

Artelab: hacia la integración arte, ciencia y tecnología

Artelab: towards an intersection among art, science, and technology

Por: Juan Reyes
Fundación Maginvent
Universidad de Los Andes

La obra de arte hoy en día puede viajar por el aire y hacer presencia en varios lugares geográficos al mismo tiempo. La materia estética es solo restringida por la malla de lo digital. Así pues el arte de ahora no se posee sino que es dominio público resultado de una porosidad en lo tecnológico.

Claudia Salamanca y Juan Reyes

Resumen

Artelab es una iniciativa investigativa que busca profundizar en la relación entre arte, ciencia, y tecnología, trabajando en un ambiente de laboratorio y resolviendo las variables que restringen nuevas formas de expresión en las artes y la música. Las artes electrónicas son la expresión de estos días, resultado del desarrollo de una sociedad y una cultura muy inmersas en objetos tecnológicos, comunicaciones, tele-presencia y globalización de costumbres y formas¹. Para los artistas que trabajan con las artes electrónicas, el espacio y el tiempo parecen fundirse entre sí en una forma de arte, donde la gravedad y el magnetismo son la función más relevante de la materia y su interacción con el mundo². Artelab estimula el intercambio de conocimientos entre las diferentes disciplinas, en favor de la producción de la obra de arte o de expresión. Por esta razón ha propuesto el trabajo en equipo entre artistas, músicos, científicos, ingenieros, sicólogos, arquitectos y diseñadores, entre otros profesionales.

Palabras claves: artes electrónicas, tele-presencia, artelab.

Abstract

Artelab is a researching endeavour looking for a deeper understanding of the relationship among art, science, and technology, by working in laboratory environment and solving variables which constrain new ways of expression in the arts and music. Electronic arts are the means of art expression nowadays. We live in a world of technological gadgets, communications, tele-presence and globalization of forms and customs³. For artists working with electronic arts, space and time seem to fuse one

¹ISEA (2007) Página Web de la Inter-Society for the Electronic Arts.

²Rey (2005) *Modelos plásticos: culinaria aplicada a la interacción*.

³ISEA (2007) Home page of the Inter Society for the Electronic Arts.

and other in an art form where gravity and magnetism are the most relevant matter function and its interaction with the world⁴. Artelab stimulates knowledge interchange among different disciplines, in favor to artwork production or expression. That is why it has proposed team working among artists, musicians, scientists, engineers, psychologists, architects, and designers, among other professionals.

Key words: electronic arts, tele-presence, artlab

Introducción: Arte electrónico

Las artes electrónicas se pueden definir ampliamente como artes en donde se utiliza el medio electrónico en su realización. Sin embargo es posible que esto presente una limitación en concepto porque son muchas las expresiones que en la actualidad utilizan lo electrónico o lo eléctrico en su producción, representación y difusión. La percepción de obras finalmente se hace a través de los sentidos pero con lo electrónico o en la ausencia de, una obra puede ser clasificada en géneros que no necesariamente implican tecnología asociada a procesos de señal de audio o video, circuitos, motores o sensores.

Consecuentemente el arte electrónico se redefine periódicamente en *Wikipedia* cada vez que un artista extiende su acotamiento⁵. Para esto se puede considerar que las artes electrónicas dependen del factor tecnológico que a su vez es proporcional a la absorción, entendimiento y convivencia de un método propuesto a la sociedad⁶.

En este sentido el diseño de artefactos y sistemas que afectan el estilo de vida de las personas se convierte en material crudo para expresiones artísticas. Un ejemplo no muy reciente es el radio-arte⁷, que utiliza ondas y transmisión al aire para lograr sus fines estéticos y de expresión.

Otro ejemplo que utiliza la maquinaria de producción de televisión y tratamiento de señal es el video-arte. Más allá de esto se puede pensar en los sistemas de comunicación que estimulan la percepción del arte no solo con el sentido de la vista, sino también con la escucha y en donde la imagen ya no es un objeto sino una experiencia sumatoria de la mezcla de los sentidos.

En otro escalón están las tecnologías de la información que también dependen de métodos en la comunicación pero que si se aprecian con imaginación ofrecen muchas opciones a la mente de un creador. En gran parte lo informático depende del computador y de programas para

⁴Rey (2005) *Modelos plásticos: culinaria aplicada a la interacción*.

⁵Wikipedia (2007) Definición de Arte Electrónica en Wikipedia.

⁶ISEA (2004) En la memorias "Proceedings", *Congreso ISEA-2004*.

⁷Kahn (1994) *Wireless Imagination: Sound, Radio, and the Avant-Garde*.

manejo de información, comunicación y de cómo se accede a estos. Arte relacionada con sistemas de información se considera como arte mediática, arte interactiva, arte de la red, arte de Internet y usualmente es la adaptación (hack)⁸, de estos sistemas para transmitir un gesto o expresión con sensibilidad artística.

Las ciencias básicas con su impulso al descubrimiento inspiran la imaginación de un artista no solo por lo novedoso, sino por la curiosidad del proceso. La gravedad y el magnetismo son fenómenos que fácilmente disparan una mente creativa. Aunque el desafío a la gravedad ha sido parte del circo por siglos, hoy se estudia como parámetro básico para el movimiento en pintura y animación. Así mismo la teoría de la luz y el color basados en transmisión y dinámica de ondas, son fórmulas matemáticas que ahora están al alcance de la manipulación por parte de un artista y proporcionan un alto nivel de control del gesto en la creación de un efecto para una obra de arte.

El movimiento de un objeto y una escultura son vibraciones de baja frecuencia que comúnmente se observaban y percibían en una máquina como el carrusel de un parque de atracciones. Ahora las esculturas también adquieren vida por medio de animación con mecanismos que consisten de motores y poleas⁹. Las nuevas esculturas que interactúan con sus contextos, también incluyen en su mecanismo sensores y algún tipo de circuito de control lógico. No han faltado deseos para que el artista quiera modificar combinaciones en moléculas de ADN para generar su propia concepción de vida y para expresarse a partir de esto. Sin embargo y enfrentando el temor o los peligros que esto pueda generar, las ciencias biológicas también son material para obras de arte.

Por ejemplo el desarrollo de las extremidades en las diferentes especies es motivo de inspiración para animaciones y para el movimiento de objetos en una galería o espacio¹⁰. La convivencia de animales también es inspiración para obras interactivas. Mas aún los diferentes métodos de reproducción, han generado modelos matemáticos en forma de autómatas y de algoritmos genéticos capaces, de por si, de generar una obra de arte. De esta forma es necesario definir las artes electrónicas como un arte en donde intervienen la ciencia y tecnologías emergentes.

⁸Juan Reyes (2004) Discusión en el artista como hacker.

⁹Dobson (2004) *Machine Therapy*, es un ejemplo de obra en una forma de arte que se toca y en donde el sentido del tacto es crucial en su percepción.

¹⁰Dobson (2006) Otro ejemplo como prótesis de las extremidades del cuerpo humano puede ser "Wearable Body Organs". En éste tipo de arte la sensación de percepción es bis-a-bis, además de ser multi-sensorial.

Aunque este arte puede estar relacionado a lo mediático, al video-arte, a los interactivos, al arte de Internet, y a la música electro-acústica, no necesariamente lo es. Sin embargo todos estos géneros sí pueden hacer uso del medio electrónico y relacionarse a él¹¹. Tampoco el arte electrónico es sinónimo de arte por computador o arte digital. Aparte de la convivencia con ciencia y tecnología, en las artes electrónicas existe un contexto más amplio que se refiere a obras que incluyen cualquier tipo de componente electrónico¹² y no necesariamente están limitadas al tiempo y espacio.

Las obras electrónicas no siempre dependen de una pantalla, de redes de transmisión o de programas de computador. Su objetivo, como el del artista, es extender el medio logrando un contacto uno a uno con los sentidos del vidente. Obras de arte en este género normalmente requieren de una interfaz física que casi siempre estimula el sentido del tacto además de lo sonoro y lo visual. La interfaz es el umbral microscópico entre la persona y la obra de arte. Son consideradas obras de arte electrónico trabajos en escultura, instalaciones, acción, performance, artefactos sonoros, música, danza y arquitectura.

Metodología

Matemáticas para el arte, ciencia para el arte

Pensar en matemáticas para el arte no es un asunto trivial. De hecho puede ser motivo mismo de trabajos de tesis de pos-grado porque requiere de sutileza, de recursos pedagógicos y de demostraciones que estén al alcance de artistas no necesariamente acostumbrados a las matemáticas y con fobia hacia ellas. La evidencia muestra que en las obras de arte las matemáticas cada día son más necesarias y más frecuentes en ámbitos artísticos. Las matemáticas para el arte no son una ilustración de métodos o procesos a través del arte. Al contrario estas matemáticas son otro lenguaje basado en el rigor matemático pero con semántica aplicada a las artes y con una gramática similar utilizada en las ciencias y la ingeniería.

Así mismo se podría pensar en que estas matemáticas se convierten en un lenguaje común de comunicación entre un grupo de personas con la meta de producir una obra de arte o generar conocimiento para la misma¹³. Si las matemáticas son un método de intercambio entre la ciencia y las ingenierías, es fácil encontrar una relación de lenguaje entre la geometría y las artes

¹¹Holtzman (1995) *Digital Mantras: The Language of Abstract and Virtual Worlds*.

¹²Wikipedia (2007) también en la definición de Artes Electrónicas en Internet.

¹³Holtzman (1995) en *Digital Mantras* se propone un lenguaje universal de comunicación entre personas con formación científica y artistas. Este lenguaje en principio podría estar definido por símbolos y expresiones comunes que se ofrecen dentro de las matemáticas a ambos tipos de personas.

visuales, por aquello de la forma y las dimensiones. Pero también pueden ser de gran utilidad el álgebra, la trigonometría y la probabilidad entre otras, por las fórmulas que generan un proceso que se considere artístico.

La justificación primordial para el uso de matemáticas en las artes está basada en el modelo de la obra de arte. Por su carácter determinístico, el modelo de computador realizado con formulas y ecuaciones, siempre genera los mismos resultados. Esto significa un alto grado de control sobre lo que se quiere lograr en la obra¹⁴, porque al variar una o varias combinaciones de parámetros en el modelo, se obtiene una nueva representación. De hecho este proceso de síntesis o composición de un modelo de obra de arte, se puede repetir logrando un objetivo estético ideal, por lo que el material no es físico y costoso, como si lo son el papel, el lienzo o los colores. Las variaciones en este caso obedecen a cambios en una formula matemática.

De ahí la importancia en comprender el significado de la fórmula y el proceso matemático. Por ejemplo, los métodos relacionados con el azar y el caos son utilizados para crear fondos, tramas y texturas por lo que éstos son una abstracción matemática del comportamiento de la naturaleza. En otra instancia, algoritmos que transforman el orden de los píxeles de una imagen, son un recurso que simula el paradigma del filtro para alterar una imagen digitalizada. Entre más se entienden las propiedades matemáticas de este filtro más control se tiene sobre su comportamiento.

En un contexto similar se puede pensar sobre ciencia para el arte que como se expresaba anteriormente, en muchos casos es parte de la curiosidad del artista. Gran parte del entendimiento en las ciencias básicas también esta ilustrado por el lenguaje de las matemáticas. El material que aportan las ciencias, tiene que ver con procesos, fenómenos y teorías sobre el comportamiento del mundo y aplicación de las mismas. Las ciencias también aportan el método científico para el desarrollo de una obra de arte.

Por lo tanto el trabajo con obras inspiradas o relacionadas a las ciencias está enmarcado a procesos de experimentación con "búsqueda-tesis-objetivo" y con permeabilidad al ensayo con resultados buenos o de error. En este contexto el artista también se convierte en un "hacker" experimentador¹⁵. Ejemplos de obras de arte inspiradas en un concepto científico abundan y no es una novedad en las artes electrónicas. Muchos artistas han encontrado fuentes de ideas no solo en las leyes de Newton, sino también con la entropía y sobre todo con ondas, electricidad y magnetismo.

¹⁴King (1995) *Programmed graphics in computer art and animation*.

¹⁵Juan Reyes (2004) El artista como hacker.

Artelab en su propia concepción propone el método científico como forma de trabajo para artistas que incursionan en las artes electrónicas. Artelab son los laboratorios de artes electrónicas con el objetivo de la experimentación y el intercambio de conocimiento en un contexto de trabajo en grupo.

Resultados

Parte de este trabajo consiste en concertar a diversos profesionales en las artes, las matemáticas y las ciencias para generar consenso sobre lo que pudiera ser un pensum o al menos un ordenamiento de ideas encaminadas a la definición aproximada de las matemáticas para el arte y la ciencia para el arte.

Conscientes de esta necesidad, Artelab propone una iniciación básica a las matemáticas, ciencia y tecnología en los diversos departamentos de arte, a niveles pre-grado y pos-grado. La cuidadosa atención a esta propuesta podrá verse reflejada en mejores resultados de carácter estético, y un mejor aprovechamiento de herramientas informáticas con fines de producción artística (ver figura 1)

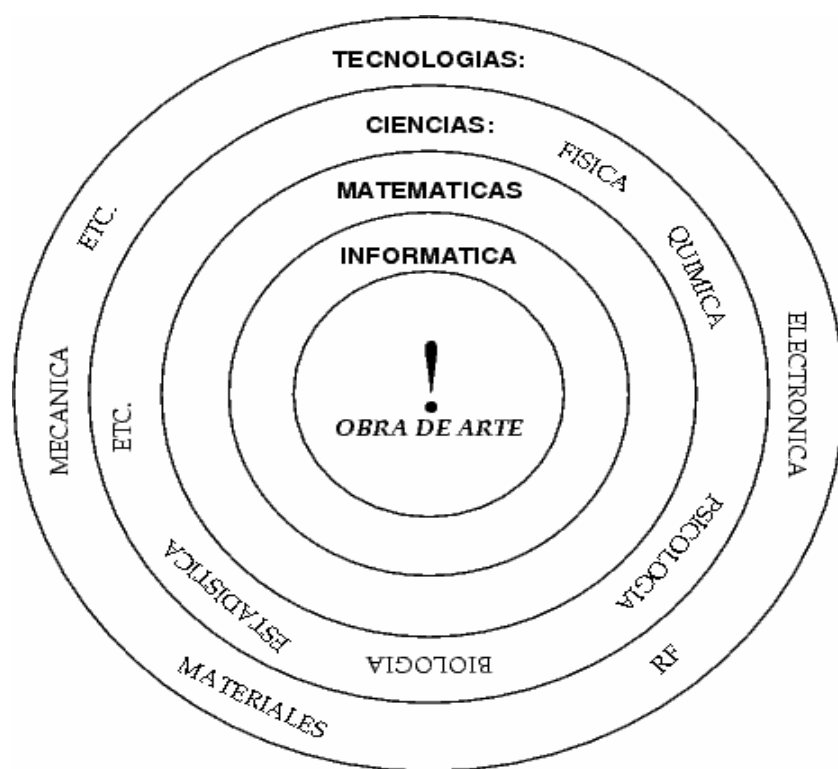

Figura 1: Capas sobre la relación arte, ciencia y tecnología

Caso típico: instalación multi-sensorial

Para ilustrar el trabajo de cooperación y de integración arte, ciencia y tecnología se puede pensar en el formato de la instalación multi-sensorial. En casi todas sus manifestaciones la instalación puede describirse como un espacio intervenido con objetos a veces físicos pero también generados en la mente por medio de gramáticas generativas^{16, 17}. En este espacio los sentidos son estimulados por dispositivos que apuntan individualmente o en conjunto a cada uno de ellos.

Por ejemplo, una reacción química que estimula el olfato o la visión a través de la iluminación. Otro ejemplo también puede ser objetos en vibración que estimulan el sentido del tacto. Esto significa que en el diseño, desarrollo y producción de instalaciones, deben intervenir varios tipos de individuos dedicados a resolver las situaciones y problemas que se presenten. Inclusive a veces se hace necesario estudios de percepción, con estadísticas para lograr efectivamente la producción de una imagen multi-sensorial.

Frecuentemente también son necesarios, al menos a nivel de consultoría, ingenieros y diseñadores para lograr el desarrollo de dispositivos con sensores, motores y circuitos lógicos. Si la instalación requiere de manipulaciones ópticas, de reproducción de bacterias o células de algún organismo viviente, es necesaria la cooperación científica. En el primer caso un físico y en el segundo un biólogo.

El intercambio de ideas genera un lenguaje propio para lograr la instalación y establece una semántica para que todos los involucrados, trabajen en una meta que siempre es el objetivo del artista, restringido por las posibilidades reales que puedan presentar la ciencia y la tecnología (ver figura 2).

¹⁶Jackendoff (1995) *Languages of the Mind: Essays on Mental Representation*.

¹⁷Lerdahl and Jackendoff (1985) *A Generative Theory of Tonal Music*.

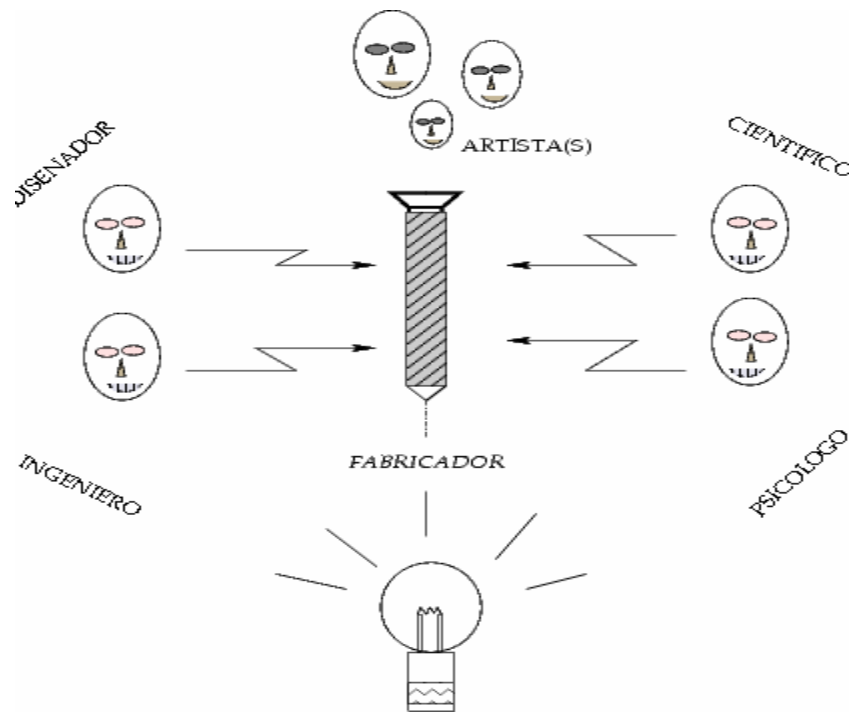

Figura 2: Modelo para trabajo en grupo y colaboración inter y transdisciplinaria: La idea es llevada a cabo por varias personas con una meta en común.

Cooperación y experimentación en artelab

El trabajo en comunidad es un asunto de prioridad en Artelab. Para lograr el objetivo de un sendero para apoyar y estimular el desarrollo y producción de manifestaciones dentro de las artes electrónicas, Artelab requiere de la integración e intercambio de ideas y conocimientos de profesionales y estudiantes asociados a las artes, la ciencia y tecnologías emergentes.

En Artelab se generan conceptos como matemáticas para el arte además del desarrollo de tecnologías para el arte sin ninguna aspiración comercial. En su concepción Artelab está conformado por un grupo de artistas, músicos, ingenieros y otros profesionales con la meta de resolver problemas para lograr la realización de obras de arte electrónico.

En su propuesta Artelab enfatiza el intercambio de conocimiento interdisciplinario. Para esto se ha tomado el modelo de laboratorio y de

comunidad con espíritu de experimentación¹⁸. Por la combinación entre lo teórico y lo práctico, este grupo dispone de un componente académico y uno profesional.

La idea de integración comunitaria y de trabajo en grupo es desarrollado con el estímulo a la investigación de los diferentes géneros en las artes electrónicas, en diferentes centros académicos por docentes, estudiantes o por el modelo de artista en residencia en instituciones interesadas y que colaboran con Artelab.

El intercambio de conocimiento es logrado por la gestión de conferencias, coloquios, simposios y encuentros, que a la vez constan de ponencias, demostraciones y talleres con el fin de aportar evolución en el conocimiento, experiencia y metodologías en favor del arte. Para difusión de resultados Artelab propone, muestras, exposiciones y publicaciones que hacen referencia a las artes electrónicas y que promueven a artistas e investigadores dedicados a este oficio.

La metodología de Artelab es una dinámica para la creación de arte que requiere nuevas tecnologías, en campos que tradicionalmente no se relacionan con las artes, que dependen del culto social a la tecnología y que demandan de un lugar conformado por una comunidad adscrita a lo inter-disciplinario y dispuesta a compartir conocimientos en un ambiente de ensayos, experimentación e intercambio.

Conclusión: Factor humano

Objeto de un estudio de investigación son los problemas de absorción del concepto de intersección arte, ciencia y tecnología. Por un lado muchos artistas no consideran que exista una aplicación directa de las ciencias en el arte y menos que el método científico pueda aplicarse en el desarrollo de una obra. Otro factor de resistencia es el tiempo necesario para informarse, para entrenarse y enterarse sobre procesos en las ciencias básicas o en las matemáticas. Pero más preponderante es quizá la complejidad del conocimiento científico, de su manejo y el no querer transmitirse a un nivel elemental.

La voluntad del artista es casi siempre bloqueada por la intimidación que refleja lo científico. Además mientras en las artes se ha creado un lugar para las ciencias, lo contrario no es cierto. Profesionales de las ciencias en instituciones académicas, en organizaciones del gobierno y en el

¹⁸Juan Reyes (2005) *Artelab: Laboratorios de Artes Electrónicas*, un proyecto de eventos e Interacción.

sector privado todavía no consideran que exista la relación interdisciplinaria que aquí se menciona. Estas posiciones confunden a los artistas y espantan cualquier tipo de acuerdos para un trabajo en grupo y colectividad interdisciplinaria.

Sin embargo, es importante mencionar que obras de arte con componente tecnológico predominante son fruto de un trabajo en equipo, en el cual a cada persona se le ha encargado un objetivo, y en donde el científico se dedica a la ciencia, el ingeniero a la tecnología, y el artista a su obra.

Aunque los casos de individualidad absoluta se dan, lo importante del factor humano en las artes electrónicas es la colectividad en un sentido de intercambio de conocimiento en favor de la producción de una obra de arte o de expresión con el conocimiento interdisciplinario. Artelab estimula esta forma de trabajo en equipo y ha propuesto intercambios entre artistas, músicos, científicos, ingenieros, psicólogos, arquitectos y diseñadores.

Bibliografía

- Artelab - *Colón Electrónico*.
- Dobson, K. (2004) *Machine therapy*.
<http://web.media.mit.edu/~monster/machinetherapy/>
- ----- (2006) *Wearable body organs*.
- Holtzman, S. R. (1995) *Digital Mantras: The Language of Abstract and Virtual Worlds*, MIT Press, Cambridge MA, EE.UU.
- <http://web.media.mit.edu/~monster/screambody/>
- <http://www.isea2004.net/content/allpres.php>. Inter-Society for the Electronic Arts
- <http://www.isea-web.org/eng/about.htm>.
- <http://www.maginvent.org/articles/artelabht/index.html>.
- ISEA (2004) *Proceedings of isea-2004*.
- ISEA (2007) Home page of inter society for the electronic arts.
- Jackendoff, R. (1995) *Languages of the Mind: Essays on Mental Representation*.
- Kahn, D., editor (1994) *Wireless Imagination: Sound, Radio, and the Avant-Garde*, MIT Press, Cambridge MA, EE.UU.
- King, M. (1995) *Programmed graphics in computer art and animation*.
- Leonardo, 28(2):113–114.
- Lerdahl, F. and Jackendoff, R. (1985) *A Generative Theory of Tonal Music*. MIT Press, Cambridge, EE.UU.
- Rey, E. (2005) *Modelos plásticos: culinaria aplicada a la interacción*. Charlas
- Reyes, J. (2004) *Artista como hacker*. Distancia Crítica, 1(3). Lima, Perú.
- ----- (2005) *Artelab, laboratorios de artes electrónicas*.
- Wikipedia (2007) Electronic art. <http://www.wikipedia.org/wiki/Electronicart>