

Rafael Lozano-Hemmer

De luz y ondas sonoras

Texto: Adriana Malvido

Fotos: Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer: Artista mexicano, transeúnte en un mundo globalizado que recorre las plazas públicas de las ciudades más diversas el mundo para intervenirlas simbólicamente, bañarlas de luz, sombras, palabras y nuevos significados.

■ ¿A quién pertenece el espacio intangible? ¿De quién es el espectro radiofónico? ¿Qué entendemos por espacio público al iniciar un nuevo milenio? ¿Son las ciudades en realidad, *nuestras*, de los ciudadanos? ¿Cómo se expresa el poder en la arquitectura? ¿En qué momento dejamos de ser consumidores para convertirnos en ciudadanos autónomos y autogestores de nuestra historia? Y, sobre todo, ¿quién se detiene a preguntarse todo esto?

Rafael Lozano-Hemmer, las respuestas se encuentran en sus instalaciones interactivas, que han sometido y puesto a sus pies la tecnología electrónica y digital más avanzada para convertirla en instrumento de expresión artística, son mucho más que un espectáculo urbano o cibernético, una experiencia colectiva y *conectiva* abierta a múltiples lecturas y frecuentemente lúdica y transgresora, pues incita a la interacción con un público en movimiento. Ya no se trata de gente que recorre el museo para *mirar*, sino de un público cuyo cuerpo modifica la realidad, como en su obra *Body Movies*, un público constructor de monumentos de luz, como en *Alzado vectorial*, o autor de textos como en *33 preguntas por minuto*. Sí, afirma, "el arte electrónico está más cercano a las artes escénicas que a las visuales, sólo que aquí el público es el actor".

Con tele-robótica, gráficos generados por computadora, proyecciones de cine en tiempo real, sonido, redes, teléfonos, sensores, conectividad en Internet y otros dispositivos, Lozano-Hemmer ha transformado el paisaje urbano para convertir lo que éste tiene de alienante en propuesta de autorrepresentación, y al arte conectivo como un vehículo para expresar nuevas realidades.

La obra de Lozano-Hemmer ofrece al usuario la posibilidad de la ubicuidad. Es decir, la multiplicidad de entradas a sus proyectos permite conocer y participar de su obra sin estar *ahí*. Y no es necesario ser un experto en tecnología, porque en sus proyectos, dice, "confío en la frescura y en los niveles de sofisticación que cualquier persona tiene frente a la obra abierta".

Con *Alzado vectorial* Lozano-Hemmer transformó el Zócalo de la Ciudad de México para dar la bienvenida al año 2000. Es una instalación interactiva, donde 800 mil cibernautas de todo el mundo iluminaron el Centro de la Ciudad mediante diseños captados por cañones robóticos de luz controlados desde la Internet. La misma pieza inauguró el Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, España y se volverá a presentar del 22 de abril al 3 de mayo en Dublín, Irlanda, para celebrar la expansión de la Unión Europea de 15 a 25 países. Además, este año está planeada la presentación de una instalación nueva de esculturas contagiosas con la Galería OMR en Art Basel, Suiza en junio.

Desde fines de los noventa ha recibido más de diez premios en diferentes festivales y bienales internacionales de América, Europa y

Asia. Entre ellos resalta el Premio Bauhaus, en noviembre de 2002, por su obra *Body Movies*, que se ha presentado en Róterdam, Lisboa y Liverpool, entre otras ciudades. El proyecto permite que la longitud de

Rafael Lozano-Hemmer. *Frecuencia y volumen. Arquitectura Relacional 9*, 2003. Laboratorio Arte Alameda, Ciudad de México

Rafael Lozano-Hemmer. *Body Movies*, *Arquitectura Relacional 6 Shapphire 02*. Lisboa, Portugal. El artista presentará una nueva versión de "Body Movies" en las Olimpiadas de Atenas, en Agosto.

la sombra de los transeúntes crezca desde 2 hasta 23 metros mediante su proyección sobre los edificios públicos, donde queda cubierta por rostros y cuerpos ajenos. El comportamiento de las sombras rompe los estereotipos culturales y de identidad, da voz al cuerpo monumental del transeúnte y, por un momento, también poder.

"Yo creo que los artistas somos desorganizadores, intentamos cuestionar las narrativas establecidas, porque las ciudades tienen una narrativa de poder que se vuelve aburrida, que pretende que la usemos como una máquina de producción, un uso alienante. Los arquitectos, los artistas, los ciudadanos, podemos interrumpir ese patrón y dar otra lectura a la ciudad, una lectura excéntrica, dar a los edificios la oportunidad de representar algo distinto de lo que están expresando."

Para Lozano, "cualquier cosa que se haga en el espacio público que no sea anunciar un producto comercial es transgresor". Su proyecto *Dos principios*, realizado en Toulouse, proyectó sobre la sombra de los peatones, reflejada en los edificios de la Plaza del Capitolio, un manuscrito prohibido "por hereje" durante el siglo XIII.

El artista ha bautizado a esta serie de proyectos *Arquitectura Relacional*. Y es que a diferencia de la *Arquitectura Virtual*, donde

se busca la simulación, ésta persigue la *disimulación*. Si la primera empuja al usuario para hacerlo penetrar en una visualización, aquí su interfaz es la sombra que se amplifica a escala urbana y permite que el espectador cuestione su percepción en un evento. Si en el mundo del arte se habla de piezas *site specific*, hechas ex profeso para un sitio, a Rafael le interesa la obra *relationship specific*; es decir, aquella cuya especificidad no se basa en un lugar sino en las relaciones y las conectividades que de ella se desprenden. Las piezas o proyectos viajan por el mundo y descubren "más y más sobre el *performance* que llamamos identidad".

El texto y las palabras tienen presencia en proyectos como *1000 usos tópicos* (2003), una obra de intervención fotográfica en gran escala que llevó al proyector más grande del mundo en un recorrido por la ciudad de Linz, en Austria, proyectando sobre los edificios y monumentos las palabras que se usan para describir la ciudad globalizada.

Y es que, según dice el artista, él viene de la lectura. El texto es, como la luz y el sonido, un elemento fundamental en su trabajo. "Decía Octavio Paz que la capacidad de la poesía de tener múltiples lecturas es la libertad. Y creo que lo mismo sucede con el arte, la pieza que se

Alzado vectorial es una
instalación interactiva, donde
800 mil cibernautas de todo el
mundo iluminaron el Centro de
la Ciudad mediante diseños
captados por cañones
robóticos de luz controlados
desde la Internet.

