CULTURA

Trastoca Lozano-Hemmer algoritmos de la IA

05 MIN 00 SEG

Yanireth Israde

Cd. de México (06 febrero 2024) .-21:00 hrs

Rafael Lozano-Hemmer reconoce su entusiasmo por visitar Zona Maco en particular y a México en general, cuya escena artística considera la mejor del mundo. Crédito: Ángel Delgado / REFORMA Archivo

Trastocar los algoritmos asociados al poder, el mercado y el consumo para convertirlos en instrumentos de arte ha sido la apuesta de **Rafael Lozano-Hemmer** (Ciudad de México, 1967) desde antes de que se popularizara la Inteligencia Artificial (IA).

PUBLICIDAD

Hoy, cuando esta tecnología parece dominar todos los ámbitos, el artista electrónico insta a entrenarla de manera alternativa.

"En el estudio llevamos trabajando desde hace como 30 años con algoritmos de lo que se llama **Inteligencia Artificial**. Ahorita hay un frenesí, porque lo que se ha conseguido es que se popularice gracias a la gran cantidad de nuevos archivos o de nuevos sistemas que están *online* con gran poder de computación para tener ciertas respuestas.

"Al ser algo que va a formar parte de nuestra vida, creo que tenemos que utilizarlo, adoptarlo, no podemos simplemente rechazarlo; no es suficiente: tenemos que entenderlo", señala en entrevista **Lozano-Hemmer**, quien, radicado en Canadá, ha vuelto a México para presentar su obra en el marco de la feria **Zona Maco**, que arranca este miércoles, dando inicio formal a la Semana del Arte 2024.

Un artista, añade, exhibe los perjuicios integrados en estos sistemas, para trastocarlos.

"Porque los sistemas de conocimiento no vienen neutrales, y olvídate de la **Inteligencia Artificial**: el idioma en sí viene marcado por el patriarcado, por el colonialismo y por un montón de cosas que no lo hacen neutral.

"Lo mismo con la **inteligencia artificial**, que depende de un *training data*, de unos datos de entrenamiento que son racistas, patriarcales, que tienen patrones integrados, y esto obviamente no es algo nuevo, pero sí sigue siendo fundamental subrayar el hecho de que las respuestas de estos algoritmos son en realidad un eco de lo que nosotros decimos y pensamos en una era de dominación y de culto al poder y a la celebridad. Eso es lo que los algoritmos reflejan", enfatiza el artista.

Un ejemplo de alternativas planteadas desde el ámbito artístico es la enciclopedia de colaboración Wikipedia, señala.

"Como ésta no representa como debería a las artistas, hay grupos de mujeres por todo el mundo en un activismo que se dedica a saldar estas cuentas, estas lagunas que tenemos como sociedad para incluir la diversidad de voces que han existido y, desgraciadamente, se han olvidado. Este es un ejercicio fundamental".

Los diálogos de las sociedades transcurren cada vez más en espacios cerrados, como Instagram, Facebook o plataformas con un código de conducta que puede ser restrictivo para ciertas versiones de la realidad, ahonda.

Por ejemplo, advierte lo que se vive con **Palestina**, un tema que ha terminado por censurar en sus reflexiones a algunos actores.

"Entonces lo interesante como artistas es cómo desorganizamos, cómo creamos interrupciones en el *status quo* para crear pequeñas islas o pequeños oasis de otra información, de variaciones de posibilidades que, de otro modo, no existirían. Y creo que eso siempre fue la función del artista: **el artista estaba ahí para desorganizar**",

puntualiza.

Refiere estadísticas según las cuales en países como México o Canadá, las personas permanecen en promedio más de ocho horas frente a una pantalla de internet, de televisión o de teléfonos móviles.

"¿Cómo seríamos sin estas ocho horas de interacción mediática?", se cuestiona: "No lo sabemos, porque ya forma parte de nosotros mismos".

Y añade: "Para mí, **utilizar la tecnología** en un contexto crítico, poético o conectivo viene de esa imperiosa necesidad de hablar de nuestro tiempo. Y, por otro lado, una de las cosas que me gusta subrayar es que a pesar de que muchas de estas tecnologías tienen una génesis bélica o corporativa, hay enormes tradiciones estéticas y plásticas, incluso en México, de décadas de trabajo de pioneros que de alguna forma sustentan la idea de las artes electrónicas o mediáticas como parte de las bellas artes establecidas".

El retorno a Zona Maco

Tras años de ausencia, **Lozano-Hemmer** regresa a **Zona Maco** con las galerías neoyorquinas Pace y Bitforms, y con Max Estrella, de Madrid, para presentar varias de sus obras, entre ellas *Primero sueño recurrente*, una animación algorítmica del poema insignia de Sor Juana Inés de la Cruz que eleva, o "volatiliza", las palabras de la poeta desde una página.

Es una pieza en la que resuena el sentido de estos versos en contra de la superstición, porque el conocimiento y el raciocinio, tema central del texto, "nos eleva a otro tipo de claridad", explica Lozano-Hemmer.

Max Estrella albergará también *Lulio recurrente*, otra animación algorítmica, en círculos concéntricos, realizada a partir de obras del filósofo y polímata Ramon Llull, nacido en el reino de Mallorca en 1232 y precursor del razonamiento automático.

"Me interesa mucho esta idea del universo mecanizado como algo que se puede calcular y que deriva al final en la creación de las **computadoras**", apunta.

"Estos dos hitos filosófico-literarios se presentan en pantallas alargadas y son más como fuentes que como animaciones, porque nunca repiten el mismo movimiento", aclara.

La misma galería también presentará *Deriva térmica*, a partir de una cámara que no detecta la luz, sino el calor.

"Es una cámara térmica como la que puedes encontrar en la frontera de México con Estados Unidos para seguir a los migrantes, o en las escuelas o en las prisiones o en los aeropuertos", compara.

Cuando el visitante se coloca frente a la pantalla se observa la disipación del calor en su cuerpo y cómo se integra en la atmósfera.

"Queremos visibilizar el hecho de que nuestro cuerpo no termina en la piel, sino que continúa en el medio ambiente, y que hay un proceso de intercambio de calor entre los dos", destaca.

Por su parte, Pace expondrá ***Recurrent Anaximander***, una simulación solar realizada con los algoritmos Reaction Diffusion, Navier Stokes, Voronoi y Perlin Noise, que se ejecuta sobre una imagen del Observatorio de Dinámica Solar (SDO), actualizada diariamente por la

NASA.

El proyecto lleva el nombre de Anaximandro de Mileto, filósofo presocrático que explicó por primera vez los eclipses.

"Presento un sol plano, una representación bastante fidedigna de las condiciones actuales de la superficie solar, un sol en movimiento muy sutil, y de vez en cuando pasa un pequeño eclipse", describe.

Mientras que con Bitforms presentará ***Basado en hechos reales***, obra que realizó hace más de 20 años en la Ciudad de México y que consiste en una serie de seis fotografías en blanco y negro tomadas desde el punto de vista de cámaras de vigilancia en sitios públicos de la capital (Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Centro Comercial Santa Fe, Universidad Iberoamericana, Plaza Meave y Centro Histórico), cuando son apagadas por voluntarios que suben a una escalara para alcanzarlas.

Las imágenes corresponden a las que capta la cámara en el momento previo al apagado, como parte de un proyecto inspirado en el *Autorretrato en espejo convexo*, pintado en 1524 por Girolamo Francesco Maria Mazzola, Parmigianino.

Lozano-Hemmer reconoce su entusiasmo por visitar a Zona Maco en particular y a México en general, cuya escena artística considera la mejor del mundo.

CONTENIDO RELACIONADO

Abren puerta al arte en Polanco

Lozano-Hemmer reflexiona la fragilidad del mundo

'Todos somos polvo y al polvo volvemos'

'Siempre Sí' apuesta por el diseño coleccionable

Instituye Zona Maco premio de 100 mil dólares

Vuelve BADA, feria de arte sin intermediarios

A una década, Material Art Fair se consolida

0 COMENTARIOS

Nombre

Correo electrónico

Localidad

Comentario

Opina con respeto, evita ataques personales o comentarios inapropiados. Quien no respete las reglas será vetado de los foros.
Reglamento completo

NEWSLETTER
DATE UN BREAK
GRUPO REFORMA

Las notas que marcan tendencia en los espectáculos.

Correo electrónico

Inscríbete

TE PUEDE INTERESAR

DERECHOS RESERVADOS

C.I.C.S.A. 2000 - 2024