

RAFAEL LOZANO-HEMMER: PSEUDOMATISMOS EN EL MUAC

POR PEDRO MADRIGAL 22 MAR, 2016

***Pseudomatismos* es una experiencia en la cual el público interactúa con el arte.** Por intermediación de la tecnología, el espectador deja de ser un observador pasivo para convertirse en el elemento orgánico que dinamiza la obra **a través de la respiración, el movimiento corporal o el latido del corazón.**

El **Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC)**, realiza la primer exposición monográfica del trabajo del artista electrónico **Rafael Lozano-Hemmer** en el país. La exhibición consta de 42 piezas que recorren 23 años de producción multimedia: robótica, instalación sonora, vídeo interactivo y vigilancia computarizada.

Pseudomatismos se presenta como el contrapunto de los "automatismos" surrealistas, práctica artística que apostaba por el poder creativo del subconsciente y se sostenía sobre la noción de valor en lo aleatorio. Lozano-Hemmer (Ciudad de México, 1967), plantea **la imposibilidad de lo accidental en el universo maquinaico**, en donde cualquier pretensión de autonomía resulta solo una simulación.

El ***pseudomatismo*** es una acción casi-voluntaria: si el autómata actúa 'por sí mismo', **la obra de Lozano-Hemmer**, al contrario, **intenta actuar 'en relación con'**. El artista que representó a México por primera vez de forma oficial en la Bienal de Venecia -2007- hace tangibles esas predeterminaciones en sus piezas, las cuales se completan hasta que han sido "intervenidas" por el visitante de la sala de museo.

En la exposición, **la tecnología no es sólo una herramienta, es una forma inevitable de determinación de subjetividad y sociabilidad**. A partir del juego con los sentidos (tacto, vista y oído) se busca evidenciar las relaciones entre máquina, entorno y percepción.

RESPIRACIÓN CIRCULAR Y VICIOSA, 2013: Prisma de vidrio sellado con puertas corredizas, fuelles motorizados, conector de válvulas electromagnéticas, 61 bolsas de papel, circuitos electrónicos, tubos de respiración, sensores, computadora, programación en OpenFrameworks y Wiring. [Fotografía: @radioreamer]

Desde que se entra a la sala de exhibición -y aún sin saberlo- ya se es participe de dicha dinámica. **Como parte de *Nanopanfletos de Babbage* (2014), 250 mil láminas de oro del tamaño de 150 átomos de grosor y con una pureza superior a los 24 quilates están flotando en el aire y son potencialmente inhalados por el público.**

El texto grabado en estos micropanfletos biológicamente inertes es un extracto del *Noveno tratado de Bridgewater* del erudito inglés Charles Babbage (considerado el padre de la computación). En el texto se postula que la atmósfera es un depósito de todo lo que alguna vez se ha dicho, por lo que, en teoría, podríamos "rebobinar" el movimiento de cada molécula de aire para recrear las voces de todos los que han hablado en el pasado.

En *Tensión superficial* (1992), un ojo sigue al espectador con precisión *orwelliana*. Es la pieza más añeja en la muestra, y en ella se evidencia el interés del artista por la videovigilancia. El dos veces ganador del premio BAFTA, de la Academia Británica de Arte Interactivo, desarrolla instalaciones en las que se pervierte el sentido original de las redes telemáticas.

Cuando el espectador se sitúa frente a ***Reporteros con fronteras* (2007)** su silueta aparece en una pantalla LED que **contiene 864 videoclips de telediarios**, de un lado están las emisiones mexicanas, y del otro las estadounidenses. **Los recuadros que quedan dentro del contorno generado por la**

figura humana son activados y los periodistas comienzan a hablar.

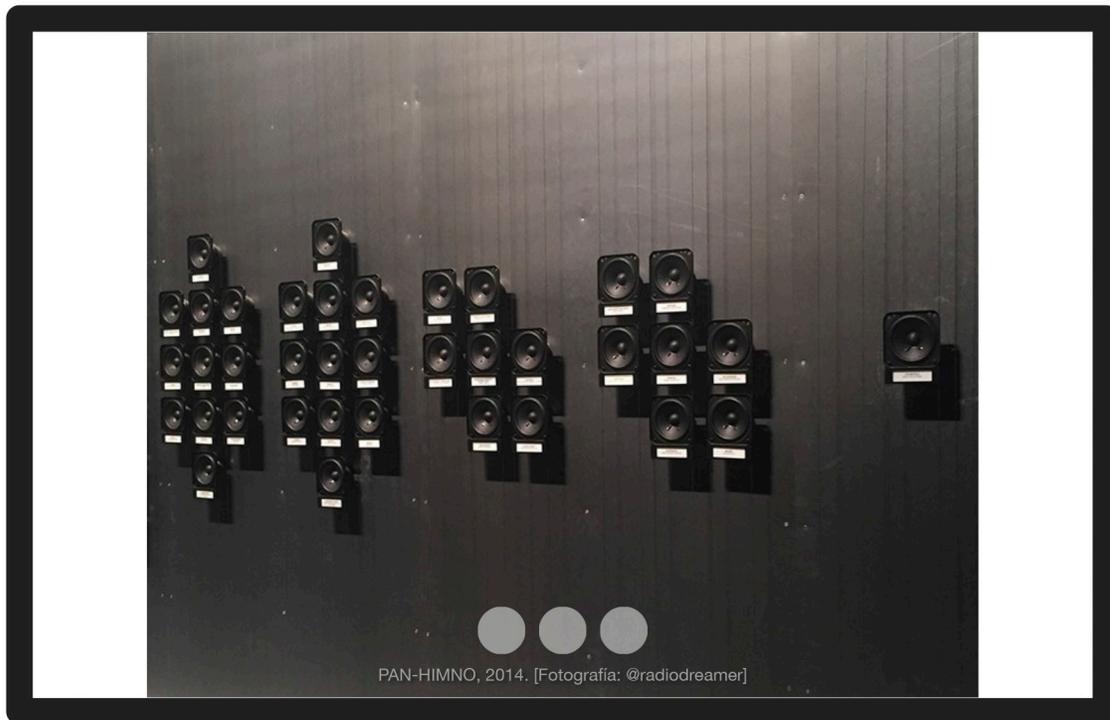
En *Al aire (2015)*, cables de agencias noticiosas son actualizados en tiempo real en una pantalla de gran formato. Al mismo tiempo, un mecanismo de seguimiento computarizado proyecta la sombra del público sobre la misma pantalla. La superposición de ambas representaciones genera una atmósfera volátil, pues **una especie de vapor se desprende de la sombra del público y va desvaneciendo las palabras en un juego de movimientos corporales y escalas.**

Pan-himno (2014) es una instalación sonora que reúne decenas de himnos nacionales. Las bocinas que contienen dichos audios están organizadas en grupos. Los epinicios se reproducen de manera simultánea cuando el visitante se acerca a un conjunto. En el MUAC el orden está dado a partir de la estadística que señala la tasa de homicidios anuales por cada 100, 000 habitantes (Singapur y Honduras se encuentran en los extremos).

Empaquetamiento de esferas (2013-2015) es un conjunto compuesto de 10 balones. Cada uno de ellos está diseñado para concentrar en un solo dispositivo multicanal toda la producción musical de un compositor. El tamaño de cada pieza impresa en 3D es proporcional a lo prolífico que fue el artista. Por ejemplo, la esfera de *Hildegard von Bingen* tiene 11 cm de diámetro y cuenta con 69 bocinas; mientras que la de Franz Schubert es de 45 cm de diámetro e integra 998 bocinas. Cada bocina reproduce una composición distinta, de manera que en conjunto generan una interesante polifonía. Para escuchar sólo un *track* habrá que acercarse al oído.

Lozano- Hemmer es un artista que invita a la participación pública mediante el *performance*. **Almacén de corazonadas (2006)** es una instalación interactiva en la que una interfaz detecta, a través de un sensor, la frecuencia cardíaca de los participantes. La computadora registra el pulso y lo transmite al foco más cercano, el cual parpadea al ritmo exacto del corazón. Al soltar la interfaz las luces se apagan brevemente y la secuencia se transfiere hacia los siguientes focos conectados en serie. La impresión sensorial que produce la intermitencia de las luces se complementa con un sonido envolvente.

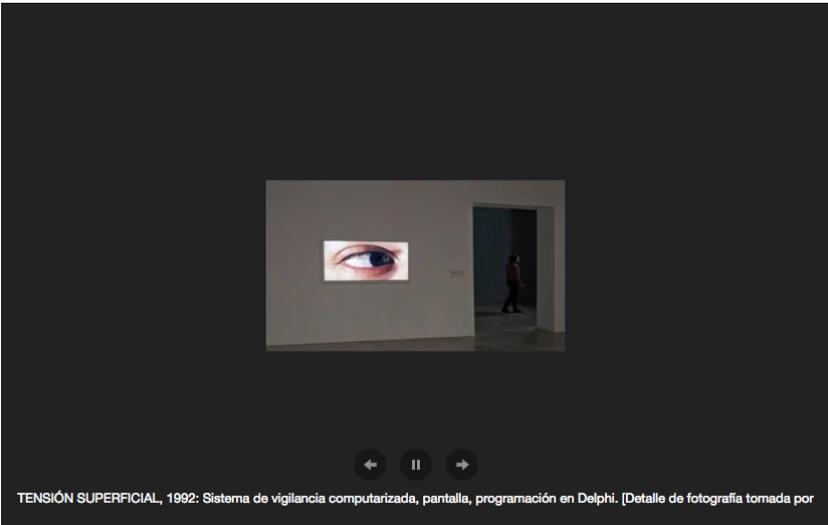
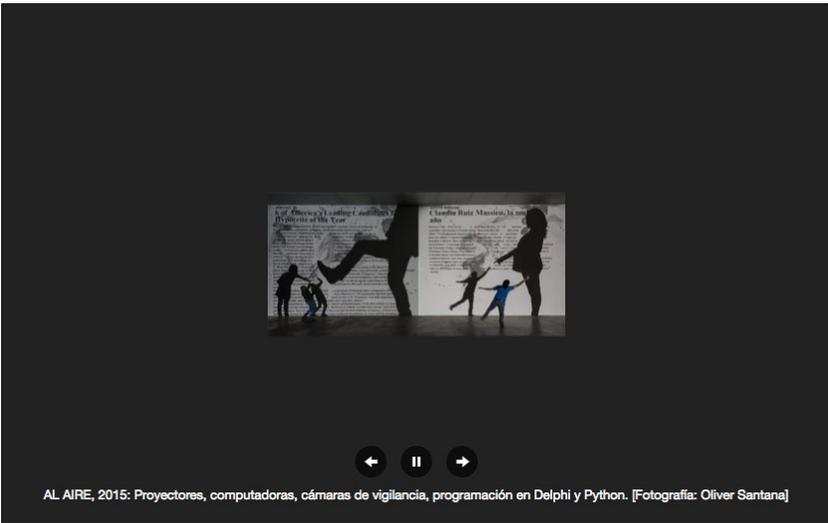

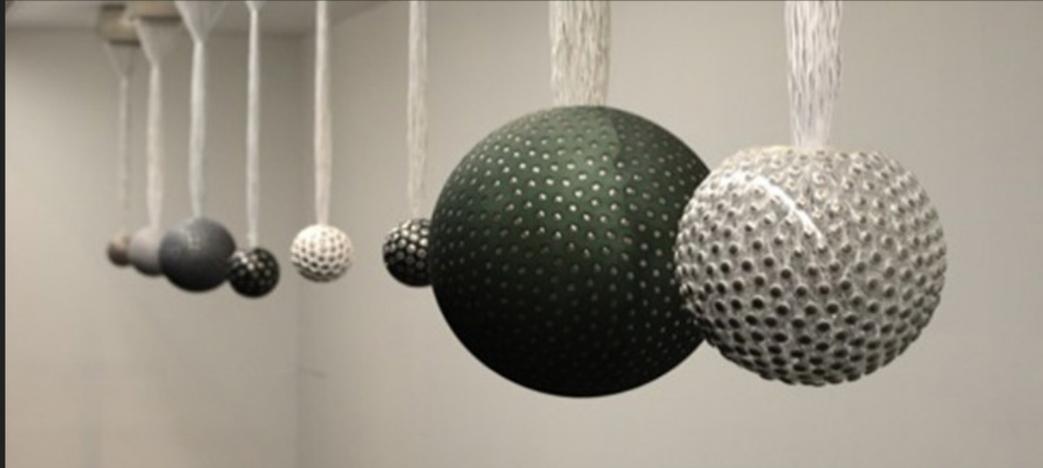
PAN-HIMNO, 2014. [Fotografía: @radiodreamer]

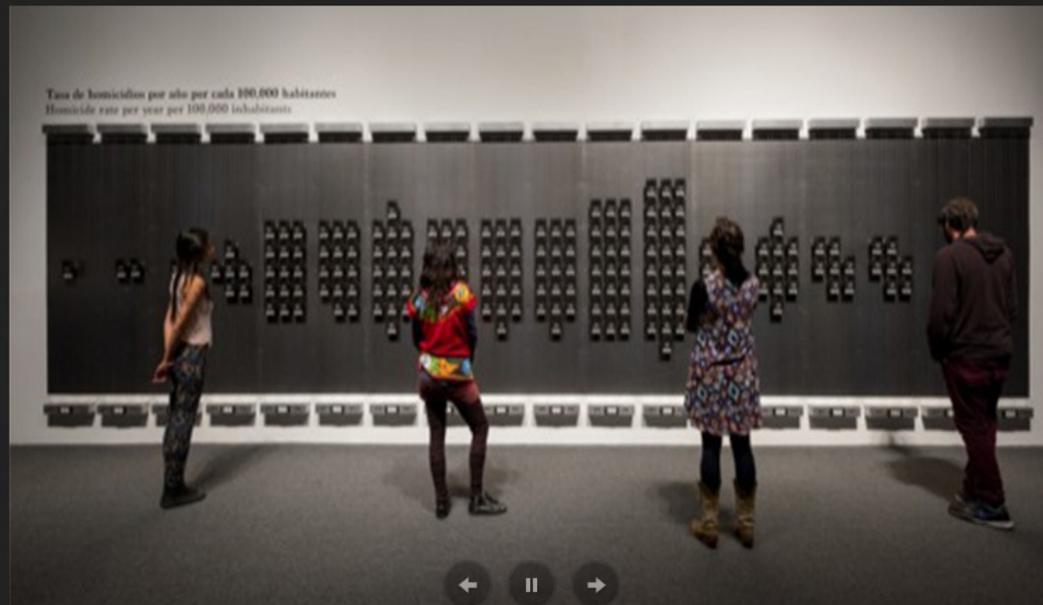
ALMACÉN DE CORAZONADAS, 2006: Focos incandescentes, reguladores de voltaje, sensores de frecuencia cardiaca, computadora, soporte de metal, amplificador, bocinas, programación en Delphi. [Fotografía: Allen J. Schaben]

La exposición *Pseudomatismos* se puede visitar en el **Museo Universitario de Arte Contemporáneo** hasta el domingo **17 de abril** de 2016. El **MUAC** se encuentra ubicado en **Insurgentes Sur 3000** (Centro Cultural Universitario, UNAM) y abre **de miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas**.

EMPAQUETAMIENTO DE ESFERAS, 2013-2015: Impresiones 3D en diversos materiales, miles de canales de sonido, acero inoxidable,

PAN-HIMNO, 2014: Bocinas con amplificador y reproductor integrado, tarjetas micro-SD, cables de distribución de energía, sensores de