

172.16.18.190

Trabajo de grado para obtener el título de Maestro en Artes
Visuales con énfasis en medios audiovisuales

Nicolás Vargas Saldaña

Asesor:

Álvaro Duran

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Artes
Carrera de Artes Visuales
Bogotá, Colombia 2013

Nota de aceptación

Álvaro Duran
Asesor

“Como todos los sistemas de control dependen del mantenimiento de una posición monopólica. Si cualquiera puede ser el que reproduce las imágenes, entonces “Dios” el gran hermano.... Ya no tendría el total control”.

William .S Burroughs.

INDICE.

INTRODUCCION	5
OBJETIVO GENERAL	5
OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
ANTECEDENTES	7
EXPERIMENTANDO/BURROUGHS	9
ESPACIO Y PUBLICO	11
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMALES	12
MONOPOLIO Y PODER	15
TRANSGRESION DEL MONOPOLIO	17
CAOS DE LA IMAGEN	18
PRESENTACION DE LA OBRA	21
NOTA PERSONAL	21
BIBLIOGRAFIA	22

INTRODUCCION

Mi primer acercamiento perceptivo con la vídeo vigilancia y algún tipo de mecanismo de control fue en el año 2002. David Ruiz, un compañero de clase, había incendiado los lockers del colegio. Al día siguiente la rectora Luz Estela Landazábal advertía sobre la expulsión de David y las nuevas cámaras de vídeo vigilancia que ubicaría en ciertos puntos del colegio. Recuerdo que al hablar entre los compañeros esta idea nos molestaba mucho, pues sentíamos que estas cámaras de alguna manera violaban nuestra intimidad, cohibían nuestra espontaneidad, y en ocasiones reprimía nuestras acciones.

En los siguientes cinco años no recuerdo que alguien haya sido expulsado a causa de la información /imagen que proporcionaban las cámaras de vigilancia, de hecho siempre se dijo que no servían, que eran de mentiras. Ahora comprendo que si funcionaban o no era irrelevante. Estas cámaras de seguridad en el colegio lograron su objetivo: Dar un total control al poseedor de la imagen/información y adjudicarle poder a las directivas sobre el estudiantado .Lo sucedido en el colegio fue el principio de un interés por conocer los mecanismos de control social, cada vez más presentes en nuestra cotidianidad.

OBJETIVO GENERAL

Con este proyecto pretendo mostrar resultados audiovisuales provenientes de registros de vídeo vigilancia que se construyen continuamente debido a la participación de personas ajenas a la obra.

Mi propósito es evidenciar como a través del mecanismo cíclico de grabación, transmisión y proyección propuesto, se reconstruye la noción de vídeo vigilancia como dispositivo de control social, produciendo resultados caóticos en la imagen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evidenciar la transgresión de poder que sucede durante la manipulación de la cámara por parte de las personas que intervienen en la obra y su respectiva imagen. Es decir, quiero mostrar la manera en que el monopolio del primer generador de la imagen pierde su potestad al crearse un proceso cíclico y participativo de grabación y proyección.

Invitar a las personas a participar en la experimentación de la imagen cuyo resultado se reinventa constantemente.

Mostrar que este proceso cíclico de transmisión construye un sistema de imágenes caóticas que son afectadas por su primer generador y los participantes.

El objetivo principal de mi trabajo de grado es lograr un video experimental que resulte en una obra cuya forma asuma por completo la libertad expresiva de su proceso. El resultado final es la construcción continua de un planteamiento cuya estructura nace del cuestionamiento sobre los mecanismos de control social. **VIDEO VIGILANCIA.**

Mi posición personal es la de visionar, en primera instancia, la obra desde una posición lúdica. La obra es parte del espectador desde su inicio hasta el final. La obra devela el mecanismo propuesto constantemente. Finalmente debo añadir que la obra la termina de construir el espectador en su cabeza.

Cuando a Salvador Dalí le preguntaban que quería decir con sus cuadros, respondía: “Lo que usted ve es lo que el cuadro quiere decir, yo creo que entender es poder ver algo, y si lo veo yo, lo tiene que poder visualizar también el espectador¹.”

¹ Entrevista realizada a W.Burroughs por Tamara Kamezain y publicada en el diario la Opinión el domingo 9 de marzo 1975. : consultado el 15/05/2013.

ANTECEDENTES

Inicie mis estudios universitarios y se me presentó la oportunidad de trabajar con dos compañeros para una clase de vídeo. El tema a desarrollar: lo público y lo privado. Investigamos sobre la video vigilancia, de lo permitido y lo prohibido. Encontramos que existen algunos lugares inhabilitados para la utilización de cámaras, por ejemplo los espacios en donde se vulnera la intimidad de una persona ya sea en un lugar público o privado.

Descubrimos que en el género de conductas que atentan contra la Libertad individual y otras garantías dentro del Título Tercero del Código Penal Colombiano se encuentra inscrito que los delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo (capítulo sexto), tienen por objeto preservar el derecho a la intimidad que la Constitución otorga a todas las personas, no sólo en el ámbito de su domicilio, sino también al interior del lugar de trabajo, pues se trata de proteger la esfera privada de las personas.

En contra parte encontramos que en un espacio público, el monitoreo de video vigilancia se le informa a las personas a través de un aviso ubicado en el mismo espacio que registra la cámara. Avisos como: “Por su seguridad usted será monitoreado”, se ven en los centros comerciales, museos, restaurantes, plazas etc.

En el Proyecto de acuerdo no.577 de 2008 de la alcaldía de Bogotá el artículo 64 se sujeta a los siguientes propósitos para la ubicación de las cámaras de vídeo vigilancia.

- a. Elementos disuasivo de la violencia
- b. Apoyo a la vigilancia por parte de la policía
- c. Apoyo al sistema de atención de emergencias
- d. Capturador de información para la investigación criminal.

Con el tema propuesto, quisimos usar la video vigilancia como medio técnico y formal para representar la fractura entre las nociones modernas que definen que lo público es para todos los ciudadanos, para toda la gente, y se opone a lo privado. Nuestra

propuesta fue realizar un proyecto audiovisual en donde se pudiera denotar el rompimiento de esta idea y se transgredieran las leyes que protegen la intimidad, utilizando al video como herramienta comunicativa y medio de reflexión.

El primer paso en el proceso de la obra fue la elección de un lugar que fuese público pero que su connotación de privacidad fuese evidente. Un baño público cumplía con las características y limitaciones frente a la ley penal mencionada con anterioridad. Colocamos una cámara espía escondida en el techo del baño con un aviso y un botón rojo ubicado al lado del inodoro que decía lo siguiente: “Por su seguridad oprima el botón y será monitoreado”.

Con esto no pretendíamos justificar la acción de grabar a las personas en los baños públicos, pero si encontramos que al existir la opción de ser grabado o no, su imagen podría pasar a ser controlada y de esta manera se le daba el poder a un agente externo quien podría manipular la información o la reproducción de esas imágenes a su juicio.

Al tomar la elección de oprimir el botón y ser grabado, su imagen considerada íntima, sería dada al poder omnipresente de la cámara. Nosotros como dueños de estas imágenes podríamos hacer lo que quisiéramos con su reproducción, podríamos llevarlas al público masivamente a través de internet o mantenerlas en privado. Es decir, que a través del mecanismo propuesto podíamos acceder a la información/imagen y manejarla a nuestro antojo. Las personas que decidieron oprimir el botón, no se preguntaron acerca de las consecuencias que conlleva darle la potestad a alguien o algo desconocido que pudiese utilizar su imagen a su juicio y conveniencia

La conclusión del proyecto fue una edición de las grabaciones a manera de multi pantalla en donde se mostraban a las personas que decidieron oprimir el botón, otorgándonos la autorización consciente o inconscientemente de manipular el registro grabado. Mis compañeros y yo observamos como las personas se han visto tan acostumbradas y adiestradas al control social por medio de la vigilancia, a tal punto, que ya no se cuestionan ni preocupan por los dueños y administradores de sus acciones registradas en cámara y lo más grave, no se preguntan la razón y uso de este mecanismo de control.

EXPERIMENTANDO / BURROUGHS

Mientras camino a la casa de mi novia pienso en hacer una obra audiovisual que pueda alterar el orden público, hacer sonar las alarmas, alertar a la comunidad, crear caos, incitar a una condición anárquica que se desencadene a través de una acción audiovisual. Imaginaba unos altavoces gigantes anunciando una bomba, sonidos de alarmas, pantallas gigantes con noticiarios falsos advirtiendo la gravedad de lo desconocido.

Pensaba en el poder de un medio masivo y recordaba la gran hazaña realizada por Orson Wells en Oct. 30 de 1938, quien entonces realizó una adaptación de “La guerra de los mundos”. Wells utilizó la radio como medio de comunicación masivo por el cual anunciaba la llegada de los marcianos y el exterminio de Estados Unidos. Fue tal la conmoción que logró que se dispararan las llamadas a la estación de radio, se crearon falsos testimonios de avistamientos y se sembró caos entre los oyentes. Wells había utilizado el poder de un medio para alterar el orden público.

Esa misma semana mi novia me regalo el libro “La revolución electrónica” de William S. Burroughs. En un principio lo que más atrajo mi atención fue que según Burroughs: “Cualquier persona puede grabar y reproducir imágenes, causar efectos con su reproducción en exteriores que van más allá de las leyes de la probabilidad”. Burroughs afirma que la reproducción de sonidos de accidentes puede ocasionar otro accidente. Para él la reproducción es el ingrediente fundamental. “Recuerdo que puse una reproducción del sonido de camiones de bomberos y mientras sonaba esta cinta en la calle pasaron camiones de bomberos”.

Experimentos como el ejecutado en el moka café donde ejecuto grabaciones del bar y de su entorno para posteriormente realizar proyecciones e inserciones a su antojo, logran su cometido de entonces. El moka café cierra su atención al público, es decir que por medio de sus grabaciones y proyecciones en público, lleva al Moka café a la quiebra. El poder de las grabaciones y reproducción de la imagen atrajo mi intención enormemente pues pude ver una fuerza ilimitada dentro de la imagen. Me interese por los procesos que se pueden generar con la imagen y el impacto que puede lograr socialmente. Los ejercicios y experimentos de Burroughs proponen una toma de

conciencia que no siempre lleva a acciones, pero para Burroughs la toma de conciencia es acción en sí misma.

Creo que este libro fue determinante para mi trabajo de grado ya que en su lectura medida y determinada pude interpretar correctamente sus experimentos dirigidos a la afección, provocación y alteración de un espacio o público determinado a través de un medio de expresión visual o sonoro.

Al ver las operaciones básicas de grabación y reproducción y sus efectos, me interese en la exploración y aplicación de estos experimentos enfocados hacia mi proyecto personal. Buscaba la forma de poder asociar estos experimentos con el tema que me interesaba: **video vigilancia**. Pensé que mi trabajo de grado debería incluir al público de alguna manera pues no comparto la idea del artista erudito que construye su obra en la soledad de su taller. Creo firmemente en la construcción de un arte participativo en donde se traslada el foco de la obra como un objeto hacia los procesos que se generan durante el encuentro del espectador y la obra. La recepción participativa exige el involucramiento físico y mental del espectador con el fin de impulsar la capacidad creativa y conformar nuevas estructuras artísticas. A lo largo de este escrito iré introduciendo referencias de proyectos artísticos que relaciono con mi obra y me han influenciado en la realización de mi proyecto.

Vectorial Elevation

Fue un ambicioso proyecto multimedia utilizado para celebrar el nuevo milenio, en donde los participantes utilizaban una interfaz conectada a internet para controlar los focos y coreografiar sus dibujos con haces de luz gigantes que iluminaban el cielo. El arquitecto de este proyecto es el artista mexicano Rafael Lozano Hemmer, quien a su vez fue influenciado por el proyecto "Clavilux" de 1920, en donde Thomas Wilfred proyectaba haces de luz sobre los rascacielos de Nueva York. El diseño de los participantes de Vectorial Elevation iluminaba el cielo y en la página web de cada participante se podía contemplar el proceso y una reproducción de la obra. También se disponía en Vancouver Canadá de 4 cámaras de vídeo vigilancia que registraban en vivo

las acciones realizadas por los focos de luz que alcanzaban una distancia de 200 kl en su avistamiento.

Fotos de vectorial elevation

Lozano Hemmer describe su proyecto como una plataforma para la expresión pública, sin embargo se le critica el empleo de tecnologías que sugieren regímenes panópticos, lo cual no es del todo cierto pues en su esencia Vectorial Elevation es una celebración del potencial que tiene el arte y la tecnología para producir una forma de espectáculo participativo. Aunque las acciones sean llevadas a cabo por una interfaz y el medio sea tecnológico, el arte participativo es incluyente y se construye con las personas y para las personas. Las decisiones que toman los participantes pueden provenir de una curiosidad, una dedicatoria de amor, o un mensaje político que quieran manifestar. Lo importante es que en todo el proceso, el medio tecnológico les está dando a las personas una oportunidad de expresarse a través del arte.

ESPACIO Y PUBLICO

Pensé en el espacio como punto de partida, pues es desde ahí donde se comienzan afectar a las personas que registra y graba una cámara de video vigilancia. El lugar que elegí fue la Cinemateca Distrital de Bogotá. Escogí la Cinemateca debido al gran flujo de personas que la visitan. El costo de la funciones es bajo lo cual la hace exequible para la mayoría de la ciudad. La Cinemateca Distrital funciona bajo IDARTES, una entidad del estado que promueve la cultura y el arte en Colombia, allí presente mi proyecto en el mes de Marzo de 2013 siendo aceptado por el gerente de artes audiovisuales Julián David Correa.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMALES

Una vez elegido el lugar y el público al cual quería afectar comencé la video instalación de mi proyecto. Para el proceso de la obra instale una cámara de video vigilancia en la parte central inferior de la pantalla, dirigida hacia la audiencia del teatro.

La cámara transmite en tiempo real las imágenes vía internet. Su registro se puede observar y manipular ingresando a la web de la cinemateca **IDARTES (contraseña idartes2815)**. Una vez se haya ingresado a la web se digita la dirección URL 172.16.18.190. De esta manera se ingresa a los controles de la cámara y se puede comenzar a intervenir en los registros producidos por la cámara.

Para poder dar a conocer la dirección IP (URL - 172.16.18.190) y la contraseña web al público de la cinemateca he elaborado unos flyers con instrucciones para intervenir en el proyecto y los pasos a seguir para manipular la cámara. Los flyers los he puesto en la taquilla de la cinemateca al alcance de las personas que ingresan a las funciones. De igual manera a través de las redes sociales he comunicado la intención de mi proyecto artístico y he pedido la colaboración de las personas interesadas.

172.16.18.190

Ingresando a la web de la cinemateca, se digita la dirección URL 172.16.18.190 que he liberado al público en general sin contraseña ni usuario. Por medio de esta simple operación, y a través de un computador o un dispositivo móvil, se puede acceder a la cámara de video vigilancia y se hace partícipe a la gente de la manipulación de la cámara y de las imágenes que se registran, pues la cámara graba 24/7 hr al día.

Con el registro de la imagen obtenida por la cámara (intervenida por las personas) tomo fragmentos de los registros y los edito para obtener un video de 1 a 3 minutos de duración (este es el tiempo que se me permite proyectar antes de las funciones) .El material editado lo proyecto en la pantalla de la Cinemateca Distrital antes de las funciones programadas.

La proyección es realizada antes de algún cortometraje o película, logrando así capturar la atención de los espectadores. Las personas observan/vigilan las grabaciones registradas por la cámara (intervenida por las personas) en días anteriores... Este es un proceso cíclico que vengo realizando desde abril y va hasta julio.

Con la sumatoria de todo el material grabado de los registros realizare un montaje en edición entre los 10 y 15 minutos que, desde mi perspectiva represente esa construcción continua de la imagen audiovisual de la obra, dejando ver nuevas formas creativas que estéticamente correspondan a las imágenes originales registradas por los participantes de la obra . El resultado de la obra en construcción (final) lo presentaría en la misma pantalla de la cinemática. . Simultáneamente en la página web: www.nicolasvargas.tk iré documentando avances a manera de diario de campo y expondré videos de corta duración que presento como extensiones de lo que seria la obra “finalizada”.

En las primeras experimentaciones con los registros, he podido encontrar una mirada diferente a la de una cámara de vigilancia y un teatro .Al ser la luz la protagonista, y ver la manera en que incide en el espacio y el público del teatro, se puede observar como aparecen formas y siluetas casi fantasmagóricas.

Me he interesado en el arte teatral del siglo XVIII y XIX en París en donde se presentaba una serie de espectáculos de experimentación óptica enfocados a la fantasmagoría, los cuales dependían del acondicionamiento del público y de los efectos visuales presentados. Estos efectos potencializaban los miedos y supersticiones a través de imágenes y sonidos. La exposición realizada por Julio Le Parc en Bogotá de Fantasmagoría buscaba una mirada del público en donde se pudieran apreciar las obras más allá de lo que se ve a simple vista y penetrar en los aspectos más complejos de reflexiones sobre la muerte y la desaparición, implicando al visitante por medio de desplazamientos o engaños visuales. Para mí esta fue una de las primeras exposiciones participativas y lúdicas que generaron una asistencia masiva en Bogotá.

La Pieza interactiva de Coincidencia sostenida de Rafael Lozano Hemmer, también me interesa ya que en su obra involucra al visitante en el rol activo de construir la imagen a través de su movimiento en el espacio utilizando medios contemporáneos de ilusión. La obra consta de un sistema electrónico de vigilancia que controla una trama de bombillos, de tal manera que siempre se enciende la luz que está en la dirección contraria al movimiento de cada espectador proyectando su propia sombra frente a él. El encuentro de uno con su sombra incentiva la conciencia de la propia presencia y de la posición del mundo. Puedo referir este arte interactivo y participativo a mi obra ya que encuentro un interés en recuperar la fuerza de la imagen apelando a nuestra propia mirada. En mi obra los descubrimientos frente a la imagen aparecen al ser el público quien controla la estética, los encuadres y los valores de plano dentro del registro que produce la cámara, creando la posibilidad de descubrir miradas ajenas, que edifican la experimentación del video.

MONOPOLIO Y PODER

En el diccionario de la real lengua española se define al monopolio como el dominio exclusivo y el control de algo. Ejemplo: en el mercado puede haber muchos compradores pero solo un vendedor, este vendedor tiene el monopolio exclusivo, el control sobre sus productos.

Ahora bien, en la vídeo vigilancia se evidencia un monopolio que funciona de la siguiente manera: Quien registra y graba las imágenes provenientes de una cámara de vídeo vigilancia tiene el monopolio de la imagen. Las personas y el espacio son su “producto” que se representa en imagen. Estas imágenes se pueden utilizar al juicio del dueño del monopolio, pues él es quien posee el dominio exclusivo, es decir que el controla la utilización y función de esas imágenes por lo tanto tiene el poder de su “producto”.

Recuerdan el experimento en el moka café que mencione anteriormente? A continuación ilustro un ejemplo según Burroughs de la manera en que se adquiere el poder sobre la imagen.

“El grabador 1 es el propio Moka Bar en su condición originaria.

El grabador 2 son las grabaciones de la vecindad del moka Bar. Estas grabaciones son el **acceso**. El grabador 2 en el jardín del Edén era Eva hecha por Adan. Así que una grabación hecha desde el Moka Bar es un pedazo del Moka Bar. Una vez hecha la grabación, este pedazo se vuelve autónomo y fuera de control.”

El grabador 3 es la reproducción. Adán experimenta vergüenza cuando su indecoroso comportamiento es reproducido ante el por el grabador 3 que es dios.

“Al reproducir las grabaciones ante el Moka bar cuando yo quiero y con los cambios que deseo hacer en las grabaciones, me vuelvo Dios para este negocio”. Los afecto Ellos no pueden afectarme”.

Las reproducciones de este espacio son la “realidad”. Quien reproduce las imágenes se convierte en dios, puede afectar sin ser afectado.

Un ejemplo simplificado es el siguiente: Supongamos que han puesto cámaras en tu dormitorio donde mantienes relaciones sexuales con tu pareja, estas grabaciones permiten el acceso. No tendrás vergüenza mientras tienes las relaciones sexuales, pero sí en el momento en que sean reproducidas en una audiencia desaprobadora.

La **video vigilancia** opera mediante un monopolio como el ilustrado anteriormente. Quien decide a que audiencia se le es reproducida las grabaciones contiene el poder de la imagen registrada. Es dueño exclusivo del material registrado por ende del acto sexual. Puede afectar a la pareja, un público o un espacio sin ser afectado.

Pero qué pasaría si el registro de la cámara de este espacio X en donde se desarrolló el acto sexual pudiese ser intervenido por cualquiera? Si cualquiera puede ser quien graba el registro, entonces el único grabador ya no sería más “dios” y su monopolio frente a la imagen/ información pierde su condición de poder.

Según Armand Mattelart sociólogo Belga en su libro “Un mundo Vigilado”. “La democratización y la participación ciudadana son la condición para limitar estos crecientes avances autoritarios del poder que llevan a una “negación o relajación de los derechos”.

TRANSGRESION DEL MONOPOLIO

Suponiendo que en mi obra, el monopolio de la imagen perteneciese al poseedor de las grabaciones registradas es decir yo. Entonces me correspondería ser “Dios” para este proyecto. Tendría el control total pues mantendría una posición monopólica si no hiciera participe a las personas del teatro en la interacción de la obra y la grabación de los registros. Podría con mis proyecciones afectar el espacio y las personas sin yo ser afectado.

En el instante en que las personas ingresan al teatro comienzan a ser observadas y vigiladas por mi cámara. Yo como dueño de la imagen soy “dios”, el gran hermano. El nombre Gran Hermano (Big Brother) proviene de la novela 1984, de George Orwell. En ella, los ciudadanos de una sociedad totalitaria viven bajo constante vigilancia del aparato del estado, con cámaras en todas las habitaciones de la casa y en los lugares públicos y de trabajo. El líder de esa sociedad supuestamente igualitaria es un hermano más, sólo que por su posición como líder es considerado el Hermano Mayor (Big Brother). El gran hermano es omnipresente y se manifiesta a través de las pantallas.

Contrario a esta posición hegemónica de poder, el proceso cíclico de la grabación transmisión y proyección de la imagen que propongo en mi obra transgrede el concepto de gran hermano. La operación básica de grabación de imágenes externa a mi voluntad podría subvertir el sistema de control al desaparecer un único monopolio de distribución de la imagen.

Las personas que ingresan al teatro se acomodan en sus asientos y observan, vigilan una imagen/ movimiento proyectada en la pantalla producto de su propia manipulación en los registros de la cámara con anterioridad. Ellos se encuentran observando imágenes de “ellos mismos” sentados en el auditorio, primeros planos, formas fantasmagóricas, luces, ojos que se reflejan como los de un gato, una experiencia de vigilancia presentada de una forma estéticamente diferente, producto de la participación.

Cuando las personas interceden en las grabaciones a través de la dirección IP 172.16.18.190 e interaccionan con la cámara como lo explique anteriormente, se

transgrede no solo la potestad mía sobre los registros y proyecciones si no que la imagen entra en un sistema caótico el cual explicare a continuación.

CAOS DE LA IMAGEN

“Un fenómeno, producido en un lugar, trasmite información, que se propaga en el espacio y repercute en la observación de otro fenómeno, de mayor magnitud en un lugar distante “

Edward Lorenz.

Para poder explicar el caos que sucede en la imagen en mi proyecto quisiera referirme a lo que se conoce como teoría del caos, dicha teoría ha sido asociada a todo tipo de expresiones culturales del hombre, tales como el arte en general y en gran medida a la literatura, teniendo como premisa el fundamento científico.

¿Qué es el Caos? Es el estado anterior a toda vida formada, según la cosmogonía de los griegos y el Génesis judaico, esto es el origen. Para los griegos, es una suerte de vacuidad oscura y silenciosa que anticipa todas las cosas. El Caos dio origen a la Noche y al Erebo, región de la muerte. Estos dos, a su vez, al unirse, engendraron la Luz y el Día. Por lo tanto, el Caos genera también sus opuestos: la noche y la muerte, así como la luz y el bullicio de la vida. Por otro lado la base epistemológica de las Teorías del Caos supone, en primer lugar, reconocer la complejidad y, por tanto, el comportamiento caótico, no lineal, no sujeto a leyes fijas de las formas tanto naturales como de creación humana. La complejidad y conducta caótica de estas formas son fruto de su dependencia con respecto a las condiciones que impone un entorno o contexto siempre específico y en continua fluctuación. Las teorías del caos parten, pues, de la singularidad de las formas, de su irreversibilidad, diversidad y sensibilidad a sus condiciones iniciales de emergencia

A principios de la década de los 70, los matemáticos empezaron a tratar de hallar ciertos patrones regulares en lo que aparecía como totalmente indeterminado y aleatorio. Entre ellos, el físico estadounidense Michel Feigenbaum precisó esquemas recurrentes en los sistemas de comportamiento impredecible, como el clima, las catástrofes, el azar. Este y otros estudiosos desarrollaron la llamada Teoría del Caos. Según entiende dicha teoría, la existencia universal no corre fluidamente por las regulares y predecibles leyes sistematizadas por el hombre. Más bien parece que la vida avanza entre dos polos que la empujan a desplegarse: el caos y el orden. Todo estado organizado en el universo, determinado por regularidades previsibles y establecidas, sufre los embates de lo impredecible, lo irregular, lo aleatorio. Cada sistema fluye hacia un estado de desorden que genera un nuevo orden.

Según la teoría del caos de Lorenz, un sistema **no** lineal puede ser afectado por la más insignificante divergencia en las condiciones iniciales causando enormes e impredecibles diferencias en el resultado. En mi video experimental las imágenes se encuentran en un sistema caótico de espiral en donde las personas que intervienen las grabaciones de la cámara afectan las condiciones del registro causando resultados impredecibles que *se construyen continuamente*.

Para poder ver la asociación del caos en la imagen que se encuentra inmersa en mi proyecto debemos comprender que estos sistemas de caos son irreversibles. Partimos de un estado X en donde se obtienen las grabaciones del primer registro del auditorio, luego el sistema pasa a un estado Y, como resultado de la intervención de la persona en la cámara obtengo nuevos registros, pero si pudiéramos volver marcha atrás, no volveríamos a X dado que es un sistema complejo, “tal como es la realidad”. En cada transformación se pierde información, por lo cual nunca se pueden reproducir exactamente las mismas condiciones.

El resultado audiovisual en este sistema caótico es la obtención de imágenes llenas de expresión, movimiento, sonido, luz, con una única característica en común, y es la capacidad de transformación constante del registro obtenido por la cámara. Las imágenes se borran y se rehacen en condiciones de luz divergentes, lo que se observa en su momento fue efímero pues los cambios que se ven en la imagen corresponden a las grabaciones y su transmisión en tiempo real.

Wolfgang Stahle artista alemán en la década de los 90 realizó una obra en ocasión de la exposición “net-condition” en el ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie de Karlsruhe en la cual situó una cámara digital en las oficinas de The thing, en el barrio de West Chelsea en la ciudad de Nueva York, y orientó el objetivo hacia el Empire State.

Tomo las imágenes cada pocos segundos y las retransmitió a través de internet al ZKM en donde eran proyectadas sobre una pared de la galería. Wolfgang tituló su obra EMPIRE 24/7 en referencia a la película de Andy Warhol Empire que registra el Edificio Empire State durante ocho horas. Lo que me interesa resaltar de esta obra de Wolfgang Stahle es que a través del video se digitaliza un espacio sin acontecimientos, pero dentro de su imagen se reconstruye la atmósfera y la luz develando cambios en la estética de la imagen. Stahle pone sobre la mesa la idea de que el video puede continuar sin ser observado todo el tiempo, es un ejercicio mecánico de digitalización que no exige su observación de principio a fin, tal y como sucede en mi obra, la obra en su imagen se va reconstruyendo a partir de cambios impredecibles, sistemas caóticos como lo es el clima para el caso de Empire 24/7 Stahle continuó trabajando con cámaras web al servicio de la vigilancia. En septiembre de 2001 presento en la galería Postmasters de Nueva York una instalación en la que proyectaba tres vistas diferentes. Una del monasterio en Stuttgart Alemania, otra de la torre de telecomunicaciones de la plaza Alexanderplatz y otra del centro de Manhattan. Esta última captó los ataques realizados a las torres gemelas. El video vigilancia como mecanismo de observación en su naturaleza está abierto a la intrusión de elementos externos e inesperados, desde cambios de luz, hasta eventos de transformación social y política, como le sucedió a Stahle. Es un mecanismo poderoso al cual muchos le hemos encontrado el gusto y el placer para utilizarlo como medio expresivo.

PRESENTACION DE LA OBRA.

La obra será proyectada en el teatro de la Cinemateca Distrital el día acordado entre las partes o en su defecto se presentara en el Auditorio de la facultad de Artes de la Universidad Javeriana. Paralelamente expondré una serie de 5 videos con duración de 3 minutos en promedio en mi página web: www.nikolaipotente.tk. En la página se encuentra una descripción del proyecto y se puede navegar a través de registros y fotografías que evidencian el proceso de la obra. La inclusión de la obra en la página web es con la intención de informar al público acerca del proyecto y dar una mirada objetiva sobre la obra, de su intención y su proceso creativo. Internet me permite completar mi ideal de obra participativa pues es el medio masivo de mayor alcance para el público y me brinda una distribución gratuita a todas las personas.

La elección de construir simultáneamente una muestra pública de mi obra a través de internet obedece a la relación directa que encuentro entre el ideal participativo de mi trabajo de grado y el medio técnico y conceptual en que se desarrolla. Creo que en la explotación y uso de internet se pueden desarrollar plataformas de intercambio y colaboración entre artistas y las personas, lo real mente difícil es no perder los límites entre un espacio participativo para la práctica artística y las actividades cotidianas.

NOTA PERSONAL

No existe una conclusión audiovisual para mi trabajo de grado, un resultado final. La obra presentada se podría construir infinitamente. La única verdad absoluta que existe en este proyecto es mi interés y gusto por la atracción involuntaria de la imagen en movimiento, mi pasión por la locomoción. Estos intereses personales son los que me llevaron a la elaboración de una obra que en principio no fue nada fácil, pues me exigía poder extraer profundos pensamientos e ideales frente a una realidad de control social que condiciona nuestro día a día. Quisiera que a través de mi obra ustedes pudieran ver como la noción de video vigilancia recorrió un camino que condujo a reflexiones teóricas, para poder llegar a un proceso experimental de la imagen que se reconstruye constantemente.

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

La revolución Electrónica. William S. Burroughs. Editorial Caja Negra, Buenos Aires 2009

Un mundo Vigilado, Armand Mattelard

Art of the digital Age, Bruce Wands, Thames & Hudson, 2001

Arte y nuevas tecnologías, Mark Tribe, Reena Jana, TASHEN

Arte Digital, nuevo caminar en el arte, Wolf Lieser

Art and electronic Media, Edward A. Shanken , Edited by Edward A. Shankin, Amsterdam September 2008.

www.banrepcultural.org/sites/default/files/87263/52OCR.pdf

Paradiso: la Imagen y el Caos, no.28:79-89,.Manuel García Verdecia, Profesor. Universidad de Holguín.

