

#2

Entrevista a Federico Pérez Villoro

Artista. Investigador.
Fundador de Materia Abierta, escuela de verano
sobre teoría, arte y tecnología.
Ciudad de México.

Taller de mecatrónica comunitaria conducido por Fernando Palma Rodríguez en colaboración con Ing. Edgar Espinoza en Calpulli Tecalco en San Pedro Atocpan. Materia Abierta, 2022. Fotografías de Enrique R. Aguilar.

vj

A partir de tu experiencia en programas educativos alternativos como Materia Abierta, ¿cuáles crees que son los temas más recurrentes que preocupan a artistas/diseñadores en torno a la tecnología?

fpv

Es importante entender a Materia Abierta como un prototipo de sí misma. Cada año buscamos reorganizar la escuela desde distintos modelos educativos, tramando contextos diversos para el aprendizaje, aunque los ejes generales del proyecto son la teoría crítica, el arte y la tecnología. El concepto de tecnología hay que aclararlo. Cuando hablamos de tecnología nos referimos a formas de organización y producción de conocimiento socio-técnico y al estudio de sus relaciones con realidades políticas territorializadas.

Hace pocos días terminó la más reciente edición del programa, que estuvo enfocada en tecnologías endémicas del sur de lo que hoy es el Valle de México —principalmente construidas desde los saberes ancestrales de comunidades nahuas en los territorios de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac—. Desde allí, pensamos en la posibilidad de relacionarnos con tecnologías cargadas con la “capacidad de cultivar vida”. Colaboramos de cerca con Calpulli Tecalco, una organización que desde hace más de veinte años se dedica a la protección de los saberes originarios de la zona; con las Mujeres de la tierra, un grupo de hermanas organizadas para enfrentar las violencias de los sistemas patriarcales desde el cultivo de la milpa; con el Laboratorio Lacustre, un colectivo de investigadoras y diseñadores que tejen la historia política de Xochimilco desde el estudio de plantas lacustres y desarrollo de biomateriales. La participación de Fernando Palma Rodríguez, originario de San Pedro Atocpan, fue fundamental para el desarrollo del programa. Fernando integra en su práctica artística materiales locales y sus conocimientos como ingeniero electrónico para recuperar narrativas ancestrales más allá de las trayectorias temporales hegemónicas.

Materia Abierta es una excusa para ritualizar la socialización crítica, para reunirnos en grupos —formar grupos— y provocar no sólo el diálogo sino la acción alrededor de temas que nos parecen urgentes.

vj

¿Cómo empezar a repensar las tecnologías considerando nuestra propia circunstancia?

fpv

Es una pregunta amplia que estamos tratando de abordar, precisamente, a través de estos programas complejos. No es sencillo pensar en tecnologías que escapen del esquema modernista occidental parecería que la mayoría de las formas de producción de conocimiento están atadas al capital. Si seguimos la trayectoria histórica de las tecnologías digitales, por ejemplo, reconoceremos que dependen de la extracción y sobre-explotación de recursos, además de estar diseñadas en función de la acumulación, el dominio y la procuración de las grandes hegemonías.

Sin embargo, es posible identificar y buscar otros cursos en el desarrollo de técnicas y relaciones de reciprocidad material que no responden a la tradición del conocimiento tecnocientífico y que están dispuestas, más bien, a la procuración de la vida.

vj

En el caso latinoamericano, ¿cómo el diseño especulativo nos puede ayudar a imaginar futuros posibles? (siempre ha existido una visión crítica sobre las ideas que surgen del diseño especulativo. Se les considera opuestas a lo que el diseño moderno persigue: viabilidad, eficiencia, etc)

fpv

Deberíamos pensar con cuidado qué es diseño y qué es especulación. El diseño, como industria, tiene una serie de lógicas económicas y políticas propias. Cuando va más allá de estas lógicas estructurales encuentra posibilidades expresivas e imaginativas.

El diseño puede ser una herramienta útil para articular narrativas que están fuera del aquí y del ahora. Pero me preocupa que el *futuro*, pensado desde espacios especulativos academicistas, se haya vuelto un recurso retórico cómodo, en especial cuando proyecta la necesidad de acción social al porvenir desvinculándose así de las luchas concretas que se viven en tiempo real y en la cotidianidad de quienes se ven afectados por las muchas crisis actuales. Las temporalidades económicas y políticas son como bucles de retroalimentación que van más allá del pasado, presente y futuro.

La pregunta que haces en relación a la perspectiva latinoamericana es pertinente. Parecería que hay un acuerdo estético con el futuro en base a cómo lo hemos imaginado, consistentemente desde las perspectivas del norte. En ese sentido, me parece provechoso desarticular el futuro de las lógicas anglosajonas y relacionarnos con las maneras en las que se protege la posibilidad de mundos distintos desde los saberes ancestrales.

vj

Puede que tu interés en diseño se haya transformado debido a tus hallazgos en tu práctica artística. En la actualidad ¿qué aspectos del diseño te interesan más?

fpv

Muchas de las herramientas y lenguajes que utilizo en mi práctica artística surgen de mi formación como diseñador. Me interesa pensar en los productos del diseño como dispositivos a través de los cuales circula información. En ese sentido, mi trabajo explora las condiciones técnicas, sociales y políticas a través de las cuales se genera y se pone en circulación el conocimiento: desde el diseño de una plataforma digital hasta la metodología de un programa educativo.

Dejé de trabajar como diseñador porque encontré posibilidades discursivas más amplias en el arte y la escritura. Sin embargo, estas mismas definiciones disciplinarias son absurdas y están definidas por mecanismos económicos que hemos impuesto sobre necesidades expresivas que son muy humanas. También he encontrado límites y condiciones de mercado muy severas en el arte. En ese sentido, me aproximo a la industria del arte desde un lugar que ha sido históricamente incómodo: pensarlo no solo desde la producción de objetos y posibilidades simbólicas sino desde sus posibilidades funcionales e implicaciones operativas.

Pensemos, por ejemplo, en cómo ha cambiado la naturaleza material de la información visual. En el momento en que las imágenes interactúan con sistemas de visión automáticos¹ ganan propiedades distintas a las que tenían antes. Las imágenes han dejado de ser solo objetos pasivos de representación para convertirse en componentes técnicos que forman parte de procesos muy concretos. En ese sentido el conocimiento y las tecnologías relacionadas al diseño se vuelven necesarias para pensar en las condiciones contemporáneas de producción visual.

¹ La visión artificial es una parte de la inteligencia artificial (IA). Consiste en el desarrollo y el perfeccionamiento de técnicas que permiten a las máquinas ver, identificar y procesar imágenes.

Sobre Transparencia Index (2021), Printer Prosthetic: Futura²(2017) y la intervención de máquinas y softwares

vj

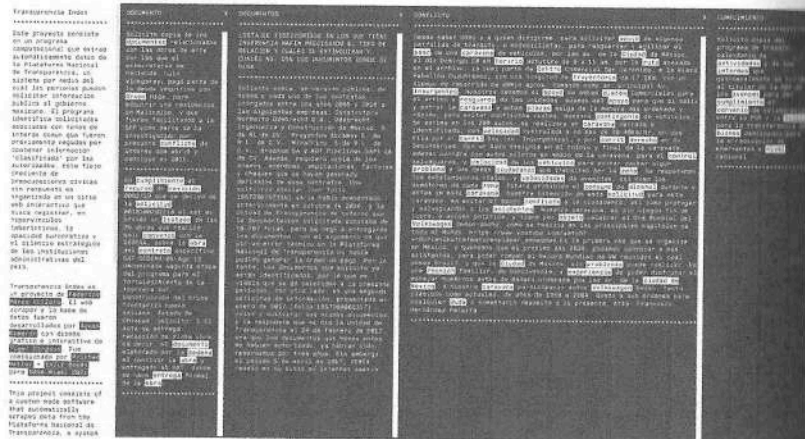
En la plataforma Transparencia Index se vinculan varias ideas que hemos venido conversando: conocimiento de las tecnologías con las que interactuamos diariamente que ponen en evidencia cómo se ha diseñado el poder en nuestras sociedades, pero también nuevas prácticas de ciudadanía...

fpv

Transparencia Index surge a partir de mi experiencia trabajando con periodistas y personas que defienden los derechos digitales. Desarrollado en colaboración con Agnes Cameron y Tiger Dingsun, el proyecto consiste en un programa computacional para extraer datos automáticamente de los servidores de la Plataforma Nacional de Transparencia, un sistema desde donde las personas pueden solicitar información pública al gobierno mexicano. En este país, la transparencia es una ilusión, es un recurso político. Los administraciones responsables en transparentar información hacen lo posible por no entregarla.

El proyecto es un web scraper, un recopilador de datos que interactúa con la plataforma y extrae solicitudes de información existentes que no han sido respondidas por contener información clasificada. El resultado es una especie de archivo, un memorial incompleto, de inquietudes cívicas que no encuentran respuesta. En este esfuerzo por recuperar dichas temáticas, el programa identifica palabras, conceptos recurrentes, aprovechando modelos computacionales de procesamiento de lenguaje natural para marcar patrones conceptuales en el lenguaje y organizar, en una serie de categorías, relaciones inesperadas entre las solicitudes.

2 Proyecto Printer Prosthetic: Futura: Consiste en la reimpresión de Futura de Hansjörg Mayer (1956 - 1958). Originalmente, Futura consistió en 26 composiciones tipográficas y gráficas, impresas en pliegos doblados, hechas por artistas vinculados al grupo Fluxus y autores de poesía concreta. Para Printer Prosthetic: Futura se imprimió Futura utilizando una impresora modificada con un sistema arduino. Federico Perez Villoro y Christopher Hamamoto, 2017.

Transparencia Index es un proyecto de Federico Pérez Villoro. El web scraper y la base de datos fueron desarrollados por Agnes Cameron con diseño gráfico e interactivo de Tiger Dingsun. Fue comisionado por Printed Matter + EXILE Books para NADA Miami 2021.

Proyecto Printer Prosthetic: Futura.
Federico Perez Villoro y Christopher Hamamoto, 2017.

vj

En tu práctica e investigación artística, ¿la manipulación de aparatos tecnológicos o la intervención de softwares oficiales tiene algo que ver con algún tipo de mentalidad o ética hacker?

fpv

Los engranajes de las tecnologías, en muchos casos, son inaccesibles, cajas negras que ocultan secretos corporativos y protegen la configuración contemporánea del poder. Mis proyectos, en un ejercicio de ingeniería al reverso, buscan revelar los mecanismos ocultos que condicionan el comportamiento.

Escuché alguna vez al artista uruguayo Luis Camnitzer decir que el rol del artista era el de desorganizador. A esto le agregaría que estos actos de desorganización sirven para entender cómo el mundo está organizado. Muchas de las estrategias que utilizo en mis trabajos de investigación tiene que ver con eso: con entender cómo algo está diseñado para infiltrar dentro de sus lógicas, poéticas críticas.

Por ejemplo, para Transparencia Index estudiamos de manera dedicada cómo estaba articulada la plataforma digital, cómo estaba codificada, cómo evidenciaba la estructura social que la hace o no funcional. Durante el proceso de investigación enviamos múltiples solicitudes de muy diversas características para obtener mayor claridad alrededor de la capacidad de respuesta y de las características del entramado humano responsable del sistema. Hicimos una serie de ejercicios en donde enviamos solicitudes de información a manera de denuncia poéticas. Aunque estos procesos no están representados en la versión final de nuestra pieza digital, fueron muy importantes para la investigación.

vj

Dentro de las prácticas de manipulación de aparatos tecnológicos también podrían incluirse "el mal uso" de un aparato tecnológico, usar los aparatos de maneras inesperadas...

fpv

Las tecnologías, desde un punto de vista convencional, se diseñan bajo una función determinada. Hay una linealidad entre el diseño y el uso final. Extender o romper estas condicionantes permite espacios de reflexión y sensibilidad inesperados. Pensar *en contra* de una plataforma gubernamental o de una impresora es *fragmentar su diseño*, revelar las implicaciones económicas y políticas que lo han hecho posible. Para mí estos proyectos registran los motivos y estrategias a través de las cuales generamos memoria, producimos y ponemos en circulación el conocimiento.

En el caso del proyecto Futura, me interesaba el potencial poético de los espacios en blanco y las implicaciones significantes de los soportes textuales. Es decir, que el significado de un texto está en estrecha relación con su forma y con sus mecanismos de producción. Uno de los primeros ejercicios que hicimos fue imprimir el poema de Gertrude Stein que dice "Rosa es una rosa es una rosa es una rosa..." compuesto como un círculo. El poema solamente hace sentido cuando está organizado de tal manera porque lo vuelve cíclico, pero al momento de reimprimirlo con la impresora intervenida la composición en círculo se desdibuja y el poema deja de tener sentido. Nuestra impresora desarticula, modifica su lógica formal, enfatizando así la relación entre forma y contenido.

vj

Para terminar, qué piensas sobre dos mitos recurrentes en torno a la tecnología (las voy a formular como preguntas)

a) ¿El lenguaje textual, escrito, es muy diferente al lenguaje algorítmico? De alguna manera el lenguaje algoritmo es un tipo de escritura...

b) En relación a la pregunta anterior, hay una creencia de que no hay materialidad en lo virtual. ¿Cómo has pensado este tema?

fpv

Hay una serie de razones culturales desde las cuales hemos asignado más valor a las materialidades tangibles o análogas que a las digitales. Si lo pensamos en función de las textualidades, un libro impreso tiene un peso distinto a un texto publicado en línea. Me parece que esto es indivisible de los costos de producción y de la labor de la que están cargadas los materiales—regresando nuevamente al tema de la industria de diseño y de todo lo que implica materializar un objeto—.

La pregunta misma plantea ya una distancia entre el lenguaje escrito y el lenguaje algorítmico y entre la materialidad análoga y la digital. Pero me parece que las materialidades y textualidades contemporáneas demuestran nudos y grados de complejidad contrarias a dichas distinciones. Tal vez las materialidades digitales tienen una disposición más flexible que las materialidades no digitales, que son más rígidas. Pero no creo que una sea más real que la otra. Así mismo, aunque el lenguaje algorítmico es menos visible o está en función de otras interfaces, también puede ser poético y un espacio provechoso de experimentación crítica.