

Reporte Especial y Reseña

InteractivA 05

El Dilemma Postcolonial de la integración contra la oposición

Por Eduardo Navas

Agosto 10, 2005

La biennale InteractivA 05 se llevó a cabo por la tercera vez consecutiva en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Raúl Ferrera Balanquet fue el curador ejecutivo; Lucrecia Cippitelli and Gita Hashemi fueron las curadoras invitadas. Artistas de diferentes países participaron contribuyendo instalaciones en galerías y trabajos en la Internet (para una lista de artistas completa por favor visite el sitio en red de InteractivA 05). InteractivA 05 fue definitivamente el biennale más organizado hasta ahora. Este no solo consistió de una exhibición en tres galerías grandes del Centro Cultural Olympo en el centro de Mérida, pero también incluyó una serie de conferencias, las cuales tomaron lugar durante nueve días, del 16-25 de Julio.

La apertura fue un éxito. Se llevó a cabo durante un Jueves por la noche cuando la ciudad resplandecía con energía. Las tres galerías presentaron trabajo que incluyó instalaciones de video, fotos, trabajos en la red y publicaciones en imprenta. El incluir publicaciones en imprenta fue interesante porque el público disfrutó textos que normalmente solo se encuentran en librerías o tiendas de periódicos; estas fueron presentadas de una manera exitosa en conjunto con trabajo visual. El libro de Raquel Herrera Ferrer (Barcelona, Spain) *Tempus Fugit* y Rosas Chillantes de Monica Mayer (D.F., México) fueron

presentados en pedestales, mientras las revistas del colectivo Bulbo (Tijuana, México) y el colectivo Guestroom (London, U.K.) fueron presentados en instalaciones independientes. No es posible describir todas las contribuciones en InteractivA, pero halgo que se puede comentar es que fué obvio en la exhibición que los trabajos fueron muy diversos, los cuales no pueden ser categorizados de una manera simple. Para aprender mas sobre los trabajos y ver algunos de ellos, por favor visite el sitio en red de InteractivA 05. Ya que las conferencias y las performances tienen un elemento efímero, me enfocaré en estas por el resto de este texto, complementandolas con un analysis crítico sobre el tesis de la curadoría.

Los eventos incluyeron conferencias y acciones plásticas. Maria Luisa Molina López (Mexico) presentó sobre la historia de la frontera de México y Estados Unidos. El Chicanismo y su relación a la cultura Mexicana y vice versa fue el enfoque principal de su lectura. La influencia del feminismo como una herramienta cultural de gran poder hacia una autonomía real—“individualismo radical,” fué también un tema central. Ella reflecionó sobre el lugar de la tecnología como un elemento importante en la historia de las dos culturas. López nos dejó con preguntas habiertas sobre el potencial de la hibrididad hoy en día.

Gita Hashemi (Iran/Canadá) presentó sobre las implicaciones y problemas que el artista encuentra al entrar a circulos principales en la cultura (Halgo lo cual ella no está interesada en hacer). Hashemi está más interesada en crear espacios para el activismo. Espacios alternativos para exhibir arte son el sujeto de su interes. En este momento, ella

critica como los Estados Unidos se impone en el medio-oriente como un poder imperial. En relación a esto, durante una segunda presentación con miembros de Guestroom, Hashemi explicó como ella desarrolla espacios alternativos de publicación, halgo que ella se encontró haciendo para mantenerse activa como artista/curadora/escritora.

Hashemi junto con Raul Ferrera Balanquet (Cuba/mexico/U.S.) consideraron varias rupturas moviendose hacia un futuro “post-tecnologico,” las cuales incluyen “interactividad” como una intersección entre los humanos y el systema ecológico, “Conectividad” como una forma de comunicación la cual expone la falsedad de las division digital y las redes centristas, “interdisciplinaridad” o sea la relación entre disciplinas con una perspectiva variable, “conceptualización” en relación a los efectos de ideas sobre lo que se considera politico y natural, “nomadismo” como una forma de marcar nuevos movimientos en constante acción pero también como un espacio para nuevas formas de arte, “Espiritualidad” o la creencia que el arte puede ser eficaz cuando se incorpora entre realidades multiples de mitologías de diversas culturas, y “rupturas transformativas” o el estado de cambio constante con una relación cerca a la naturaleza.

La curadora invitada Lucrezia Cippitelli (Italia) en su primera presentación mostró una serie de videos experimentales de varios artistas Italianos. Los videos trataron varios temas sociales con comentarios humoristicos y serios; estos pueden ser descargados de la red. Una preguntas que ella propuso fueron sobre espacios virtuales contra espacios reales ¿Tienen la gente que hace videos espacios reales? ¿Como está la red cambiando la idea del espacio en relación al video? Tambien presentó trabajo de Otolab durante una

segunda noche. Este trabajo consistió de un software que es usado por Djs y Vjs. La presentación consistió de imágenes abstractas en rojo y anaranjado las cuales son vistas con en acompañamiento de música en un cuarto oscuro de cuatro paredes, pero esta instalación no fue posible en InteractivA. Así que Cippitelli presentó una imagen sobrelapada proyectada sobre la pared. Las imágenes son producidas en el momento, de acuerdo a el sonido. También ella seleccionó una serie de videos abstractos los cuales siguen la estética del software art. En este caso las imágenes aparecían ser figuras aleatorias, pero estructuradas con un algoritmo específico. Los videos fueron presentados en formato de DVD, el cual hace que el público questione como la narrativa linear se apropia de la estética de los medios digitales. Cippitelli, al presentar estos trabajos en situaciones diferentes, le pregunta al público que reconsidere como los medios narrativos que dependen del lenguaje del cine son entendidos en una instalación de galleria, como una presentación en sala de cine, y como material en la Internet listo para ser descargado.

Maria Benjamin and Ruth Höflich miembros de Guestroom explicaron como ellas publican una revista alternativa en la Gran Bretaña. Guestroom es una publicación organizada por artistas quienes consideran la idea de publicar como una forma de exhibición de arte. Cada contribuyente es libre de decidir como presentar su trabajo. Es importante para ellas que esta colaboración sea independiente del sistema de galerias de arte. Guestroom aprovecha los nuevos medios para hacer cada número de la publicación innovador no solo en terminos tecnicos si no también en relación a crear un espacio alternativo en el cual poder reflexionar sobre diversos trabajos de arte.

Raquel Herrera Ferrer presentó su libro *Tempus Fugit*, en el cual ella analiza trabajo narrativo interactivo. el libro considera como los nuevos medios han sido usados para crear narrativas. Ella escogió artistas los cuales no son parte de los círculos usuales pero quienes ella encontró relevante a su tesis. Su trabajo es ejecutado a partir de las ideas de Baudrillard, Umberto Eco y Janet Murray, entre otros. Algunas de las preguntas detrás de su investigación incluyen ¿Que es la interactividad? ¿Para que sirve? ¿Cual es la relación entre medios comunicativos y el espacio en relación al espacio navegable en los nuevos medios?

Heidi Figueroa presentó sobre como el uso de los teléfonos celulares está teniendo un efecto psicológico sobre la gente y su entendimiento de el espacio físico en Puerto Rico. Nociones del “estar aquí o estar allá” se vuelven complejas cuando la gente usa la tecnología que los acerca unos a otros, pero la cual los puede volver dependientes de la misma tecnología para mantenerse en contacto. Desarrollando un codependencia y aún un fetish fue uno de los aspectos de esta actividad social que ella criticó.

Susan Lord y Janine Marchessault presentaron sobre la translocalidad y el arte. Su investigación se enfoca en como los artistas usan las nuevas tecnologías para comunicarse entre localidades y como esta es usada por artistas para crear nuevas formas de exhibición en diferentes lugares en red y en espacios físicos. Una serie de estudios están siendo preparados, muchos que se enfocan en la globalización y el papel de la Internet para llevar a cabo cambios productivos.

Fuss, un colectivo de Alemania y España fueron representados por Timo Daum. El presentó <<Ambientador>> un interfaz desarrollado en macromedia Flash, el cual permite al usuario crear musica y graficos en el momento. <<Ambientador>> consiste de un grafico asimilando a un radar en el cual se pueden combinar pequeños círculos.

Cuando la aguja del radar pasa sobre los círculos, sonidos y gráficos son activados. El usuario puede sumar o restar material como lo desee. Debido a la limitación de InteractivA, los gráficos fueron producidos en la misma pantalla del interfaz, aunque estos normalmente aparecen en pantallas separadas. El trabajo puede ser utilizado en diferentes contextos incluyendo raves o eventos más experimentales. El software está en línea listo para ser descargado.

Zedik Arte Joven (Mérida, México) presentaron Poesía Sonora. Ellos son un grupo el cual cambia el espacio físico con sus voces y cuerpos. Ellos improvisaron con la audiencia intruyéndolos que aplaudieran y crearan sonidos vocales abstractos al borde de volverse palabras. El concepto fue de desarrollar nuevas formas de comunicación las cuales se vuelven abiertas a medida que el público trata de entender una posible narrativa.

Monica Mayers (México) presentó su libro *Rosas Chillantes* (Crying Roses). El libro es la historia del arte feminista en la ciudad de México. El libro es en forma indirecta una reflexión íntima sobre cómo el movimiento fue recibido con ambivalencia por la cultura mexicana. Ella explica tres periodos del feminismo con la intención que la siguiente generación reflexione sobre la historia del feminismo mexicano.

Amelia Farfán Góngora, quien es profesora en el pueblo de Valladolid, explicó cómo las nuevas tecnologías están siendo usadas en el sistema educativo dentro de las zonas rurales de Yucatán. Ella explicó los problemas que los profesores encuentran cuando los programas televisivos no son transmitidos minutos antes del comenzar las clases, debido a problemas técnicos. El resultado es que los profesores no saben exactamente qué hacer con este problema de día a día.

Verónica García Rodríguez presentó el arte de una generación joven de artistas locales, muchos quienes desarrollan trabajo textual, el cual toma varias formas en el espacio público, ya sea como murales o posters u otro tipo de instalación de pared la cual la gente nota cuando pasan caminando. Muchos de los trabajos son críticas humorísticas las cuales se enfocan en la diferencia de las clases sociales.

Stephanie Max y Allan Schindler presentaron un set de videos abstractos, que ellos crearon juntos. Los gráficos fueron hechos con proceso analógico y a veces digital. Estos son coordinados con música abstracta. Es muy importante para Max y Schindler que sus composiciones sean creadas por ellos desde un principio, y con la ayuda de tecnología de libre flujo cuando la computadora es usada.

También hubieron presentaciones de videos durante la semana. Balanquet presentó videos de Bulbo; documentarios de Tijuana, enfocándose en la vida cotidiana de trabajadores en taquerías, estrellas de la lucha libre ruda, y raperos de hip hop quienes cantan en Spanglish o español. Estos grupos demuestran la riqueza de Tijuana debido a que está en la frontera de México y los Estados Unidos, un lugar nutrido con contradicciones culturales. Balanquet también presentó videos de Cuba, los cuales tenían comentario social sobre el estado humano y como los medios comunicativos redefinen como la gente se relaciona. Hubo una presentación especial de Mr. Tamale, una colaborativa de Antonio Mendoza y Alberto Miyares en la cual yo también participé. Esta consistió de sonidos creados por Miyares con samplers y un bajo, mientras que Mendoza proyectó imágenes alteradas las cuales incluyeron Videos pornográficos y

películas de horror como *El Shining* de Stanley Kubrick. Esta acción duró cuatro horas. Yo fui invitado a participar con ellos y toque dos congas.

La última noche, subRosa presentó un analysis sobre como partes humanas están siendo vendidas al rededor del mundo. Ellas cuidadosamente desmantelaron mitos del cuerpo humano y familiarizaron al público con el tráfico de partes humanas en el Mercado negro global. Su presentación consistió de una metodología que combina el feminismo y el transnacionalismo entre otras disciplinas para desarrollar nuevas formas de crítica y reistencia contra el abuso de personas, especialmente las mujeres.

Aparte de esta presentaciones hubieron otras las cuales desafortunadamente no pude atender. Halgo que fue muy obvio en todas las presentaciones que si pude atender es como los intereses de los participantes fueron muy diversos, pero al mismo tiempo todas las presentaciones y acciones se conectaron gracias a intereses en tener una posición critica dirigida hacia modos alternativos para interpretar y presentar el trabajo.

La biennale fué bien recibida. Un periodico local y otro nacional publicaron sobre esta. Muchos de los participantes, incluyendome yo, están escribiendo or han escrito en linea. Esto es muy bueno porque demuestra que las motivaciones promoviendo InteractivA—el cruzar espacios alternativos para reevaluar opciones de trabajo creativo, fueron y están siendo puestas en acción aun cuando la Biennale fue desmantelada.

Cruzando espacios culturales, creando espacios alternativos, y cuestionando el establecimiento fueron unos de los temas comunes discutidos constantemente. En cierta forma, estos conceptos son explicitos en el texto escrito para el catalogo por el curador (puede ser descargado en red). Estas nociones estuvieron aun más pronunciadas durante cada presentación. Muchas de las discusiones durante y despues de las conferencias entretuvieron las posibilidades de alternativas para producir afuera del circulos culturales centrales, como se pueden inferir de las descripciones en este texto. Y es en realidad bueno que estas actividades hayan pasado en Mérida, un lugar con una historia rica, la cual incluye un desafortunado periodo colonial. Mérida fué el lugar perfecto para tener discusiones sobre las posibilidades del arte en el siglo veinte-uno. Este es un lugar donde la pluralidad puede ser celebrada y acogida. Despues de todo, México ha pasado y está pasando por un periodo importante de reflexión. Esto es cierto cuando consideramos libros como *Mexico Profundo* por Guillermo Bonfil Batalla. En este el explica que hay una gran parte de la historia de México que ha sido negada; esta es la historia de los indigenas quienes vivian en las Americas antes que los colonizadores llegaran, y quienes aun viven en comunidades contemporaneas. El explica que al negar la historia del indígena, México pierde la oportunidad de volverse una nación única. El argumenta que el pais está fundado en un México imaginario, creado para promover una nacion occidental.¹ Su libro incitó nuevas formas de pensar sobre la cultura Mexicana.² Es bueno mantener en mente que esto pasó o esta pasando entre los circulos intelectuales. En la segunda edición, Batalla explica que el libro fue escrito durante un tiempo cuando

¹ Guillermo Bonfil Batalla, *México Profundo* (Austin, Texas: University of Texas Press, 1996), 65-66.

² Este comentario esta basado en presentaciones de la conferencia "México en los noventas" la cual atendí en UCSD durante el termino universitario de primavera del 2005. Varios intelectuales de la ciudad de México presentaron sobre la cultura Mexicana y su influencia en las artes. El libro fué mencionado varias veces.

<<habia espacio intelectual favoreciendo al pluralismo,>>³ y el dogmatismo estaba por abajo. El libro fué escrito en los ochentas, un tiempo que fué conocido como postmoderno. Un tiempo cuando narrativas pequeñas tomaron el centro del discurso y las metanarrativas (las grandes historias) se volvieron las enemigas de la cultura.⁴

El conocimiento occidental es en particular una metanarrativa la cual ha sido criticada seriamente por el postcolonialismo. La tecnología es considerada por muchos una extension del conocimiento occidental y halgo que se debe resistir o por lo menos criticar. Este es el caso con el curador de InteractivA, Raul Ferrera Balanquet. El considera el festival un espacio donde la gente puede trabajar hacia un momento “post-tecnologico,” cuando el fetish por la maquina ya no existirá, y los modelos del momento ya no estén en pie. En su ensayo de curaduría el contextualiza a todos los participantes luchando contra las desigualdades que la nueva tecnología impone en especificas localidades.⁵ Su posición resonó en cada presentación, dado que el introdujo a todo los participantes. Como casi todos los curadores, Balanquet tiene una vision, una agenda la cual se encontro en conflicto con algunos de los trabajos que el seleccionó.

Una de las preguntas que sobre saltan cuando uno lee su ensayo es, ¿porqué es que la tecnología es mala? De acuerdo a Balanquet esto es porque estas son una extension de la

³ Batalla, xiii.

⁴ Jean Francois Lyotard, *The Postmodern Condition* (Minnessota: University of Minnesota Press, 1984). Este libro define explicitamente como el desarrollo de las metanarrativas se movió hacia la especialización desarrollando pequeñas narrativas.

⁵ Raul Moarquech Ferrera-Balanquet, “El Futuro Postecnológico de Arte Actual comenzó Ayer,” *Arte Nuevo InteractivA 05* (Merida: Ayuntamiento de Merida, 2005), 5.

cultura del Oeste. Esto el lo hace explicito cuando explica que las nuevas tecnologías son la extension del colonizador. El escribe:

No importa lo atractivo que resulten la tecnología y las artes mediaticas, las variables geométricas de nuestra cultural hídrida conducen a un sistema de inteacción mucho más antiguo que la revolución industrial, que la trata de esclavos en el Atlántico y la invasion eurocentrica del planeta.⁶

Este argumento impone sobre todos los participantes de la exhibición un lucha específica contra el colonialismo. En realidad, la lucha colonial que se extiende a los participantes le pertenece a México, halgo obvio ya que Balanquet repetidamente se refiere a la historia de Mesoamérica especifica a la region Mexicana y también a Cuba, su pais de origen. Pero el resumen de las conferencias y las acciones descritas aquí demuestran que aunque es cierto que muchos de los participantes comparten un concepto de resistencia, no es cierto que todos ellos pueden ser contextualizados facilmente dentro la lucha post-colonial de acuerdo a México y otros paises de Latino America. Balanquet al final de su ensayo habre un espacio para que otras clases de resistencias culturales se lleven acabo, pero en esta proposición no existe lugar para integración de culturas ya que lo que se promueve es oposición a todo aquello que es “occidental.” Esta ambigüedad excluye a todos aquellos participantes con herencia del “Oeste,” aun cuando estos se identifican con la lucha contra la colonisación que Balanquet tanto promueve.

También Balanquet extiende su posición “post-tecnologica” a todos los participantes de la biennale, asumiendo que ellos resisten la ideologia de la tecnología como una

⁶ Ibid, 7-8.

extension del Oeste. Esto también no es compartido por muchos de los participantes. Muchos de ellos presentaron la tecnología como una herramienta constructiva, la cual puede ser usada para crear diálogos de crítica adentro de la estructura del poder contemporáneo y de esa forma deconstruirlo y volverlo en algo diferente: una pluralidad llena de conflictos los cuales no pueden ser definidos como esto o lo otro. Muchos de los proyectos demostraron que el mundo está cambiando y que aun cuando la globalización es prevaeciente, existen formas múltiples de cooptar los mismos medios que son usados para extender tal movimiento y aun llegar a cambiarlo, y en esta forma comienza a ser difícil llamar halgo del Oeste o de su “otro” con una oposición radical.

Con esto en mente podemos considerar el proyecto de Fuss, “Ambientador,” el cual le da la oportunidad al usuario para volverse DJ/VJ con software la que puede ser improvisada constantemente, de esta manera dándole al usuario el poder de crear interpretaciones personales para ser ejecutadas para un público, o ser espectador cuando alguien ejecuta tal acción. También la curaduría de Lucrezia Cippitelli la cual explora como los medios basados en el lenguaje de cine tiene diferente efecto sobre el público en relación a ideas de la experiencia única y el tiempo: con material que es creado en el momento para el espectador y no puede ser repetido, uno llega a preguntarse sobre la individualidad y como esta es reforzada o cuestionada con algunas de estas piezas. O podemos considerar la presentación de Maria Luisa Molina López, la cual dejó al público con preguntas abiertas acerca de lo híbrido, el Chicanismo y su relación a la cultura Mexicana, y como la nueva tecnología juega un papel de conflicto y productividad simultáneamente. También Guestroom explora las posibilidades de exhibiciones de arte

de imprenta lo cual es posible gracias a la eficacia de la tecnología. Raquel Herrera Ferrer explora proyecto de nuevos medios los cuales enriquecen la posibilidad de la narrativa, y el grupo Bulbo de Tijuana se aprovecha de la tecnología para desarrollar videos, DVDs interactivos y publicaciones en imprenta, todos explorando el constante flujo en la cultura de Tijuana. En contraste, Amelia Farfán Góngora explica como la tecnología mientras es buena cuando trabaja, no todo el tiempo es un beneficio para el salon de clases, si no hay un entendimiento de como el profesor debe de funcionar en relación a la TV educativa. Heidi Figueroa explicó como los nuevos medios de comunicación, mientras estos acercan más a la gente con sus comunidades funcionan basados en codigos culturales que tienen que mantenerse en jaque para que los aparatos no se vuelvan instrumentos de opresión sobre la psicología del individuo. Y subRosa demostró como, debido a las nuevas tecnología, es más facil traficar partes de cuerpos humanos en el Mercado negro, pero tambien demostraron que al entender la tecnología y la ideología uno puede usar las mismas herramientas para intervenir y cuestionar el problema. Cuando uno acepta estos ejemplos, uno se da cuenta que si es posible usar la tecnología de forma productiva, a pesar de los muchos problemas y limitaciones que se manifiestan.

Aun manteniendo esta crítica en mente, no se puede negar que InteractivA 05 fue un evento exitoso, el cual demostro que hay una red de artistas, escritores y curadores quienes van a redefinir y crear nuevos niveles culturales. La riqueza de la biennale existe en haber traído un grupo de trabajos de arte y personas—incluyendo algunos que claramente estan en conflicto con la proposición curatorial.

La energía durante los nueve días fue muy intensa; todos querían intercambiar ideas y discutir sus propias experiencias. Fue principalmente durante las cenas cuando los participantes pudieron expresar sus intereses. Dado que muchos de las personas eran transnacionales, las conversaciones muchas veces trataban sobre las políticas de los diferentes países donde habían vivido, o están viviendo. Este fue un grupo de personas quienes entienden la política global.

Balanquet anunció que ya no habrán más InteractivAs, que si se organiza algo esto será como un evento viajero. Tal vez sería mejor que InteractivA se convierta en algo diferente. Esperemos que tal evento, si este llega a mantener su enfoque implícito en el post-colonialismo pueda tratar con posibilidades de integración en vez de divisiones polares. Considerando la posición post-colonialista de Balanquet (aún cuando esta reduce muchos de los trabajos), uno solo puede desear que—dentro de tal discurso—en el futuro, todos puedan hablar, no importe que estos sean los colonizados o los colonizadores, o aquellos que viven entre medio; esto no es una realidad todavía.

Usualmente o es uno o el otro lado quien toma el centro del discurso. Se tiene que admitir que todavía es, usualmente, el colonizador que llega a hacer esto. Esta es la verdadera lucha que nos espera. Hacia esto InteractivA 05, llena de conflictos culturales, contribuye como la tercera y última biennale en Mérida, Yucatán.

Hablar es pelear—

Jean Francois Lyotard.⁷

⁷ Lyotard, 10.