte participativo a gran escala diseñada para interconectar las ciudades de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Los potentes reflectores crean «puentes de luz» que abren canales de sonido en vivo para la comunicación a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La pieza crea un dosel fluido de luz que los visitantes pueden modificar en seis estaciones interactivas, tres ubicadas en El Paso y tres en Juárez.

Cada una de las estaciones interactivas «Border Tuner» cuenta con un micrófono, un altavoz y una gran rueda o dial. Cuando un participante gira el dial, tres reflectores cercanos crean un «brazo» de luz que sigue el movimiento del dial, escaneando automáticamente el horizonte. Cuando dos de estos «brazos de luz» se encuentran en el cielo y se cruzan, automáticamente se abre un canal bidireccional de sonido entre las personas en las dos estaciones remotas. A medida que hablan y se escuchan, el brillo del «puente de luz» se modula en sincronía, un destello similar al centelleo de un código Morse. Cada estación interactiva puede sintonizar cualquier otra, así por ejemplo, un participante en México puede conectarse a las tres estaciones basadas en EE. UU. oa las otras dos en México, según lo desee.

Rafael Lozano crea una instalación de latidos y voces en I...

Primer artista en representar a México en la Bienal de Venecia con una exposición en el Palazzo Van Axel en 2007. Ha expuesto en Bienales de Cuenca, La Habana, Estambul, Kochi, Liverpool, Melbourne NGV, Moscú, Nueva Orleans, Nueva York ICP , Seúl, Sevilla, Shanghai, Singapur, Sydney y Wuzhen. Su arte público ha sido comisionado para las Celebraciones del Milenio en la Ciudad de México (1999), la Expansión de la Unión Europea en Dublín (2004), el Memorial de la Masacre Estudiantil en Tlatelolco (2008), las Olimpiadas de Vancouver (2010), la pre-inauguración exposición del Guggenheim en Abu Dhabi (2015), y la activación del Teatro Romano Raurica en Basilea (2018).

Las colecciones que contienen su trabajo incluyen MoMA y Guggenheim en Nueva York, TATE en Londres, MAC y MBAM en Montreal, Jumex y MUAC en la Ciudad de México, DAROS en Zúrich, MONA en Hobart, Museo 21C en Kanazawa, Borusan Contemporary en Estambul, CIFO en Miami, MAG en Manchester, SFMOMA en San

Francisco, ZKM en Karlsruhe, SAM en Singapur y muchos otros. Ha recibido dos BAFTA British Academy Awards for Interactive Art en Londres, un Golden Nica en el Prix Ars Electronica en Austria, » y una retrospectiva de mitad de carrera coproducida por el Musée d'Art Contemporain de Montréal y SFMOMA. En 2019, su actuación inmersiva «Memoria atmosférica» se estrenó en el Festival Internacional de Manchester y su instalación interactiva «Border Tuner» conectó a personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México utilizando puentes de luz controlados por las voces de los participantes en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso. Texas.

Rafael Lozano-Hemmer in "Borderlands" - Extended Segment | Art21

enlaces

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

Imágenes por plataforma Lozano-Hemmer.com

Portada Art21