

EXIT

Artistas
Latinoamericanos

100

Latin American
Artists

Alzado vectorial, Arquitectura relacional 4, 2002. Instalación pública interactiva/Interactive public installation

RAFAEL LOZANO-HEMMER

■ 1967. MÉXICO D.F., MÉXICO

Lo queramos o no, la Historia del Arte circula paralela al avance científico. Pensemos en el Renacimiento: la conquista de la perspectiva hace posible la creación de composiciones más ordenadas y realistas. En los Países Bajos la utilización del óleo permitió a los primitivos flamencos concentrarse en detalles hasta entonces impensables. O aún más cerca de nuestros días, en Francia, durante el último tercio del siglo XIX, la teoría de los colores de Eugene Chevreul influyó en la pincelada impresionista... Los ejemplos se suceden, y tras todos ellos, si obviamos los objetivos particulares de cada periodo –la plasmación de un ideal clásico, la representación de una sociedad burguesa y mercantil, o la creación de imágenes más acordes a la fugacidad de la vida moderna–, nos topamos con una sociedad en progreso, en continuo desarrollo y conquista.

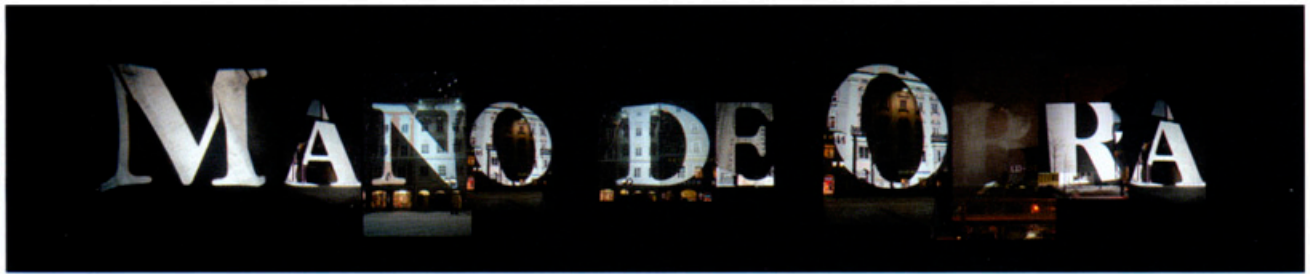
Como en cada uno de esos momentos históricos, Lozano-Hemmer consintió desde sus inicios que las tecnologías y los avances científicos se infiltraran en sus creaciones. Y así, los ingenios robóticos, interfaces, proyecciones, sonidos, recursos de Internet, sensores, y artilugios electrónicos de toda clase y condición poblaron una obra que se afirma como un todo complejo, una inteligente investigación en torno a la sociedad que vivimos que parte de una condición fundamental: la vigilancia y la alienación del sujeto contemporáneo en un momento en el que las cámaras de seguridad, los dispositivos de control, o las bases de datos informáticas hacen que nuestra identidad se encuentre en manos de un Poder omnímodo y capilarizado. Un poder que conoce nuestros vicios y nuestras costumbres, que coarta cualquier patrón de conducta ajeno a lo establecido, que depreda cualquier ilusión de libertad en el individuo.

En este contexto de represión y dominio, las obras de Lozano-Hemmer abren espacios para el diálogo crítico y la participación del público; ya no se puede hablar de espectadores, sino de agentes que introducen su cuerpo y su actividad en el centro del discurso, que interactúan para desvelar las estructuras de observación de nuestra conducta, como ocurría en *Inspirado en hechos reales* (2004), donde una serie de voluntarios trepaba hasta obstruir la visión de las cámaras de seguridad instaladas por el gobierno mexicano en lugares estratégicos del tejido urbano de la capital del estado. El espacio público aparece redimensionado como zona de contacto y de reflexión, adquiriendo una nueva significación gracias a la aportación individual de los sujetos que lo pueblan, lo activan, y ponen al descubierto los códigos que habitualmente lo regulan. En Lozano-Hemmer, nuestro cuerpo se convierte en flujo deseante. Un flujo que podrá ser amplificado, perseguido, soporte de la creación, o simple observador de fenómenos científicos metafóricos, pero que en ningún caso, será capaz de permanecer indiferente ante las rígidas dinámicas sociales que tratan de normalizarlo. **A.S.B.**

Whether we like it or not, the History of Art circulates parallel to scientific advances. Think of the Renaissance: the conquest of perspective makes possible the creation of more ordered and realist compositions. In the Netherlands the use of oil paint enabled the primitive Flemish to concentrate on details that were hitherto unthinkable. Or still closer to our day, in France, during the latter third of the nineteenth century, Eugene Chevreul's theory of colour influenced the impressionist brushstroke... The examples succeed each other, and behind them all, if we obviate the particular objectives of each period – the rendering of the classic ideal, the representation of a bourgeois mercantile society, or the creation of images more in keeping with the fleetingness of modern life –, we encounter a society of progress, undergoing continual development and conquest.

As in every one of those historic moments, since his beginnings, Lozano-Hemmer allowed technology and scientific advances to infiltrate his creations. And thus, the robotic ingenuities, interfaces, projections, sounds, Internet resources, sensors and a great variety of electronic contraptions populated a body of work which has proven to be a complex whole, an intelligent investigation of society in which we live that stems from a fundamental condition: the surveillance and alienation of the contemporary subject at a time in which security cameras, control devices, and computer databases put our identity into the hands of an omni-modal far-reaching Power. A power that knows about our vices and our habits, that hinders any non-established behavioural pattern, which preys on any illusion of freedom in the individual.

In this context of repression and dominion, Lozano-Hemmer's works open up spaces for critical dialogue and public participation; viewers who can no longer really be considered as such but as agents who introduce their bodies and their activities into the centre of the discourse, who interact to unveil the structures of observation of our conduct, as occurs in *Inspirado en hechos reales* (2004), where a series of volunteers climbed up to obstruct the view of the security cameras installed by the Mexican government in strategic places of the urban fabric of the State capital. The public space appears re-dimensioned as a zone of contact and reflection, acquiring a new meaning thanks to the individual contribution of the subjects populating it, activating it, and uncovering the codes habitually regulating it. In Lozano-Hemmer's work, our body becomes a desiring stream. A stream that can be enlarged, pursued, creative medium or simple observer of metaphorical scientific phenomena, yet in no case will it ever be able to remain indifferent to the rigid social dynamics trying to standardize it. **A.S.B.**

*1000 usos
tópicos, 2005.
C-print*

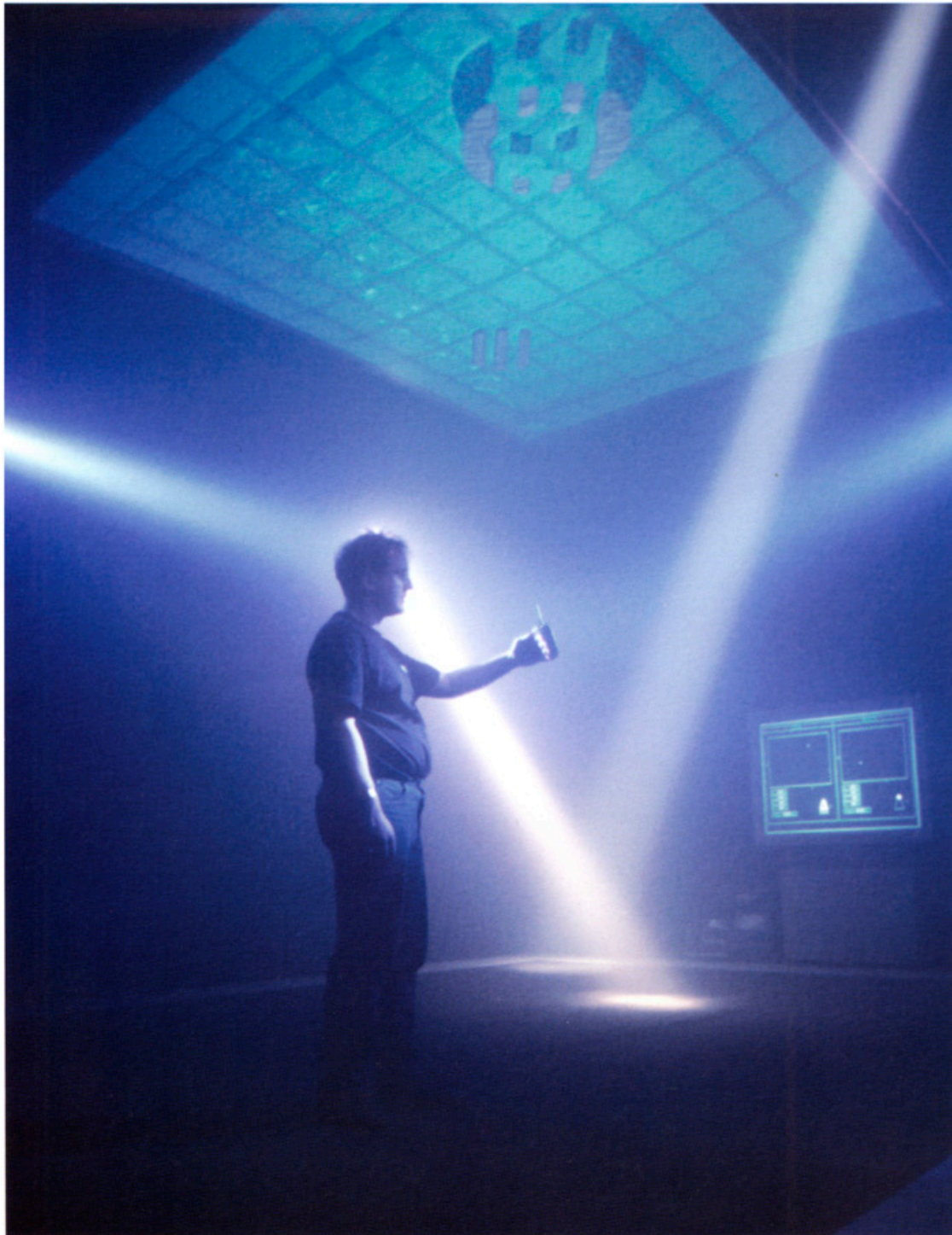
*Homografías,
subcultura 7,
2006.
Instalación
interactiva*

*Público
subtitulado,
2006.
Instalación*

ESPACIO PÚBLICO

1000 usos
tópicos, 2005.
C-print

*El Rastro,
Presencia Remota
Insinuada,
1995.
Instalación*