

Fotografía: Italo Tello

Fotografía: Alejandro Parrao

Fotografía: Raimundo Edwards

Fotografía: TEMBIÚ

Testimonio: Yto Aranda

Pintura electrónica interactiva

I. Descripción breve del proceso que deriva en la idea de Pintura Electrónica Interactiva.

Me titulé el año 1990 con una tesis referida a la pintura abstracta, esto significaba para mí, dedicación completa a una disciplina y lenguaje artístico específico, sin embargo este mismo año tuve mis primeros encuentros con computadores. Inmediatamente nació en mí el interés por la virtualidad.

El recorrido que he llevado a cabo durante 30 años se puede resumir en las siguientes palabras claves: Pintura> Internet> Redes, Networking, Comunicación, Información> Arte Correo> net.art> Physical Computing.

Mis primeros ejercicios con "lo digital" fueron en su mayoría lúdicos: jugar, aprender y dibujar libremente. Estas experiencias me adentraron en la visualidad del entorno binario, pero pronto comprendería el valor del hardware y el software como poderosas herramientas para la realización artística.

El año 1997 tuve acceso permanente a Internet. Desde el principio comprendí su poder comunicacional, lo que me motivó a desarrollar sitios web, fundando en 1999 la revista online de arte contemporáneo y nuevas tendencias "Escáner Cultural".

Al mismo tiempo participé seis años, de forma muy activa, en redes de Arte Correo, interiorizando conceptos como trabajo en red (*networking*), comunidad, horizontalidad y comunicación mediante prácticas artísticas. Elementos claves en mi obra.

Todo este desarrollo a través de la investigación y experiencia, me impulsó a participar de forma permanente en infinidad de proyectos muy ligados a la Web, con especial interés desde el año 2000, en el lenguaje del net.art, muy significativo para mí, pues se trataba del arte democratizado a través de la virtualidad. En este ámbito realicé bastante investigación y algunas obras, como por ejemplo "Cyber Birds Dance" presentada en el SAT de

Montreal el año 2008. Este trabajo cuestiona la cantidad de horas que vivimos hipnotizados frente a una pantalla, preguntándonos ¿Es a través de una pantalla nuestra actual relación con la naturaleza?

El año 2005 buscando nuevas formas de crear relaciones entre lo analógico (pintura) y lo digital, realicé para la 7ª Bienal de Video y Nuevos Medios de Santiago, la acción de arte "ASCII Gioconda" la que consistía en devolver su carácter físico y pictórico a una digitalizada Mona Lisa. El año 2006 lo dediqué principalmente a un proyecto de telepresencia llamado "Organirandom", trabajo colaborativo mediante acciones de arte en distintos países de América.

Después de todo este estimulante aprendizaje persiste fuertemente la inquietud de insistir con la pintura, lo cual me lleva a realizar el año 2007 la exposición "yto.lab", en la que utilizando nuevamente, pero de forma muy personal el concepto de Arte ASCII, busco obtener una visibilidad en la obra pictórica equivalente a la obtenida por computadores. Esta experiencia me hace sentir como un monje que vuelve a la paz de su monasterio. La pintura aquí se alimenta de la libertad del arte correo, con sus *artiststamp* y poesía visual. De lo digital mediante el trabajo en capas y las transparencias. Busca el espacio, la aventura cromática y su soporte son las tramas.

Después de este periodo fuertemente pictórico, el año 2008, al interiorizarme con el *Physical Computing*,ideo una forma muy concreta que me permite unir elementos propios de herramientas computacionales (como lo son los microcontroladores) con la pintura. Es en este momento cuando nace, como resultado de esta búsqueda y proceso, el concepto "Pintura Electrónica Interactiva".

II Descripción breve de creación y desarrollo de Pintura Electrónica Interactiva.

"Emociones Indebidas" es mi primera pintura electrónica. Es un trabajo muy simple, consiste en 100 leds color fucsia, integrados entre dos capas de pintura. Esto como acción y gesto que indica la intención, la apertura de la nueva ruta.

Luego propuse esta idea de pintura electrónica a R. Larraquibel como parte del proyecto [re][des]arm[o], del que formo parte el año 2009, lo que deriva en la construcción de dos pinturas interactivas llamadas [re]petición[es], a las que yo llamo "pinturas de luz".

Continuando con esta nueva idea desarrollo el proyecto "e-pintura demencial", el que incluye un sitio web, itinerancia, participación de colaboradores, y lo más impor-

tante, integración de circuitos, luz, sonido, interruptores, sensores y muchísimo *circuit bending* dentro de las pinturas. En "e-pintura demencial" la fusión entre pintura y electrónica logra ser muy intensa, expresiva y lúdica.

Este mismo año 2009 desarrollo para la 9ª Bienal de Video y Artes Mediales la obra "Rx1000 [Resistencia x 1000]" que consistió en mil pinturas que integran mil frases aportadas por personas de todo el mundo, respondiendo la pregunta: "¿Qué significa para usted resistencia?". Posee la característica de que al interactuar con el público, vibra. Puede ser a la vez pintura, escultura, muro, tejido o pantalla, reuniendo de forma práctica los conceptos de comunidad, participación y web, a través de una encuesta que congrega mil respuestas a la pregunta ¿cómo interpreta usted la palabra resistencia?; Estas respuestas son integradas de manera sutil en la obra.

Durante el año 2010 continúo con el proyecto e itinerancia de "e-pintura demencial", y otros experimentos varios, para finalmente el año 2011 reunir toda esta obra en una exposición llamada "Yto Aranda, pintura electrónica interactiva", como forma de cerrar esta etapa de corte más experimental y entrar en otra en donde busco mayor control y estabilidad en cuanto a la construcción de los circuitos electrónicos y su programación.

Continúo entonces el año 2012 con la instalación: "Existir es Intervenir. La autonomía es buena, en comunidad es mejor", (presentada en Tsonami, Valparaíso), que consiste en 8 dispositivos sonoros, los que a través de sensores de ultrasonido activan, cada uno, un segmento de una pintura de luz que representa a un conjunto de niños africanos (Ubuntu). Si se quiere ver la pintura entera se necesitan 8 personas interactuando con la obra.

El año 2013 lo dedico en parte a investigar referentes en el arte cinético, interiorizándome en la obras de artistas que ya habían realizado trabajos con electrónica, sintiendo especial afinidad con Frank Malina, Abraham Palatnik y Gyula Kosice. Junto a la investigadora independiente Pamela Figueroa publicamos el sitio web "Arte Cinético Latinoamericano", que puede ser visitado en www.cinetica.abierta.cl

Mi última obra electrónica realizada el año 2013 se titula "Espirales Luminicos". Aquí integro segmentos de botellas recicladas dentro de un espejo infinito, dando una sensación de misterio, en donde las personas mediante sensores pueden ir activando diferentes sonidos y segmentos del espiral. Es un trabajo fuertemente visual y está pensado a modo de prototipo para trabajos futuros.

CANIBAL

UTOPIA Y LIBERTAD

www.canibal.es

México 130 Pesos / Argentina 50 Pesos / Chile 500 Pesos / UE 9€

Nº 3 8€

Enrique Vila-Matas • Andrés Fisher • Jesús García Cívico • Raúl Zurita • Julián Herbert • Mario Santiago
Entrevistas Carmen Calvo y Antonio Pérez • Ludwig Zeller • Victor Castillo • Bartolomé Ferrando • J.M. Calleja

PORTADA REVISTA CANIBAAL

Número 3 – 2014