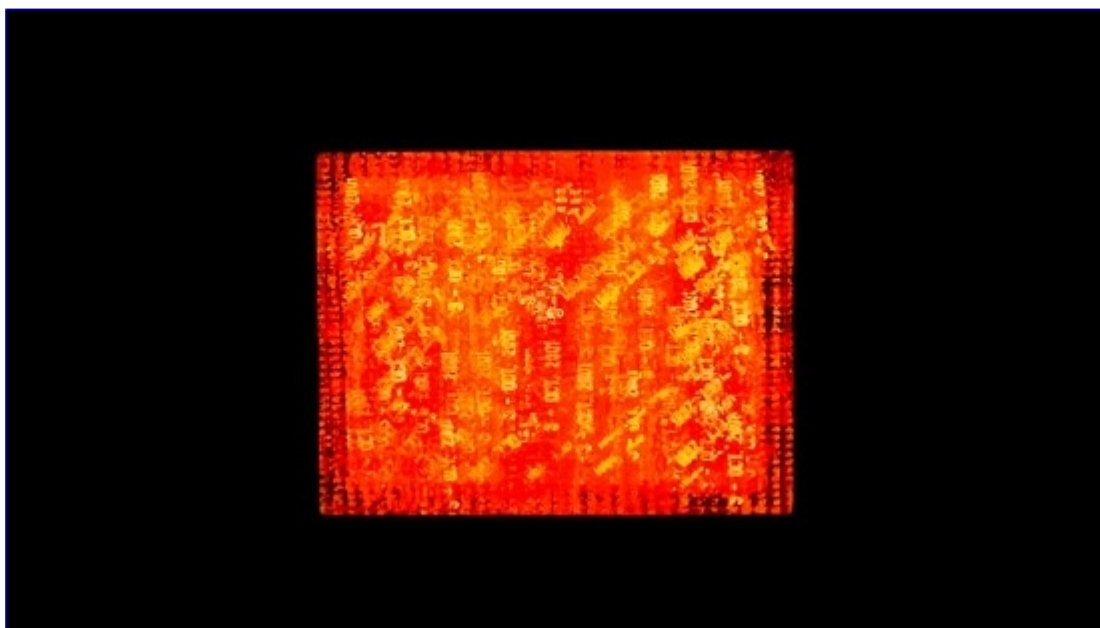

Un Aposento de Aparatos Electrónicos. Sobre la obra de Yto Aranda

por Pedro Pablo Bustos Beltrán

Portal Online: Arte y Crítica

Yto Aranda "E-pintura" 2011

Casi humanos, como los androides perseguidos en la película *Blade Runner* de Ridley Scott (1982), donde estos nos superaban en dotes e incluso comenzaban a sentir y experimentar, peligrosamente, las heridas y esperanzas que habilitan a los estados sensibles... Toda ficción visionaria, con un pie en la quimera y otro en la realidad, será finalmente alcanzada y aventajada por el presente.

Casi humanos, como los androides perseguidos en la película *Blade Runner* de Ridley Scott (1982), donde estos nos superaban en dotes e incluso comenzaban a sentir y experimentar, peligrosamente, las heridas y esperanzas que habilitan a los estados sensibles... Toda ficción visionaria, con un pie en la quimera y otro en la realidad, será finalmente alcanzada y aventajada por el presente.

Licenciada en Arte por la Universidad de Chile con mención pintura, en el año 1990 egresa y tras practicar el oficio, recreando el litigio histórico entre la figuración y lo abstracto, surgen los vínculos entre lo digital y lo pictórico bajo el impulso fértil del juego, vital operación de la mente. No es irrelevante mencionar que, a tres años de su promoción académica, adquiere una consola de *Atari* para ella y sus hijos, la que exploran con avidez. En 1995 ya posee un computador, pasan dos temporadas y diseña el catálogo de su *Manifiesto Consagración de la Pintura*, su primera obra digital. Esta obra es la génesis del camino para Yto Aranda.

Hace dos siglos que surcamos redes invisibles tejidas por circuitos electrónicos. Telégrafo y teléfono, radio y televisión, satélites, han sido frutos de un proceso tecnológico que nos ha permitido transmitir información a distancia y comunicarnos para hoy arribar a una herramienta empleada con frecuencia creciente por la comunidad para semejante fin, Internet.

Escáner cultural, un paso fundamental en la trayectoria de Isabel, es la primera revista chilena y latinoamericana de arte en el ciberespacio. El 12 de enero de 1999 inicia su periplo y desde entonces no deja de salir mes a mes hasta el presente. Esta obra le permitió generar contenidos, lazos de amistad, cooperación y vincularse con artistas como el uruguayo Clemente Padín e ingresar, a través del ilustre mencionado, a la red mundial de *arte correo*. Participando y realizando convocatorias pudo conocer también la poesía visual, el *net.art* y el *mail.art* llevando a la práctica sus postulados. Una suma de materias que la hicieron comprender el sentido interactivo y coloquial que puede tener el quehacer contemporáneo.

En la *Séptima Bienal de Video y Nuevos Medios* realizada en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile el año 2005, Yto ejecuta un acto de gran espesor simbólico para su devenir artístico. Los íconos del arte han sido mediatizados, de forma análoga y digital, para ser reproducidos en los soportes donde la información circula. Partiendo de aquel hecho, proyectando sobre el muro una imagen de la *Gioconda* (1503-1506), Aranda corporiza la inmersión de la pintura en el mundo binario, colmando la silueta de la imagen con la escritura *ASCII* (código estadounidense estándar para el intercambio de información)¹. Un elemento formal y conceptual que será en adelante un patrón en su creación, alimentada invariablemente por el vértigo de la indagación.

Telepresencia es un término que implica la posibilidad de concurrir a distancia. ¿De manera real?, ¿simulada? en asunto que el desarrollo de las tecnologías y la evolución cognitiva de la especie irán resolviendo. Es *ad hoc* el concepto para hablar de *Organirandom*, proyecto al que fue invitada en el año 2006, donde artistas de variados lugares del orbe trabajaron en tiempo real mediante acciones de arte y el uso de video –conferencias que fueron transmitidas y registradas en el sitio web de la iniciativa. Un *work in progress* que tuvo participación en bienales y festivales del género, en el que se se probaron vías alternativas de creación y participación.”El eterno retorno a la soledad de la pintura, como un monje que vuelve a la paz de su monasterio”² Resuenan estas palabras como la respuesta al eco de su primer manifiesto. Una entramado de conocimiento es el trasfondo de su pintura reciente. Una síntesis del trayecto, de lo aprendido, un lugar para reflexionar y proyectar el futuro.

Cambiar el tacto de los pinceles o la mecánica del grabado por un equipo informático no es factor que modifique el estatus de una obra de arte ni su calidad. aunque la relación en cada lance plantea diferencias, secretos, exclusivas. El medio es un instrumento, el fin lo hallamos en otro lugar. Son dispositivos ortopédicos, herramientas que se acoplan, al cuerpo y a lo intangible que somos. Una proyección presta al auxilio a cubrir necesidades, a potenciar capacidades, a cumplir sueños.

Physical computing, una fresca tendencia contenida en el diseño manual de objetos a los que se incorporan sistemas informáticos para captar, traducir y manipular información sensible. Adhiere a esto *[Re][des]arm[o]*³, cometido que emprende junto a los ingenieros Nury Gaviola y Roberto Larraguibel, donde piezas en acrílico, sensores luminosos y circuitos electrónicos, conforman los siete fragmentos de un órgano susceptible al tráfico de la vida de tal modo que genera un movimiento en su interior a través del cual fabrica ornamentos visuales. Con ello Isabel realiza, formaliza, pintura interactiva, idea que pretende transformar en su tarea creativa durante los próximos diez años.

Si de lo real, la faena del científico modifica el andamiaje, es el desafío humanizar el artificio cual demiurgo creador.

Notas

1. <http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII>. 2-11-2008. 19:00 pm. ↑
2. Yto Aranda. Catálogo exposición “Yto Lab”, Artium: Galería de Arte y Centro de Restauración. Barlovento Impresores. 2007. Pág. 1. ↑
3. El proyecto “Re des arm o” se mostró durante los días 8 de abril y 21 de junio del año 2009 en el Museo de Artes Visuales de Santiago. Entre los días 20 de agosto y 13 de septiembre de 2009 en la Novena Bienal de Video y Artes Mediales en el Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, Yto Aranda exhibió la obra “RX1000”, pintura en red compuesta por dispositivos, circuitos conectados a Internet y 1222 imágenes realizadas a mano y unificadas a través de hilos que reproducían las respuestas a la interrogante: “¿cómo interpreta usted la palabra resistencia?”. El proyecto de las pinturas demenciales – pintura electrónica interactiva sonora y visual–, una mixtura entre los circuitos electrónicos, circuit bending, materia pictórica y materiales de desecho, ha protagonizado una serie de exposiciones entre los años 2009 y 2012 en México, Brasil, Chile y Alemania. ↑

Pedro Pablo Bustos Beltrán

Historiador del Arte, desde el año 2006 publica artículos sobre arte contemporáneo y cultura contemporánea, en revistas nacionales y extranjeras como *Escáner Cultural*, *Ramona*, *Arte y Crítica*, *Plagio*, *Arte al límite*, *La Panera* y *Artishock*.

Ha realizado catálogos para artistas como Francesco Geronazzo (*Instalación y obra gráfica*, Ayuntamiento de Benicarló, 2008) y Yael Rosenblut (*Narraciones*, Galería Ojo de Buey, 2006). Ha colaborado con escritura de textos para colectivos de arte nacionales como *Los No Más Clavos* y *Caja Negra*.

El año 2010 colaboró junto a Graciela Taquini (Argentina) y Justo Pastor Mellado (Chile) en la escritura del libro *Trilogía del arte chileno* de la artista Yael Rosenblut (ediciones METALES PESADOS).

<http://www.arteycritica.org/un-aposento-de-aparatos-electronicos-sobre-la-obra-de-yto-aranda/>