# bamzine1

11 bienal de artes mediales

# ARTE Y CIENCIA TÉCNOLOGÍAS DE LA AUTONOMÍA ARTES ESPACIALES

#### **HOMENAJES**

abstractoscopio intec lea lublin

#### **CONCURSO**

juan downey

#### **TALLERES**

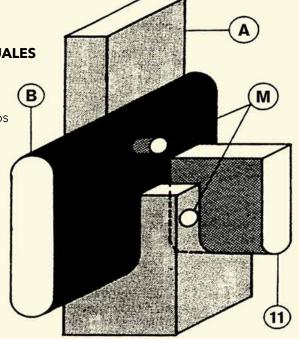
laboratorios A+C+T

### **CHARLAS**

giuliana furci gaspar galaz pablo astudillo

## **CONCIERTOS VISUALES**

gerardo figueroa alejandro albornoz mayan warrior amigo de los insectos from mesopotamia null object





Enrique Rivera Director

Catalina Ossa
Loa Bascuñán
Mónica Araus
Paula Pedreira
Martín Kaulen
Manuel Jacard
Dirección ejecutiva
Coordinación general
Producción general
Asistencia de producción
Manuel Jacard
Comunicaciones & difusión

Antonia Goycoolea Edición de contenidos y coordinación Coloquios

Uwe Schmidt Comite curatorial

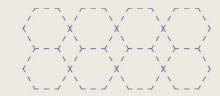
Pablo Ortuzar Comité curatorial y coordinación Talleres

Mirko Petrovich Productor técnico
Pablo Brugnoli Productor técnico
Museografía

Josefina María González Producción museográfica Luz Sorolla Producción museográfica Diseño gráfico y desarrollo web

Natalia MonsalveAsistencia de diseñoBruno JaraAsistencia de diseño

www.bienaldeartesmediales.cl info@bvam.cl http://www.facebook.com/BienalArtesMedialesChile @bienal\_bam



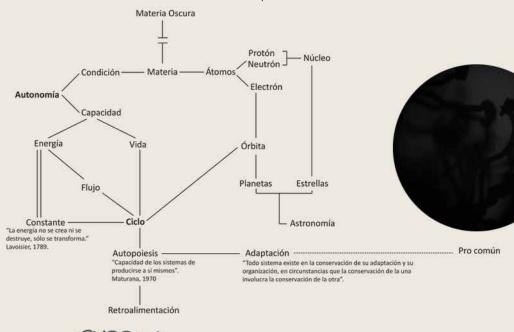
## **CURATORÍA**

La curatoría reflexiona sobre campos del arte y la ciencia que se entrelazan respondiendo a una contingencia social, cultural, económica y política. Su preocupación se basa en el ser humano como organismo integral, enfrentado a la tercera revolución industrial (o científica), en un contexto de sobrevivencia continuo. Rodeado de fantasmas post industriales, electromagnéticos y transgénicos, la sobrevivencia de los seres humanos en la tierra es amenazado.

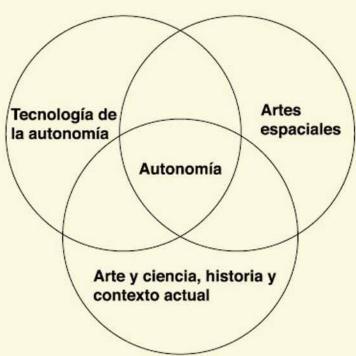
Recoge y dialoga con los conceptos curatoriales de las últimas dos bienales; Resistencia y Deus ex Media. El concepto de AUTONOMÍA en relación al de resistencia es entendido como un manifiesto que instala una posición con respecto a la mercantilización del arte y la cultura, en contraposición a su capacidad transformadora de la voluntad humana. El concepto curatorial Deus ex Media se relaciona con el de la presente bienal por su provocación hacia una trascendencia de la obra con respecto a la tecnología con la que es producida.

Ambos encuentros han tenido como eje de reflexión los límites de la producción audiovisual experimental, pero por sobre todo, han tenido una postura de reflexión crítica sobre las metodologías asociadas al uso de la ciencia y la tecnología en el arte. En la 11 BAM, la AUTONOMÍA es una invocación a la fuerza que está presente en las comunidades de producción de las artes audiovisuales experimentales, donde el hacktivismo y la permacultura, representantes de esta vanguardia, practican la invención y gestión de poderosas herramientas de emancipación.

La AUTONOMÍA refleja la capacidad del humano para desenvolverse proactiva y creativamente en el contexto social, evocando la necesidad de interacción coordinada con otros seres vivos. El concepto se instala en un momento sensible de la política en Chile, al desarrollarse previamente a las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde el concepto de participación estará presente con potencias en el entramado social.







AUTONOMÍA, O ENTENDER QUE TODOS SOMOS HIFAS UNIDAS EN UN GRAN ORGANISMO INTERCONECTADO

# **HOMENAJES**

## abstractoscopio cromático

En el año 1960 el físico Carlos Martinoya, y el cristalógrafo Nahum Joel, exponen: "el robot de la pintura abstracta" en la Feria de Artes Plásticas. Evento desarrollado en el Parque Forestal de Santiago de Chile, anexo al Museo Nacional de Bellas Artes.

El objetivo de este trabajo fue democratizar en la ejecución de arte "abstracto", utilizando el espacio público. El planteamiento entonces fue hacer una diferencia con los pintores genéricamente llamados "geométricos" o "abstractos".

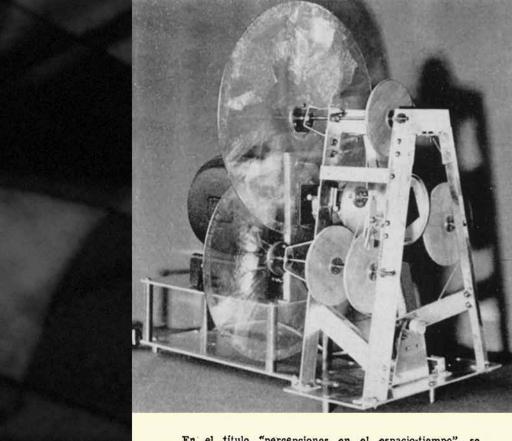
Martinoya y Joel construyeron un aparato mecánico a través del cual un foco de luz atravesaba cristales birefringentes, generando con discos en movimiento donde se colocaban estos cristales la proyección de colores. Los cristales funcionaban como prismas en movimiento, atravesados por la luz.

La búsqueda de J. C. Martinoya se enmarca en una voluntad representativa de destacados agentes de la vanguardia en Sudamérica, después de la segunda guerra mundial. El objetivo principal está en las relaciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad, y sobre todo en recomponer los procesos de construcción del significado que habían sido fragmentados en el proyecto de "progreso" del siglo XIX.









En el título "percepciones en el espacio-tiempo", se produce un equívoco. Si se toma la danza o la música (relativamente) como la dimensión temporal, evidentemente hay aquí una sensación de tiempo. Las imágenes del "alucinoscopio" se suceden en el espacio como las figuras de una bailarina cuyo esquema en permanente mutación de líneas nos es arduo captar.

Eso es lo que hace la excelsitud de Van Eyck y de Velázquez. Ambos, el flamenco y el español, han conseguido la captación del tiempo utilizando los medios tradicionales de la pintura (arte espacial). "El matrimonio Arnolfini", de Van Eyck, y "Las meninas" de Velázquez, sorprenden y eternizan un fragmento de tiempo. Pero lo importante no es el tiempo físico, sino la intuición de lo que Bergson llamó la "durée", es decir, el tiempo que transcurre, que pasa y que lo sentimos, lo presentimos, sicológicamente en la tela. Y esto, diré para concluir, expresado plásticamente.

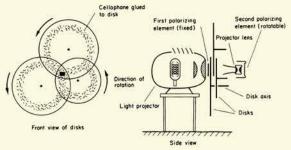


Fig. 1. Diagram of the 'Chromatic Abstractoscope'.



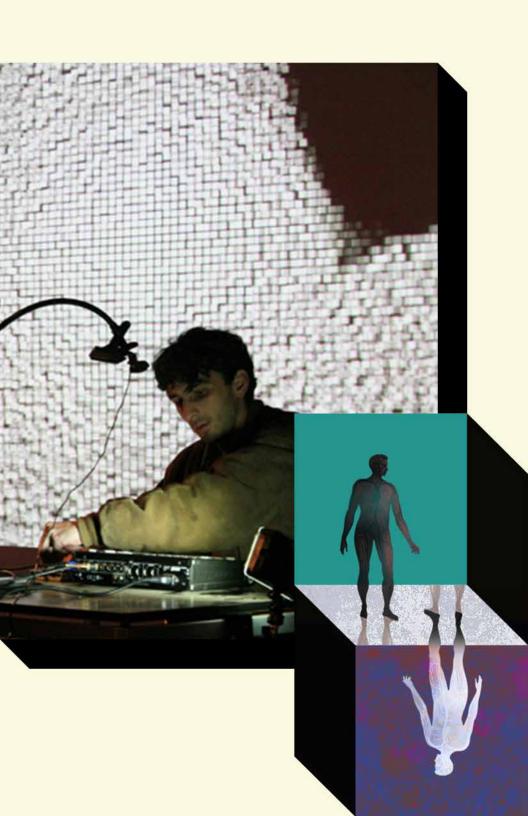


# **CONCIERTOS VISUALES**

Los conciertos audiovisuales consisten en un programa de presentaciones de música e imágenes en vivo, constituyéndose como una de las representaciones más potentes y con más energía en la interacción entre el público y los realizadores. Estos conciertos están dirigidos específicamente al diseño de una intensa experiencia audiovisual.

Muchos artistas mediales desarrollan performance en vivo como solistas que manejan tanto imágenes como sonido, y en otros casos conforman colectivos interdisciplinarios entre visualistas y músicos. Se constituye de esta manera un género en sí mismo de representación cultural contemporáneo.







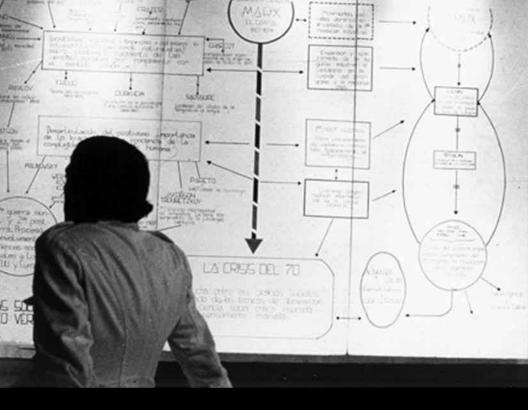


"Afuera suceden cosas, hay un proceso socio-económico en marcha, hay flores en los jardines, hay un nuevo rostro del trabajo, hay esperanza. En el interior del Museo funciona el esquema intelectual que trata de explicar el fenómeno".

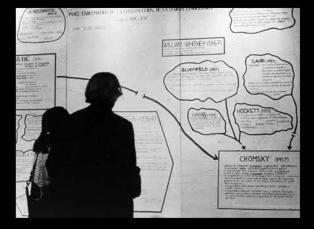


### lea lublin

En diciembre de 1971, la artista argentina Lea Lublín realizó una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago titulada: "Cultura: dentro y fuera del museo". Mediante ésta proponía establecer un diálogo entre acontecimientos políticos, sociales y culturales enfrentados a la producción artística concomitante con distintas épocas de la historia.

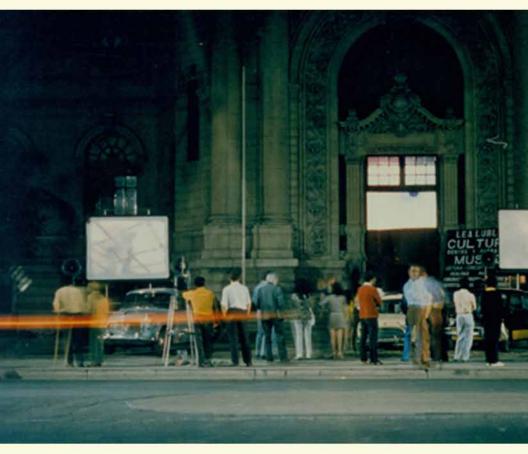


Entendiendo que el lenguaje artístico no fue nunca obra del azar, sino lógica consecuencia de la interacción de factores históricos, filosóficos y sociológicos, Lublín proyecta con esta labor interdisciplinaria "el desciframiento activo de todos los elementos que constituyen las estructuras del leguaje, presentadas (o combinadas) en la obra". Para expresar esto, realizó diversos diagramas de flujo en grandes formatos en los que exponía el desarrollo histórico desde 1850 hasta 1970 de las distintas disciplinas: ciencias sociales, filosofía, física, matemáticas, lingüística, arquitectura y psicoanálisis, cuestionando en qué medida ejercieron influencia o modificaron directa o indirectamente las artes visuales, estableciendo conexiones y rupturas entre ellas. Para esto fue necesaria la colaboración de un equipo conformado por científicos, profesionales, técnicos, artistas y estudiantes de Chile y Argentina, creando un espacio de confluencia capaz de establecer una red de conexiones debidamente fundamentadas. Desde su punto de vista, los matemáticos explican qué pasó con esa disciplina a lo largo de los últimos 90 noventa años y cómo las líneas de ruptura de las matemáticas coinciden con procesos similares en la filosofía, la física, la lingüística y el psicoanálisis.



Lo anterior iba acompañado de una vasta propuesta audiovisual que abarcaba tanto video como instalaciones. En el zócalo del museo realizó una instalación que consistía en numerosos telones penetrantes, es decir, a través de los cuales público podía pasearse, los cuales colgaban desde el techo y eran proyectados con imágenes que trazaban el desarrollo de las artes desde el impresionismo hasta el realismo popular de la época.

En el frontis del museo instaló a ambos lados de la escalera telones sobre los que proyectaba una selección de los medios de información



masiva tales como el cine documental, noticieros de televisión, diapositivas y periódicos que daban cuenta de las transformaciones que ocurrieron en Chile durante ese año. A través de la puerta principal se podía ver un tercer telón retroproyectado desde el interior, que transformaba la puerta principal en una especie de pantalla gigante hacia el exterior. Todo esto podía ser visto tanto por espectadores como transeúntes, expandiendo la instancia museal más allá de los muros.

Es importante mencionar que en paralelo con

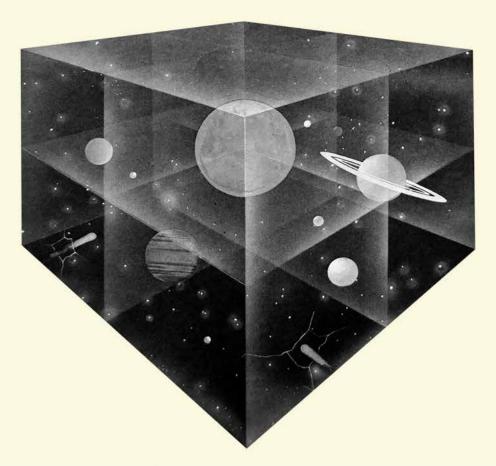
la exposición de Lea Lubín fue presentado en el museo, once años después, el Abstractoscopio Cromático, máquina ideada por dos físicos chilenos que producía proyecciones de luz con colores y formas variables, estableciendo un punto de encuentro entre arte y ciencia. Estuvo junto a la exposición de la artista argentina pero sin ninguna explicación acerca de su funcionamiento, por lo que las personas no pudieron comprender efectivamente de qué se trataba.



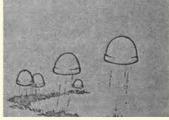
## algunas personas deberían ser inmortales

Simone Chambelland (Paris 1921 / Santiago 2013). Recién llegada a Chile, abordó la pintura de temas sudamericanos, en especial escenas inspiradas en el altiplano boliviano. Sus atmósferas melancólicas mostraban figuras sintéticas y colores planos que centraban el interés en el equilibrio de la composición y las relaciones entre las formas. Más tarde concentró su quehacer en el área gráfica y abordó el grabado de temas abstractos y semifigurativos en series relacionados con el diseño de objetos modernos como máquinas espaciales, artillería nuclear y la era espacial. Con estas obras la artista reflejó su angustia existencial por la idea de la muerte y la destrucción por parte del hombre.

El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan.





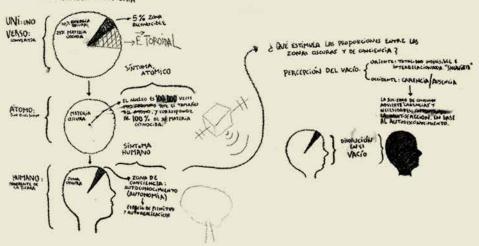








#### SÍNTOMA ASTRONÓMICO DE LA REALIDA TRANSITORIA







# **HOMENAJES**

#### **INTEC**

El INTEC fue un grupo multidisciplinario de investigación tecnológica que operó en Chile desde 1968 hasta 1973. Fundado con el propósito de actuar como un activo agente en el proceso de modernización tecnológica del sector de la producción y servicios, estaba conformado por distintos grupos de investigación a los que se les solicitaba realizar investigación aplicada para la industria. El Grupo de Diseño Industrial, encabezado por el diseñador y profesor de la escuela alemana de Ulm, Gui Bonsiepe, se encargó de diseñar y producir diversos objetos, entre los que se encuentran:

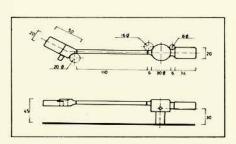


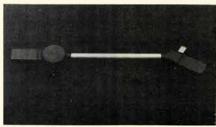
















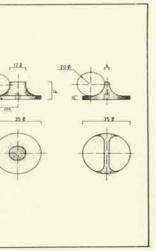




## Tocadiscos Portátil

Patrocinadores: IRT, Industria de Radio y Televisión CIEE, Comité Industrias Electricas y Electrónicas CETEC, Centro de Tecnología Electrónica y Control de Calidad.









#### la conversación

Consiste en el estudio a través de ilustraciones de los distintos estadios de crecimiento de especies de orquídeas chilenas que desde su desarrollo más temprano dependen de hongos para su nutrición y crecimiento.

Mi propuesta a nivel personal tiene que ver con la posibilidad de incorporar la ilustración científica tradicional en el medio artístico, pues la percepción de la misma puede cambiar dependiendo del contexto donde se sitúa. La investigación en sí misma evidencia las relaciones de dependencia entre especies y reinos (orquídea-hongo; Vegetal – Fungi): una utiliza a la otra en distintos momentos de sus vidas. Forman redes, se ayudan y logran sobrevivir en un medio que no les permite hacerlo de forma independiente.:



