

YTO ARANDA

dossier

Bio

(Valparaíso, Chile, 1966)

"La obra de Yto Aranda, centrada fuertemente en comunicación y desarrollo de comunidades, logra recuperar un rol mediador de la tecnología entre el arte, la naturaleza y las personas, constituyéndose en referencia central para comprender la escena transmedial nacional y latinoamericana".

Valeria Radrigán 2018 (Yto: Del PIGMENTO al ELECTRÓN).



A través de desplazamientos y cruces multidisciplinares, enfatizando en torno a la pintura, la electrónica, lo digital, el sonido y las instalaciones, ha desarrollado un trabajo de investigación y creación, formulando variedad de propuestas en artes visuales. Desde 1997 usa Internet como plataforma de acción, desarrollando un fuerte interés en temáticas relacionadas con comunicación, colaboración y desarrollo de comunidades. En 2015 funda el proyecto rural “Rao Caya”, arte, naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad, con el bosque esclerófilo chileno como eje principal de exploración y el reconocimiento de los pueblos originarios como entidades fundamentales del territorio.

Licenciada en Artes mención Pintura, Universidad de Chile. Funda en 1999 la Revista Online Escáner Cultural; participa de forma permanente en exposiciones, encuentros internacionales y proyectos relacionados con artes electrónicas, como por ejemplo: Bienal de Video y Artes Mediales de Santiago (2005 y 2009); FILE – Electronic Language International Festival (2005, 2006, 2008 y 2009, Brasil); Bienal Internacional de Mérida (2005, 2007, 2009, México); Festival Montréal en Lumière (2008, Canadá); Brasil em Chile - Chile en Brasil Festival (2010, Chile y Brasil); LabSurLab (Quito, Ecuador 2012); Isea2012 (Albuquerque, Estados Unidos); Isea2013 (Sidney, Australia); Asimtria/Once (Arequipa y Cuzco, Perú 2015); Encuentro Latinoamericano de Arte Digital Kiebre (La Paz, Bolivia, 2015), BunB, Festival de la Imagen, (Manizales, Colombia 2016); Isea2017 (Manizales, Colombia); 5º Encuentro de Arte, Ciencia y Cultura Digital (Santiago, Chile 2020), Bienal de La Habana (La Habana, Cuba 2021), Bienal de Artes Mediales (Santiago, Chile, 2021 - 2022), 6º Encuentro de Arte, Ciencia y Cultura Digital (Santiago, Chile 2022).

En 2017 crea el mural electrónico sonoro visual para la ciudadanía: (((KO))) E>-<((aQua_esfera))>-<3, instalándolo en la Estación Quinta Normal del Metro de Santiago, Chile. Proyecto financiado por Fondart 2016.

En enero 2018 se publica el libro: “Yto: Del PIGMENTO al ELECTRÓN” escrito por la Doctora en Filosofía de la U. de Chile Valeria Radrigán.

Curriculum https://yto.cl/pdf/curriculum_yto.pdf

Memoria Endémica

2021/2022

la lentitud de los árboles

<http://www.yto.cl/memoria>

Instalación Sitio Específico - Obra en progreso

“Una de las mayores amenazas para el bosque esclerófilo es su nula valoración, lo que lleva incluso a invisibilizarlo” (1)

Santiago alguna vez fue un bosque nativo. Probablemente un inmenso bosque esclerófilo. Hoy, lo poco que queda de este valioso ecosistema está en riesgo.

Ya en los siglos XVIII y XIX científicos como Federico Albert y más adelante ingenieros agrónomos nacionales, estimaban que la erosión de los suelos, debido a utilizar el fuego o roce seguido por el cultivo, estaba arriesgando la sobrevivencia de Chile (2) . Hoy las consecuencias de estas y otras prácticas humanas son catastróficas y más evidentes. Se alzan las voces de alerta por parte de medioambientalistas, científicos, artistas y muchos otros, sin embargo, los intereses económicos se imponen a la lógica de la supervivencia y al respeto por los seres vivos, habitantes y dependientes de estos territorios.

MEMORIA ENDÉMICA es una instalación Site Specific que refiere directamente al bosque esclerófilo del cerro Calán en Santiago; Realizada para quedarse en el bosquemuseo, con la idea de que lentamente se vaya degradando y termine por reintegrarse a la tierra de donde proviene.

Un tronco quemado (3) suspendido en el aire, a través de una mínima intervención a modo de soporte. Debajo de este tronco se dispone una gruesa capa de tierra de hojas, cargada de semillas y otros seres, traída desde Rao Caya, lugar en donde al contrario del cerro santiaguino, el bosque nativo se mantiene en un muy buen estado de conservación. Esta tierra será constantemente regada para poder observar lo que de ella nace y así activar, efectiva o simbólicamente su memoria endémica.



1 Flavia Liberona, Fundación Terram, mayo de 2011

2 MemoriaChilena.gob.cl, De los ecosistemas nativos a las plantaciones forestales. El bosque chileno.

3 El tronco pertenece a un árbol quemado en uno de los incendios del cerro Calán del año 2016.



Observar la actual sequía y el extractivismo descontrolado, reafirma el desastre medioambiental que avanza. El bosque esclerófilo, espacio natural mucho más atractivo y esencial de lo que imaginamos, está sufriendo las consecuencias de un manejo de territorios irracional, lo que hace necesario difundir sus extraordinarias características, junto a la vida que acoge y genera, para así impulsar reacciones de defensa a su existencia, a los derechos de la naturaleza y a nuestro hábitat natural, base de la vida, en la zona central de Chile.

El proyecto además contempla paulatinas intervenciones que vayan otorgando dinamismo y nuevos elementos, que enriquezcan sutilmente la instalación.

bosquemuseo es un espacio que surge en respuesta a la crisis socioambiental actual, proponiendo la regeneración nativa de los alrededores del Observatorio Astronómico Nacional, considerando la integración entre arte, ciencia y naturaleza, inspirando una reflexión crítica sobre las nociones de permanencia, pertenencia y convivencia entre humanos y el entorno que habitamos.

Rao Caya es un proyecto eco-rural que inicia el año 2015 con el fin de propiciar cruces entre arte, naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad, tornándose rápidamente en prioridad la protección del bosque esclerófilo, convirtiendo el espacio en una pequeña reserva natural que se encuentra situada en el corazón del Cordón de Cantillana (Central Chile Hotspot), uno de los 35 Hotspots del planeta, lugares de especial interés por la riqueza de su biodiversidad, en la localidad de Pichi comuna de Alhué.

Memoria Endémica se entrelaza con otros proyectos afines como “Los Secretos del Bosque Esclerófilo” dentro del contexto del “Continente Prohibido” convocado el año 2020 por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. También es parte de “Sistema Natural de Redes” contexto que engloba a “Natural Network System”, proyecto que comienza en Viena, Austria, el año 2019 y “Esclerófilas” proyecto que participa el año 2021 en la Bienal de la Habana, Cuba.

.....

Colaboradores: Omar Gatica (exploraciones y fotografía), Ytyo Díaz (instalación de la obra) y Enrique Rivera (divagaciones y sugerencias).

2021 Bienal de Artes Mediales, bosquemuseo, Santiago, Chile.

2022 Performance, bosquemuseo, 6° Encuentro, Arte, Ciencia y Cultura Digital, Santiago, Chile.





Esclerófilas

2021



Esclerófilas

“Desde el bosque esclerófilo que habito, se plantea el proyecto ESCLERÓFILAS.

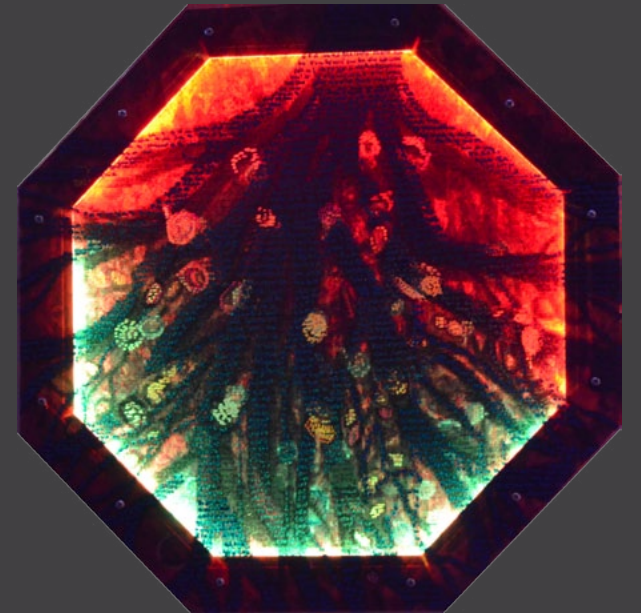
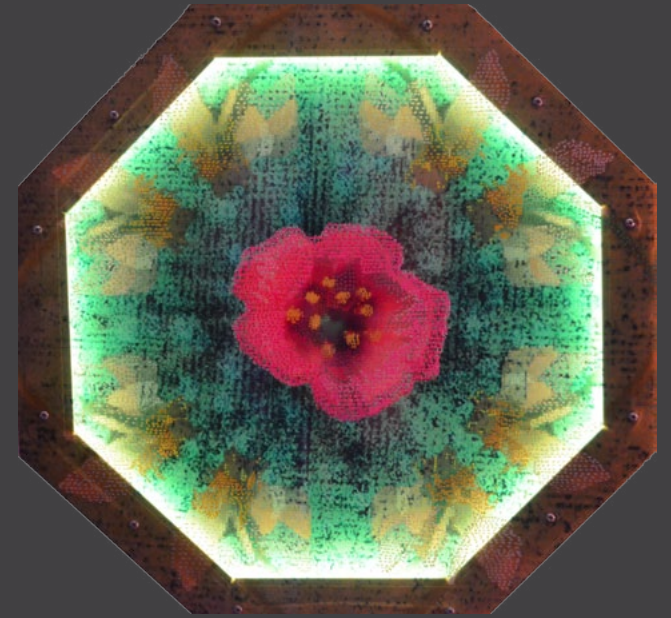
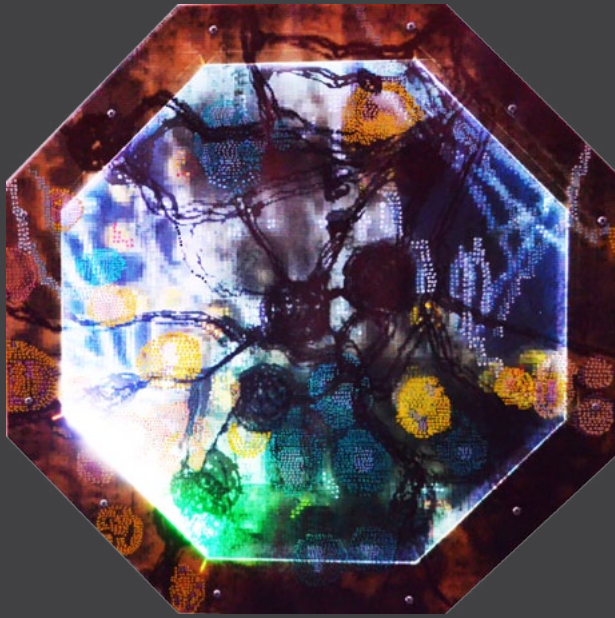
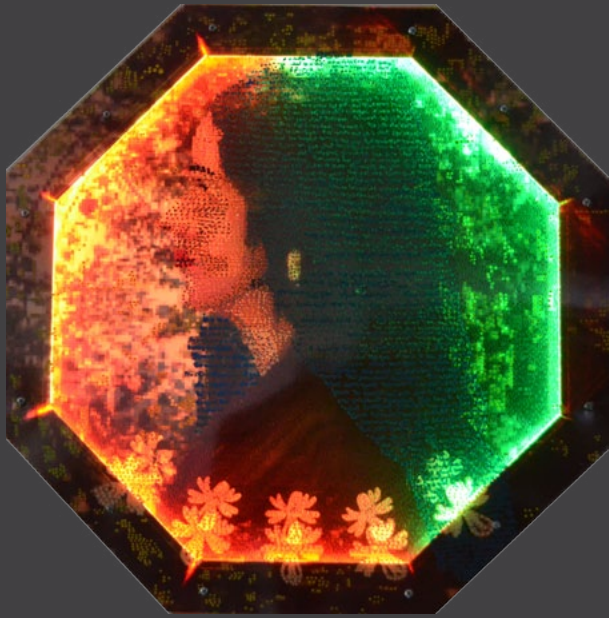
Somos muchas mujeres las que vivimos en consciencia con nuestro hábitat primigenio y fundamental, las que observamos aterradas la expansión de la sequía y la destrucción de lo que queda de estos territorios nativos.

Mujeres, sus historias, experiencias, sentimientos, conocimientos y profunda relación con el bosque son el eje central de “ESCLERÓFILAS”. A través de entrevistas, conversaciones, fotos y videos, nace el contenido de la obra, afianzando adicionalmente las redes femeninas territoriales con intereses y problemáticas comunes.

La obra está compuesta por seis octágonos lumínicos y un video testimonial en su primera etapa; Es una obra que contempla seguir desarrollándose”.

2021 La Habana de la Bienal, 14 Bienal de la Habana / Imaginarios Visuales Femeninos. Sala Luz y Oficios. La Habana, Cuba.

Curadoras Yurima Calero, Cuba. Soledad Neira, Chile.





Los Secretos del Bosque Esclerófilo

2020

Proyecto de investigación, exploración y creación con los habitantes del territorio.

Blog bitácora: <https://raocaya.cl/category/sistema-natural/>

El bosque esclerófilo (hoja dura), siempre verde, constituye un ecosistema fundamental de la zona central de Chile. Es la base de la vida en el territorio y posee cualidades sobresalientes por su capacidad de supervivencia en condiciones extremas. A pesar de aquello está siendo afectado por una severa sequía. Consideramos urgente difundir, educar y transmitir su importancia, ya que es sorprendente la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía sobre esta instancia clave para la supervivencia de nuestros hábitats.

Este proyecto forma parte de un proyecto mayor convocado por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas: “Continente Prohibido”. Entre sus objetivos principales está la colaboración entre diferentes artistas y colectivos, el intercambio de información e ideas, el reconocimiento de zonas rurales y territorios, la integración de niños, niñas, jóvenes y adultos de la zona, sumado a la creación de obras mediales.

Coincide con estos objetivos el hecho de que Omar Gatica e Yto Aranda comienzan el año 2015 el proyecto Rao Caya, con el fin de aunar arte, naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad. Rao Caya se encuentra en la localidad de Pichi, Alhué y está inmerso en un bosque esclerófilo de flora, fauna y funga nativa, en un estado de conservación biológicamente limpio, con muy pocas especies introducidas.

A la vez coincide, y es parte del proyecto “Sistema Natural de Redes” que comienza el año 2019, con una instalación titulada “Natural Network System” presentada en Viena, Austria, y se proyecta continuar en el futuro sin fecha de término. Es fundamental sumar “Los Secretos del Bosque Esclerófilo” a este proyecto, pues permite integrar a los habitantes de la zona, quienes tienen muchísimo que aportar en todo lo que concierne al bosque y al desarrollo óptimo del proyecto global.

Traslapar conocimientos específicos y especializados a las comunidades de las zonas rurales, a la vez recibir valiosos aportes locales, configuran una instancia de intercambio que consideramos de la mayor importancia y trascendencia para los tiempos de catástrofe medioambiental actual.

Ascender la obra artística a un proyecto que unifica vida, arte, naturaleza y comunidad.





Creación de una pintura lumínica programable, a partir del trabajo con niños, niñas, jóvenes y adultos de la zona. Configurada por varias decenas de hexágonos de cartón intervenidos como resultado de las exploraciones y el intercambio de información entre todos.

Con el fin de transmutar al plano del arte la temática a investigar que implica entender el bosque esclerófilo y sus interrelaciones primero en un contexto general, para luego dar énfasis a aspectos menos visibles como son en el mundo fungi, el agua y la sequía. Trabajando con el respaldo permanente de la bióloga Patricia Silva Flores, especialista en hongos y micorrizas del bosque esclerófilo, sumado al apoyo y asesoría de CECREA Pichidegua.

Equipo:

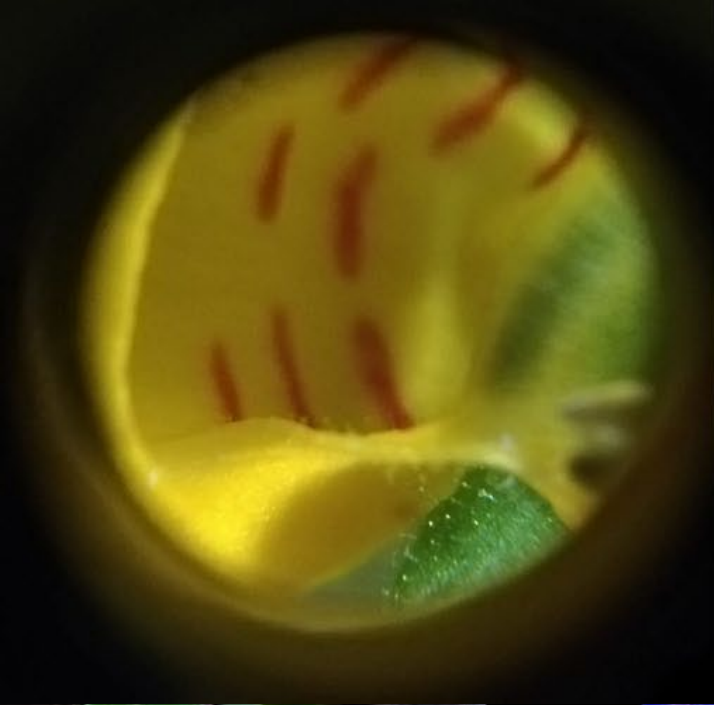
Artistas: Yto Aranda - Omar Gatica Rivera.

Asesoría Científica: Patricia Silva Flores.

Habitantes creativos, niñas, niños, adolescentes y adultos de Pichi, Alhué y Pichidegua

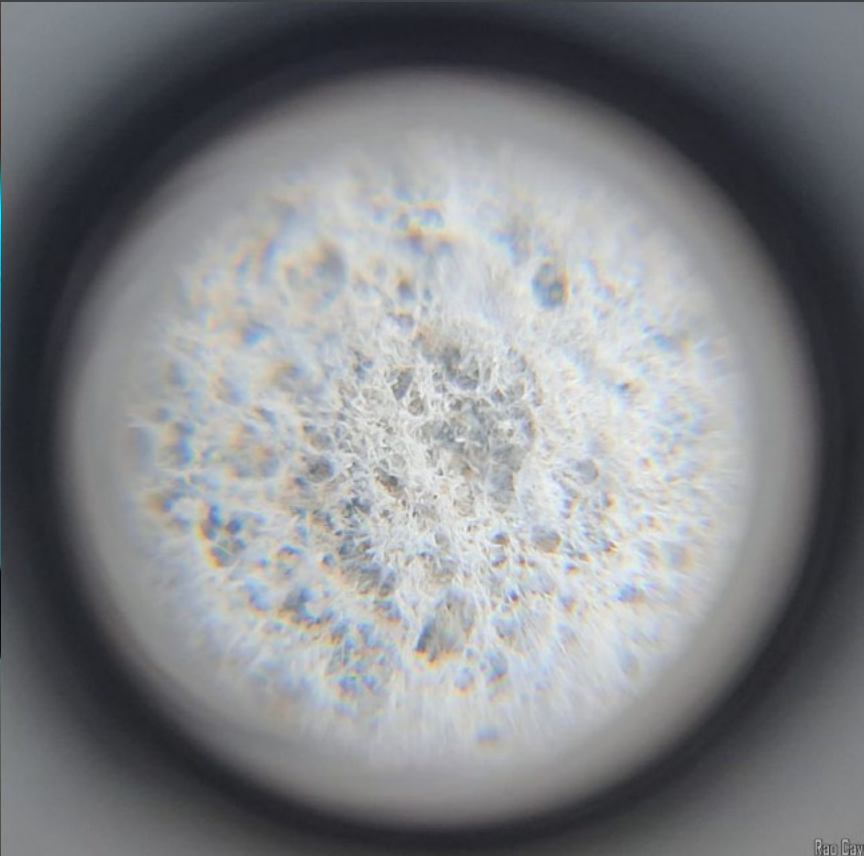
2020 Los Secretos del Bosque Esclerófilo. Continente Prohibido. 5° Encuentro de Arte, Ciencia y Cultura Digital. 3, 4 y 5 de diciembre, Santiago, Chile.

<https://5.encuentroculturadigital.cl/continente-prohibido>



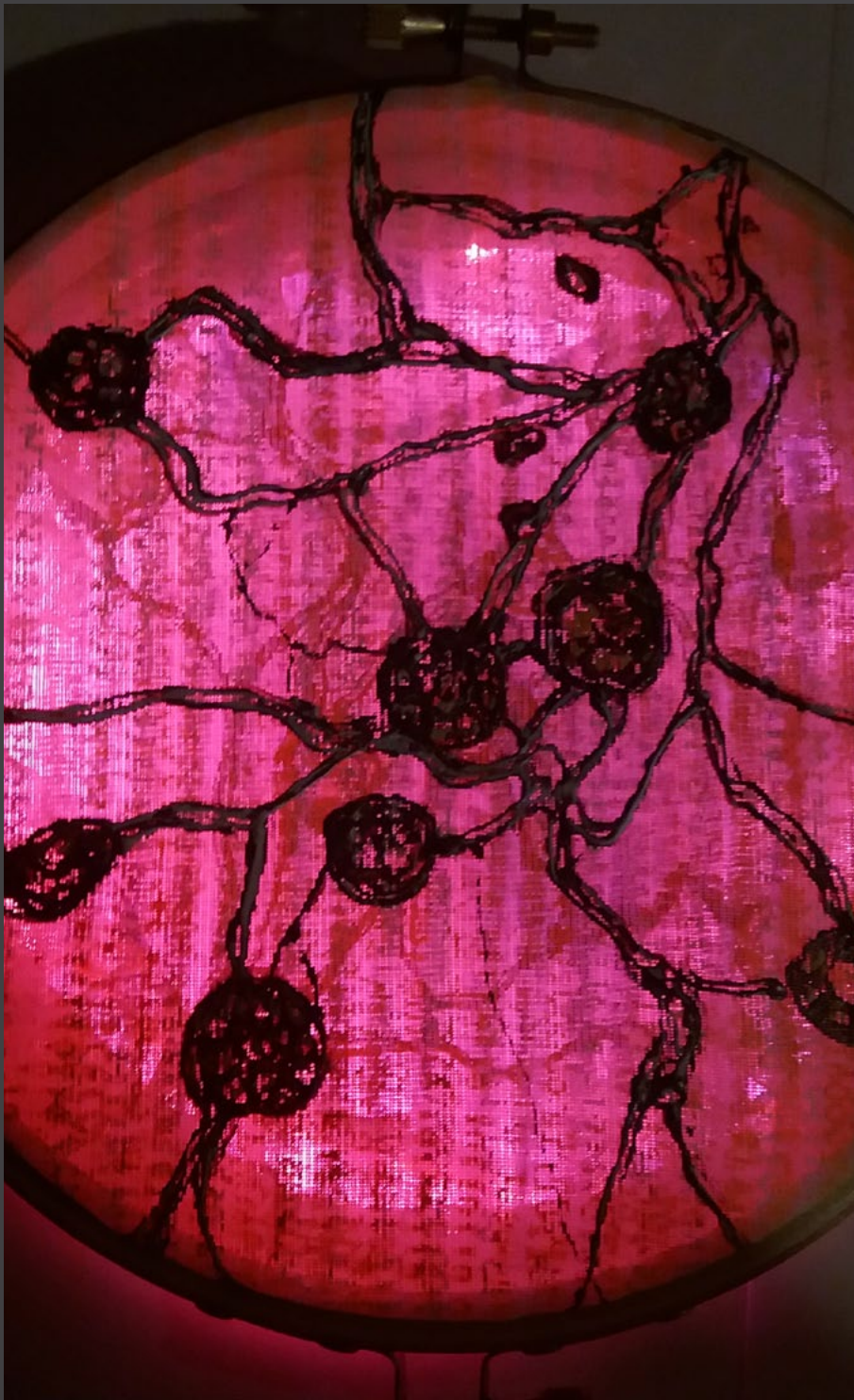
Rao Caya





Natural Network System

2019



Natural Network System 2019

<http://yto.cl/nns/>

Instalación transmedial electrónica, reactiva, sonora y visual, en donde se reúnen arte, naturaleza, ciencia y tecnología, siendo el bosque esclerófilo y su funcionamiento en red el eje fundamental de la muestra.

Natural Network System hace referencia a las interconexiones existentes entre distintos integrantes de un ecosistema, incluyendo las subterráneas como raíces y hongos. Específicamente el funcionamiento sistémico del bosque esclerófilo chileno, el que posee cualidades sobresalientes por su capacidad de supervivencia en condiciones climáticas extremas.

El objetivo es transmitir no sólo el aspecto físico del bosque, sino también su espíritu, para esto Yto Aranda ha creado pinturas electrónicas que utilizan una técnica de su autoría, la “doble transparencia difuminada”, en donde el color pigmento, se integra de manera profunda con el color lumínico, generando una sensación de pintura en movimiento.

Desde la instalación central “Ñuke Mapu”, realizada con tierra, piedras, plantas, sonido e iluminación, ubicada en el suelo de la sala, se extienden conexiones que suben por los muros hacia las pinturas electrónicas circulares que representan visual y conceptualmente elementos naturales del bosque esclerófilo chileno y su funcionamiento en red. Pinturas distribuidas como un diagrama o mapa conceptual, incluyendo sonidos propios del bosque. La premisa de esta representación es “todo se encuentra interconectado”, invitando a imaginar la inteligencia del bosque.

El año 2015 Yto Aranda junto al artista Omar Gatica fundan el proyecto “Rao Caya”, con la intención de aunar arte, naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad (www.raocaya.cl). Rao Caya se ubica en un bosque esclerófilo nativo en muy buen estado de conservación al sur de Santiago de Chile. Asombrada por la riqueza natural del lugar, la artista se ha dedicado a la investigación y valoración de éste, enfocándose en el funcionamiento del bosque como una red viva, incluyendo lo no evidente, lo invisible. Con este fin ha invitado a la científica Patricia Silva Flores quien la asesora en cuanto a las interrelaciones biológicas existentes en el bosque esclerófilo.

El fin último de la muestra es valorar, difundir, educar y transmitir la importancia y características específicas de estos bosques promoviendo la conservación y desarrollo de nuestros hábitats, generando un espacio vinculante entre información compleja y el público.

2019 NATURAL NETWORK SYSTEM. Exposición Individual Galería MAG3, 6 de septiembre al 4 de Octubre, Viena, Austria.







(((KO)))

2017

(((KO))) ><((aQua_esfera))><3 2017

<http://www.yto.cl/ko>

MURAL ELECTRÓNICO, SONORO, VISUAL en el METRO de SANTIAGO

(((KO))) -<((aQua_esfera))>- es un mural electrónico, sonoro y visual, concebido por Yto Aranda especialmente para la ciudadanía.

Se compone de ocho módulos hexagonales, los que fueron construidos a partir de un concepto pictórico actualizado mediante tecnologías contemporáneas. Fusión entre la pintura, la electrónica y lo digital.

Su tema es la naturaleza, en específico, los ciclos del agua. En síntesis un “mural electrónico” que nos habla de la naturaleza con la intención de invitar a la reflexión en cuanto a la necesidad urgente y prioritaria de vivir con conciencia acerca del lugar que habitamos y su cuidado.

La importancia de los elementos vitales, como lo son el aire, el fuego, la tierra con sus plantas y vida animal; Enfatizando esta vez el tema del agua, base no sólo de nuestro sustento, sino componente primordial de nuestro cuerpo. La palabra Ko significa agua en mapudungún. El interés por usar la palabra en idioma Mapuche es el de retomar el origen del lugar, una forma de recordar el estado anterior de la zona, un valle pleno de naturaleza.

El segundo título -<((aQua_esfera))>- nos refiere a la hidrosfera o hidrósfera, la que describe en las ciencias de la Tierra el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre y bajo la superficie de la Tierra, movimientos y estados del agua, que abarcan desde las profundidades del mar, a las nubes más altas, generando un ciclo fundamental para la vida.

Cada módulo mide 146 cm. de alto x 168 cm. de ancho, tienen como base una caja de madera hexagonal, la que alberga la propuesta pictórica-electrónica.

Esta caja base va dentro de una estructura metálica que cumple doble función, la de enmarcar y a la vez sostener la obra en condiciones adecuadas para su montaje en el muro. Finalmente la obra y la estructura han sido cubiertas por un forro también metálico, que cumple a la vez la función de marco, dando la forma a la pintura lumínica. Estas estructuras metálicas fueron calculadas por el Constructor Civil Ytyo Díaz, para poder resistir sin deformarse incluso en caso de sismo.

Un aspecto importante de este proyecto es la realización de una bitácora que relata el desarrollo del proyecto en todos sus detalles, comenzando por las cajas bases en donde se instalaron los bastidores internos que sostienen la creación pictórica y otros diseños, las etapas creativas, tanto artísticas como técnicas, el ensamblaje de obras, el diseño y construcción de estructuras metálicas, montaje, etc. Esta bitácora se puede visitar en <https://kobitacora.wordpress.com>

Exposición permanente. Instalado en junio de 2017 en dos muros de la Estación Quinta Normal del Metro de Santiago de Chile.







Salida a Av. Matucana

NORMAL

Rao Caya

Desde 2015



Rao Caya (Se funda en 2015)

www.raocaya.cl

Rao Caya es un proyecto de arte neo-rural que se inició en 2015 . Sus objetivos fundamentales son desarrollar proyectos de arte, naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad; A la vez que conservar el bosque esclerófilo, su flora, fauna y funga, el que posee muchas especies únicas de la región.

Se proyecta continuar realizando residencias para artistas e investigadores que trabajan en áreas afines a las temáticas planteadas; Encuentros de arte, naturaleza, tecnología y sociedad (ANTS) y desarrollar proyectos que involucren la problemática del territorio, integrando a la comunidad a través de actividades educativas, creativas y artísticas.

En el primer encuentro “Rao Caya ANTS” en 2019, el grupo de arte “22 bits” hizo una instalación en la entrada del sitio, un santuario al agua. Los artistas identificaron intuitivamente el objetivo a largo plazo de trabajar por la resistencia del agua. En 2019, demasiados árboles en Rao Caya que siempre habían sido verdes, evolucionando durante millones de años en complejos sistemas forestales de múltiples especies para hacer frente a las sequías de verano, se secaron. Tenemos una tarea urgente por colaborar en la conservación de este ecosistema y el agua es clave.





El Poder de la Madre

2016 2017 2018



El Poder de la Madre

<http://yto.cl/elpoderdelamadre/>

Un Homenaje a la Cultura Shipibo Conibo La tierra canta.

Instalación electrónica In Situ. Un círculo de tierra, desde donde emergen ÍCAROS nativos Shipibo-Conibo. Cantos chamánicos, ancestrales, visionarios. El PODER LA MADRE, el espíritu de la tierra, la magia del curandero quien evoca desde tiempos inmemoriales la geometría elemental, convertida en cantos milenarios que convocan y dialogan con los espíritus de las especies, quienes ayudan a sanar y equilibrar a los integrantes de la comunidad.

“El Poder de la Madre” se concibe como una instalación que reinterpreta respetuosamente la visualidad visionaria Shipibo-Conibo, sus bordados, los que contienen en sí mismos una sabiduría compleja, completa y misteriosa, que incluye dentro de sus creaciones lo físico, inseparable para ellos del plano espiritual, el concepto y el cuidado de la comunidad, la transmisión de conocimientos, integrando además dentro su visualidad el sonido, dibujado en sus bordados.

Se integran circuitos lumínicos con el fin de realizar una interpretación de la visualidad propia de la cosmología ancestral “visionaria”. Una obra que en sí misma es una “Acción” con la firme intención de dar mayor visibilidad y valor a este universo indígena ancestral que, como muchos otros, se pierde cada día, como resultado de una vida contemporánea inconsciente que no reacciona adecuadamente frente a extinción constante y permanente de entidades fundamentales, en medio de un alienación consumista generalizada.

2016 Instalación obra “El Poder de la Madre” (diámetro de 2 m). BunB 2016 - Festival de la Imagen, 9 al 13 de mayo. Manizales, Colombia.

2017 “El Poder de la Madre II” (diámetro de 2.4 m) CONEXIONES ANCESTRALES. Muestra de cierre Encuentro de artes electrónicas Toda la Teoría del Universo. 28 de abril al 19 de mayo, Punto Cultura Federico Ramírez, Concepción, Chile

2018 Instalación obra “El Poder de la Madre III” (diámetro de 3 m). “Sinapsis: artefactos latinoamericanos de artes mediales”. 17 de agosto al 4 de noviembre. CENTEX . Valparaíso, Chile.

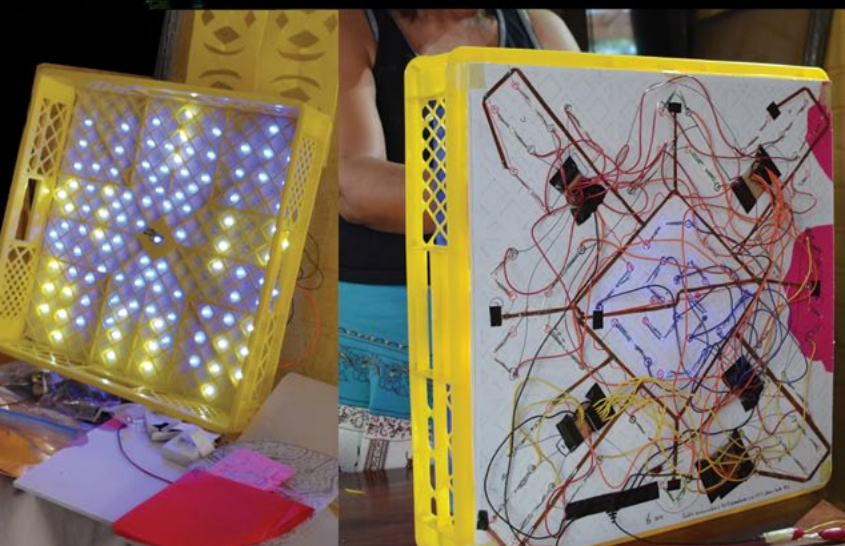
2018 Instalación obra “El Poder de la Madre IV” (1.8 m. x 3 m). Encuentro Norte Medial y Medios Nómades. 12 de Octubre al 7 de Noviembre, Galería Modelo. Antofagasta, Chile.





De Naturaleza Elemental

2015



De Naturaleza Elemental 2015

<http://yto.cl/denaturalezaelemental/>

“De naturaleza Elemental” es una interpretación personal inspirada en la visualidad visionaria Shipibo-Conibo, en específico, sus bordados, los que contienen en sí una sabiduría ancestral muy compleja y completa, incluyendo dentro de sus creaciones, tanto lo espiritual, como lo físico, el cuidado de la comunidad y la transmisión de sabiduría, integrando también de forma gráfica el sonido, representando así sus cantos (ícaros). Las formas abstractas son usadas en sus realizaciones tradicionales, y éstas son las que operan a modo de referente en las presentes obras.

A partir de este concepto se han creado especialmente para “Asimtria/Once” tres obras, desarrollando un minucioso proceso de investigación de luz, sombra, color y espacio, probando diversos materiales y circuitos, construyendo así una propuesta visual sugerente e inédita, logrando de tal manera una cercana relación con la visualidad propia de la cosmología ancestral “visionaria”.

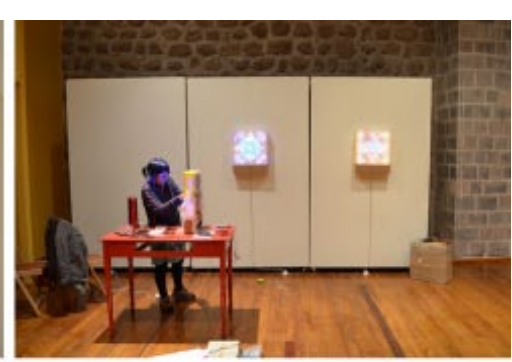
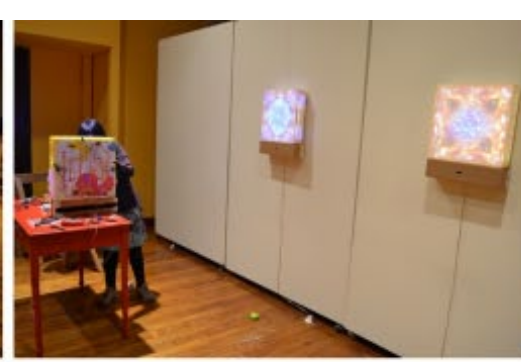
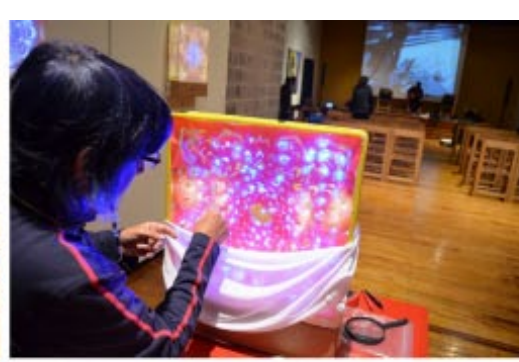
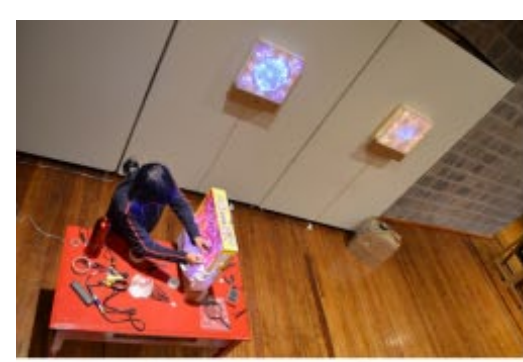
“De naturaleza Elemental” es un proyecto experimental sinestésico en donde se utiliza la electrónica para dar forma a posibilidades de percepción sensorial a través de diversas fuentes de luz con el fin de generar sombras múltiples.

En cada obra se han implementado dentro de un espacio de 43 por 43 cm., circuitos con cuatro secuenciadores, dando así movimiento a pequeños focos de luz compuestos por ciento veinte leds blancos o azules, los que cumplen la función de proyectar luz desde el fondo, siendo interrumpidos por papeles calados que definen formas y colores con el fin de generar múltiples sombras que se proyectan sobre una superficie semi-translúcida cumpliendo en el frontis la función de pantalla, logrando así una sugestiva sensación de profundidad y volumen.

La velocidad del movimiento es definida por un circuito integrado 555. El sonido es incorporado utilizando sensores, amplificadores y Arduino.

2015 Exposición obra DE NATURALEZA ELEMENTAL, Festival Asimtria/Once. 22 - 23 enero, Convento de Santo Domingo Qorikancha, Cusco. 27 - 30 enero, Púcara Bulls, Arequipa. Perú. Posteriormente esta obra ha sido instalada en diversas exposiciones.





Existir es Intervenir

2012



Existir es Intervenir 2012

<http://yto.cl/existir/>

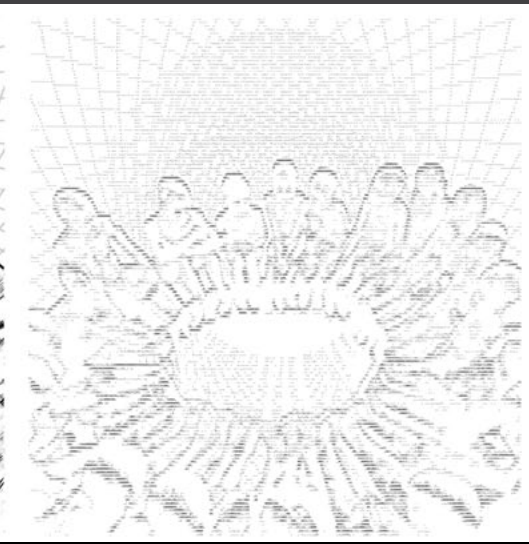
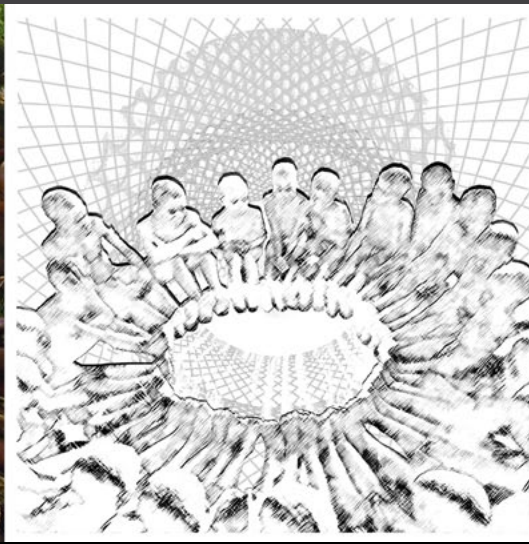
La autonomía es buena, en comunidad es mejor.

8 dispositivos sonoros interactivos conectados a una pintura de luz. Sonidos variables. Sensores. Para ejecutar la obra en su totalidad (8 circuitos sonoros + pintura de luz completa) se necesitan 8 personas. La obra no puede ser contemplada en su totalidad por una sola persona, sin embargo, bastará que una persona transite por la sala para generar los sonidos. Aunque no desee participar en la obra.

El solo hecho de existir nos obliga a intervenir. Todos intervenimos, querámoslo o no, consumimos recursos, generamos basura, interactuamos con otros: humanos, plantas, animales, agua, etc, en una gran red que constituye una totalidad.

La idea que inspira esta instalación pretende introducir a la reflexión acerca de nuestra existencia de una manera más consciente. Y de nuestra existencia con lo otro / los otros. Es por esto que la pintura ha sido creada a partir de la famosa imagen que ha recorrido Internet : Ubuntu. "I am because we are" (Yo soy porque nosotros somos).

2012 Festival de Arte Sonoro Tsonami. 27 de noviembre al 2 de Diciembre. Valparaíso. Chile.
2017 CONEXIONES ANCESTRALES. Muestra individual en el marco del Encuentro de artes electrónicas Toda la Teoría del Universo. 28 de abril al 19 de mayo, Punto Cultura Federico Ramírez, Concepción, Chile





Resistencia x 1000

2009 2011

Resistencia x 1000 2009 / 2011

<http://yto.cl/rx1000/>

Rx1000 - 2009

Resistencia por mil es una pintura/escultura/instalación de 200 x 170 cm., compuesta por mil ciento veintidós pinturas. Se realizó el año 2009, en el marco de la 9 Bienal de Video y Artes Mediales (Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, Santiago, Chile).

La propuesta incluyó una convocatoria en español e inglés invitando a las personas a responder la pregunta ¿Cómo interpreta usted la palabra RESISTENCIA? con el propósito de reunir mil respuestas las que fueron incorporadas en la obra y publicadas en el sitio web Rx1000.

Los tamaños de las pinturas pequeñas varían desde dos por dos a once por once centímetros. Éstas se unen a través de hilos conformando la obra mayor, configurando una unidad que a la vez constituye y representa una red.

En el MAC se instalaron dispositivos conectados a circuitos que permitieron el movimiento vibratorio de la pintura-red, intervención que también se realizaba desde Internet.

Rx1000 2.0 2011

La obra ya no es manipulable desde Internet, ahora el concepto de “red” se desarrolla a través del uso de 8 sensores, los que a la vez requieren de la presencia de 8 personas para que la obra vibre en su totalidad.

El desplazamiento de nuevas tecnologías digitales/virtuales al plano físico/análogo unido al concepto de “pintura” es fundamental en lo que Yto define con el nombre de “Pintura Electrónica Interactiva”. Rx1000 además integra y reúne conceptos anteriores a esta obra, enraizados fuertemente a su experiencia creativa, como es la idea del trabajo en red, eje central de esta propuesta.

El ejercicio creativo en redes de arte correo, la participación junto a columnistas y lectores en la revista Escáner Cultural, las conexiones mediante telepresencia y net.art han ofrecido a la artista la posibilidad de experimentar el valor de la comunicación como componente fundamental en el desarrollo del arte como representante de una cultura. Comunicación esta vez necesaria para construir la palabra RESISTENCIA a partir de una amplia diversidad de definiciones e interpretaciones.

En Rx1000 estudia la posibilidad de relación entre un proceso individual de creación de obra y la participación abierta de la comunidad, como una forma de integrar la idea de conexiones y redes (circuitos) de forma práctica.

La acción de hacer vibrar diferentes áreas de la pintura a partir de la presencia del otro, es un elemento que pretende evidenciar el efecto de la participación del individuo en una comunidad. La invitación a definir qué es resistencia actúa también como vía de inclusión.

Creación y organización de redes como instrumentos efectivos de resistencia.

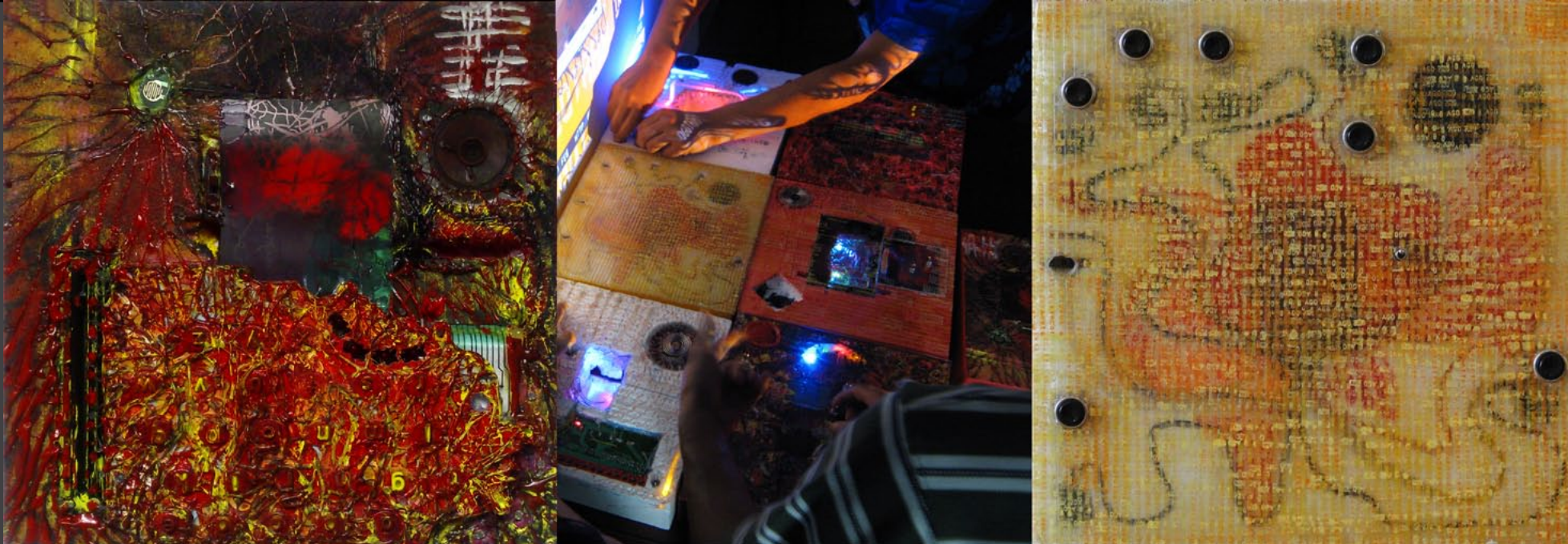
2009 Rx1000. 9 Bienal de Video y Artes Mediales. MAC Quinta Normal. 20 de agosto al 13 de septiembre. Santiago de Chile.

2011 YTO ARANDA: PINTURA ELECTRÓNICA INTERACTIVA. Electrónica experimental y computación física. Galería Artium. 13 al 31 de Octubre. Santiago de Chile.



e-pintura Demencial

2009 2010 2011



e-pintura Demencial 2009 - 2010 - 2011

www.yto.cl/demente/

e-pintura demencial es un conjunto de obras pictóricas que incorporan circuitos electrónicos y microcontroladores con la intención de fusionar la pintura con nuevas herramientas contemporáneas electrónicas y digitales, utilizando el concepto y también como herramienta principal la “computación física” (physical computing).

Estas piezas utilizan una base de aislapol (plumavit), en la cual se realiza la pintura integrando los circuitos. Para esto se usaron principalmente las técnicas “Circuit bending” y “DIY”.

En su conjunto la serie e-pintura demencial nos plantea actualizar el lenguaje pictórico por medio de sensores, pulsadores, potenciómetros, etc.; dando así variedad de posibilidades al sonido y la luz (color), con el fin de incentivar al espectador a participar de un proceso interactivo y a la vez estético. (El espectador deja de serlo para crear junto al autor).

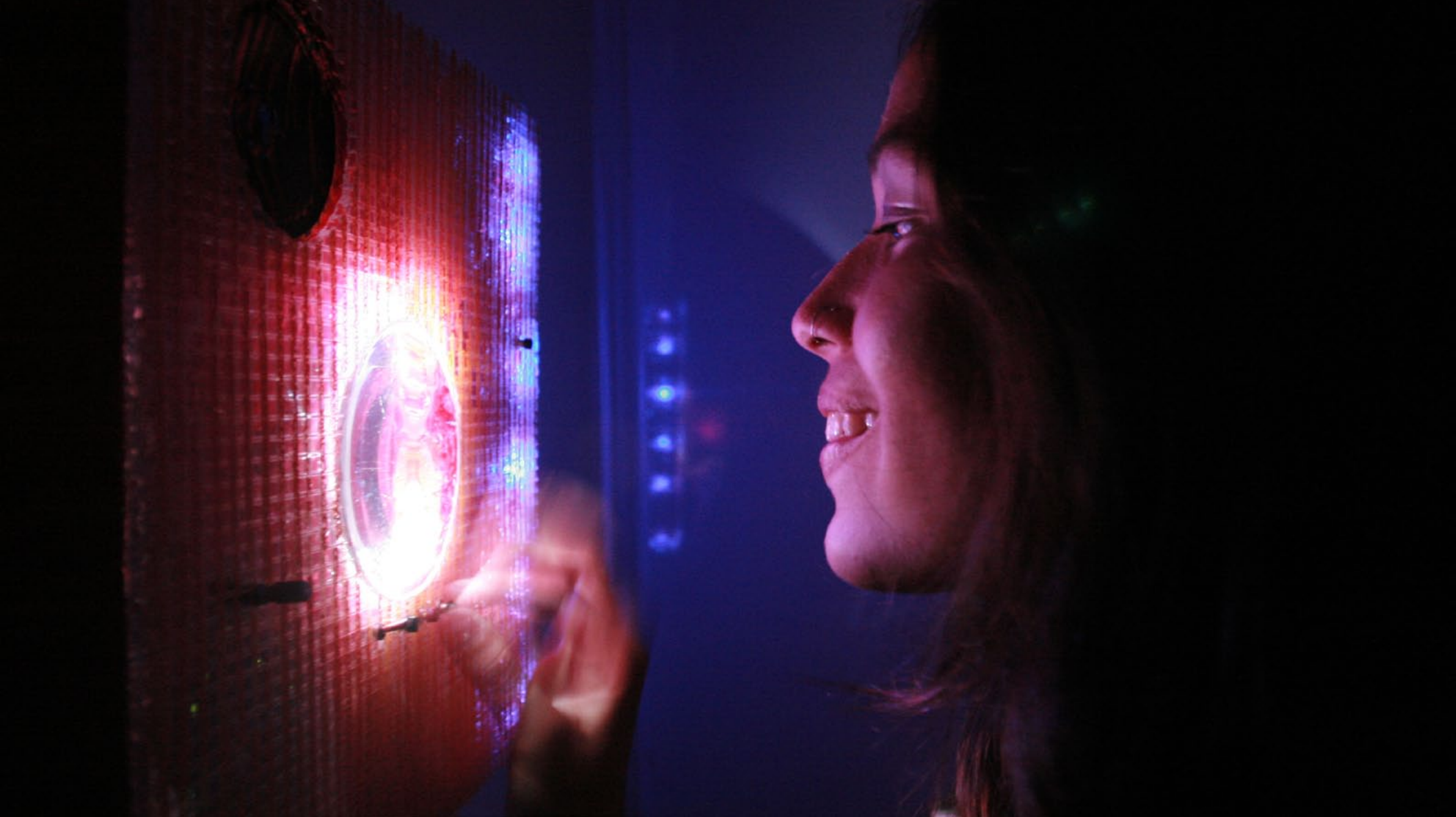
El movimiento (cinetismo) está presente en e-pintura demencial como un componente fundamental, ya que varían sus colores y sonidos, transformándose en una pintura dinámica, activa, adquiriendo incluso características de “animación”.

Demencial es un concepto que tiene como objetivo obtener un amplio rango de libertad, para dar cabida al error, a la reparación y mutación; a la vez permitir al público “interactor” la posibilidad de explorar sin miedo, la aventura de “Poder tocar y manipular” una pintura, sin darle muchas señales, incentivándolo a pasar un tiempo extenso con la obra.

En algunos casos, por el hecho de que las obras son manipulables directamente con las manos, se produjo deterioro y posterior reparación de la obra, lo que derivó en una mutación constante. Interacción incluso sobrepasando los límites.

El tamaño y elección de materiales de cada pieza fueron diseñados en función de facilitar su itinerancia, permitiendo su traslado y montaje en diversos espacios (y países), lo que facilitó un amplio acceso, llegando así a un gran número de personas.

e-pintura demencial es sin duda una serie de trabajos con un alto nivel de experimentación, transformándose en un proyecto emblemático para su autora, por lo que en estos momentos se considera una serie de colección.



2009 e-pintura demencial. X Bienal Internacional De Poesía Visual-Experimental. Ciudad de México. México. Octubre 2009.

2009 Encuentro Internacional de Surrealismo Actual "El Umbral Secreto". Octubre 2009. Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Santiago de Chile.

2010 e- Pintura Demencial. Electroaltares, exposición de Arte y Tecnología. Galería de Arte Pablo Neruda, Calama, Chile.

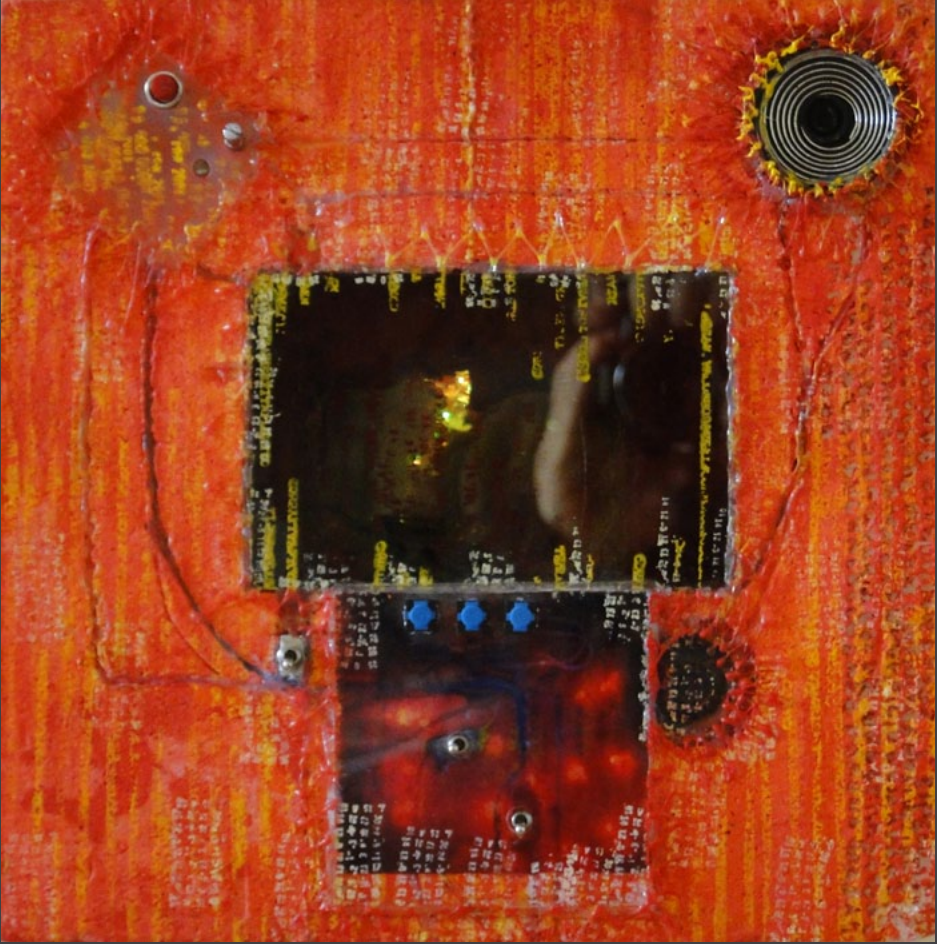
2010 "UMBRALTECH" BRASIL EM CHILE - CHILE EN BRASIL FESTIVAL. Teatro José de Alencar - Jardines . 27 al 31 de Julio. Fortaleza, Brasil.

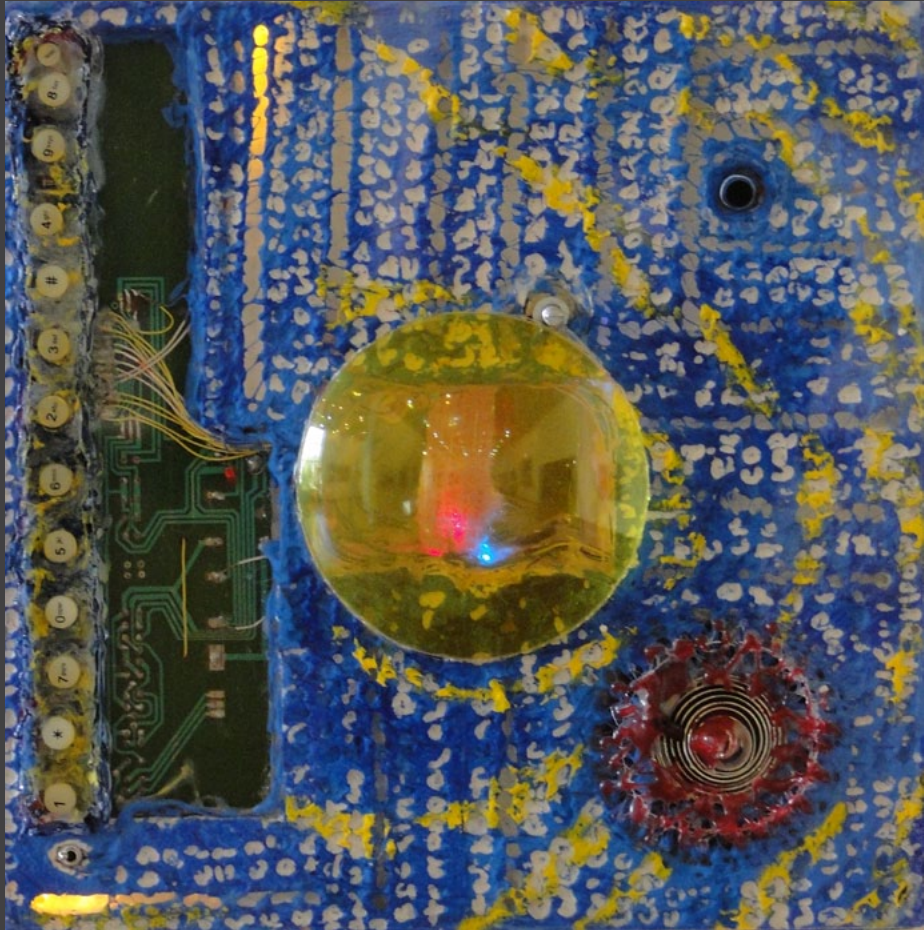
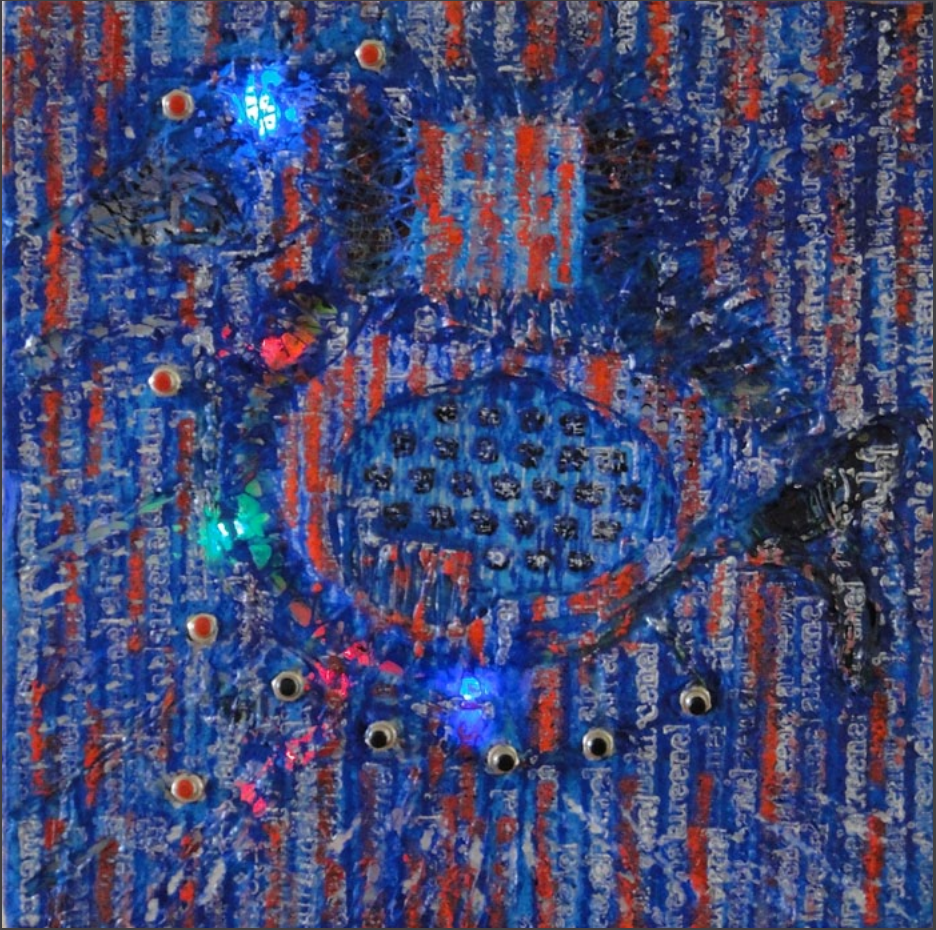
2011 COMBINATORIA, Septiembre, Sala de Arte UTAL Universidad de Talca Centro de Extención Santiago, Santiago. / Junio, Centro de Extención Pedro Olmos, Universidad de Talca, Talca, Chile.

2011 YTO ARANDA: PINTURA ELECTRÓNICA INTERACTIVA. Electrónica experimental y computación física. Galería Artium. 13 al 31 de Octubre. Chile

2012 Posiciones. Prussian Museum, Wesel, Alemania.

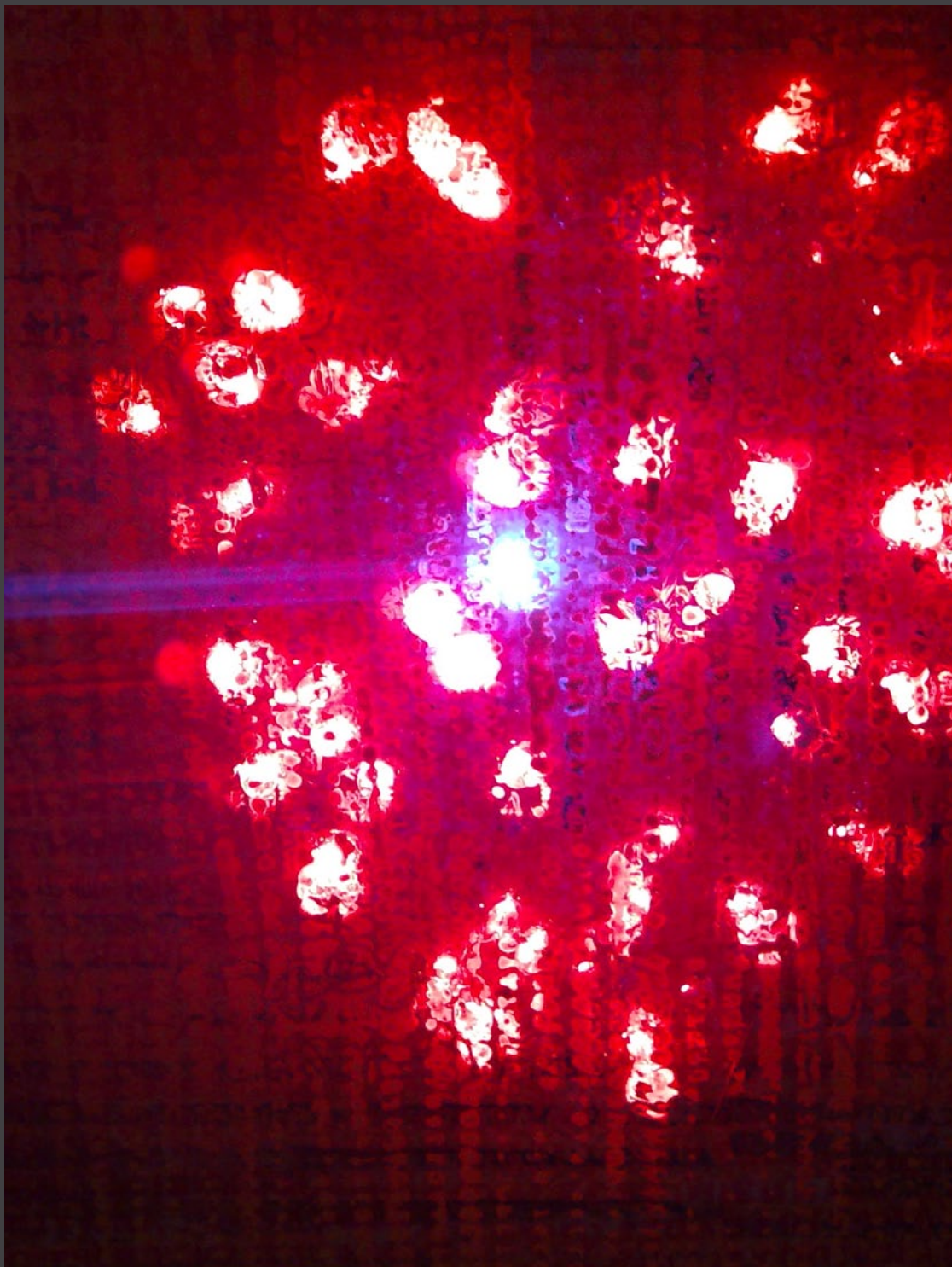
Entre otras exhibiciones.





Emociones Indebidas

2008



Emociones Indebidas 2008
www.yto.cl/emociones_indebidas

Emociones Indebidas, pintura electrónica. Es un trabajo muy simple, consiste en integrar dentro de mi trabajo pictórico 101 leds. Ésto como acción y gesto que indica la intención, la apertura de la nueva ruta. Emociones Indebidas fue creado para la convocatoria en homenaje a Eduardo Barrios, y su libro El Niño que Enloqueció de Amor. Consiste en 100 leds color fuccia, que parpadean de forma intermitente (palpitan), representando el amor que atormenta al niño protagonista de la novela. En el centro de este corazón de luz palpitante se encuentra un led azul, que representa el frío hielo inamovible de la joven amada que no corresponde a este desbocado sentimiento. El niño no puede soportar la intensidad de sus emociones indebidas.

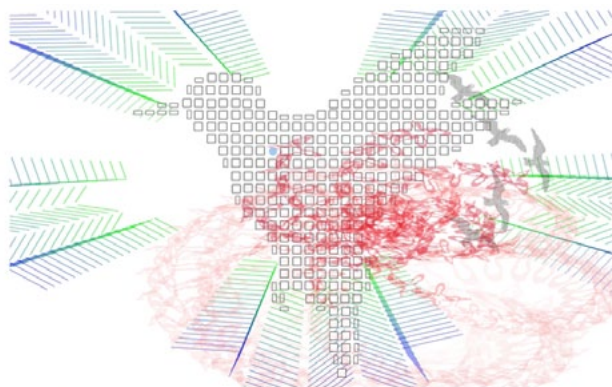
2009 EXPOSICIÓN 10 AÑOS DE ESCÁNER CULTURAL. 8 al 31 de enero de 2009. Galería Artium - Mirador del Alto. Santiago.

2009 Homenaje a Eduardo Barrios - Exposición colectiva itinerante, se inaugura en Café Literario de Providencia. Chile.

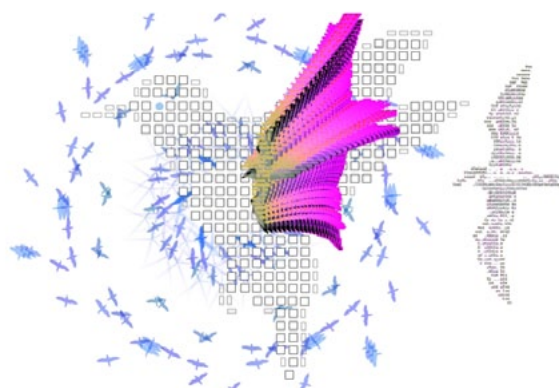
Posteriormente ha sido presentada en diferentes exposiciones.

Cyber Birds Dance

2008



on off
 cyber birds dance
 text
 Interactive net.art work
 2008
 yto.cl
 digital@yto.cl



on off
 cyber birds dance
 text
 Interactive net.art work
 2008
 yto.cl
 digital@yto.cl



on off
 cyber birds dance
 text
 Interactive net.art work
 2008
 yto.cl
 digital@yto.cl

Cyber Birds Dance 2008

net.art

www.yto.cl/cyberbirdsdance

Se ven, pero no se ven, aparecen, desaparecen, están, sentimos su presencia visual, sonora, virtual, como fantasmas.

De esta forma vivimos la naturaleza en nuestra modernidad. Hipnotizados frente a una pantalla. No sentimos la pérdida.

¿Es a través de una pantalla nuestra actual relación con la naturaleza?

Cyber Birds Dance es un llamado a reflexionar, desde, para y a través de Internet.

Sumándose a la fascinación por las nuevas tecnologías, una invitación a despertar de la hipnosis, a través de la hipnosis misma, a recordar que nuestro mayor patrimonio, nuestro entorno real, está amenazado, está mermando, poco a poco, mientras miles y miles, centramos nuestra atención en diversas pantallas (computador, televisor, dispositivo móvil, cine...

(en la casa, el metro, el auto, la calle... distraídos, algo enajenados. (trabajando, aprendiendo, comunicando, divirtiéndonos...

“La sobreexplotación de las especies silvestres, así como la desaparición paulatina de su hábitat natural en distintas partes del mundo ha traído como consecuencia la extinción de una enorme cantidad de especies tanto animales como vegetales”.

“La protección de nuestra fauna es más efectiva si es acompañada de acciones educativas y sensibilización ambiental”.

2008 Obra net.art | cyber birds dance Digital_Chile08. 9th edition.

Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2008. THE SOCIETY FOR ARTS AND TECHNOLOGY [SAT].

2008 Obra net.art | cyber birds dance FILE 2008. ELECTRONIC LANGUAGE INTERNATIONAL FESTIVAL. 5 al 31 de Agosto. Galeria de Arte, o Teatro e o Mezanino do Centro Cultural. Sao Pablo, Brasil.

2008. Obra net.art | cyber birds dance New Forms Festival.

Vivo Media Arts Centre. + Digital Chile- e-fonda. Vision Division. Vancouver. Canadá.

2009 Obra net.art | cyber birds dance FILE RIO 2009 ELECTRONIC LANGUAGE INTERNATIONAL FESTIVAL. Media Art category. 10 Marzo al 9 de abril. Rio de Janeiro, Brasil.

Ascii Gioconda

2005

Ascii Gioconda - 2005

www.yto.cl/ascii_gioconda

Duración performance: 5 horas, 5300 caracteres.

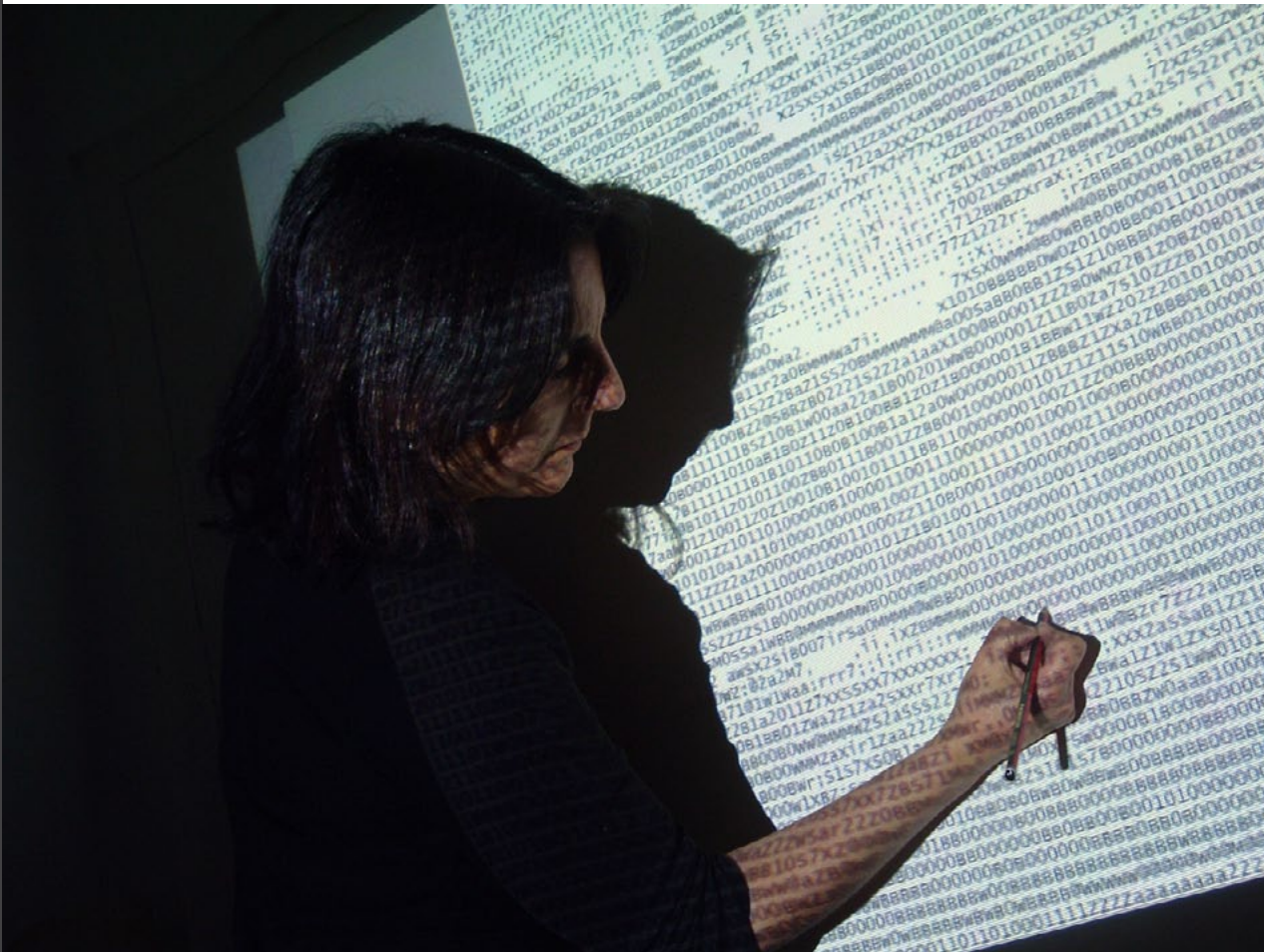
La pintura “Gioconda”(1503-6) creada hace 500 años por Leonardo da Vinci ha sido fotografiada y digitalizada. Con esta acción última ha entrado en el mundo de los píxeles y los datos binarios, básicamente unos y ceros.

Interpretando esta situación y resaltándola he transformado esta imagen de Gioconda digitalizada en un dibujo en base a texto llamado por las personas familiarizadas con la computación y el net. art con el nombre de ASCII.

La imagen es proyectada sobre una tabla de las mismas medidas que la obra original de Leonardo (77 cm. x 53 cm.). Sobre ésta dibujo con lápiz la imagen ASCII-Gioconda.

Lo digital retorna a lo material, pero con un nuevo lenguaje, usando códigos propios de nuestro tiempo.

2005 ASCII – Gioconda - acción de arte visual digital - 7 BIENAL DE VIDEO Y NUEVOS MEDIOS DE SANTIAGO 22 de Noviembre, Museo de Arte Contemporáneo. Quinta Normal. Santiago. Chile



Libro
“Yto: Del Pigmeto al Electrón”
2018



Valeria Radrigán



Libro "Yto: Del Pigmento al Electrón" 2018

<http://yto.cl/yto-del-pigmento-al-electron/>

Publicación del Libro "Yto, Del Pigmento al Electrón" de Valeria Radrigán. Editorial OCHOLIBROS.

La publicación financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2017 en el área de investigación Nuevos Medios, que contó con el patrocinio de Anilla Cultural, recoge la trayectoria de Yto Aranda vinculada a los nuevos medios con una revisión que abarca desde 1997 hasta la actualidad, abordando un primer período de sus trabajos vinculados a la pintura para luego abrirse paso en el territorio de la electrónica, convirtiéndose en pionera y referente del arte medial en el país; reconocida como creadora de la pintura electrónica interactiva (que actualmente puede verse en su mural electrónico sonoro visual para la ciudadanía expuesto en la estación Quinta Normal de Metro de Santiago) y como fundadora de Escáner Cultural, la revista digital sobre arte y cultura más antigua de América Latina. Además del análisis de su obra, el libro se basa en entrevistas realizadas a Yto, material inédito de su archivo personal y cuenta con su diseño, y diagramación; lo que lo dota de un componente artístico absolutamente propio. Es una forma de rendir homenaje a la artista cuando ella se encuentra en una etapa completamente productiva.

Lanzamientos: Museo de Arte Contemporáneo, MAC Parque Forestal, 23 de enero, Santiago. - Auditorio CENTEX, 15 de marzo, Valparaíso. - Casa de la Cultura, 28 de marzo, Iquique. - Encuentro Norte Medial y Medios Nómades, 13 de octubre, Antofagasta - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo y Nuevos Medios, 27 de noviembre, Patagonia, Chile.

Reseña de Bárbara Muñoz Porqué

<https://arteymedios.org/biblioteca/publicaciones/item/402-yto-del-pigmento-al-electron>

www.yto.cl