

2005 _ WEB ARTISTA de Agosto: ISABEL ARANDA *YTO* / CHILE

http://www.artonline.org.br/newsletter/reviews2005/portugues_yto_cl.htm

PORTUGUÊS & ESPANHOL:

1- BIO E INFORMAÇÃO:

Isabel Aranda *YTO*
ARTISTA VISUAL & DIGITAL

Titulada el año 1990 como licenciada en artes mención pintura en la Universidad de Chile.

Comienza pintando abstracto postulando a favor de la pintura pura, tomando a los elementos plásticos como protagonistas de su obra. Más adelante (1992) incursiona un paisaje expresionista para llegar de lleno a la figuración el año 1995.

En 1995 comienza a trabajar arte digital (ver: <http://www.escaner.cl/netart>).

En Enero de 1999 publica Escáner Cultural, revista virtual de arte y cultura, que sigue editando mensualmente hasta hoy. (ver: <http://www.escaner.cl>)

Ese mismo año comienza a hacer papel para sus pinturas trabajando fuerte con la materialidad y el collage. También conoce y participa en las redes de arte correo (mail art) actividad que continua hasta hoy en día .

El año 2001 hace clases en la Universidad Uniacc a cargo del Taller de Expresión Multimedia, y su primera convocatoria de Arte Correo "Moscas en la Sopa (Comunicación y Vanguardia)".

También el 2001 comienza a trabajar en grabado.

Actualmente se dedica gran parte de su tiempo a investigar y crear en torno al NeT.ArT, arte

desde y para Internet. (ver: <http://www.escaner.cl/yto/net-art>)

Su interés principal es experimentar integrando las distintas técnicas que ha estado investigando los últimos años.

Más información: www.yto.cl

Currículo completo: <http://www.escaner.cl/yto/curriculum.html>

Breve currículum:

Premios y selecciones:

2004 - Premio de la Crítica en la especialidad de Artes Visuales, Categoría Nacional. 2003. Círculo de Críticos de Arte de Valparaíso.

2004- Obra Seleccionada "Digitalis 3: Urban Poetry". (The Digitalis Digital Art Society: <http://www.ddas.ca/ddas>) and the Evergreen Cultural Centre, British Columbia, Canada.
2003 Obra seleccionada "Art-E-Mail", Mac 21, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Málaga, España.
<http://www.mac21.com>

2003 - Obra Seleccionada "Digitalis 2: The Spiritual In Digital Art". (The Digitalis Digital Art Society: <http://www.ddas.ca/ddas>) and the Evergreen Cultural Centre, British Columbia, Canada.

2003 - 2º Lugar en Primer Concurso de Pintura In Situ , La Unión, X región de Los Lagos, Chile.

2002 - Obra seleccionada "Art-E-Mail", Mac 21, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Málaga, España.
<http://www.mac21.com>

2001 - Premio Corporación de Televisión Universidad Católica de Valparaíso. Concurso de Pintura "Reñaca en Color" (In Situ). Viña del Mar, Chile

2001 - Tercer Lugar en El Primer Workshop de Poesía On-Line, Escuela de Diseño Universidad Uniacc.

1999 Obra seleccionada "Art-E-Mail", Mac 21 ' 99 - Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Málaga, España. <http://www.mac21.com>

1984 - Obra seleccionada "Concurso de Pintura Alumnos Universidad de Chile "

Artecorreo y net-art:

2003 - "Digitalis 2: The Spiritual In Digital Art". ([The Digitalis Digital Art Society](http://www.digitalis.com))

<http://www.ddas.ca/ddas>) and the Evergreen Cultural Centre, British Columbia, Canada.

2003 - "Violence Online Festival v.5.0". version 5.0 on 18th Videoformes Festival Clermont-Ferrand (France) 20-23 March. www.newmediafest.org/violence

2001 - "Identidad y Globalización" Salón Digital de la VII Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador, 2001.

2001 - 1ra Convocatoria de Arte Correo (Mail Art), Moscas en la Sopa (Comunicación y Vanguardia). Sala Project Room, Universidad Uniacc, Santiago de Chile.

2001 - Xi Festival Internacional de Poesía en Medellín, I Exposición Internacional de Poesía Experimental. Medellín Colombia

2000 - Proyecto 2000 Para la Suspensión de la Pena de Muerte Convocatoria de Mail Art Organizada Por Amnistía Internacional y AUMA. Tarragona, España

2000 - Nudo 2000 Regidoría de Cultura, Alcanar Tarragona, España.

2000 - Esquema 2000 Simposio Internacional Sobre Nuevas Tendencias en El Arte Contemporáneo. Sección Arte Correo. Syberia Nova Kultura Center, Rusia

2000 -3er. Encuentro Internacional de Poesía Visual, Sonora y Experimental - Vórtice Argentina - Argentina.

2000 - Cruces del Mundo. Museo de Arte Contemporáneo. Santiago - Chile.

Pintura y grabado (individuales):

2003 - "Sensoriales". Galería Centro Cultural Reñaca. Reñaca.
200156=

"Papel". Galería Centro Cultural Reñaca. Reñaca.

2000 "Aranda & Hernández, Recoger - Retener - Renovar". Galería de Arte "Ventana Cemicual". Santiago.

2000 "Aranda & Naranjo". Edificio Corporativo Lan Chile. Santiago.

1998 "La Esquina". Centro Experimental "Perrera Arte". Santiago.

1997 "Mi Amigo El Color". Centro El Belloto. Quilpue. V Región.

1997 "Presente". Corporación Cultural de Ñuñoa. Santiago.

1996 "Pentágono". Centro Experimental "Perrera Arte". Santiago.

1996 " El Que Tenga Ojos Que Ve ". Galería de Arte Balmaceda 1215. Santiago.

1995 " Isabel Aranda * Yto * " Sala Arte Reñaca.

1994 "Y Toma y Da Y... " Sala Mar Futuro. Viña del Mar.

1994 "Yto May Day ". Centro Marginalia. Constructora Pacífico. Santiago.

1991 "Después de Seis Años Pintando Para El Closet , Mi Pintura Perderá la Virginidad". Santiago. Exposiciones Simultáneas: - Galería Bucci y Libro Café

1990 "Pintura - Pintura". Sala de Exposiciones, Departamento de Artes Plásticas, Universidad de Chile.

1985 "Paneles". Las Encinas. Universidad de Chile.

<http://www.escaner.cl/netart>

&

<http://www.escaner.cl/yto/net-art>

1999 / January - She published "Escáner Cultural", virtual website of art and culture. She continues publishing this electronic magazine/website monthly until today. (<http://www.escaner.cl>)

At this moment she is devoted to investigate and to create around the NeT.ArT and digital art. She integrates this language to their painting. (<http://www.escaner.cl/yto/net-art>)

More information: [http:// www.yto.cl](http://www.yto.cl)

Complete Curriculum: <http://www.escaner.cl/yto/curriculum.html>

Mail art and net-art:

2003 - "Digitalis 2: The Spiritual In Digital Art". (The Digitalis Digital Art Society: <http://www.ddas.ca/ddas>) and the Evergreen Cultural Centre, British Columbia, Canada.

2003 - "Violence Online Festival v.5.0". version 5.0 on 18th Videoformes Festival Clermont-Ferrand (France) 20-23 March.

<http://www.newmediafest.org/violence>

2001 - "Identidad y Globalización" Salón Digital de la VII Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador, 2001.

2001 - 1ra Convocatoria de Arte Correo (Mail Art), Moscas en la Sopa (Comunicación y Vanguardia). Sala Proyect Room, Universidad Uniacc, Santiago de Chile.

2001 -Xi Festival Internacional de Poesía en Medellín, I Exposición Internacional de Poesía Experimental. Medellín Colombia

2000 - Proyecto 2000 Para la Suspensión de la Pena de Muerte Convocatoria de Mail Art Organizada Por Amnistía Internacional y AUMA. Tarragona, España

2000 - Nudo 2000 Regidoría de Cultura, Alcanar Tarragona, España.

2000 - Esquema 2000 Simposio Internacional Sobre Nuevas Tendencias en El Arte Contemporáneo. Sección Arte Correo. Syberia Nova Kultura Center, Rusia

2000 - 3er. Encuentro Internacional de Poesía Visual, Sonora y Experimental - Vórtice Argentina - Argentina.

2000 - Cruces del Mundo. Museo de Arte Contemporáneo. Santiago - Chile.

Painting and Engraving:

2003 > "Sensoriales". Galería Centro Cultural Reñaca. Reñaca.
2001 > "Papel". Galería Centro Cultural Reñaca. Reñaca.
2000 > "Aranda & Hernández, Recoger - Retener - Renovar". Galería de Arte "Ventana Cemicual". Santiago.
2000 > "Aranda & Naranjo". Edificio Corporativo Lan Chile. Santiago.
1998 > "La Esquina". Centro Experimental "Perrera Arte". Santiago.
1997 > "Mi Amigo El Color". Centro El Belloto. Quilpue. V Región.
1997 > "Presente". Corporación Cultural de Ñuñoa. Santiago.
1996 > "Pentágono". Centro Experimental "Perrera Arte". Santiago.
1996 > " El Que Tenga Ojos Que Ve ". Galería de Arte Balmaceda 1215. Santiago.
1995 > " Isabel Aranda * Yto * " Sala Arte Reñaca.
1994 > "Y Toma y Da Y... " Sala Mar Futuro. Viña del Mar.
1994 > "Yto May Day ". Centro Marginalia. Constructora Pacífico. Santiago.
1991 > "Después de Seis Años Pintando Para El Closet , Mi Pintura Perderá la Virginidad". Santiago. Exposiciones Simultáneas: - Galería Bucci y Libro Café
1990 > "Pintura - Pintura". Sala de Exposiciones, Departamento de Artes Plásticas, Universidad de Chile.
1985 "Paneles". Las Encinas. Universidad de Chile.

2- WORK (s):

I- ESCÁNER CULTURAL

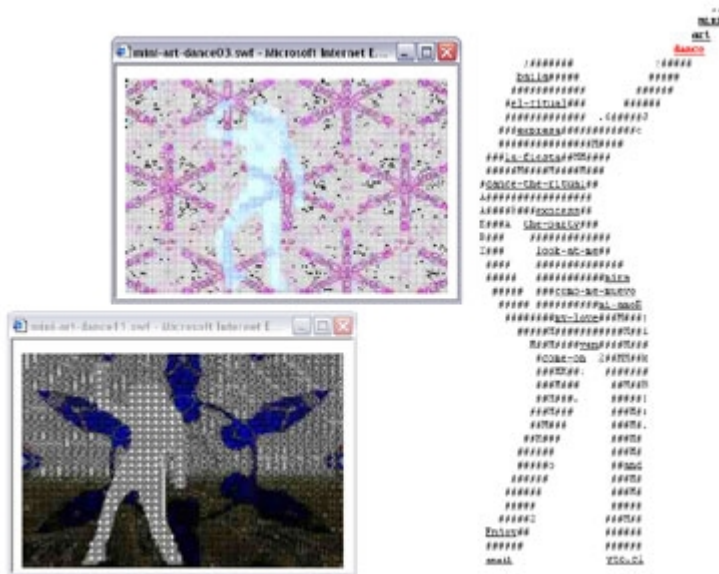
En poco más de una década, como todos sabemos, con los avances en la tecnología electrónica y la creación de la red de comunicación digital, ha habido un crecimiento enorme de la palabra escrita y de sus posibilidades de difusión. En esta ola de la literatura digital se inscribió "Escáner Cultural", la revista virtual de arte de vanguardia y cultura general cuyo primer número estuvo en la red el 12 de enero de 1999.

La revista fue ideada, diseñada, dirigida y editada por Isabel Aranda, más conocida como Yto o "yto.cl". En aquellos momentos no existía en Chile una revista de esta naturaleza, e incluso había muy poco en papel impreso. En Internet menos.

La revista ya cumplió seis años, y al llegar a este séptimo creemos que el logro mayor ha sido la constancia y demostrar que no todo se hace con dinero. Que con amor, camaradería y voluntad se puede hacer una gran obra que trascienda en el tiempo, ya que tenemos la certeza de que hemos ido registrando muchas cosas que probablemente hubieran quedado rezagadas y olvidadas, así como otras que famosas y reconocidas han sido teñidas con el barniz de los "columnistas" de Escáner Cultural.

Sentimos que estamos haciendo un aporte a nuestra cultura latinoamericana, y eso es lo que nos motiva. Sin darnos cuenta hemos creado una amplia red de artistas que se comunican a través del Escáner. Según el artista Brian Mackern, la nuestra es la red artístico-cultural en Internet más antigua de Sudamérica.

II- MINI ART DANCE

Comencé el arte digital transformando imágenes de mi trabajo en pintura y dibujo. Poco a poco me he alejado de estas imágenes y mi trabajo en net.art se ha transformado en pequeñas animaciones y piezas de experimentación. También estoy haciendo obras más largas, que muestro off-line porque son muy pesadas en MB., sin embargo continúan el mismo espíritu de las animaciones pequeñas.

Trabajo desde 1995 en el arte digital, pero siento que es sólo el principio de muchas ideas que quiero desarrollar. ***

Me siento muy atraída por el Ascii Art. Es el lenguaje que estoy integrando a mis últimos trabajos. El tema principal de mi trabajo es el ser humano, nuestra condición física, como primer estado que domina nuestro ser espiritual e intelectual. Desde los latidos de nuestro corazón a nuestros movimientos externos. Finalmente nuestros pensamientos y creatividad. Nuestro cuerpo, tan vulnerable. ¿de nuestro cuerpo depende nuestro espíritu?

Hoy muchas de las imágenes que voy descubriendo en el arte digital las estoy integrando a mis pinturas y dibujos. Se dieron vuelta los papeles.

A TERCEIRA RESENHA COLABORATIVA DE 2005

TRABALHOS:

ESCÁNER CULTURAL

E

MINI ART DANCE

1- Algumas questões para ISABEL ARANDA

por [Edward Picot](#)

Eu estive vendo o trabalho de Isabel Aranda e tenho algumas questões básicas para ela:

1- Como ela define a diferença entre arte digital e net.art?

2- Como ela faz aquelas animações ASCII - as "Minimations" no site dela, por exemplo- ela começa por imagens digitais 'ordinárias', e então usa algum tipo de software que as transforma em padrões ASCII? Ou ela cria os padrões ela mesma, um por um?

- Edward

2- O TRABALHO DE ISABEL ARANDA

por [Millie Niss](#)

Primeiro que tudo quero dizer que não conhecia a arte de Isabel Aranda e estou muito feliz que a Resenha tenha me mostrado esse excelente trabalho.

Fiquei muito impressionada por "Mini Art Dance". Estou intrigada pela mistura de arte ASCII (um estilo minimalista baseado em antigos computadores) e a pintura, luxuriante que Aranda usa no fundo das animações desse trabalho. Eu não teria imaginado que esses dois estilos seriam compatíveis, mas Aranda os usa com grande efeito.

A nível técnico, eu sei que esse trabalho é feito em Flash, e (sendo eu uma artista que trabalha com flash - design e programação), estou curiosa de saber sobre como Aranda criou esse estilo de pintura em Flash. Isso seria difícil de realizar pois o Flash tende a conduzir as pessoas (inclusive eu) a criar cartoons - como trabalhos em vez de trabalhos que mostrem o melhor em arte visual. Suspeito (Talvez Aranda possa comentar) que ela faz os fundos animados separadamente das figuras dançantes, as quais são ainda mais assombrosas porque feitas de símbolos (arte ASCII). Não sei como Aranda combinou a arte ASCII com as cores e o movimento refinado das animações.

Foi a dançarina construída a partir de um vídeo de uma dançarina real? Se não, o movimento fluido, que é tão realista a despeito do estilo semi-abstrato, mostra que Aranda é uaa mestra da anatomia humana, visto que ela sabe tão bem como as dançarinas podem mover os seus corpos. Se Aranda foi treinada em formas tradicionais de Arte, imagino que ela deva ter estudado a figura humana e isto pode ajudá-la a obter esse maravilhoso refinamento, sugestivo movimento.

Vi através de seu "website" que Isabel Aranda é uma artista que usa mídia tradicional (pintura, gravura) assim como mídia digital. Essa cultura visual informa o trabalho digital e o torna mais rico e mais evocativo do que a maioria da Arte digital. O trabalho de Aranda mostra a influência de muitos estilos de arte, os quais ela tem habilidade de misturar e combinar no mesmo trabalho sem qualquer descontinuidade.

Por exemplo, visitei "[Mentes](#)" que encontrei na página web de Aranda. Esse trabalho inicialmente parece bastante cubista (o

desenho visto inicialmente poderia quase ser um Picasso, exceto pela cor da palheta que é distintamente Latino Americana) mas então, quando a animação começa, você vê que o trabalho tem raízes na arte folclórica latino americana e é também um comentário / demonstração dos esquemas de cores usados em desenho gráfico. Para alguém que tenha usado programas gráficos de computador, a animação faz pensar sobre palhetas das bibliotecas de cor. Então o trabalho se insere também nos temas da arte digital. Todos esses estilos são fundidos em um Gif animado, o qual a despeito de possuir poucos frames, pode ser observado extensivamente por causa do complexo entrelaçamento de estilos.

3- Algumas perguntas

por [Regina Célia Pinto](#)

Querida Isabel,

Em primeiro lugar parabéns pelo trabalho excelente que vem fazendo e obrigada por ser nossa convidada!

Começarei com algumas questões:

- 1-Atualmente é difícil trabalhar com cultura no Chile?
- 2- A ditadura deixou algum tipo de herança ruim para a Arte ou para a Cultura ?
- 3- É fácil ser artista - mulher no Chile?
- 4- Por que você decidiu criar o Escáner? O que deu a você este "insight"?
- 5- Como você consegue publicar um novo "Escáner" a cada mês? Eu sei o que isso significa em quantidade de trabalho...

Regina

4- Opinião e comentário

por [Edward Picot](#)

Regina -

Eu amo mini-art-dance; e uma coisa que eu penso ser particularmente maravilhosa sobre essa peça é que se você clicar em vários links, um após o outro, você consegue várias trilhas de áudio tocando ao mesmo tempo e elas todas sincronizadas entre si. Você pode arrumar várias mini-janelas na tela simultaneamente também: cada nova janela que você abrir vai enviar as já abertas para a barra na parte de baixo da tela, mas você pode abri-las novamente, arrastá-las e arrumá-las na tela do jeito que você quiser.

É uma peça muito feminina e glamorosa, não é? Mas ao mesmo tempo bastante moderna e com alguns toques agressivos. Eu pergunto-me se Isabel vê isto como uma representação de mulher moderna em um ambiente digital, ou da artista moderna em um ambiente digital - ou é uma declaração menos consciente do que isto?

- Edward

Isabel Aranda responde a Edward Picot, Millie Niss e Regina Célia Pinto

YTO: Regina, muchas gracias por la oportunidad de discutir mi trabajo con otros artistas. Es una gran experiencia. ¡ muchas gracias por su interés en mi trabajo !

I - Respuestas para Edward Picot y Millie Niss.

Algumas questões de Edward Picot:

Eu estive vendo o trabalho de Isabel Aranda e tenho algumas questões básicas para ela:

1- Como ela define a diferença entre arte digital e net.art?

YTO: Bueno, para mí el arte digital es sinónimo de arte creado en el computador. Un término muy amplio. Y net.art es una definición muy restringida a ciertos parámetros discutidos. Yo interpreto el net.art como arte desde y para Internet, usando lenguajes propios de Internet y la computación. Pero también creo en la amplitud en el uso de este término y no en la tan exagerada restricción que se le da. Lo que quiero decir es que el lenguaje tiene su propia dinámica, y si a una palabra que tiene una x definición, muchas personas la interpretan de forma equivocada y esto se hace algo generalizado, bueno el significado de esa palabra se amplía. Y creo que eso ha estado pasando con el término net.art

2- Como ela faz aquelas animações ASCII - as "Minimations" no site dela, por exemplo- ela começa por imagens digitais "ordinárias", e então usa algum tipo de software que as transforma em padrões ASCII? Ou ela cria os padrões ela mesma, um por um?

YTO: Bueno, esta respuesta va también para Millie Niss. ¿Cómo lo hice? . el gran secreto. Llegó la hora de confesar. Bueno, la verdad es que uso muchos programas. Los fondos mosaicos los hice en Arkaos ((<http://www.arkaos.net/> *1)) los textos de los fondos los conseguí con Resolume (<http://www.resolume.com/index.php> *2). La figura nació de unas pequeñas animaciones que bajé de Internet, las cuales convertí en "serie de imágenes" que capturaron el cuadro a cuadro de los movimientos. Hice una selección de estos "cuadros" según mi criterio y las agrandé bastante, corregí una por una en Photoshop, el dibujo que venía muy píxelado y desforme. Luego fui trasformando cada una en Ascii con el programa Ascgen (<http://ascgendotnet.jmssoftware.co.uk/> *3). Hice muchos ensayos con Arkaos. Luego esto lo grabé en la más alta resolución que pude y lo edité en Adobe Premiere. Hice un vídeo con esto que se llama "Art Dance". De este vídeo fui seleccionando las secuencias que me parecieron más interesantes y las exporté en tamaño más pequeño. Luego las volví a separar cuadro a cuadro, cada una, sería unas 32 secuencias en total. Algunas de estas series de imágenes las intervine nuevamente una a una en Photoshop. Y luego fui armando cada mini animación cuadro a cuadro en Flash. Y les agregué el sonido, que es un poco difícil sincronizar con la imagen. El resultado de ese último flash es lo que quedó para mini art dance y luego armé la obra final en html.

Un poco largo, pero yo estaba obsesionada con la idea de lo que quería hacer, que eran estos seres bailando con estos fondos en movimiento, y tuve que ir pensando la forma de lograrlo,

por lo que fui de a poco, ya que yo no sabía lo que iba a venir. Una idea venía del resultado de lo anterior, como un científico en su laboratorio. Bueno, el orden no es tan exacto, porque muchas veces volví a crear otras cosas y luego fui mezclando. Fue un trabajo de tiempo. Varios meses experimentando.

Notas sobre os softwares citados anteriormente:

*1- ArKaos VJ é um deslumbrante e rápido software que habilitará você a criar vídeo de excelente qualidade em assunto de segundos. Construa uma apresentação usando alguns "loops" de vídeo de seu disco rígido misturando-os e alterando-os, usando mais de 100 efeitos em tempo real.

*2- Resolume é uma aplicação para performances de vídeo ao vivo. Resolume pode misturar video clipes, arquivos Flash e imagens.

*3- Para fazer o download de Ascgen
<http://ascgendotnet.jmssoftware.co.uk/>

1- Respuestas para Regina Célia Pinto

1-Atualmente é difícil trabalhar com cultura no Chile?

YTO: Sí, es difícil en el sentido económico. El trabajo de mi pareja, [Omar Gatica](#), me brinda el apoyo económico para yo poder concretar proyectos como Escáner Cultural y trabajar en arte digital. Esto es una gran suerte porque para muchos artistas no es así. Muchos muy talentosos, han tenido que dejar de trabajar en arte. Sí existen muchos también que logran el sustento económico a través del arte, pero es muy difícil. Por otro lado, el gobierno tiene políticas culturales que ayudan un poco en este tema y eso le ha dado un respaldo a algunos artistas, pero no a todos.

A veces es frustrante, porque no se pueden realizar las ideas por falta de dinero, la vida acá en Chile es muy cara. El tema económico es lo más complicado, pero también es difícil porque no hay muchos espacios donde los artistas jóvenes o a veces no tan jóvenes puedan mostrar su trabajo. El engranaje cultural es bastante hermético, y lamentablemente influye mucho el "nivel social" del artista. Por lo que se forma elites culturales y a las personas que están fuera les es

difícil difundir su trabajo. Muchos se van de Chile. Los que pueden.

El tercer motivo que pienso hace difícil la cultura aquí, es el aislamiento cultural, poco conectado con el resto del mundo. Pero esto está cambiando de a poco con el uso de Internet.

2- A ditadura deixou algum tipo de herança ruim para a Arte ou para a Cultura?

YTO: Hacer arte en los tiempos de dictadura fue difícil, porque había censura. Pero no siempre. En ese tiempo había intensa actividad artística, pero en círculos muy cerrados, no llegaba el arte a las personas. No había difusión artística o muy poca. La herencia ruin creo que se da en el modelo económico liberal aplicado a las Universidades, que ahora son muy caras y para estudiar arte es muy difícil. Irónicamente, en la época de la dictadura, no era tan caro, pero el mismo modelo aplicado a largo plazo ha sido muy malo. Es muy difícil que una persona pobre pueda estudiar, sobre todo arte. Por otro lado una persona que puede pagar tiene muchas oportunidades. Desigualdad !

Intelectualmente creo que la dictadura produjo dos fenómenos, uno positivo, en el sentido de que entre los artistas había más solidaridad, complicidad y compromiso. Lo malo es que alejó demasiado al ciudadano común de la información cultural, y luego vino este auge económico (con sus crisis), en donde hay un bombardeo de publicidad tan fuerte, que a pesar de haber mucho más difusión en torno a la cultura, no se lee. No hay una reflexión en torno al arte en la ciudadanía.

3- É fácil ser artista - mulher no Chile?

YTO: Bueno, existe un poco de discriminación, pero como las mujeres somos perseverantes y no nos dejamos vencer tan fácilmente, hay una buena presencia femenina en la escena artística nacional. Pero es difícil, sin duda.

Y bueno, en el aspecto de la maternidad, siempre es complejo y hay mayor prejuicio. Hay personas que piensan que la mujer por el tiempo y dedicación que da a sus hijos, disminuye su potencial artístico. Lo he escuchado más de una vez acá en Chile, y siempre lo dicen hombres.

4- Por que você decidiu criar o Escâner? O que deu a você este "insight"?

YTO: Yo decidí crear Escâner porque en Chile había un vacío muy grande en cuanto a publicaciones culturales (1999). Lo que más me motiva a hacer la revista es poder mostrar trabajos de artistas no tan famosos junto a otros de mayor trayectoria, porque así las personas van descubriendo la riqueza artística del arte alternativo. Me interesa en especial lo alternativo, arte acción, mail art, poesía visual, arte digital en todas sus formas. Pero creo que es importante también incluir a los escritores, la crítica ácida a nuestro sistema social imperante en occidente. Y bueno, todas las ramas del arte son acogidas en Escâner. Porque la razón de existir de Escâner Cultural es difundir el arte y sobre todo el que no recibe difusión en los medios masivos.

5- Como você consegue publicar um novo "Escâner" a cada mês? Eu sei o que isso significa em quantidade de trabalho...

YTO: Sinceramente, es un poco sacrificado. Al principio no era tanto, porque uno comienza con mucho entusiasmo, y la revista era más pequeña, pero con el tiempo, dedicar muchísimas horas a armar este trabajo se hace duro. Pero al ver la revista Escáner Cultural terminada, online, es emocionante y la recompensa espiritual es grande.

Lo que me está generando gran problema en estos momento es el hecho de que mi actividad artística personal es cada vez más intensa y me cuesta desconectarme de mi trabajo personal para comenzar a armar la revista. Este año, por ejemplo he sacrificado mucho el mail art. El año pasado pinté muy poco.

4- Comentários

por **Nilda Saldamando-diaz**

hola regina !! ... que buena experiencia para mí conocer a Isabel Aranda desde sus propias palabras que me hacen confirmar las intuiciones que sus propuestas me han producido ... y por las que he decidido participar en sus convocatorias ... co-incido plenamente con sus expresiones acerca de hacer arte en Chile desde otra generación ... como la mía ... y desde afuera del circuito institucional y de jerarquías sociales..... y desde la escasez económica ... condición-es del arte independiente que dificulta grandemente la continuidad de trabajo pero exige también ser muy buena gestora de los propios recursos para no abandonar proyectos ... aunque consuman tiempo es también por qué difundo a otras y otros su realización ojalá Isabel .. puedas mantener la constancia de tus proyectos saludos muy cordiales .-

nilda saldamando-diaz / poeta experimental mulimedios

5- Algumas reflexões sobre o trabalho de Isabel Aranda

por **Regina Célia Pinto**

Edward Picot, com muita propriedade, sobre Mini Art Dance, comentou que:

"É uma peça muito feminina e glamorosa, não é? Mas ao mesmo tempo bastante moderna e com alguns toques agressivos. Eu pergunto-me se Isabel vê isto como uma representação de mulher moderna em um ambiente digital, ou da artista moderna em um ambiente digital - ou é uma declaração menos consciente do que isto?"

Acredito que "Mini Art Dance" reflita a personalidade de Isabel Aranda, pois, para mim, todo trabalho artístico espelha o artista, sua personalidade, seu caminho de vida. Isso torna-se claro nesse maravilhoso trabalho de Aranda. Através das respostas às perguntas que fiz a artista, pode-se identificar as duas mulheres percebidas por Edward Picot:

A primeira delas muito feminina...

Sí, es difícil en el sentido económico. El trabajo de mi pareja, Omar Gatica (<http://www.escaner.cl/og/>), me brinda el apoyo económico para yo poder concretar proyectos como Escáner Cultural y trabajar en arte digital. Esto es una gran suerte porque para muchos

artistas no es así.

"Yo tengo dos hijos, pero soy una dueña de casa. Mis hijos ya son grandes, 16 y 18 años. Me ayudan bastante. Pero cuando los niños eran pequeños yo trabajaba mucho en arte también, la diferencia es que tenía horarios más cortos para trabajar."

e glamorosa ...

Vejo isso no misterioso [retrato](#) de Isabel Aranda e na maneira como a personagem de Mini Art Dance dança, afinal essas sequências foram escolhidas pela artista e mostram uma mulher que dança "livre, leve e solta".

A segunda bastante moderna e com alguns toques agressivos...

Essa mulher que também transparece na figura dançante é a Isabel Aranda que lança de forma completamente pioneira uma revista de arte eletrônica na América do Sul, é a Isabel Aranda que trabalha com arte digital, que lança projetos de arte na web e que valoriza a arte alternativa.

O movimento feminista por muito tempo desvalorizou a mulher "dona de casa". Atualmente penso que as coisas estão mudando, o excelente trabalho de Jessica Loseby (<http://www.rssgallery.com/>), por exemplo, valoriza a estética ciber - doméstica. Acredito que não seja mais um crime para uma mulher ser "dueña de casa", se ela realmente quiser isso. Mesmo porque essa "dueña de casa" pode ter uma vida cultural e artística intensa. Esse, sem dúvida alguma é o caso de Isabel Aranda *YTO* CL.

Nesse ponto, gostaria de fazer uma única pergunta aos homens e mulheres dessa lista:

O que pensam a respeito desse assunto?

E outra para Isabel Aranda:Qual é a participação de Omar Gatica, também artista, em sua vida cultural e artística?

6- Comentários

por [Muriel Frega](#)

Hola Regina!

Ahora que estoy más libre, lo que debía, mis comen2005 _ **WEB ARTISTA de Agostotarios** para la reseña:

Antes que nada, quería felicitar públicamente a Isabel, a mí el Mini Art Dance me parece una de sus mejores obras. Es simple, concreta, muy bien armada, y tiene una fluidez y una sensualidad que atrapa.

Me gusta particularmente porque aunque tiene antecedentes en la poesía visual y el arte correo típico de los años 90, Isabel le dió una vuelta más al tema y lo actualizó.

También admiro el hecho de mantener el nivel de una publicación mensual tan compleja como es el Escáner. Esas cosas llevan muchísimo tiempo pero más que nada organización, y dedicación.(Bueno... aquí Regina sabe bastante del tema también, eh?) Con el tiempo creo que llegará a ser una base de datos sobre artistas de éste principio de siglo bastante interesante, por la diversidad que refleja.

Sobre el tema del feminismo y de la mujer ama de casa...bueno, eso da para un debate casi sin fin. Igualmente creo que se puede ser ama de casa y artista al mismo tiempo, en una misma vida y no volverse loca. La clave está en disfrutar lo que uno hace y no vivirlo como una tortura. Quizás ahora es un poco más común el respeto por los tiempos personales en las parejas, y una división de roles no tan estricta e identificatoria.

Tal vez Isabel tuvo suerte por el hecho de que Omar también se dedica al arte y puede comprender cuales son las necesidades de un artista. Entonces si fuese así, Omar también tuvo suerte porque Isabel comprende sus necesidades, la cosa siempre es recíproca, no , -)

7- Arte versus domesticidade

por [Edward Picot](#)

(Aguardando tradução)

8- Arte versus domesticidade

por Millie Niss

(Aguardando tradução)

9- Arte versus domesticidade

por [Nilda Saldamando-Diaz](#)

o experimentar lenguajes de una poética que vive doméstica /

.... en las formas de trabajo que fui creando para explorar lenguajes ... de sola intuición ... tiempos de trabajo en la placidez nocturna durante el sueño descansado de mi familia ... tiempos de trabajo reflexivo en simultaneidad con el trabajo mecánico de repetición de la puesta al día de satisfacción de necesidades diarias ... apartar muebles ... buscar el domingo ... para mi primer trabajo de fotoperformance ... en relación a la luminosidad oscuridad que día tras días transitaba mi casaconociendo así cada rincón ... cada trozo de muro cada ventanal ... cada marco de puerta apareciendo como el lugar legítimo de puesta en inicio de una poética experimental un ritual a solas de una mujer-yo en su lugar más propio y ancestral : su hogar lugar de ceremonias cruce de tiempos . . de historia e historias ... para gentes célebres y anónimas seguir las palabras entre un trabajo y otro .. un

quehacer y otro ... experimentarlas en sus vocales y consonantes en volúmenes posibles de día y prohibidos de noche ... mover las palabras en cada gesto del cuerpo y su objeto de quehacer ... y descubrir ! qué sorpresa descubrir !... la potencia de saberes formidables para experimentar poéticas multimedios contenida en la mecánica de funcionamiento multiexpresivo del trabajo doméstico familiar ... seguir las palabras ... en ejercicio doméstica ... con sus tiempos de acción ... de espera de inmediatez ... de largo aliento ... de imprevistos ... de precisión para un cuerpo en movimiento en simultáneas direcciones con habilidades para múltiples objetos ... ubicación de espacio ... alternancia de relaciones ... prioridades de afectos resolución de emergencias efectividad de aprendizajes cuidado de recursos ... despliegue de generosidades en ejercicio ... resistencia de conflictos ... disponibilidad de emociones ... pensamientos ...estrategias . . . en acción ... siempre en acción de vivir . . . luminosa ... oscura . . . la vida a tiempo a tiempo ...

doméstica-rte ha sido construir la libertad de aprender la vida doméstica como vida de arte poética que hoy realizo ... desde cada lugar ... cada objeto ... cada acción ... parte de los saberes del mundo en todas sus ciencias ... vida instalada poética en performance ... en su habitat .. casa-urbe urde poesías pa'l mundo ... creación realizadora ...de ese trabajo imprescindible y si obligado hasta el infinito genera su infinito malestar cuando nos secuestra la vida .. -

nilda saldamando-díaz
poeta experimental multimedios

10- Arte versus domesticidade

por Regina Célia Pinto

Lévi-Strauss [1] afirmou que o papel da arte na sociedade não é simplesmente o de oferecer ao espectador uma gratificação sensível. Por isso me parecem interessantes esses debates que surgem em nossas resenhas.

Preciso dizer que quando lancei a pergunta que originou essa discussão não estava absolutamente pensando em como é difícil para a mulher ser dona de casa e artista. Todos sabem o quanto isso é difícil. A minha dúvida era se uma mulher poderia viver hoje sem exercer uma função remunerada. Essa é uma dúvida que foi instalada nos primórdios do movimento feminista, visto que a ausência de remuneração causa dependência e submissão. Além disso, hoje em dia, muitos poucos casais podem levar uma vida confortável sem uma atividade remunerada da mulher. E, trabalhar com arte hoje, seja ela na web ou tradicional, significa estar disposto (a) a estar dependente de patrocínios, sempre difíceis de serem obtidos e ao mesmo tempo perigosos pois limitam a liberdade do artista. Infelizmente ainda são muito poucos os artistas que conseguem viver exclusivamente de sua arte.

Por um outro lado, o maior obstáculo à criação feminina foi sempre a crença de que para este gênero importava uma vida harmoniosa e unitária, a qual instalava a mulher comodamente no papel de esposa e mãe, no desempenho de um único papel. E, sob este enfoque, o poder de conceber e parir não foi sempre o maior poder feminino? E, até hoje, indubitavelmente, não continua sendo?... Pode a mulher esquecer este seu principal poder? Estou certa de que não.

Mas também acredito que as mudanças pelas quais o gênero feminino passou na segunda metade do século XX ocasionaram também mudanças no gênero masculino. São essas mudanças que me permitem pensar que num casal equilibrado e moderno a mulher pode ser apenas dona de casa e artista, se ela assim o quiser. São elas também que me permitem pensar que talvez seja possível para uma mulher ser dona de casa, artista e exercer uma

atividade remunerada sem enlouquecer - para isso é necessário que haja uma completa e justa divisão de tarefas no ambiente doméstico.

É também quase certo que todas essas mudanças estão transformando o mundo. Michelle Perrot [2], por exemplo, em entrevista à "Folha de São Paulo" afirmou que a tarefa do século XXI será provavelmente a tomada de poder político pelas mulheres. Esta tomada de poder não deve implicar nem na exclusão dos homens, nem na cópia do modelo de poder masculino. Para assumir lideranças a mulher tem de descobrir suas próprias formas de exercer o poder e, isso é o mais difícil...

Para mim, é nas trincheiras da arte [3], que poderemos encontrar resistência ao rolo compressor da subjetividade capitalista, da surdez para com o outro. Estou tratando aqui de toda a criatividade subjetiva que atravessa os povos e as gerações oprimidas, os guetos, as minorias, as categorias apagadas [4]. Estou falando de desenvolver um novo gosto pela vida, derivado de uma necessária prática criativa, que seja capaz de gerar outros modos de sentir o mundo. E então me vem de imediato a poesia sensível de minha amiga Maria da Conceição Estácio, faxineira, negra, moradora em Xerém / RJ, num local chamado "Pocilga", ao me afirmar a satisfação que tem em ariar suas painéis, colocá-las para secar ao sol e ficar sentada de longe contemplando o brilho de seu trabalho.

[1] LÉVI-STRAUSS Claude apud CHARBONNIER, Georges . Arte, Linguagem e etnologia: entrevistas com Claude Lévi-Strauss. Campinas, Papyrus, 1989, p. 123.

[2] PERROT, Michelle. Perrot torna visível a história das mulheres. Folha de São Paulo. São Paulo, 01- 05 - 1994.

[3] GUATTARI, Felix. Caosmose _ um novo paradigma estético. Rio de Janeiro, editora 34, 1992, p. 122.

[4] Expressão criada pela professora e antropóloga Rosza W. Vel Zoladz.

10- Arte versus domesticidade

por [Ana Boa Ventura](#)

Foi uma coincidência incrível ler esse excelente texto de Regina esta manhã... Terminava de ler uma abordagem bem mais prosaica de expectativas relativamente aos sexos... No jornal de hoje em Austin, Texas - onde vivo enquanto trabalho no meu doutoramento - acabava de ler um artigo onde se discutia a enorme oportunidade que New Orleans oferece agora para as "exotic dancers" como chamam aqui (eufemismo para "strippers" numa sociedade que tem uma relação... "complicada" - outro eufemismo - com o corpo e o sexo...). O artigo reza assim: numa cidade que é agora uma "cidade de homens" - entre operários construção civil e "contractors" (me desculpem mas começo a perder o meu português) - o que falta agora são strip clubs que entretenham essa população masculina. Que simples tudo isso, não? Logo de seguida leio o email da Regina que aparecia no meu computador portátil no café onde agora escrevo (um exame de como o "sem fios" afetou o trabalho de mulheres artistas poderia merecer algum debate nesta lista também). Que choque brutal!

Depois dessa divagações de café que o texto de Regina me sugeriu e a leitura desse estranho artigo (escrito em 2005 imagine-se!) provocou - com a visão de uma cidade por edificar - New Orleans - como uma "cidade de homens" onde as oportunidades para as mulheres se explicam tão e somente porque "(exotic) dancers could make \$500 a night easy" (cito...) - depois disso, dizia eu... queria propor, nesta lista, um olhar para aquelas mulheres para quem a

domesticidade é parte integrante do seu trabalho. Pode dizer-se - "e não é sempre?" mas refiro-me aquelas artistas que trabalharam esse conceito formal e explicitamente. "Atiraria a primeira pedra" (e a piada é intencional;) com Louise Bourgeois e o seu debate acerca de domesticidade e feminilidade - por exemplo, a sua aranha da XXIII Bienal Internacional de São Paulo representava trabalho, proteção, "dar". Mas a domesticidade de Bourgeois também toma outros aspectos mais perversos.. Talvez numa alusão a um desenho seu de 1986 com um par de tesouras - uma maior protegendo outra mais pequena (que podem ver [aqui](#) por exemplo.)

- Bourgeois diz: (perdoem minha tradução) " Minha facas são como uma língua - amo, não amo, odeio. Se não me amas, estou pronta a atacar. Sou uma faca de dois gumes" ("My knives are like a tongue - I love, I do not love, I hate. If you don't love me, I am ready to attack. I am a double-edged knife.").

Um abraço a todos

Ana Boa-Ventura

Doutoranda na Universidade de Austin, Texas

<http://www.boa-ventura.com>