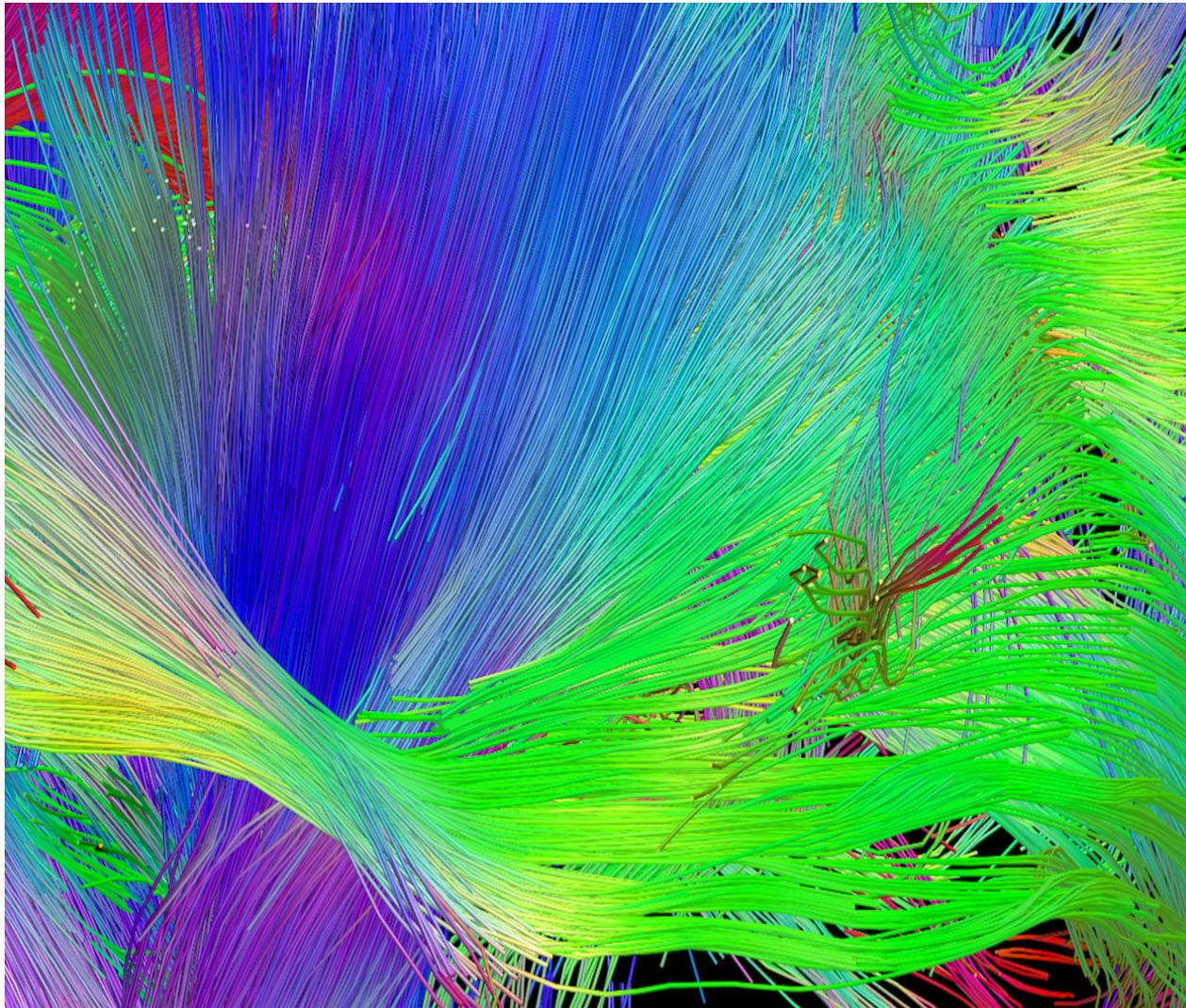

Guillermo Rodríguez

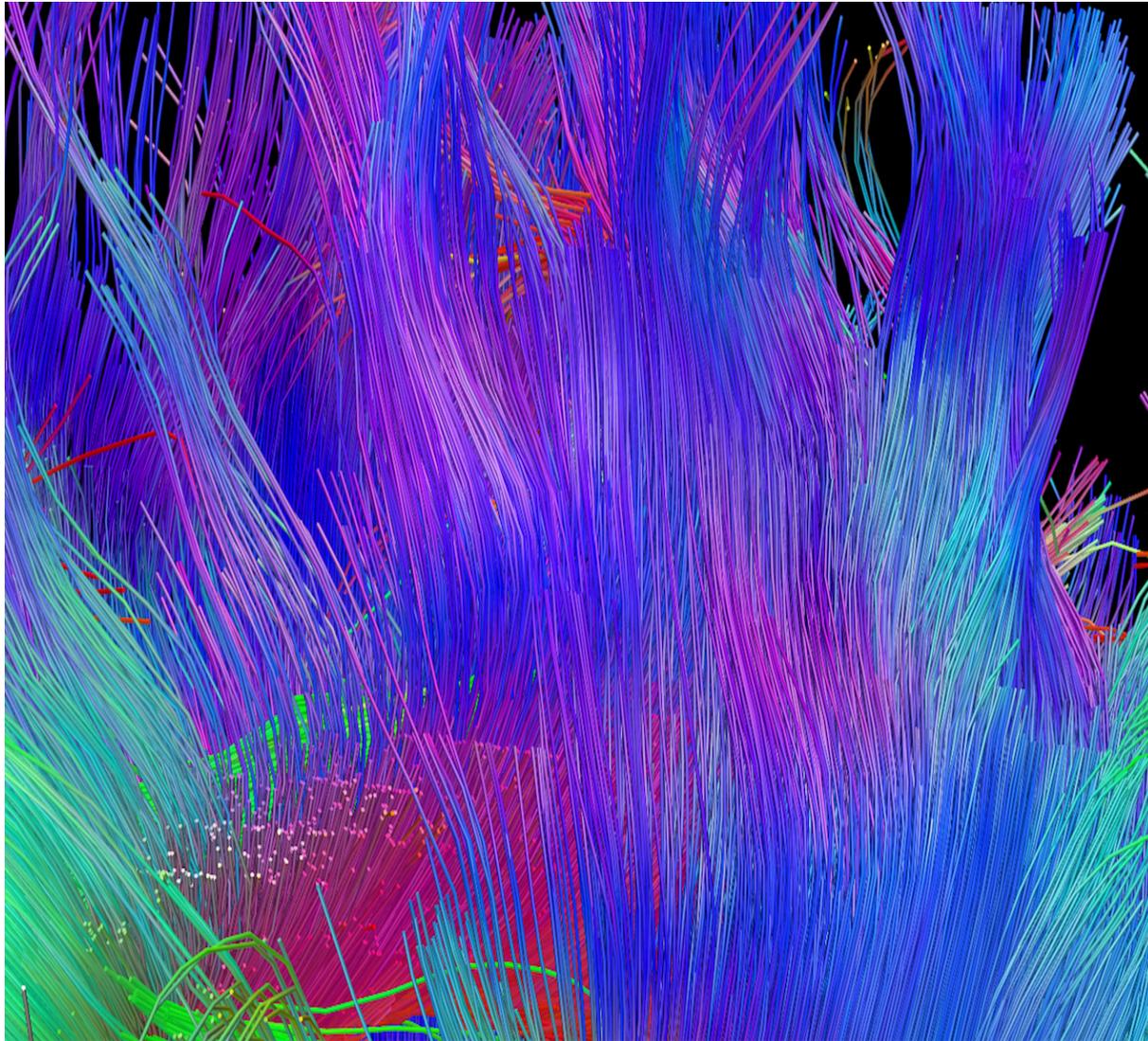
Residencia Dos Mares

Octubre 2017 - Enero 2018

Laureado del programa "Visas para la Creación 2016" del Instituto Francés en colaboración con Dos Mares.

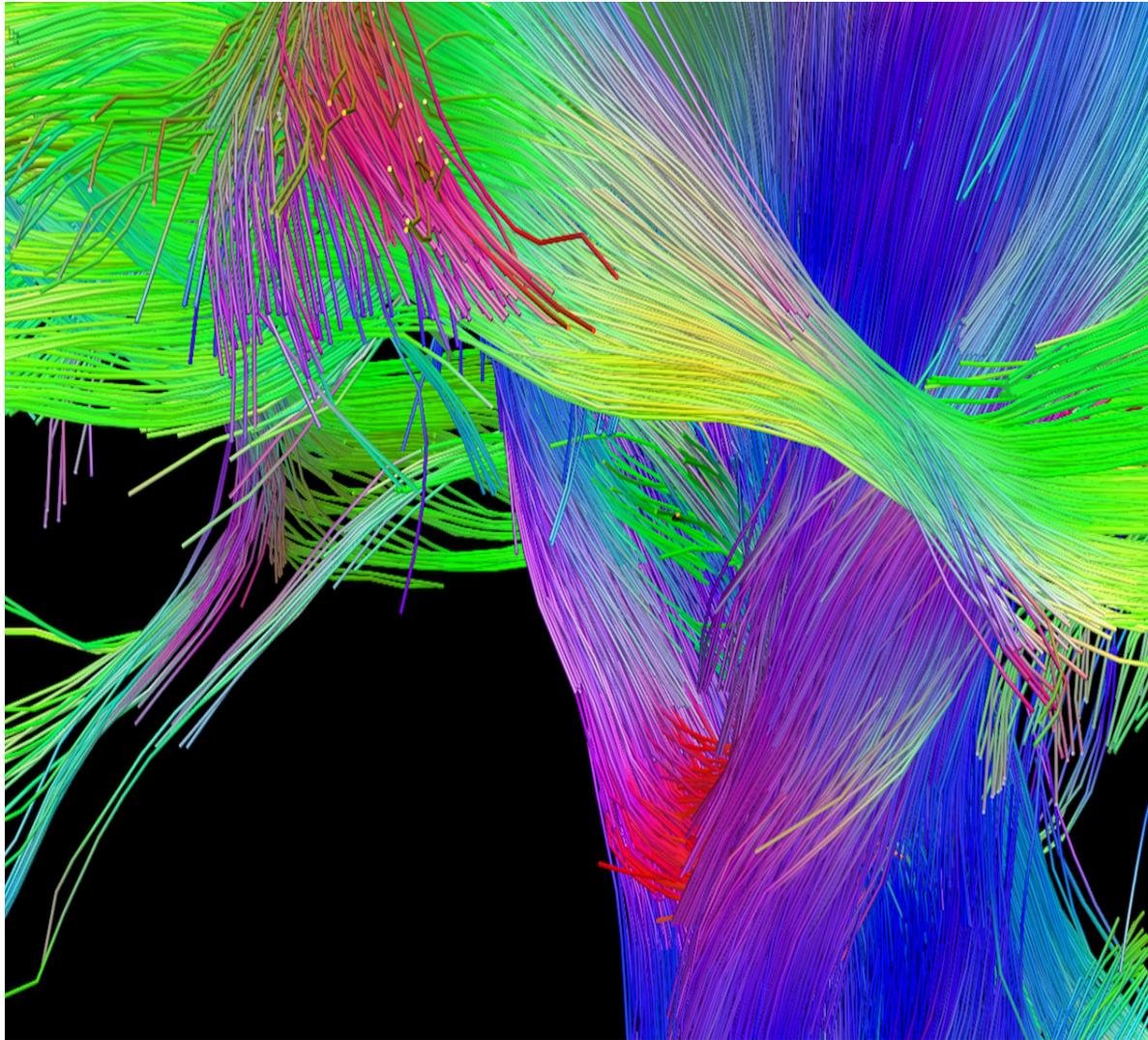

Durante los últimos 3 meses de 2017, mediante el programa beca Visa Pour la Creation del Institut Français, tuve la oportunidad de enfocarme en un período de investigación artística y teórica, en la residencia Dos Mares en la ciudad de Marsella. Este periodo ayudó a enfocar y ahondar en mi proceso creativo y trabajo reciente, el cual considera el agenciamiento artístico como ejercicio epistémico, explorando cómo las imágenes, la forma y la materia producen sentido.

Los meses de residencia en Marsella presentaron las condiciones ideales para dedicar un período sostenido de experimentación formal y teórica, centrado en una investigación en curso basada en la biónica y los efectos de las ondas electromagnética para explorar las cualidades plásticas y la materialidad de la luz y el sonido.

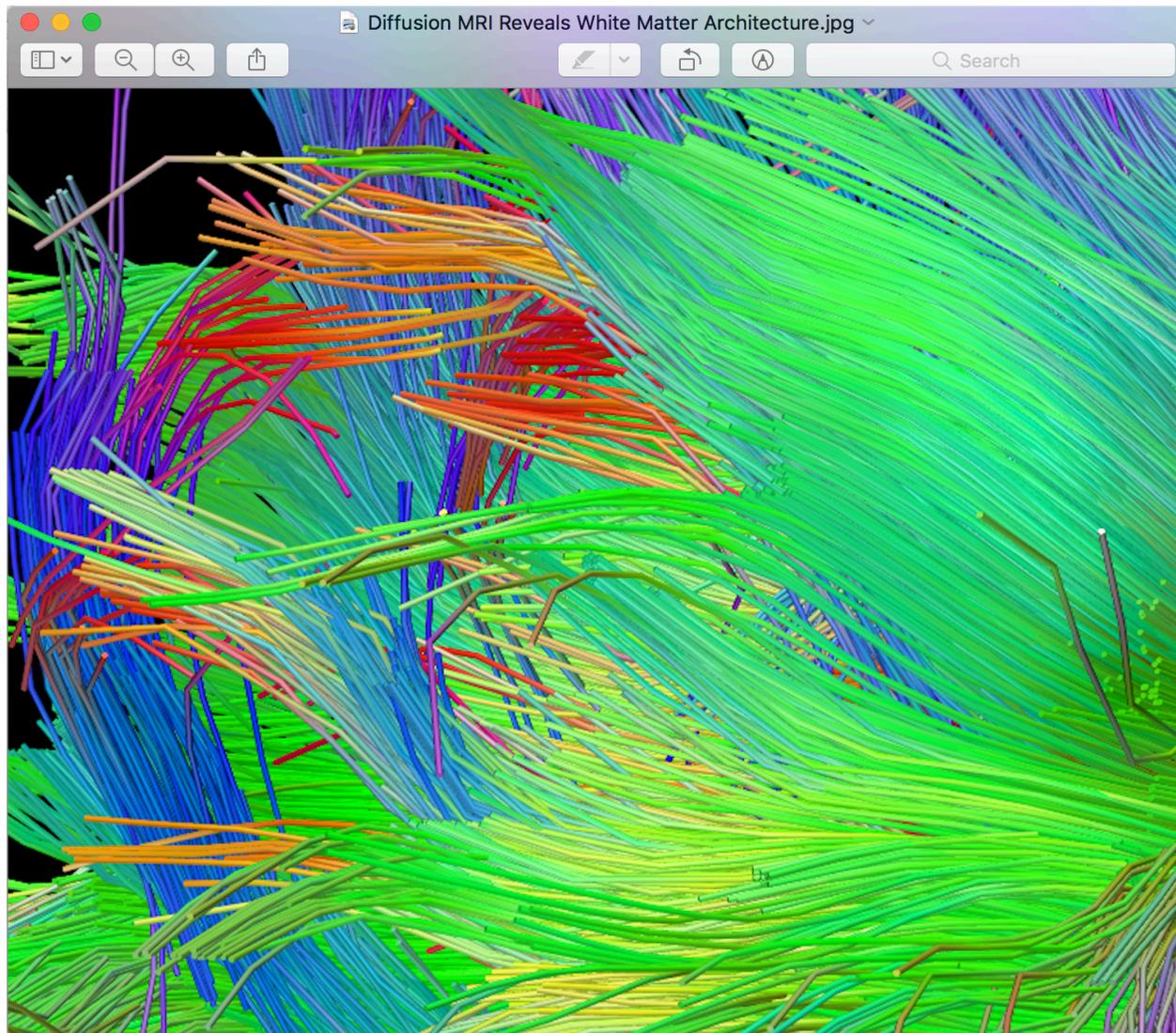
Retomando así la investigación artística anterior que propone las obras de arte como dispositivos sensibles, la percepción corporal y su proyección en los instrumentos científicos empleados para estudiar y caracterizar la materia.

Empleando fuentes cotidianas (desde anteojos a telescopios, de auriculares a radares doppler) que ilustran o grafican cómo se percibe la realidad y cómo nuestra estructura física y las cualidades y limitaciones fisiológicas humanas se proyectan en todo lo que pretendemos entender, el enfoque de este período de residencia buscó avanzar del sondeo o especulación meramente fenomenológica de eventos sensibles/inteligibles a una pesquisa o análisis estructural de los modos en los que esta información se grafica y se hace pública para convertirse en contenido (sea científico o artístico).

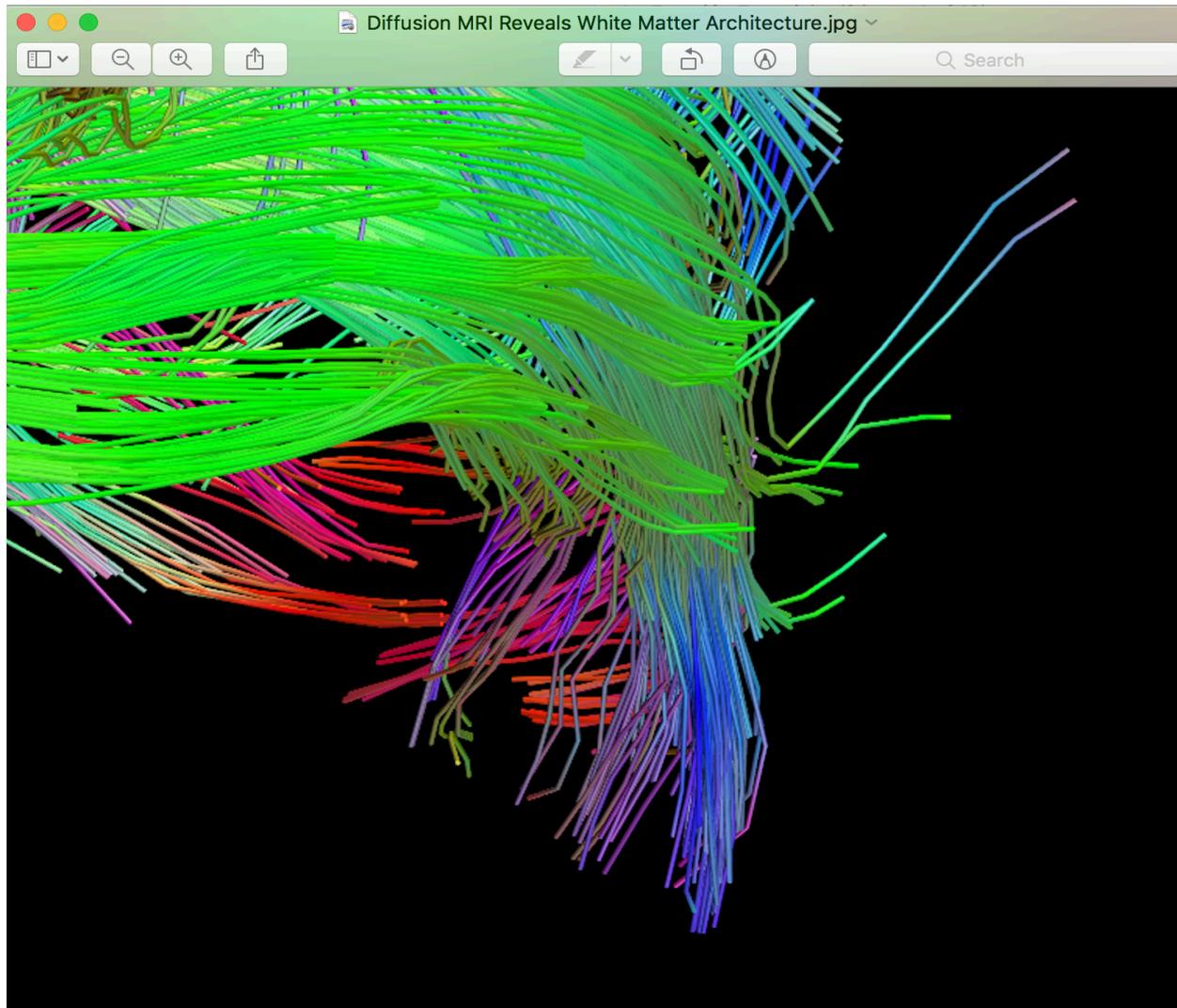

Al explorar cómo este proceso aparentemente racional/centrado en la ciencia es análogo a la forma en que funciona el arte surgen claves o indicadores de instancias donde tanto en uno, como el otro campo la articulación gráfica de la realidad se instituye a la vez que se proyecta como supuesta verdad. El resultado formal de esta investigación artística fue puesto finalmente en relación con el contexto local y cotidiano de la residencia a través de una serie de obras de arte site-specific durante un open studio al finalizar la misma.

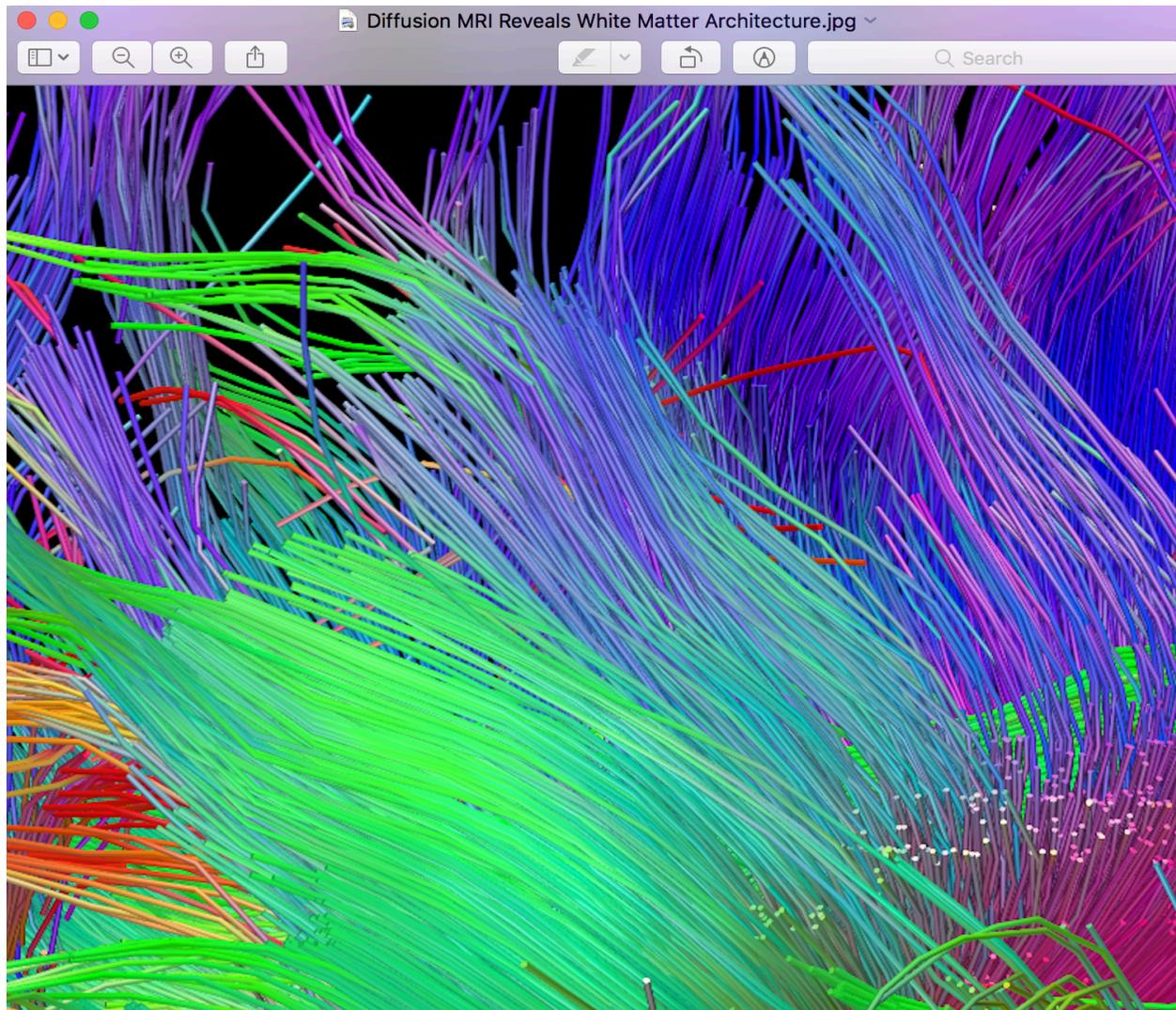
Las semanas iniciales en residencia sirvieron para comenzar a dar forma a la investigación que se extendería por tres meses. Como punto de partida, junto al equipo de Dos Mares empezamos por considerar denominadores comunes, temas y conceptos clave tanto en esta investigación reciente como en la práctica artística que vengo desarrollando durante aproximadamente 10 años; algunos de estos son:

- biónica;
- biomímesis;
- la voluntad de ilustrar fenómenos que no llegamos a entender mediante los

sentidos (no es posible medir las proporciones de un ciclón o la distancia entre galaxias a simple vista por ejemplo);

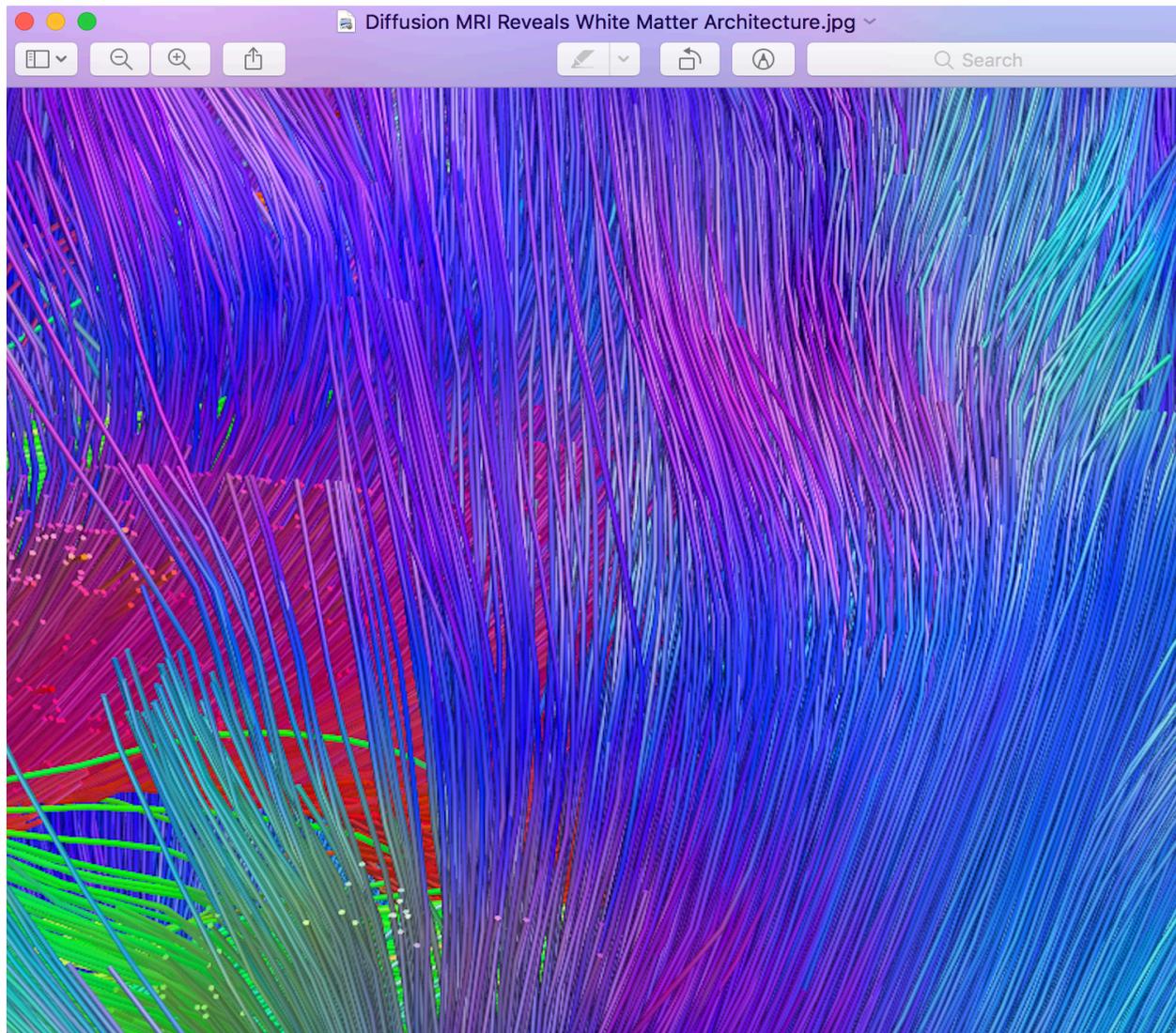
- cómo los elementos(forma, color etc.) y principios (balance, armonía, etc.) formales se instrumentalizan para convertirse en herramientas de transmisión de sentido;
- cómo la imagen se convierte en vector o contenedor de información sensible o inteligible;
- cómo al graficar información sensible (frio, calor, presión barométrica etc.) obtenida mediante instrumentos/prótesis

(telescopio=ojo, radar=oído, etc.) se busca un distanciamiento crítico de la arbitrariedad sensorial humana y sin embargo, qué pasa cuando el resultado final del avance tecnológico (imagen de radar) se vacía de contenido para presentarse como un contenedor (¿?) o se re-significa (detournement);

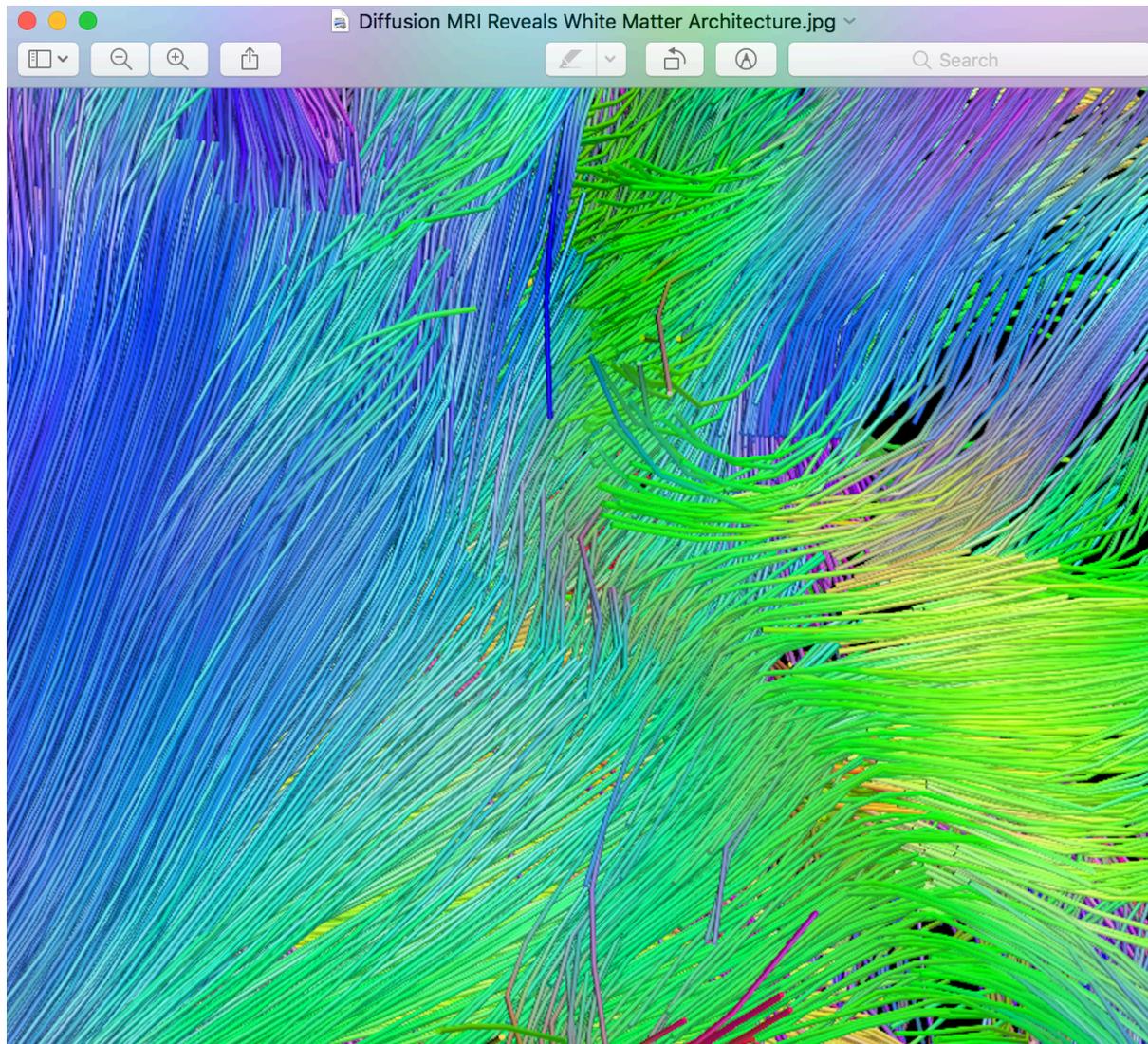
- el mito narración/relato explicativo simbólico (semiología y semiótica)
- el proceso de abstracción

-cómo la información sensible se transforma en contenido inteligible Y el contenido (data) deviene forma sensible.

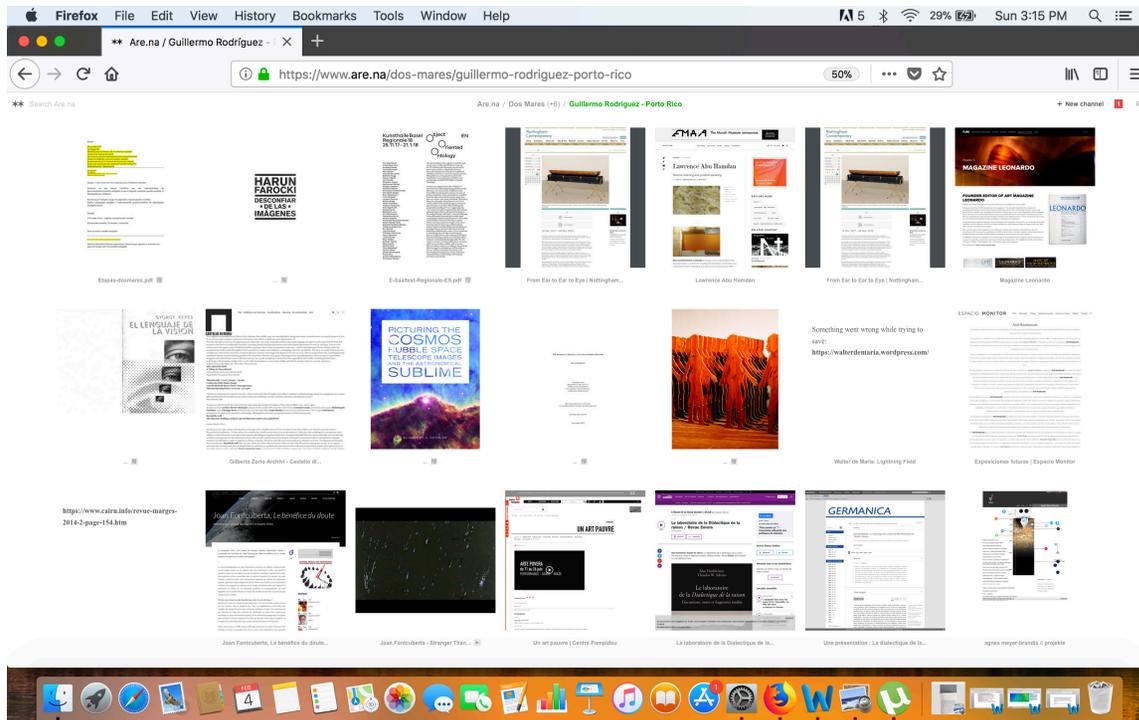

A consecuencia de explorar algunos de estos denominadores comunes, resultó evidente la implementación de cierta metodología de trabajo; algunas de las etapas más representativas fueron:

- Acercarse a fenómenos sensibles (luz, sonido, gravedad, electromagnetismo) mediante imágenes/representaciones científicas;
- Apropiar estas imágenes/representaciones de journals o websites y revistas de divulgación científica (archivos, tratados, contenido con libre acceso);

- Encontrar un denominador común con contenido(s) artístico(s) (elementos estéticos formales);
- Descifrar formas de acceso a estos fenómenos desde una óptica cotidiana (contemplación, apropiación);
- Filtrar aspecto científico desde una perspectiva artística (técnica, intervención, falsificación, juego);
- La puesta en exhibición como plataforma de juego y re-significación;
- La exhibición como instancia de experimento;
- El Método científico transpuesto al ámbito/proceso creativo (principio de reproductibilidad);
- Ofrecer acceso a la reproductibilidad de estos experimentos artístico/científicos.

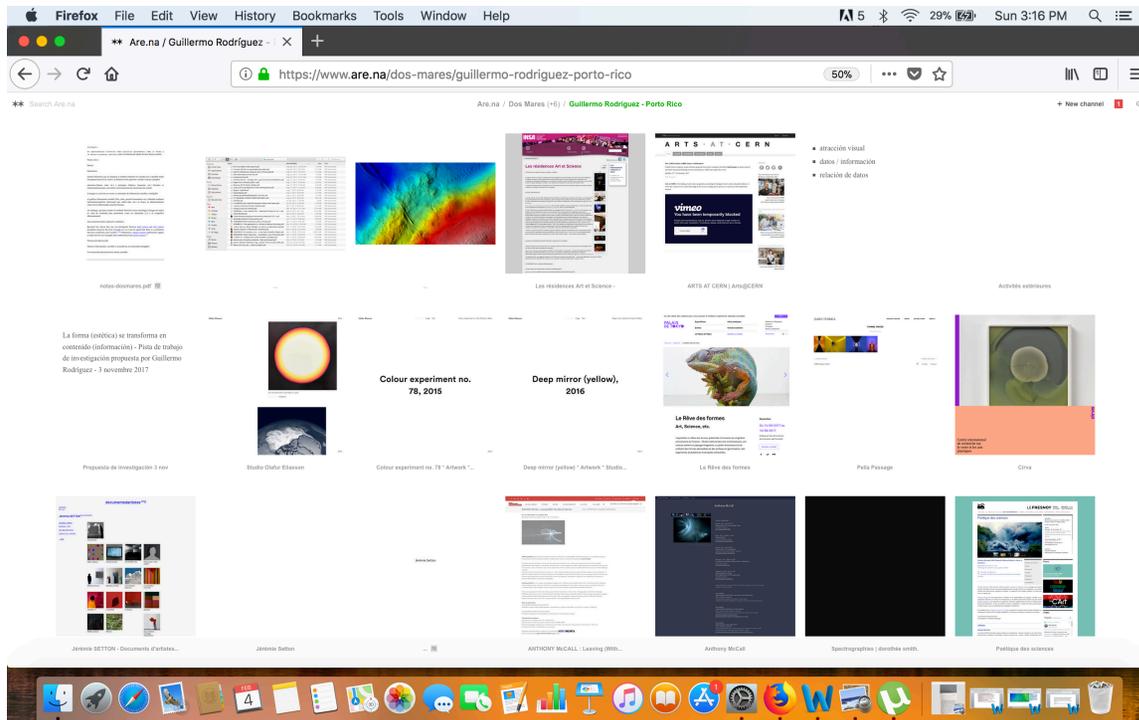

Avanzando sobre el segundo mes de residencia comencé a formular un método de trabajo que dé cuenta de forma en que usualmente se articula mi proceso creativo. A continuación enumero algunas de las etapas que dan cuenta de este método:

Imágenes que sugieren ideas o viceversa:

El primer paso surge usualmente de alguna imagen específica, a veces consciente, a veces subconsciente. A veces apropiada del ambiente

cotidiano inmediato, otras veces procesada de eventos, fenómenos imágenes u objetos encontrados previamente. Muchas veces simplemente algún fenómeno o evento con appeal visual que mediante el gesto de apropiación y sometimiento a la técnica (tekné) se reformula y presenta como resultado de un análisis artístico formal y/o conceptual; mayormente ambas.

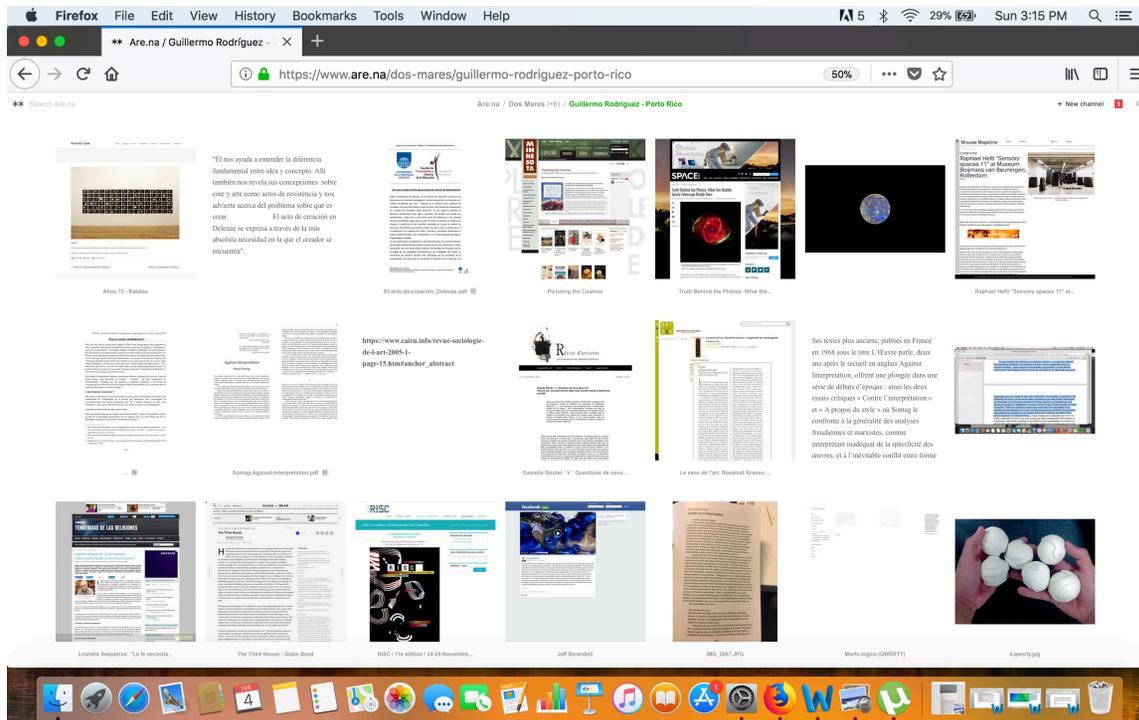
El filtro formal/conceptual:

Tomando en cuenta elementos estéticos (forma, color etc.) y principios (balance, armonía, etc.) formales, procede un ejercicio de síntesis o depuración de la forma hasta llegar a comunicar esa impresión inicial antes mencionada mediante un mínimo de recursos.

Una vez una serie de objetos imágenes textos y fenómenos interrelacionados adquieren el potencial de crear una narrativa mas o

menos coherente mediante la apropiación, el juego, la falsificación y la imitación de la realidad o mimesis (con elementos reales y/o ficción) la puesta en exhibición (White cube) funciona como un mecanismo narrativo.

“There are deeper strata of truth in art, and there is such a thing as poetic, ecstatic truth. It is mysterious and elusive, and can be reached only through fabrication and imagination and stylization”. W. Herzog

A la vez que se crean las condiciones para contemplar fenómenos fascinantes o extraños mediante materiales y objetos cotidianos, esta instancia de contemplación (en la exhibición) busca desbordar el contexto inmediato de la muestra y proyectarse de vuelta al ámbito extra-artístico. El cometido en este caso es trasladar la instancia de contemplación afuera de los límites del espacio de exhibición, hacia el espacio de la vida misma. Mirar el cielo desde otra óptica (cianómetro)

mirar el suelo desde otra óptica (Mineralia) mirar el sol desde otra óptica (especulaciones) etc etc etc

Es decir: al relevar contenidos científicos y banales y contemplarlos bajo una óptica común (su potencial de maravillar o encantar) ambos se instrumentalizan para convertirse en herramientas de transmisión de información poética (a la vez sensible e inteligible). Se trata de crear una poesía que desborde los límites de la palabra y el lenguaje mismo. O si se quiere, lo contrario: Semantizar los objetos, las imágenes, los fenómenos, sus efectos, interacciones e interpretaciones para generar una poesía material/ una alquimia de sentido.

Notas:

Etapas

Pre producción

Investigación,

Identificación de formas -En la ciencia por ejemplo

Instancia de fascinación inicial

Intervención artística (desencantamiento/reencantamiento)

Puesta en exhibición como mecanismo narrativo

Re-presentación de la instancia de fascinación original

Proceso de transmisión de contenido (sensible/inteligible)

Desbordamiento / diseminación

Pre producción

Investigación,

Identificación de formas -En la ciencia por ejemplo

Instancia de fascinación inicial

Formas = representaciones de eventos procesos fenómenos naturales

Instancias en que formas científicas que son representaciones de data/información/contenido inteligible invitan a asignarle contenido sensible mediante la Fascinación que producen.

Sinestesia por ejemplo escapa el campo de la representación científica

Implica contenidos sensibles a representación grafica/científica de información inteligible (data)

Sentido

1: To make sense = cogitare / comprensión racional 2: Contenido sensible / 5 sentidos / sensación

Zona de tensión sensible/inteligible

Intervención artística (desencantamiento/reencantamiento)

Fabricar/descubrir/ilustrar/representar instancias que apunten o acentúen esa zona de tensión entre lo sensible/inteligible

Abstraer de las formas científicas su apariencia fascinante (que escapa el campo científico y se acerca al campo estético
acentuar de las formas sensibles su potencial de significación inteligible/racional (que escapa el campo estético para
acercarse al de la representación científica)

Puesta en exhibición como mecanismo narrativo

crear las condiciones espaciales/narrativas para articular una poesía que surja de la tensión sensible/inteligible mediante
formas que aludan tanto al arte como a la ciencia. A lo racional como a lo sensorial.

-ilustrar procesos o fenómenos explicables científicamente Mediante objetos y situaciones cotidianas

Ejemplos: refracción (mineralia)

Fuerza de gravedad (untitled-standstill)

-Desarticular o filtrar formas sensibles mediante procesos de ilustración o representación científica

Ejemplos: Cianometro / especulaciones

-Vaciar de contenido científico formas de representación de data Representaciones graficas científicas apropiadas y
presentadas por su potencial sensorial/afectivo

Ejemplos: wave/particle

Dopper landscapes

-Insertar o asignar contenido científico a representaciones artísticas: graficar una obra de arte por ejemplo
readymade invertido (Rembrandt tabla de planchar) kippenberger mesa
rothko como representación meteorológica etc etc etc

Re-presentación de la instancia de fascinación original

Recurrir siempre que sea posible a instancias mas o menos universales Ingenuidad/ fascinación/ contemplación

Re-presentación de la instancia de fascinación original

Proceso de transmisión de contenido (sensible/inteligible)

Proceso de transmisión de contenido (sensible/inteligible)

Desbordamiento / diseminación

Intervención artística

-Representaciones científicas que escapan la mera ilustración de data

Invitan asignar contenido sensible

-Ciencia como dogma o imposición /pretensión de verdad absoluta

-El conocimiento científico, por ejemplo, está basado en datos y cálculos comprobables mediante formulas y axiomas que aspiran a una condición incuestionable, absoluta. La esfera estética, la mística y la religiosa, por ejemplo, apuntan a fenómenos mas bien afectivos, produciendo un tipo de *underside* o reverso del conocimiento empírico que funciona como

su contrapunto o reflejo.

-Al explorar cómo este proceso aparentemente racional / centrado en la ciencia es análogo a la forma en que funciona el arte surgen claves o indicadores de instancias donde tanto en uno, como el otro campo la articulación gráfica de la realidad se instituye a la vez que se proyecta como supuesta verdad. La función del arte al infiltrar otros campos de pensamiento (el científico en este caso) no es necesariamente emular y reinterpretar sus procedimientos característicos o contraponerse a estos como su espejo negativo. Mas allá de esta función mimética, el arte contemporáneo se plantea mas bien como *testing ground* desarticulando la lógica con que operan estos campos de conocimiento para crear grietas y zonas de quiebre y replanteo cognitivo.

Filtros

Encantamiento / desencantamiento

Señuelo visual para invitar a contemplación más profunda

Agente fiscalizador

infiltrar otras disciplinas con el fin de auditar y replantear supuestos axiomas y verdades aparentemente absolutas.

Revelarlas como construcciones

Elementos fascinantes de la ciencia que escapan ese campo de conocimiento o lo desbordan hacia el campo estético

Elementos fascinantes que salen de lo cotidiano para convertirse en ilustración / representación científica

Doble proceso encantamiento/desencantamiento simultaneo

Es en esa zona de tensión donde busco desarrollar mi trabajo. Acentuar ese espacio ambiguo donde tanto la sensación como la cognición entran en crisis para crear nuevos contenidos científicos o artísticos

Curiosidad y ingenuidad como denominadores comunes al proceso de creación tanto artístico como científico.

Identitario / biográfico

Contexto colonial

Opuesto a Cuba sin embargo equivalente como contrapunto ideológico

Aislamiento sistemático (geopolítico) del resto de América Latina y el mundo

Influencias conceptualismos del sur

La decisión de no hacer un arte abiertamente relacionado a esta circunstancia política como contenido ideológico.

Negarse a asumir rol de víctima post/neo colonial

Dialogar desde igualdad de condiciones con respecto a producciones artísticas de centros/sujetos contextos hegemónicos

Estructural / micropolítica

Brecht – no arte político sino arte políticamente

González Torres – micropolítica y poesía en lo cotidiano y banal

Queer / affect theory

En vez de emplear la situación y contexto político como materia prima y fuente de contenido (instrumentalización) como en el caso de muchos artistas 'políticos' prefiero centrar mi investigación en cómo las formas de ideología dominantes (ciencias) se sirven de la estética como herramienta hegemónica.

Al subvertir o desarticular formas de producción de conocimiento (sensible/inteligible) se apunta a un campo mas amplio.

Desde una poesía mínima se busca ilustrar cómo la estética y la ideología se instalan en el imaginario cotidiano.

Documentación:

Pre-producción
Investigación
Identificación de Formas (ciencia por ej.)
instancia-Fascinación inicial

Formas — Representación / eventos / procesos / fenómenos Naturales

↳ Científica in Vita a Asignar Sentido contenido Sensible (mantente Fascinación)

Sinestesia = Escasa campo de Representación Científica

↓
Implican Contenido sensible a data (inteligible)

Sentido

1. Tomake sense — Cogitare / Comprensión Racional
2. Contenido sensible / 5 sentidos / Sensación

↳ Zona de tensión sensible / Inteligible

Intervención Artística (desacantamiento / reencantamiento)

Acentuar

Puesta en Exhibición

Re-presentación de la instancia de Fascinación original

Proceso de transmisión de Contenido (sensible/inteligible)

Desbordamiento / diseminación (Principio de Reproducibilidad)

Open Source Aesthetics

economía de recurso

détournement

formas operativas básicas

es posible pero raro
cambiar la función

vocabulario
plástico

taxonomía
tipología
geométrica
fractal

ia / sensible /
Sentidos

iligible

pm

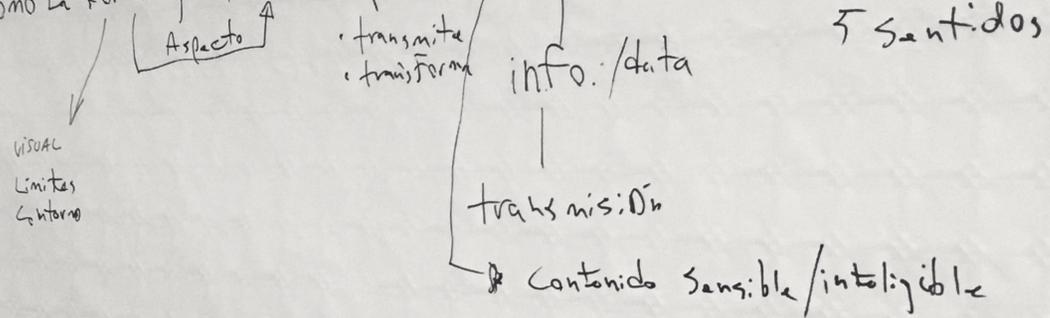

representaciones de las cuales
toda persona puede interpretar

- EXTRAÑAMIENTO
- CIENCIA
- JUEGO

- la acción y el juego como herramientas estéticas para ^{crear} fascinación
- la inusualidad como fuente de fascinación en la ciencia como en arte
- el extrañamiento y el juego como formas de entrada a la esfera científica

Cómo La Forma y La Materia producen Sentido - Sensorial / Sensible

VISUAL
Límites
Contexto

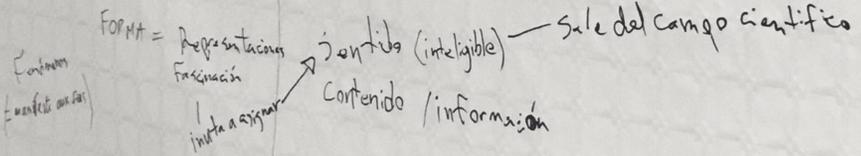
como el arte utilizando 2 campos de conocimiento,
el científico en este caso y artístico,
distinguiendo la lógica con que está operando

el arte y la ciencia como formas de interpretar
y representar imágenes sensibles e inteligibles.

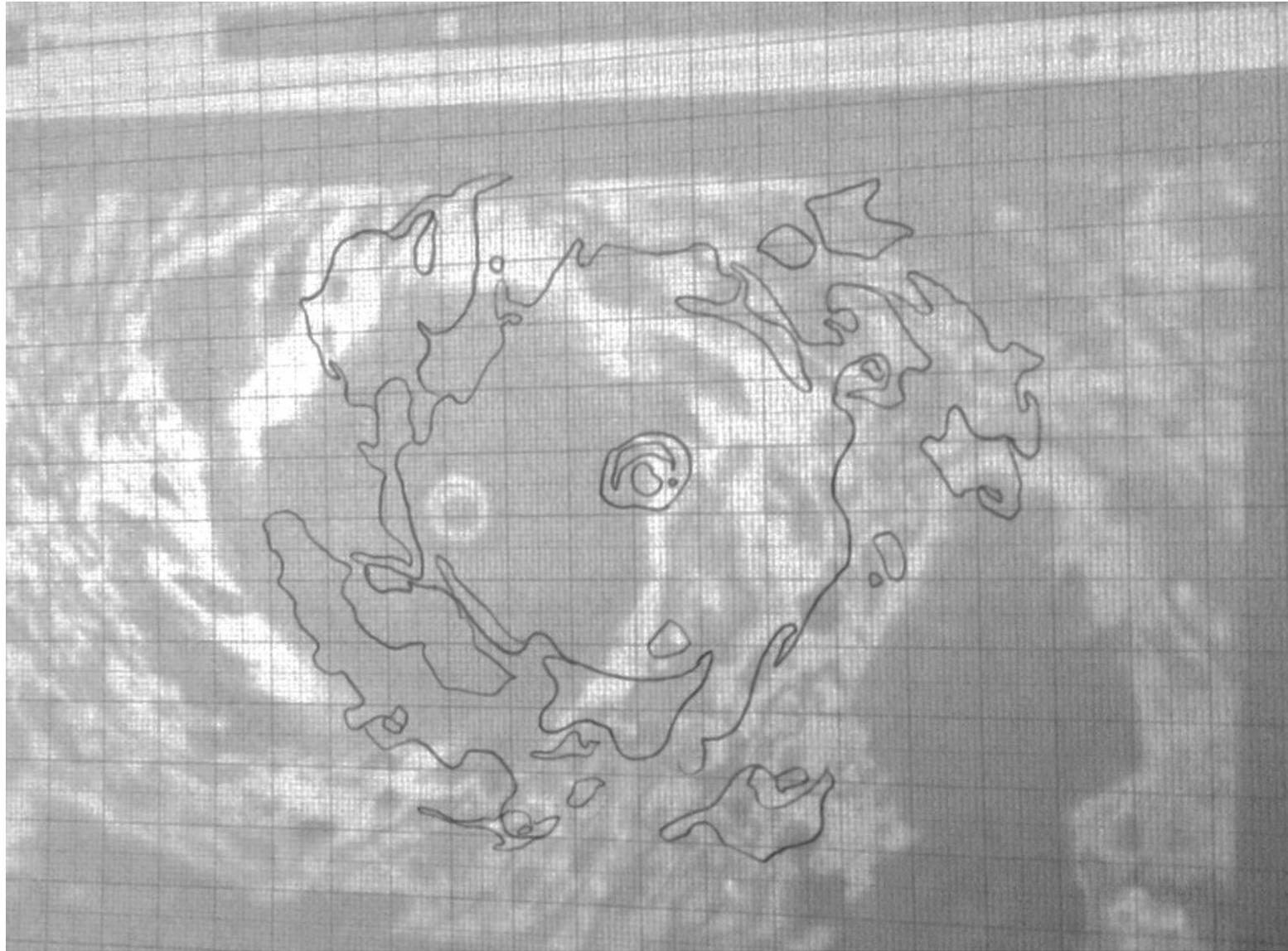
representación como entendimiento
como de entendimiento (tipos de juego)
juego de reglas
juego de palabras
juego de roles
juego de simulación
juego de interpretación
juego de simulación
juego de interpretación
juego de simulación
juego de interpretación

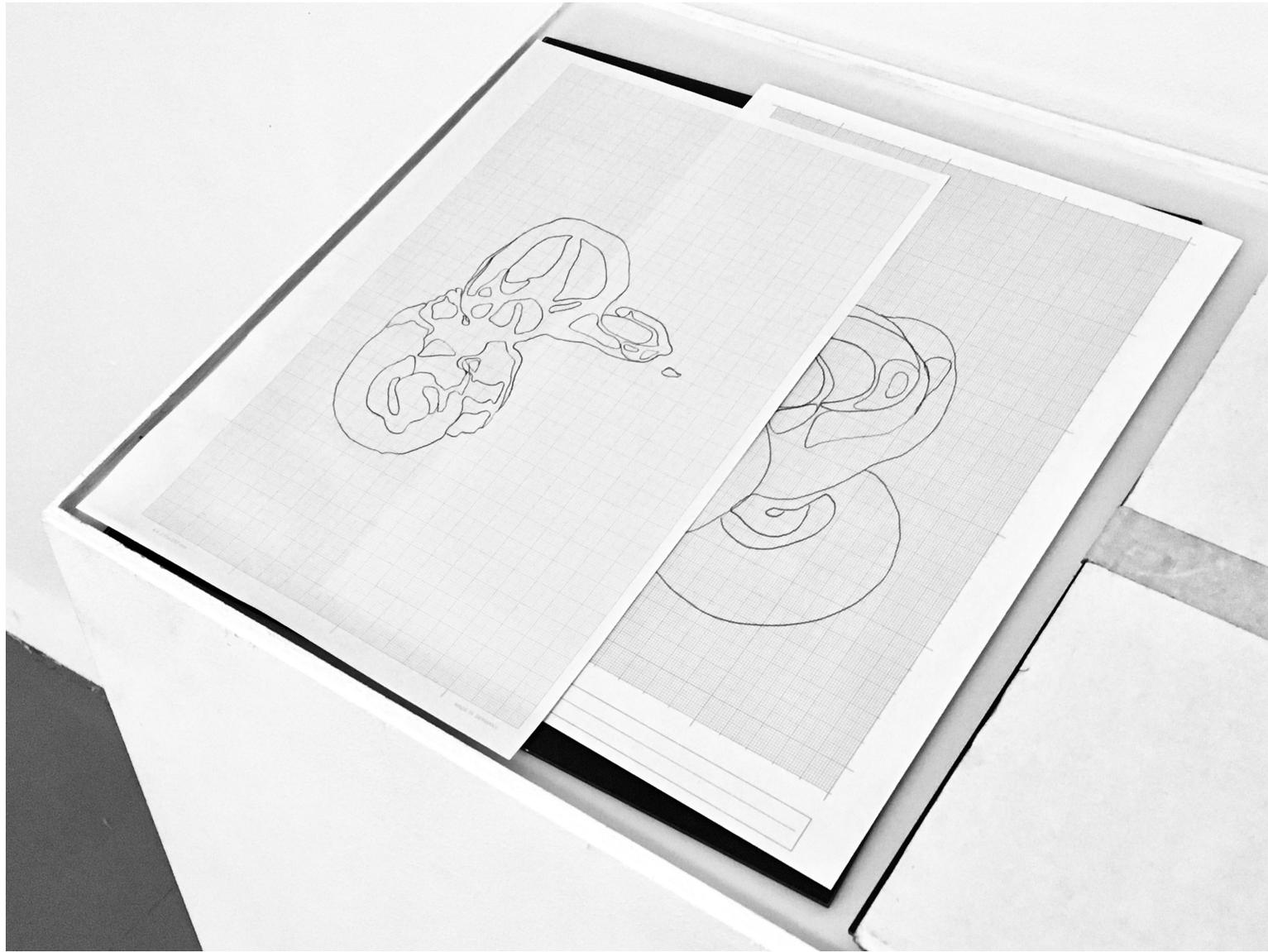
Sociedad

CIENCIA

Websites:

Website de Artista:

<http://guillermo-rodriguez.com/>

Proyecto Curatorial La Estación Espacial:

<http://www.laestacionespacial.com/>

Libreta de investigación:

<https://www.are.na/dos-mares/guillermo-rodriguez-porto-rico>

Perfil Dos Mares:

<http://www.2mares.org/galerie-photo/GUILLERMORODRIGUEZ/index.html>

Entrevista Dos Mares:

<https://vimeo.com/253980630>