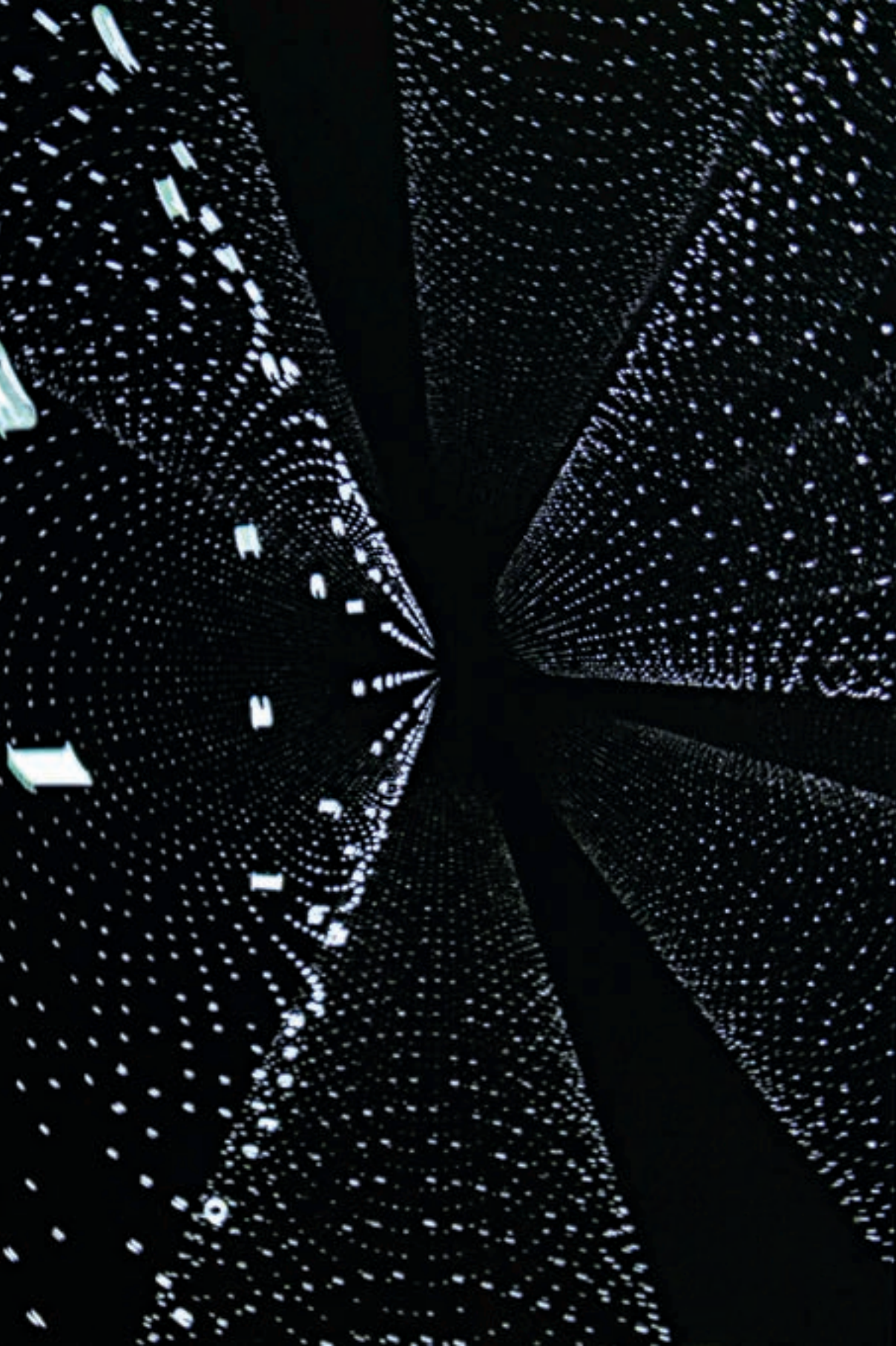
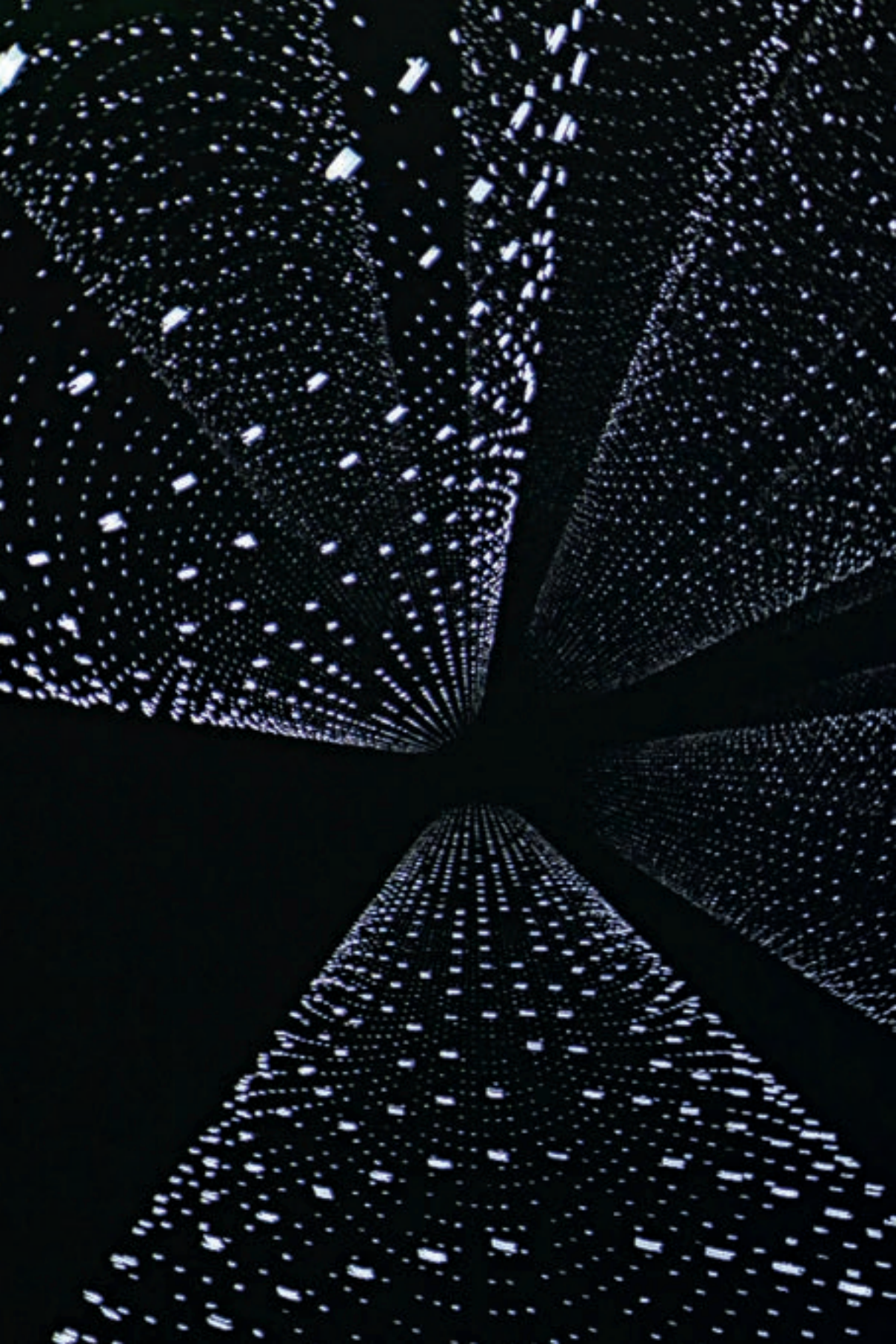

Rafael Lozano- Hemmer

Caudales

RAFAEL LOZANO-HEMMER
CAUDALES

Rafael Lozano- Hemmer

Caudales

Fundación
Casa de México
en España

Fundación Casa de México en España se complace en presentar la exposición *Caudales* de Rafael Lozano-Hemmer. Mediante este tipo de iniciativas refrendamos nuestro compromiso con el arte contemporáneo.

Rafael Lozano-Hemmer es una figura imprescindible en el arte mexicano y en la escena internacional debido a la originalidad y escala de sus obras, que incorporan los más recientes avances tecnológicos junto con poesía y pensamiento filosófico. El artista, además de mexicano, es madrileño de corazón, pues por más de veinte años residió en la capital de España.

A través de la exposición *Caudales*, los visitantes podrán conocer la obra más reciente de uno de los artistas más destacados del panorama artístico contemporáneo. Además de su espectacularidad y fácil interacción con el público, las obras de Lozano-Hemmer son una interpelación para despertar el pensamiento crítico de los visitantes. Así, los nombres de marcas de agua embotellada comentan sobre la capitalización de los recursos naturales y la obra *1984 x 1984* recuerda los vaticinios de George Orwell con respecto a los mecanismos de vigilancia de nuestros tiempos. Especial mención requiere el estreno de la pieza *Primero sueño recurrente* que parte del poema homónimo de Sor Juana Inés de la Cruz y que tenemos el honor de presentar en nuestra sede.

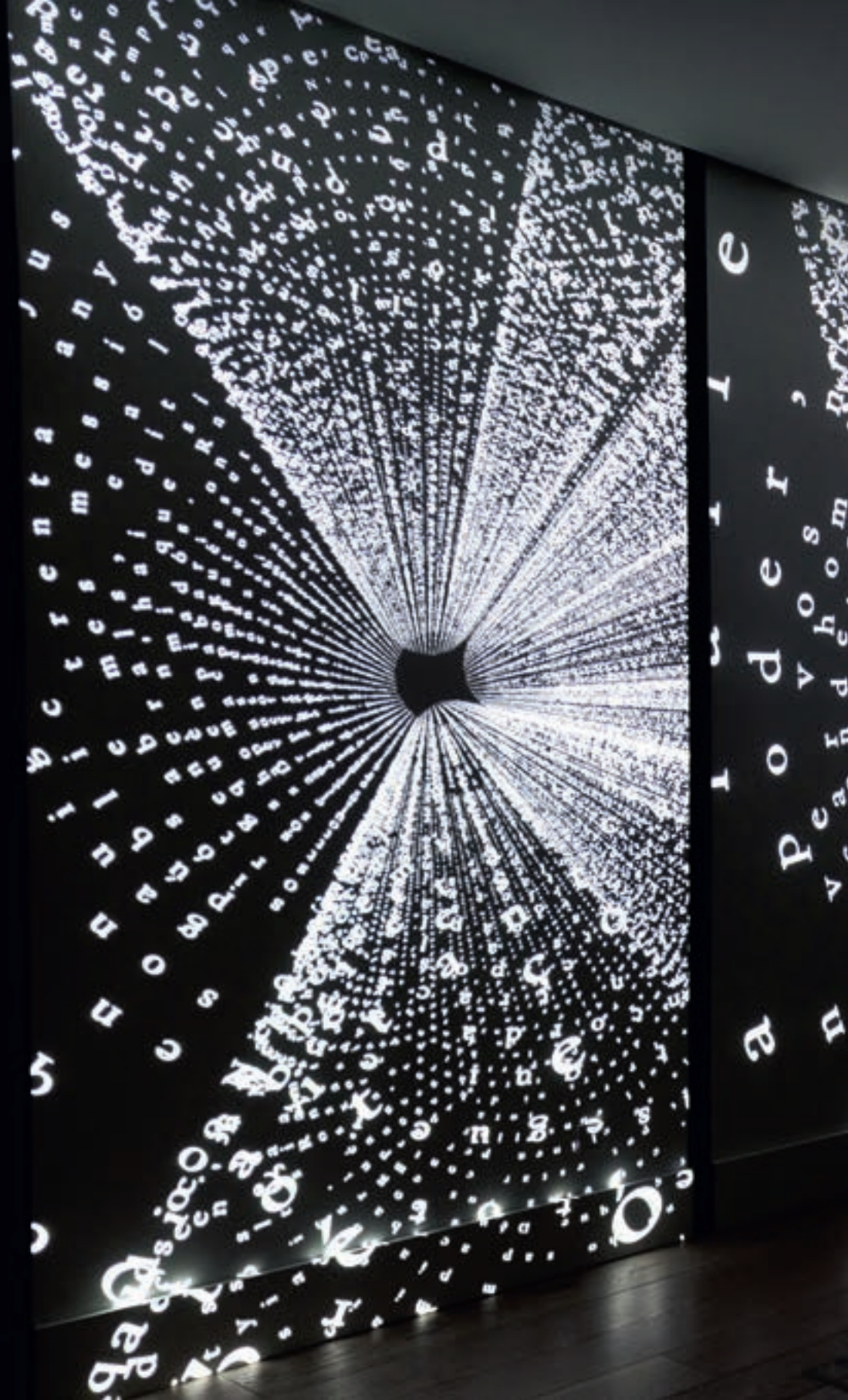
Esta exposición ha significado un esfuerzo mayúsculo. Quiero agradecer a todos los involucrados en esta aventura por hacer posible este despliegue de talento mexicano. Al comisario Cuauhtémoc Medina, referente mundial en el mundo de las artes, le expreso mi sincero reconocimiento por esta labor. Igualmente, ha sido un privilegio poder trabajar de la mano con el estudio Antimodular, cuyos integrantes viajaron desde Montreal para el montaje de la exposición.

La Fundación Casa de México en España mantiene firme su convicción de apoyar el arte contemporáneo y darle visibilidad en España. Estoy segura de que esta exposición permanecerá en la memoria de quienes la visiten y generará un verdadero impacto en la vida cultural de Madrid.

Ximena Caraza Campos

Directora General

Fundación Casa de México en España

ÍNDICE

9

Escrituras

Cuauhtémoc Medina

19

Caudales

63

Relación de obras expuestas

21 02 2022 eldiario.es

El voto del PP en contra de la reforma laboral parte en dos a su electorado

Los votantes del PP se dividen sobre la decisión tomada por Pablo Casado de rechazar la reforma laboral, en contra de lo que le pidió el Gobierno, la patronal de empresarios y hasta FAES. Solo tres puntos separan a quienes respaldan el 'no' al real decreto de quienes creen que su partido debería haberlo apoyado. Entre el total de encuestados, la norma suscita un aprobado general y hay una censura a los partidos que se posicionaron en contra. El Congreso aprueba por un voto la reforma laboral tras el viraje de los diputados de UPN y el error de uno del PP. Saber más Es lo que se desprende de la encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es, y en la que se ha preguntado a los encuestados sobre las posiciones que tomaron los distintos partidos en la votación del pasado 3 de febrero en el Congreso, donde la reforma laboral que deroga la anterior del Gobierno de Mariano Rajoy salió adelante por un solo voto. En todos los casos, los votantes apoyan la posición tomada por sus partidos. En mayor o menor medida respaldan su voto en la Cámara baja, pero en el caso del PP la distancia que separa ambas posiciones es muy grande. El 75 por ciento de los votantes del PP cree que el partido debería haber rechazado la reforma laboral, pero solo el 25 por ciento cree que debería haberla apoyado. En el resto de partidos, la diferencia entre quienes apoyan y quienes rechazan la reforma es menor. En el caso de la izquierda, que desde 2011 no vota en el Congreso, los puntos se reparten entre quienes apoyan y quienes rechazan la reforma. El 50 por ciento de los electores de la izquierda cree que el partido debería haberla rechazado, pero el 50 por ciento cree que debería haberla apoyado. En el caso de la derecha, que desde 2011 no vota en el Congreso, los puntos se reparten entre quienes apoyan y quienes rechazan la reforma. El 50 por ciento de los electores de la derecha cree que el partido debería haberla rechazado, pero el 50 por ciento cree que debería haberla apoyado. En el caso de la izquierda, que desde 2011 no vota en el Congreso, los puntos se reparten entre quienes apoyan y quienes rechazan la reforma. El 50 por ciento de los electores de la izquierda cree que el partido debería haberla rechazado, pero el 50 por ciento cree que debería haberla apoyado. En el caso de la derecha, que desde 2011 no vota en el Congreso, los puntos se reparten entre quienes apoyan y quienes rechazan la reforma. El 50 por ciento de los electores de la derecha cree que el partido debería haberla rechazado, pero el 50 por ciento cree que debería haberla apoyado.

Escrituras

CUAUHTÉMOC MEDINA

«**T**odo es escritura», escribió en el capítulo 73 de *Rayuela* (1963) Julio Cortázar. Y lo decía en un sentido programático, en términos de definir la «verdad posible» como producto de las muy diversas (escri)turas¹. La frase se ha vuelto profética, pues al despuntar el siglo XXI, en efecto, el mundo parece haberse transformado en código. No es necesario que caigamos en la idea paranoica (y neoplatónica) de que habitamos en un paisaje de una alucinación compartida, detrás del cual descende la cascada de signos de *The Matrix* (1999) de las hermanas Wachovski, para comprender que vivir en la llamada «era digital» consiste en habitar un mundo construido cada vez más por códigos y textos. Nuestra era viene manifestada por la prevalencia de toda clase de modos de codificación, y las herramientas para procesar conforme a esas escrituras el conjunto y el caso de la vida social. Este es un periodo donde el conjunto del capitalismo, desde las operaciones de inversión hasta nuestras decisiones de consumo, está atravesado por la concurrencia de toda clase de algoritmos en operaciones de apenas unos cuantos nanosegundos. Esta es una era donde nuestros cuerpos, desde nuestra actividad metabólica hasta nuestros desplazamientos y actividades, están constantemente vigilados por toda clase de técnicas biométricas y de monitoreo. Un tiempo donde

1. Vale la pena citar el fragmento en extenso: «Entre el Yin y el Yang, ¿cuántos eones? Del sí al no, ¿cuántos quizá? Todo es escritura, es decir fábula. ¿Pero de qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo». Julio Cortázar, *Rayuela*, Andrés Amorós (ed.), 5ª ed., Madrid, Cátedra, 1989, p. 545.

el poder de los medios digitales hace posible almacenar, indizar y localizar cualquier información en términos de palabra, imagen o texto que ha generado la cultura desde que inventamos los signos.

Por todo ello, nos sabemos crecientemente rodeados de un paisaje compuesto por combinaciones alfanuméricas en el que, para bien y para mal, el poder opera mediante el control que le brinda la combinación de tecnologías de vigilancia y cálculo.

Caudales reúne una pequeña selección de dispositivos en que Rafael Lozano-Hemmer y el equipo de Antimodular activan el imaginario de la nueva *textura* de la experiencia, mediada por tecnologías codificadas, atravesando y dominando nuestra interfase con los recursos naturales, con nuestro metabolismo y con la cultura en su largo horizonte histórico. Dos obras, localizadas a la entrada de la exposición, hacen uso de las tecnologías de vigilancia para alertar al espectador sobre su condición de objeto de vigilancia, y al mismo tiempo sugerir la capacidad de nuestros cuerpos para activar y transformar el curso de la información. Sobre la calle de Alberto Aguilera, el equipo de Antimodular ha instalado una nueva versión de *Al aire*. *Arquitectura relacional 20* (2013), una obra que descarga en tiempo real las noticias de una variedad de agencias que son perturbadas por el paso de las siluetas que transitan en la calle frente a la pantalla. Se trata de una versión de esta obra que, sin perder la referencia a los teatros de sombras barrocos que ejemplifica en el siglo XVII la representación de escenas mitológicas captada en el grabado de Samuel van Hoogstraten, traza en la superficie de la pantalla el que las comunicaciones establecen entre nuestra presencia corporal y la situación del mundo. La versión en Madrid de *Al aire* adquiriría un especial dramatismo, pues la muestra de Lozano-Hemmer coincidía con el estallido de la invasión rusa de Ucrania. Una vez transpuesto el umbral, el uso de los medios de vigilancia como una especie de espejo venía a reforzarse con la instalación de *1984 x 1984* (2014) en la escalinata principal del edificio, una obra que, mediante el uso de numerales tomados de las imágenes de Google de números de casas de todo el mundo, acaba aludiendo a la novela de Orwell de un mundo enteramente sometido a la visión panóptica del poder. *1984 x 1984* es un pequeño monumento a la profecía de Orwell de la

Primero sueño recurrente, 2022

Llull recurrente, 2019

vinculación entre autoritarismo y tecnología como horizonte de la sociedad industrial.

La relación entre liquidez y escritura es un gozne significativo para la muestra en su conjunto. La palabra que Lozano-Hemmer escogió para nombrarla, *Caudales*, es en sí misma una signatura. ‘Caudal’ tiene en castellano una doble implicación, en referencia tanto a la abundancia de las aguas como a la riqueza monetaria. Su etimología, según nos informan Corominas y Pascual, deriva del latín *capitalis*, ‘referente a la cabeza’, es decir, a lo principal. Originalmente ‘agua cabdal’² calificaba a un río de mucha agua. En algún momento el término pasó también a referir al conjunto del dinero y los valores que una persona posee³. La relación entre capital y caudal no es arbitraria, debido a la importancia que la abundancia de agua tiene para la riqueza tanto en las sociedades agrarias como en la historia de la industria. La relevancia tanto económica como geopolítica del control de las aguas es hoy decisiva, pues el agua es un recurso que está en un rápido proceso de mercantilización, irónicamente favorecido por la forma en que la contaminación altera los recursos hídricos y los consumidores recurren cada vez más al agua embotellada, incluso traída del extremo opuesto del globo.

Todas las aguas (2022) consiste en un aparato con un brazo robótico que escribe con agua, y el trazo delicado de un pincel, los cientos de nombres con que el agua embotellada se comercializa en todo el mundo. Los textos y la tipografía sugieren el grado en que la mercantilización y *branding* del líquido vital se apoyan ideológicamente en una multiplicidad de connotaciones de santidad, salud y naturaleza, al tiempo que enmascara el modo en que el capital invierte en el control de un recurso esencial para la vida en la tierra. La obra, en su carácter evanescente, se liga a una variedad de creaciones e instalaciones que, como en el trabajo de Óscar Muñoz, hacen uso de la escritura o el dibujo con agua para producir un trazo efímero. En su operación mecánica, ilustra el grado en que los mecanismos de robótica son ya capaces de emular los movimientos finos más

2. Juan Corominas y José Antonio Pascual, *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*, Madrid, Gredos, 1980, t. 1, p. 58.

3. María Moliner, *Diccionario de uso del español*, Carme Riera (pról.), 4ª ed., Madrid, Gredos, 2016, t. 1, p. 509.

complejos y sutiles, en pos del reemplazo de la mano de obra por medios artificiales. Como los nombres y el diseño de las aguas comerciales, este es un dispositivo que enfatiza un cierto mimetismo con la naturaleza, al tiempo que dictamina su obsolescencia.

El grueso de la exposición, cinco de las obras e instalaciones en las salas de exhibición en el palacete del antiguo Instituto de Higiene Militar en Madrid, tienen una base común: estar basadas en textos y conformarse por medio de animaciones generativas. Se trata de obras hechas de palabras y caracteres, signos y movimientos, pero lo más característico de su funcionamiento es que no está predefinido por el programador, sino que son generadas por el dispositivo mismo a partir de una serie de variables. Se trata de modelos de escritura de escrituras. Cuatro de ellas son, de facto, retratos hechos de signos y significantes: abismos generados a partir de la obra de autores que tienen para el artista un valor de referencia, en la condición de nuestra civilización textual.

En la serie *Recurrencias* (2018-2022), textos de Ramon Llull, Stuart Hall, Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Sanches y Julio Cortázar alimentan diversas animaciones generativas que se distinguen, lo mismo en la pantalla o el espacio, por rechazar la repetición. Los espacios y grados de interacción que ofrecen son muy diferentes, pero su rasgo común es proponer un texto, y a veces de hecho toda la obra de un autor o autora, como la materia de un universo paralelo que crea una geometría y una meteorología específicas. A pesar de que las obras procesan los textos de autores de siglos diversos, todos son figuras unidas por la pasión de la invención y la especulación. Quizá la marca común en ellos es su antiplatonismo: el escepticismo de Francisco Sánchez, el arte combinatoria de Llull y los «modelos para armar» de Cortázar, y la forma en que Stuart Hall entendió los estudios culturales como un trabajo constante de codificación y decodificación trazan un arco de posiciones y legados que asumieron el poder del texto y sus artefactos constructores del mundo.

No se equivocaría quien apreciara estos aparatos como retratos espirituales: fantasmas de los signos y conceptos que giran, como galaxias, en torno a una persona y un nombre. Esta imagen se ve

Primero sueño recurrente, 2022

Todas las aguas, 2022

reforzada por la inclusión en la serie de una obra que, en lugar de movilizar un corpus de literatura o filosofía, utiliza la animación generativa para emular el proceso de envejecimiento metabólico de nuestro cuerpo. *Hormonium* (2022) reproduce mediante la figura de un oleaje de hormonas el funcionamiento y decadencia de nuestro metabolismo, en la conjunción de los muchos ritmos fisiológicos que nos escriben como organismos que vamos muriendo.

Las animaciones de signos de *Caudales* se ofrecen a la vez como alegorías y poemas, como paisajes y visiones, y como una nueva clase de literatura. En el conjunto de estas reescrituras electrónicas, para el artista era clave incluir una obra que parte de la mayor poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Lozano decidió construir la obra *Primero sueño recurrente* (2022) en la forma de un candelabro formado por 45 pantallas planas suspendidas y dispuestas como un paraboloide en espiral 3D. El objeto forma un vórtice ascendente de palabras, que despliega lentamente el poema *Primero sueño*, escrito por Sor Juana Inés en 1692, en alusión a la figura ascendente y piramidal que, «pretendiendo escalar las estrellas», abre el poema. No está de más llamar la atención sobre el modo en que estas obras hechas de escritura trazan un diálogo entre siglos y pensamientos aparentemente muy distintos, pero que confluyen todos en el abismo del lenguaje.

Uno de los saldos de las obras de Lozano-Hemmer es hacernos sentir compuestos también de los ecos y reflejos entre toda clase de textos. Nos recuerdan que somos parte de estos mares y laberintos de códigos. Pues nosotros somos, también, escritura.

Caudales

1

Al aire. Arquitectura relacional 20, 2013

Obra interactiva que rastrea y proyecta las sombras de los visitantes mediante sistemas de visión computarizados.

La pieza emite noticias en directo por medios como Reuters, EFE, AP, Tass, Radio Canada, AFP, Alternet, Notimex y otros canales de noticias por internet. Mientras los visitantes transitan frente a la pieza, sus sombras se proyectan en la pantalla y crean un «mapa de calor» representado por la emanación de un humo ondulante creado por ecuaciones de Navier-Stokes. El humo evapora los textos de las noticias en tiempo real.

21 02 2022 eldiario.es

El principio y el fin de las pateras que llegan a Canarias

Le habían dicho que viajaría a Europa en un barco grande, con comida y agua para ella y su hijo pequeño, pero en las costas de Dakhla se encontró una pequeña patera de madera. Cuando intentó echarse atrás, un grupo de hombres -con cuchillos largos- le golpearon en la espalda y la obligaron a subir. La niña pequeña Séphora, murió al caer al mar en la costa de Gran Canaria. Canarias es desde hace 27 años «zona libre de embarcaciones» precarias que traen migrantes. Algunas, como las lanchas neocómicas compradas por las mafias con la intención de traficar con personas. Otras, como las cajas senegaleses, son construidas para pescar. Ignora el SOS de Canarias por qué se pescan los migrantes: No hay más sitios que lleguen a las costas. Saber más Los de Mauritania, Senegal y Gambia, en general, las islas de la zona. En ellas viajan más personas y del colectivo Caminando Fronteras parece a varias embarcaciones tipo. Uno de los que parece un barco de carga tenía a un niño a bordo. Al no saber los que se hizo con él, se dio a conocer. Se trata de un niño de 11 años, de Mauritania, que se dio a conocer. Se trata de un niño de 11 años, de Mauritania, que se dio a conocer. Se trata de un niño de 11 años, de Mauritania, que se dio a conocer.

El Hospital Vall d'Hebron logra frenar el cáncer de mama metastásico con un nuevo fármaco

Investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) han demostrado que el Omomy, una proteína terapéutica que funciona para atacar tumores primarios, es también eficaz para la metástasis en cáncer de mama. El fármaco no ha sido probado en personas, pero sí se han realizado experimentos 'in vitro' y en ratones vivos, como indica el estudio publicado en el 'Cancer Research Communications' de la Asociación Americana de Investigación del Cáncer. Dónde

vives o cuánto ingresas, los factores que hacen desigual la lucha contra el cáncer. Saber más. Desde hace tiempo se sabe con certeza que la familia de genes MYC desempeñan una función importante en el desarrollo de muchos tipos de tumores y Omomy, como proteína inhibidora de los mismos, es eficaz para tratar tumores primarios. Sin embargo, existe cierta controversia sobre el papel de estos genes MYC en las metástasis y algunos sugieren incluso que inhibirla sería dañino y podría potenciar el rebrote del tumor. La investigación del Vall d'Hebrón, sin embargo,

demuestra la eficacia de Omomy para atacar a MYC con Omomy, tanto in vitro como in vivo y en los

ratones. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El estudio se realizó en ratones con tumores primarios y metástasis, y en células humanas de cáncer de mama. Los resultados demuestran que Omomy es eficaz para atacar a MYC en los tumores primarios y en las metástasis, lo que sugiere que Omomy podría ser un fármaco eficaz para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.

El Gobierno de Urkullu busca bases compartidas sobre ETA y la memoria pero EH Bildu y PP se desmarcan

El consejo del Instituto de la Memoria (Gogora), al que ha asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado el visto bueno a una propuesta de la diputada del PSE-EE, María José Arrese, para la creación de unas 'Bases compartidas para la construcción de la memoria en Euzkadi'. Se trata de un documento que pretende sortear el bloqueo existente en el proceso de elaboración de la Ley de memoria histórica, una ley que la propia Arrese ha impulsado en la legislatura anterior. La propuesta de bases de trabajo se aprobó en el pleno del Parlamento Vasco el pasado 11 de mayo.

Siempre participa en las fiestas de los vascos y tres hijos del GAL.

2

1984 x 1984, 2014

Es la décima pieza perteneciente a la serie *Shadow Box* de Lozano-Hemmer, una serie de pantallas interactivas con un sistema integrado de seguimiento computarizado. La obra proyecta una red de miles de números aleatorios extraídos de direcciones fotografiadas por Google Street View.

Los números, escaneados por Google de las puertas de edificios de todo el mundo, tienen una inmensa variedad de fuentes, colores, texturas y estilos. Mientras el espectador pasea frente a la pieza, su silueta se proyecta en la pantalla y, siguiendo su forma, los números comienzan una cuenta regresiva que muestra el número 1984 que se repite continuamente. La pieza es un homenaje a la novela distópica homónima de George Orwell, treinta años después de su fecha prevista para el colapso de la privacidad.

3

Codificación/ Decodificación, 2020

Un entorno tipográfico interactivo animado realizado a partir de la obra crítica del filósofo jamaicano-británico Stuart Hall. Una constelación de letras fluidas y animadas que se disponen atraídas por los cuerpos rastreados de los visitantes, haciéndose legibles solo cuando alguien se encuentra presente.

4

Sanches recurrente, 2018

Una fuente de texto algorítmico realizado con las obras del filósofo y físico hispanoportugués Francisco Sanches, entre las que destaca *Que nada se sabe* —*Quod nihil scitur*— (1581) en el cual propone que nada puede ser conocido a través de sus causas ya que también sería necesario conocer las causas de las causas, y luego sus causas, en una regresión infinita. Esta recursividad infinita tiene su eco en la obra como una corriente tipográfica que fluye constantemente. Las letras surgen y serpentean en un flujo turbulento que da lugar a cada frase que escribió el filósofo revolucionario. Todo el flujo tipográfico está controlado por un motor físico que utiliza algoritmos de dinámica de fluidos que garantizan que los patrones sean aleatorios y nunca se repitan.

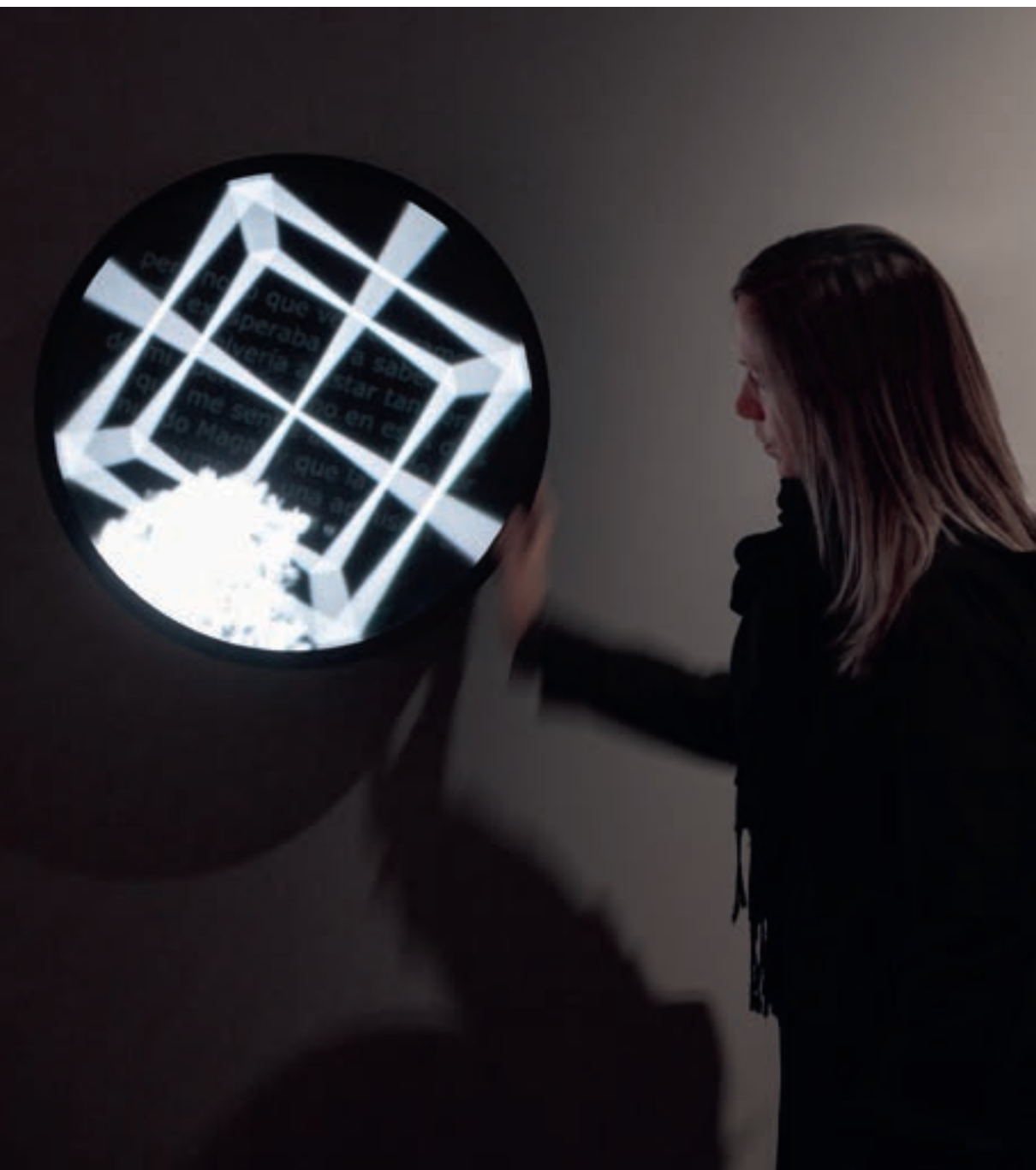

5

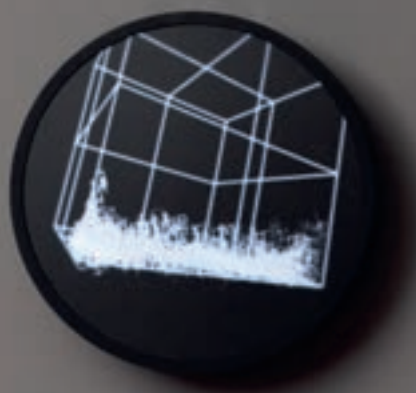
Rayuela recurrente, 2020

Una obra generativa realizada con los 155 capítulos de la novela experimental *Rayuela*, publicada en 1963 por el escritor argentino Julio Cortázar. La pieza consiste en una pantalla negra y circular que exhibe un cubo con miles de letras del libro en un fondo fluido y animado.

Cuando la pantalla es girada manualmente por el visitante, el cubo da vueltas y las letras se vuelven turbulentas; al cabo de unos segundos, surgen en la pantalla extractos aleatorios de la novela entre las turbulencias. En cuanto termina la rotación, los fragmentos desaparecen y el conjunto de letras se estabiliza nuevamente.

pero no sé que va a pasar
esperaba a saber
cómo se sentiría al estar tan
cerca de mi hijo
me sentí en esta
situación. Maga
que la vida
una amiga

KAYUELA RECURRENTE. 2019

Una obra generativa realizada con los 150 capítulos de la novela experimental "Kayuela", publicada en 1963 por el escritor argentino Julio Cortázar. La pieza consiste en una pantalla negra y circular que simula un cubo con arena de la trama del libro en un fondo fúido y animado.

Cuando la pantalla se gira manualmente por el espectador, el cubo da vueltas y las letras se repiten horizontalmente, el color de arena se ilumina, surgen en la pantalla entonadas presencias de la trama entre las perturbaciones. En cuanto terminan de rotación, las fragmentos de la trama y el consumo de letras se estabiliza nuevamente.

Parafraseo circular, distorsión e inversión, rotación de colores, animación y 2D/3D a medida.

Gire lentamente

8.11

Gire y
mueve
la
pantalla
para
ver
la
trama

Cuando
terminan
de rotación,
las
fragmentos
de la trama
se estabiliza
nuevamente.

Ese tarde todo anduvo mal,
porque mis costumbres
argentinas me prohibían cruzar
continuamente la línea verde a
otra para ver cosas más
interesantes

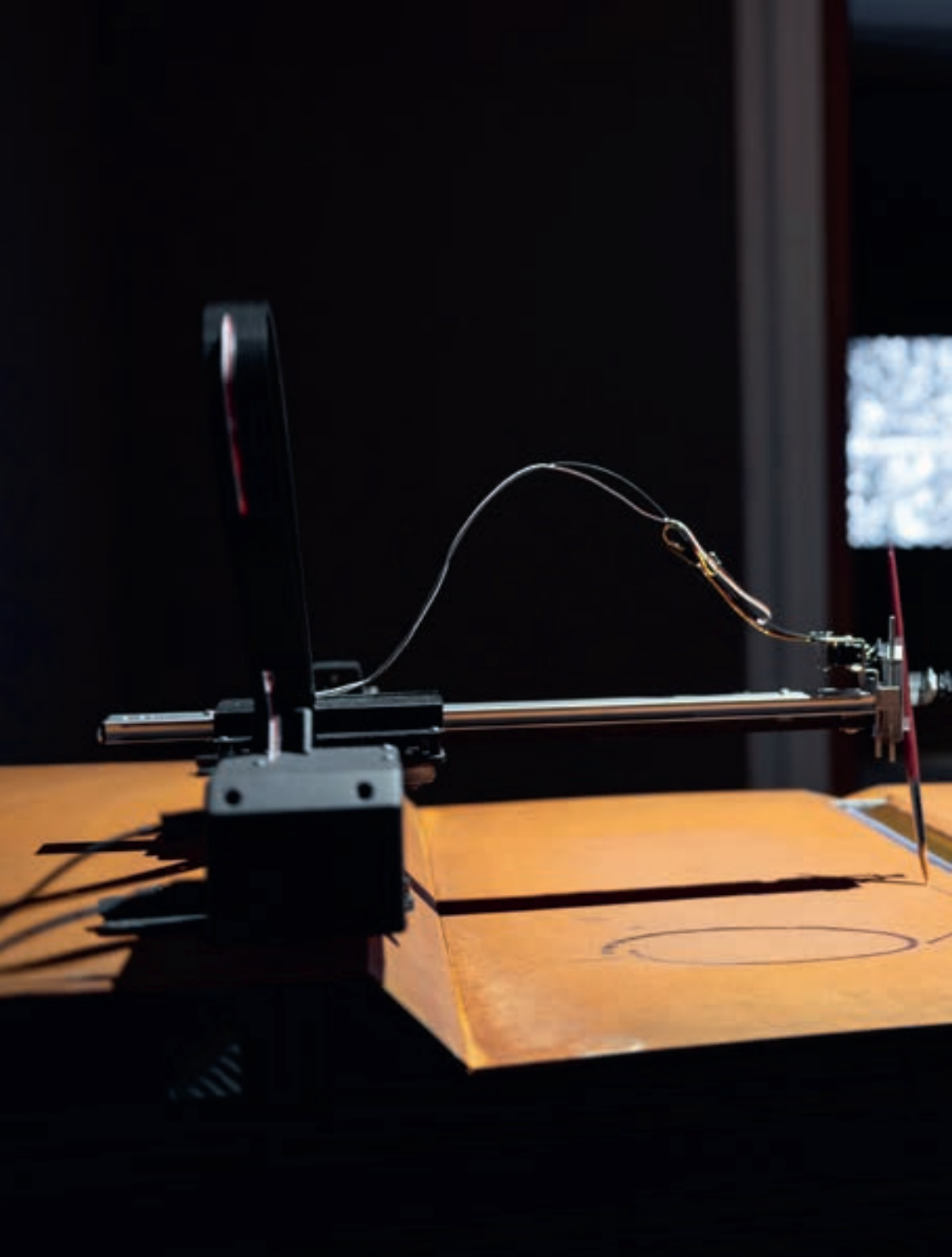

6

Todas las aguas, 2022

Instalación que consiste en un brazo robótico que hace caligrafía constantemente sobre una lámina de acero corten caliente. Un pincel japonés recoge agua de un pliegue en la placa de acero y dibuja nuevas palabras al tiempo que las anteriores se evaporan, similar a los dibujos efímeros, como *Re/trato*, de Óscar Muñoz. Las palabras escritas por la pieza corresponden a más de dos mil marcas de agua embotellada de todo el mundo, que llevan nombres banales, geográficos, religiosos o medioambientales: Aguavita, Polar Spring, Belles Roches, Santa Vittoria, Axy-Zen, Pure Life, BoNatura, entre otros.

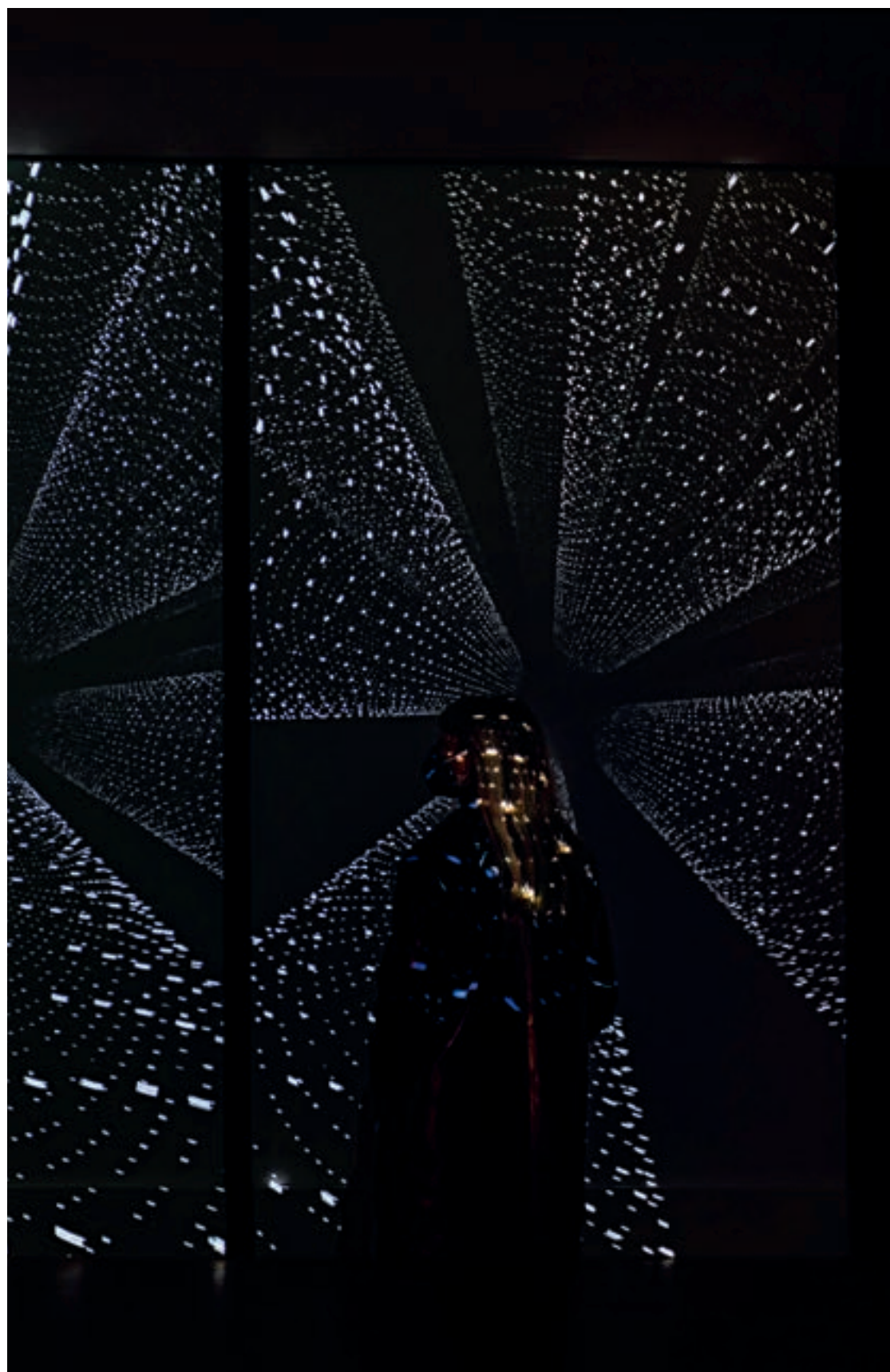

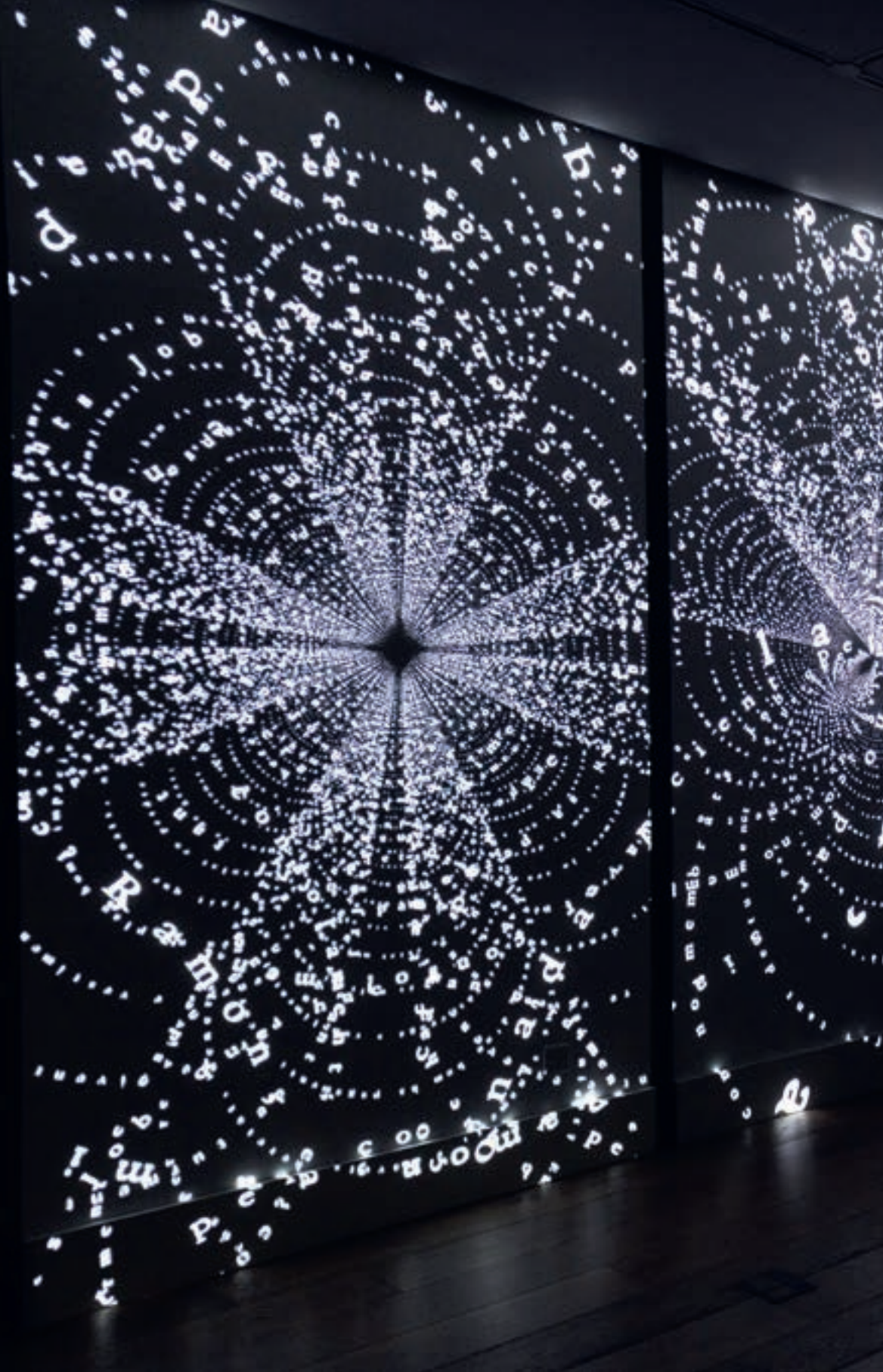

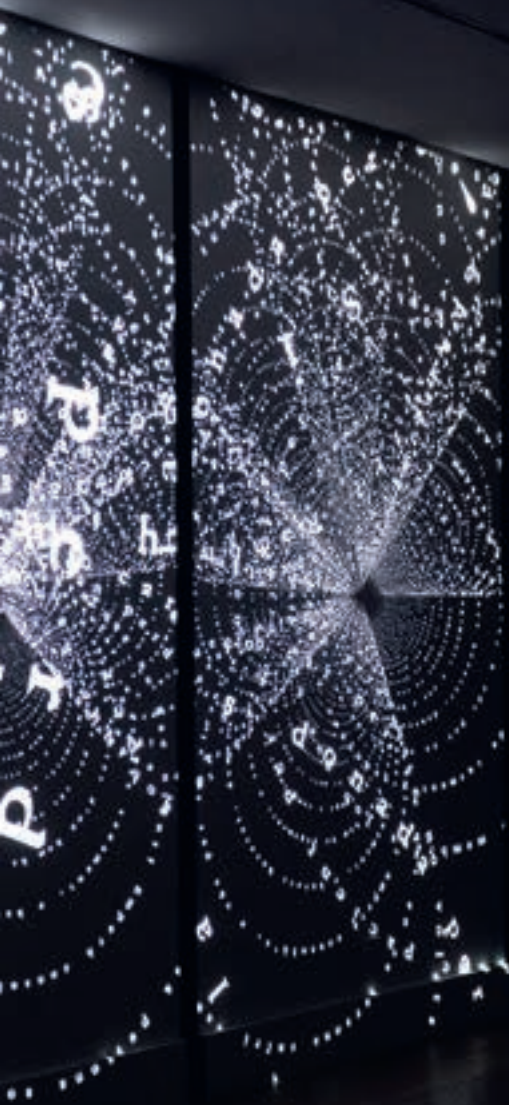
7

Llull recurrente, 2019

Animación algorítmica recursiva hecha con una recopilación de las obras del filósofo y polímata Ramon Llull, nacido en el reino de Mallorca en 1232. Entre los logros de Llull se encuentra la primera máquina simbólica, una serie de círculos concéntricos que podían operar para generar combinaciones de «verdades elementales». El enfoque mecanicista del conocimiento influyó en Leibnitz y luego en Babbage para fabricar los primeros ordenadores mecánicos. En esta pieza, la escritura de Llull se anima mediante engranajes cilíndricos colineales que imprevisiblemente se desprenden e incluso se revelan como espirales sin fin en lugar de bucles cerrados. El flujo completo de la tipografía es generativo y nunca se repite.

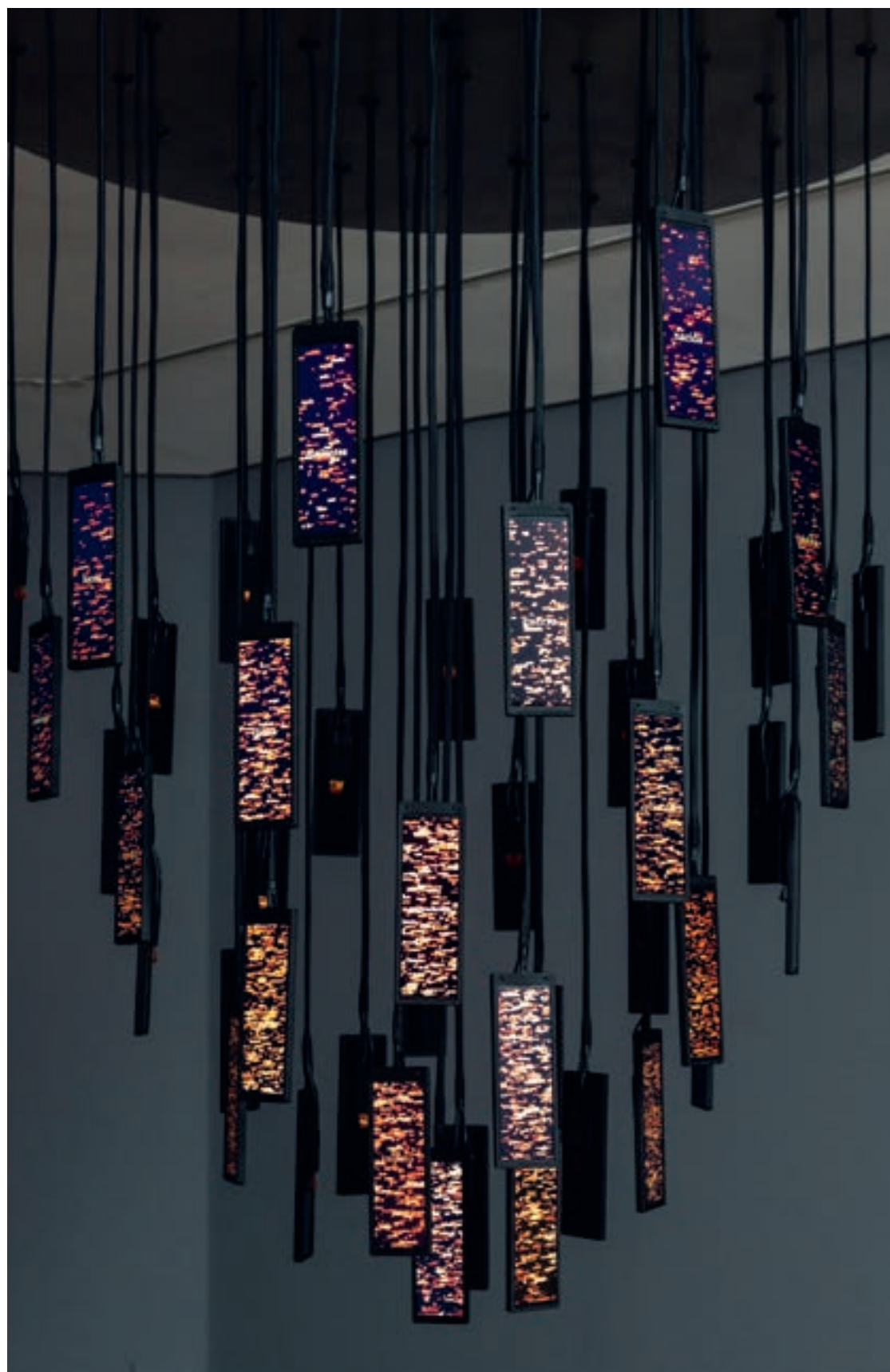

8

Primero sueño recurrente, 2022

Un candelabro formado por 45 pantallas planas suspendidas y dispuestas como un paraboloides en espiral 3D. Un vórtice ascendente de palabras aparece constantemente y recorre las pantallas, desplegando lentamente *Primero sueño*, poema escrito en 1692. Esta es la obra maestra de la poeta mexicana y pionera feminista Sor Juana Inés de la Cruz, una oda al conocimiento y al razonamiento deductivo.

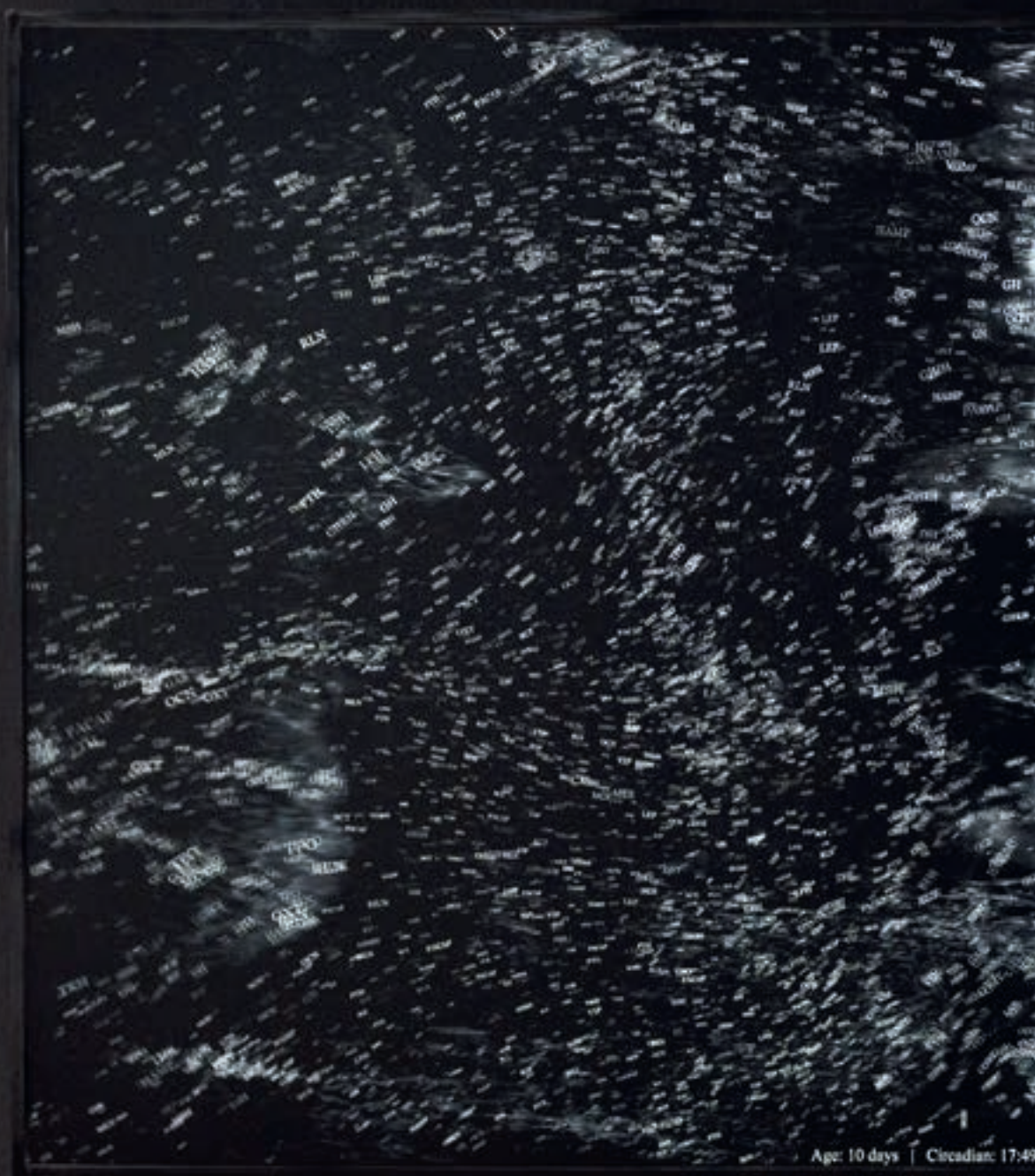

9

Hormonium, 2022

Obra generativa que produce secuencias de olas que liberan siglas volátiles. Se trata de los acrónimos de todas las hormonas emitidas por ciclos fisiológicos humanos, trazando una cronobiología. La obra exhibe ritmos circadianos, de veinticuatro horas, ultradianos, menores de una jornada, e infradianos, de veintiocho días. Al cabo de noventa años, la variación de los componentes emula el cambio hormonal que genera el envejecimiento.

Age: 10 days | Circadian: 17:49

Age: 10 days | Circadian: 17:49

RELACIÓN DE OBRAS EXPUESTAS

1. *Al aire. Arquitectura relacional* 20, 2013
Pantalla, ordenador, *software* basado en las ecuaciones de Navier-Stokes, sensores.
2. *1984 x 1984*, 2014
Ordenador, proyector, sensor.
3. *Codificación/Decodificación*, 2020
Software generativo a medida, ordenador, pantallas planas o proyectores, sensor.
4. *Sanches recurrente*, 2018
Pantalla, ordenador, código informático para animación generativa.
5. *Rayuela recurrente*, 2020
Pantalla circular diseñada a medida, codificador de rotación, ordenador y *software* a medida.
6. *Todas las aguas*, 2022
Acero corten, ordenador, plóter robótico, pincel, agua, bomba, piezas impresas en 3D, bobina.
7. *Llull recurrente*, 2019
Proyección, ordenador, código informático para animación generativa.
8. *Primero sueño recurrente*, 2022
Pantallas planas diseñadas a medida, ordenador, piezas impresas en 3D, plataforma de aluminio y acero, *software* de dinámica de fluidos generativa.
9. *Hormonium*, 2022
Programación hecha a medida, ordenador y pantalla.

FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA

Presidente

VALENTÍN DIEZ MORODO

Directora General

XIMENA CARAZA CAMPOS

Dirección de Cultura

SUSANA PLIEGO QUIJANO

NURIA SADURNI RODRÍGUEZ

DIANA CUÉLLAR LEDESMA

JOSÉ CARLOS MORALES TÉLLEZ

KAREN GARCÍA GONZÁLEZ RUBIO

Dirección de Asuntos

Empresariales

EDUARDO PÉREZ-NOYOLA

ELÍAS HERMIDA GALINDO

ZENÉN JAIMES REBOLLAR

Dirección de Comunicación

RUBÉN PIZÁ REYNA

JUAN MANUEL ÁLVAREZ JUNCEDA

ENRIQUE NARDIZ PÉREZ DE MIGUEL

CITLALI PÉREZ RUBIO

Dirección de Vinculación

VANIA ROJAS SOLÍS

MARISA MUÑOZ-ROJAS CUÉ

MARCELA HINOJOSA MEDINA

RAQUEL CALACO MARTÍN

Programación y Logística

GUILLERMO DÍAZ SALAS

DIEGO VINICIO TORRES

VALDIVIEZO

Administración

CATALINA ÁRANDA SÁNCHEZ

LEONOR BAÑUELOS LARA

EXPOSICIÓN

Comisario

Cuauhtémoc Medina

Antimodular

Rafael Lozano-Hemmer

Stephan Schulz

Karine Charbonneau

Saraid Wilson

Producción

Fanny Asselin, Tim Belliveau, Hugo Daoust, Faadhi Fauzi, Emily Green, Olivier Groulx, Laura MacNeil, Jean Madore, Luis Morales, Caroline Record, Gabriel Rizzotti, Marjorie Savard, William Sutton, Florian Thomas, Guillaume Tremblay

Montaje

TdArte

Transporte

Art Solution

Dobelart

CATÁLOGO

© de la edición, Fundación Casa de México en España, 2022

© del texto, Cuauhtémoc Medina

© de las reproducciones, Rafael Lozano-Hemmer

Fotografías: Andrés Valentín Gamazo

Diseño de la colección: tipos móviles

Coordinación de la edición y producción gráfica:
Bold Editing and Printing

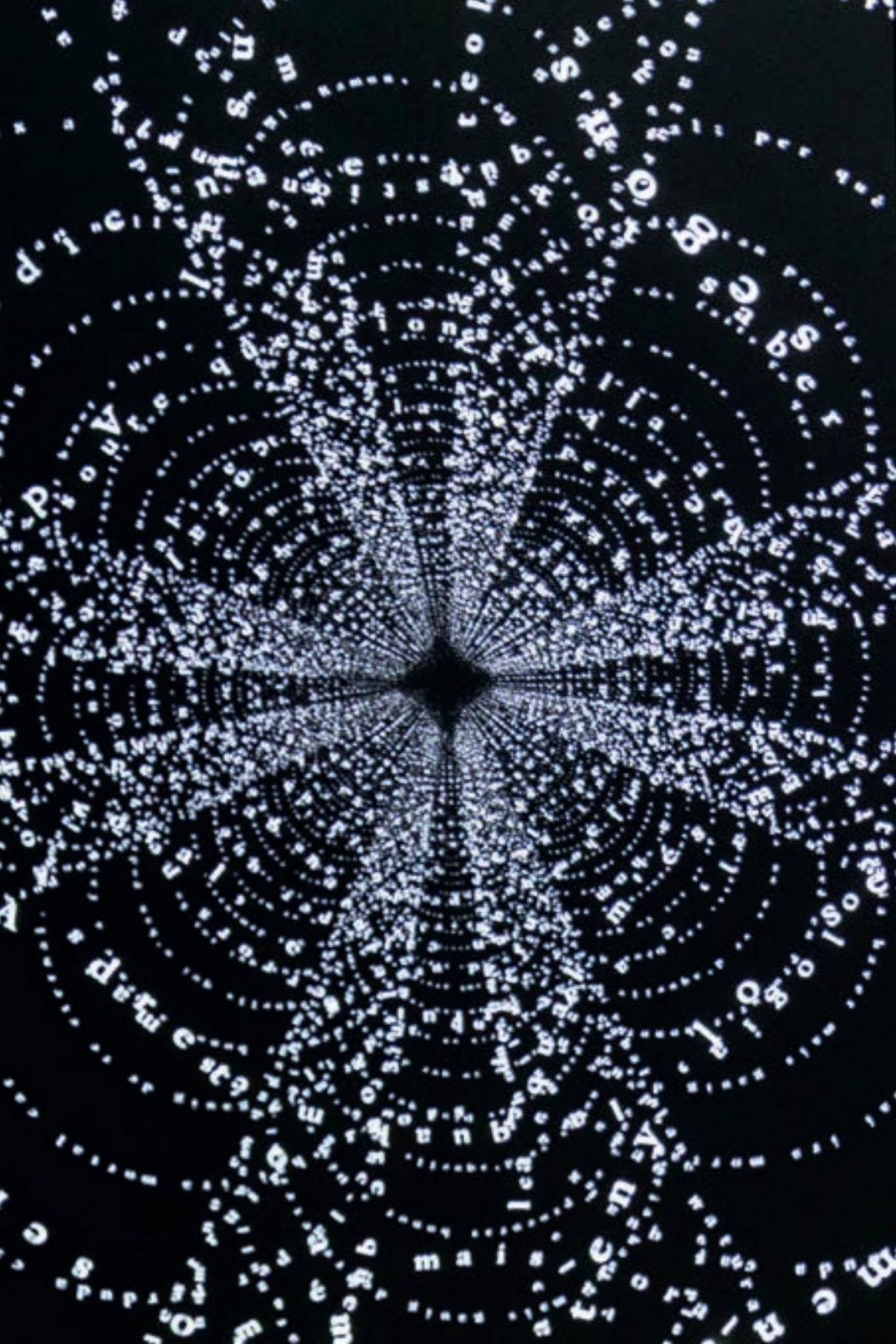
Depósito legal: M-6644-2022

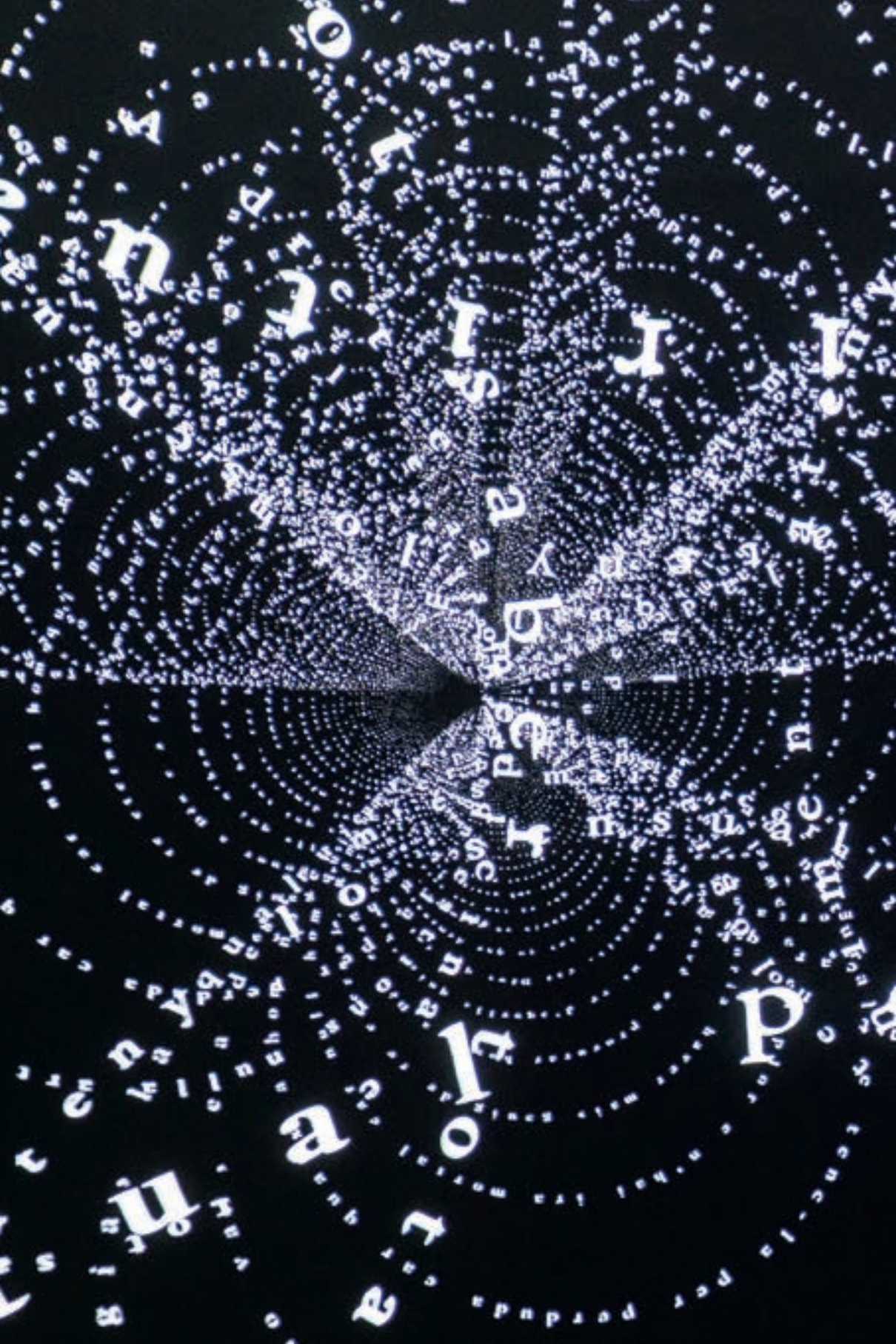
Guardas y páginas 6-7: Llull recurrente, 2019

Páginas 18-19: 1984.x 1984, 2014

SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Fundación
Casa de México
en España