
Resumen: El presente trabajo es una compilación de los textos curatoriales escritos para las cinco últimas ediciones de FASE. Año a año se propusieron diferentes ejes conceptuales que permitieron dar cuenta sobre los puntos de vista de las representaciones simbólicas atravesadas por el cruce con la ciencia y la tecnología. La selección de los proyectos realiza un recorrido crítico-visual y abre la perspectiva a una diversidad de miradas acerca de la problemática planteada. Los textos que acompañan esta publicación responden a los interrogantes de cada edición de FASE.

Palabras clave: ejes - representación simbólica - tecnología.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 49]

(*) Historiadora de arte, curadora, pionera del video arte en la Argentina. Como artista ha obtenido premios y sus videos se encuentran en colecciones argentinas e internacionales.

FASE 1 (5 al 8 de mayo de 2009). El estado de la cuestión

Fase 1 es un encuentro fundacional en el que participan un importante número de instituciones oficiales y privadas, de proyectos académicos e independientes, que apoyan el cruce del arte con nuevos soportes y tecnologías en nuestro país.

Fase 1 - el estado de la cuestión se propone hacer un alto en el camino para analizar alguna de las cuestiones claves sobre lo hecho y lo por hacer en ese campo en la Argentina de hoy de cara a la nueva década y al Bicentenario. Las tendencias actuales como las investigaciones en interactividad, inteligencia artificial, robótica, bio art, art game serán motivos de análisis y demostraciones. La formación académica en diversos niveles educativos y las experiencias no formales en torno a la formulación y concreción de proyectos que articulan la relación entre ciencia y estética van a ser debatidos.

Se quiere poner en valor la manera como un gran número de Galerías apuestan al video arte y los nuevos formatos como objetos de mercado.

Museos, Centros Culturales, Fundaciones, Universidades y espacios privados de investigación mostrarán obras instaladas que han sido financiadas o promovidos por ellos. Junto a obras recientes el presente dialogará con obras de pioneros como Gyula Kosice, Lucio Fontana, Marta Minujin, David Lamelas, Margarita Paksa, Luis Bénédict, Víctor Grippo,

visionarios que supieron abrir un camino que está dando sus frutos en este momento y que serán presentadas por diversas instituciones en charlas, documentación video gráfica, fotográfica o mostrando instalaciones.

La cultura digital que irrumpe al comienzo del siglo está cada vez más instalada y la utilización de herramientas tecnológicas es una práctica cada vez más común. Los interrogantes y desafíos tienen que ver con las acciones individuales y colectivas de financiación, apoyo, investigación y conservación de la memoria. Nuevos campos de reflexión y teoría, nuevas necesidades de equipamiento, el dilema low tech/high tech, la formación de recursos humanos y la profesionalización son retos a los que se debe enfrentar en medio de crisis globales con políticas de corto, mediano y largo plazo.

FASE 2 (2 al 6 de junio de 2010). Del bicentenario al tercer milenio. Utopías, distopías y atopías. ¿Cómo te ves en el futuro?

Mi padre siempre recordaba que tuvo la oportunidad de ver a la Infanta Isabel durante los festejos del Centenario en su colegio secundario. Él jamás podría haber imaginado este hoy, lo que ha sucedido en la Argentina durante estos cien años. Es como si estuviéramos en otro planeta, en una dimensión y aceleración impensable en 1910. Con una constante, sin embargo, aunque hundidos en lo peor de la guerra, la dictadura y el despojamiento, parece que siempre intentamos subir a la superficie.

Esta muestra, aunque tiene sus raíces en el pasado, está eyectada hacia el presente y el porvenir como vectores posibles. La elección del tema tiene sus riesgos puesto que nada puede parecer más obsoleto que Epcot, (acrónimo de *Experimental Prototype Community of Tomorrow*) el Parque Temático de Orlando, por ejemplo.

Sin embargo ciertas prácticas artísticas han estado, a lo largo de la historia, impregnadas de espíritu visionario, además de contribuir a fundar mundos presentes. Han sido siempre un espacio de creación de formas que cabalgan en conceptos paralelos o anticipatorios al pensamiento teórico. Esta muestra da cuenta de puntos de vista artísticos sobre el futuro tanto desde el cuestionamiento, como de la metáfora. Operando con la ironía y la crítica y llegando a instancias poéticas, entre la indiferencia, el Apocalipsis y la esperanza.

Coincidencias

Esta no es la primera vez que aparece en el panorama de las muestras de arte contemporáneo el tema del futuro. En el año 2003 fui invitada a curar Arte en Progresión un mega evento que posicionaba al Centro Cultural San Martín en el ámbito del arte y la tecnología. El eje giró alrededor de ese motivo. Resulta notable que en el año 2009 tres muestras se hayan referido a esa problemática: *Plataforma Untref* en el Muntref, el Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que aludía al viaje como metáfora hacia la utopía de la educación. Asimismo *Naturaleza Intervenida*, una exposición que produjo la Universidad Maimónides con obras de sus docentes-artistas en colaboración con sus alumnos, también trataba sobre distintos tiempos posibles incluyendo la Eternidad. *El futuro ya no*

es lo que era, en la Fundación Osde ese mismo año con Rodrigo Alonso como curador. Esta muestra concibió un panorama sobre el presente y el pasado del futuro. Muestras actuales como el *Universo Futurista* en Proa, *Vanguardias Cubanas* en Malba, el grupo Martín Fierro en el Museo Nacional de Bellas Artes, la del Pop argentino en la Fundación Osde demuestran la valorización por el espíritu de renovación y cambio en las artes, dentro de un contexto bastante conservador como es el panorama en este momento.

Hacia fines del primer milenio y comienzos del segundo una serie de instituciones apostaban fuertemente al arte contemporáneo como el Centro Cultural Recoleta, el Mamba, el Centro Cultural Ricardo Rojas, La Fundación Proa, el recientemente inaugurado Malba, el ICI (hoy CCEBA). También se creaban tanto en el ámbito público como en el privado carreras de grado especializadas en nuevas tecnologías; me refiero a instituciones que se jugaron a principios del siglo XXI con la idea del cruce con la tecnología desde lo académico. A principios del nuevo milenio existe la voluntad de crear el primer edificio público para un proyecto cultural construido por la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Desarrollo Multimedia del Centro Cultural General San Martín. Desde hace años y detenido por el cambio de gobierno existe el proyecto de reformar el edificio del Mamba, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Grandes realizaciones como el Nuevo Proa o la Casa del Bicentenario o el futuro Centro Cultural de España en Buenos Aires en San Telmo, abrirán nuevos espacios a nuevas propuestas. La primera década incluye proyectos de postgrado e investigación en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en la Untref, en la Universidad de Tucumán que tienen como eje central estudios curatoriales, estética del arte electrónico, el estudio del campo actual del arte o la historia de la ciencia. También el mercado del arte y muchos proyectos independientes participan de búsquedas en ese sentido. Las galerías y ferias están apoyando al video-arte o al arte tecnológico tratando de pensar en un nuevo tipo de coleccionista, aun sin demasiados resultados.

FASE Marca Registrada

El proyecto FASE nació como un sueño de Marcela Andino y Patricia Moreira, que junto con Pelusa Borthwick aspiraban a realizar un encuentro de arte multimedia. Nació como la voluntad de comprometer a instituciones públicas, privadas, académicas y galerías para mostrar arte tecnológico. La idea fue unir multiplicar, no dividir. Llenar un espacio necesario.

FASE 1 tuvo un diseño que semejava una flor cuyo núcleo estaba representado por homenajes a pioneros del arte y la tecnología como Gyula Kosice, Margarita Paksa, Marta Minujin, Víctor Grippo y David Lamelas teniendo a su alrededor obras tecnológicas de jóvenes artistas del presente. Y desde el comienzo tuvo espacios de encuentro e intercambio. FASE 2 en el Centro Cultural Recoleta está determinado por la estructura espacial. Propone una especie de laberinto donde interactúan una serie de obras y artistas de variada especie que incluye invitados de Brasil y Paraguay. Esta vez se han seleccionado diversos formatos y soportes como la fotografía, el arte digital, los objetos, las intervenciones en sitios específicos. Dos espacios penumbrosos albergan obras multimedia que no solo poseen un carácter lúdico, sino que hacen pensar, a la vez que maravillan. Se hacen homenajes al cine y al cortometraje de ciencia ficción. Diversos programas de video arte responden al eje cu-

ratorial. La muestra incluye formatos efímeros como acciones, performances, conciertos. El clásico espacio dedicado a la historieta se puebla del imaginario del futuro trazado por dibujos y comics, de esta manera el ancestral dibujo, la línea madre de las artes, se afirma y valora. El patio de los naranjos es una prolongación de una isla del Delta donde arte, comunicación y naturaleza conviven y se potencian.

La mirada hacia un futuro, tal vez pluscuamperfecto, recorre caminos sinuosos, llenos de contradicciones y desesperanzas aunque brille la luz de cuando en cuando. Como un juego conceptualista el final puede estar cerca de lo luminoso. Conceptualmente, un final ominosamente negro puede ser, contradictoriamente, el comienzo de todo. Educar puede ser utópico pero corre el peligro de no cuestionar el sistema. Una obra resignifica la de al lado o la de enfrente en contraposiciones, diálogos y confrontaciones. El espectador está invitado a editar toda esa información puramente visual y encontrar las preguntas que formulan los artistas, pero sin obtener certezas. Visiones esperanzadas conviven con miradas burlonas, complejas obras multimedia comparten el espacio con pequeños elogios al *low tech* que destacan la creatividad y la imaginación de los artistas de este lado del mundo. El Cedip es un punto de encuentro para pensar distintos tópicos. Pensar acerca de la educación, o la superación del cubo blanco, discutir a qué llamamos aquí y ahora la estética relacional. Tendremos la oportunidad de conocer las misiones de los nuevos espacios del futuro y conocer a los pensadores que investigan estos nuevos temas. No solo mostrar, hacer un show, sino buscar diálogos en una clara oposición a la cultura del marketing y el repentismo.

Todos los artistas y creadores de Fase 2 están invitados a responder a la pregunta de cómo te ves en el futuro. Sus respuestas prolongarán esta breve muestra al espacio de la Red. Una metáfora que nos permitirá no caer por el tragaluz del infinito al menos por un tiempo.

FASE 3 (5 al 8 de mayo de 2011). Zona de prueba

En este tercer encuentro de instituciones que apoyan el cruce entre arte y tecnología se ha tomado una decisión valiente y riesgosa, expandir el espacio y el tiempo, superar la cosificación del arte, seleccionar obras en ejecución y proceso, valorizar más el camino que la meta.

En principio el proyecto se expande espacialmente a todo el Centro Cultural Recoleta. Salas, corredores, patios, rincones para ser intervenidos por proyectos específicos. No se trata de diálogo de obras preexistentes sino de trabajar en sitios determinados con obras que impliquen elaboración y planificación en el tiempo, procesos, expansiones y cambio, para lo cual, instituciones y artistas están haciendo un gran esfuerzo de producción. Es necesario apostar sin red. Dar oportunidad o el permiso para el ensayo y el error.

Este eje conceptual implica la concepción de una muestra, breve, intensa concebida como un laboratorio, un lugar que permite la experimentación, una plataforma de prueba donde predomina la idea de obra abierta, que se concluye en la experiencia y recorrido activo de una nueva clase de espectador. Lo vanguardista se apoya en la mutación y el cambio, nada es permanente y coexisten varios puntos de vista. Se propician acciones y métodos

de experimentación y búsqueda que trascienden lo meramente objetual, privilegiándose el concepto por sobre la materialización.

Ante esa línea de pensamiento las respuestas conducen a motivos que están directamente influidos por el entorno socio cultural del momento. Lo político, Las Redes Sociales, el mundo del arte, lo retro como ironía y no como nostalgia incluyendo el 3D. La obsolescencia, el reciclado tecnológico como metáfora de la crisis de sentido. Un capítulo importante es el video-juego como practica artística y creativa y la posibilidad de entenderlo desde una mirada admirativa y a la vez crítica.

Este año los invitados internacionales han aumentado gracias a la generosa participación de Embajadas y Universidades y de gestiones independientes. Estarán presentes España con la presencia de ARtechmedia que dirigen Montse Arbelo y Joseba Franco. Noruega que apoya la obra de Anna Martine Nilsen, Suecia. Santiago Zegarra peruano que vive en París, artista y curador, Brasil Carla Zacagnini, México con Miguel Rodríguez Sepúlveda, con una obra que se está construyendo a través de los paradigmas latinoamericanos. Perú con el primer premio Vida Rodrigo Derteano, Chile con el Proyecto de intervención del Banco Mundial en Washington de Edgar Endress, Bolivia con el artista y curador Rodrigo Rada, auspiciado por Kiosko y Joaquín Sanchez ganador del primer premio de la Bienal de Santa Cruz de la Sierra que dirige Cecilia Baya. Paraguay con el Performer Angel Jara. Otros países como Italia y Suiza enviarán su producción videográfica.

El Centro Cultural se convierte en una caja de Pandora donde instituciones educativas de grado y postgrado museos, centros culturales, asociaciones, galerías que valoran la experimentación tecnológica como dispositivo creativo encuentran una vidriera para mostrar sus logros que incluye también pensar en las futuras generaciones, adolescentes y niños.

Fase 4 (11 al 14 de octubre de 2012). Post ecología

La post ecología como eje de este encuentro FASE 4 de arte, ciencia y tecnología propone la toma de conciencia de la crisis planetaria que ha conducido a situaciones aparentemente irreversibles. Sin embargo, creemos que cierto cambio es posible tanto en lo ecológico como en lo social y político. Esta reflexión surge, en este caso, desde el corazón de un campo artístico centrado en la experimentación con proyectos que están en la periferia del mercado del arte. Desde el ámbito académico, instituciones públicas y privadas, fundaciones, proyectos independientes, colectivos, realizaciones autogestionadas hasta galerías que apuestan a las búsquedas originales y nuevos formatos, todos los proyectos que se muestran creen en el arte como un instrumento de expansión de la conciencia.

Pensamos que la durabilidad de los emprendimientos, que la acumulación de saberes y experiencias es muy valioso. La política del borrón y cuenta nueva que se ve en tantas gestiones es muy desgastante. Tampoco es bueno hacer una actividad que dure solo una vez. No hay lugar para el repentismo, hay que valorar el esfuerzo como una multiplicación de voluntades. La idea es poner en valor proyectos que enfatizan la sustentabilidad.

Un tercer tópico se refiere al papel del arte en esta sociedad. Preguntarse si es posible que se puedan realizar micro revoluciones a través de plataformas artísticas. Cuestionar la práctica del arte desde lo individual, al artista simplemente como un profesional en pos

de su carrera dependiendo de las leyes del mercado que ve al arte como commodity. No es posible ser ingenuo en este sentido ya que la persistencia de gestos artísticos utópicos contiene una potencia revolucionaria que, sumados, podrían actuar como un positivo efecto mariposa que aliente la esperanza ante una visión distópica.

Fase 5 (8 al 11 de noviembre de 2013). Metáforas de la supervivencia. La fragilidad de los entornos del arte y la naturaleza

La elección del término “metáfora” responde a la manera como el arte utiliza retóricas tangenciales, nunca explícitas, siempre polisémicas. FASE propone una mirada crítica, superadora de la pura visualidad. Promueve la utilización de la tecnología como un instrumento conceptual. Al mismo tiempo sobrevivir pareciera ser, hoy, un desesperado imperativo categórico tanto en lo individual como en lo social. Las crisis ecológicas, el cambio climático, la decadencia, la desidia y la codicia son fantasmas que nos acosan. En el día a día cada vez se abisma más la brecha entre los que tienen y aquellos que no, entre los que pueden y los que no pueden. La cotidianidad puede ser tan pesadillesca como el futuro. Sin embargo el mundo del arte, a pesar de sus miserias y grandezas alimenta la potencialidad de la utopía. FASE 5 es una vidriera que muestra los logros de instituciones académicas, públicas y privadas, de espacios que investigan y desarrollan proyectos artísticos en la hibridación de lenguajes

¿Qué piensan los artistas ante el desafío de la fragilidad de los entornos? Algunos de los señalamientos intentan encontrar en el refugio una respuesta. No se trataría de torres de marfil, sino de vulnerables mundos poéticos. La amenaza del autoritarismo y la violencia, de la precariedad y el desarraigo no se sabe si son ineludibles. ¿Cómo evitar el miedo al dolor y al sufrimiento, lo artero de la violencia? El video y la performance aparecen como espacios de exorcismo. Una aparente inocencia delata la sociedad de la represión y la vigilancia. Imágenes fuertes traen la ruina de lo natural y de lo social que carece de una perspectiva romántica para convertirse en denuncias conceptuales.

Como espacio de celebración y como transfondo de la historia del arte, FASE 5 produce muestras homenaje. Este año, Víctor Grippo es el protagonista que desde su conceptualismo de los años setenta es resignificado por el futuro como un alquimista visionario.

Hemos invitado especialmente a Diana Dowek, ganadora del Premio del Fondo Nacional de las Artes, quien realiza un camino inverso con relación a la tecnología. Ella parte de la fotografía, igual que muchos artistas para pintar imágenes que son verdaderos manifiestos de la resistencia.

También se pone en valor la labor de la artista y docente Anahí Cáceres quien tuvo la visión pionera de usar Internet desde 1996 para hacer sobrevivir la memoria tecnológica nacional en su página Web ArteUna (www.arteuna.com) Lo ponemos en dialogo con Espacio Byte (www.espaciobyte.org) creado en 2013 como un museo de arte digital.

Un nueva generación de curadores aportan sus selecciones a la muestra que despliega una gran variedad de plataformas, video, arte en red, instalaciones, robótica, realidad aumentada, interactividad, reactividad, performances tecnológicas, intervenciones en site specific.

Summary: The present work is a compilation of curatorial texts written for the last five editions of FASE. Every year different conceptual axes that allowed to account for the views of symbolic representations crossed by the junction of science and technology were proposed. The selection of projects perform a critical-visual perspective and opens the path to a diversity of views about the issues raised. The texts that are included in this publication are aligned with the questioning raised at each edition of FASE.

Keywords: axes - symbolic representation - technology.

Resumo: Este trabalho é uma compilação dos textos curatoriais escritos para as cinco últimas edições de FASE. Ano trás ano se propuseram eixos conceituais que permitiram dar conta sobre os pontos de vista das representações simbólicas atravessadas pelo cruzamento com a ciência e a tecnologia. A seleção dos projetos faz um percurso crítico-visual e abre a perspectiva a uma diversidade de miradas sobre o problema. Os textos que acompanham esta publicação respondem aos interrogantes de cada edição de FASE.

Palavras chave: eixos - representação simbólica - tecnologia.
