

Conversando con Octavio Moctezuma sobre el arte y su relación con la tecnología

Entrevista realizada por la Mtra. Adriana Acero

Talking with Octavio Moctezuma about art and its relationship with technology

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez. Maestría en Diseño Editorial. Experiencia docente por más de treinta años, Editora Responsable de la revista departamental Tecnología y Diseño desde el 2011; ha desarrollando proyectos de Diseño de la Comunicación Gráfica: fotografía, ilustración, artes gráficas, publicidad y primordialmente diseño editorial. Exposiciones personales y colectivas de fotografía. Ha publicado artículos y ponencias, y realizado trabajos de investigación relativos a la tipografía y sus funciones, así como de docencia.

Resumen

El arte ha sido y será por siempre un medio de expresión que refleja los aconteceres de su época. A través de sus distintas representaciones dan a conocer tendencias y costumbres de una sociedad. Por ende, los artistas de las diversas disciplinas ponen de manifiesto la importancia que tiene el hecho de crear obras que sean un reflejo de esos aconteceres, los cuales con el paso del tiempo se convertirán en un vestigio de la historia.

El artista mexicano Octavio Moctezuma en su obra plástica plasma conceptos en los que se hacen cuestionamientos acerca del papel del hombre y de su universo.

En esta entrevista el artista nos narra su trayectoria, tanto de pintor como de promotor del arte, y nos da su punto de vista acerca de la relación que existe entre el arte, la tecnología y la sociedad.

Palabras clave: arte, tecnología, sociedad

Abstract

Art has been and will forever be a means of expression that reflects the happenings of his time. Through their different representations they reveal trends and customs of a society. Therefore, the artists of the various disciplines show the importance of creating works that are a reflection of these happenings, which with the passage of time will become a vestige of history.

The Mexican artist Octavio Moctezuma in his plastic work portrays in his works concepts in which questions are asked about the role of man and his universe.

In this interview, the artist tells us about his career as both a painter and a promoter of art, and gives us his point of view about the relationship between art, technology and society.

Key words: new technologies, design, graphic-arts, building automation, maker culture, citizen communication

i Quién es Octavio Moctezuma?

Él se define como un pintor por vocación, no es de su interés ser considerado un artista pues hace alusión a lo que decía James Harithas, que en muchas ocasiones el arte se comercializa y entonces el proceso creativo del artista se desgasta, pues se pierde por el interés.

Actualmente Octavio Moctezuma es el curador de arte en el programa *Encuentros de Ciencias en Artes y Humanidades* que depende de la Coordinación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); éste es un programa en donde se reúnen investigadores y académicos de distintas disciplinas para abordar varios temas desde el punto de vista multidisciplinario y transdisciplinario. En este ejercicio ha adquirido una gran experiencia, la cual le ha permitido interactuar con profesionales y artistas, lo que le ha dado la posibilidad de crear un vínculo entre el arte y la academia.

¿Qué nos puede referir acerca de la tecnología y su relación con el arte?

Durante esta entrevista el artista nos refiere su punto de vista sobre la relación entre la tecnología y el arte, tomando en consideración tanto su experiencia personal, como la que plasman algunos otros artistas en dicho tema.

Moctezuma nos comenta que la tecnología se aborda como un área de la aplicación del conocimiento que plantea una serie de problemas y que, dependiendo del enfoque del problema, ésta tiene implicaciones que afectan a la manera en que la sociedad funciona; y es entonces cuando hay una revisión crítica de lo que es la tecnología dentro del arte. Muchas veces se dan piezas que se eslabonan de alguna forma irónica –por decirlo de alguna manera–, hay artistas que han desarrollado unos híbridos entre tecnología y arte, como el artista mexicano Arcángelo Constantini que en su pieza *Nanodriza*, parecida a un ovni que se mueve en el agua, y que “supuestamente” pretende ser un caldo de cultivo que va a permitir que el agua estancada mejore su calidad y que a su vez también cuenta con sistemas de navegación; éste tipo de obra de arte pretende ser crítica precisamente con el uso de la tecnología en la sociedad, es decir, el arte permite una mirada crítica a este respecto. (Figuras 1 a 5).

Figuras 1 y 2

Arcángelo Constantini; su arte y la tecnología

Figuras 3 a 5

Nanodriza obra de Arcángelo Constantini que hace cosecha de energía, se comunica por radiofrecuencia y llevan un monitoreo de las condiciones ambientales

¿Cuál es su apreciación respecto a la tendencia de los artistas contemporáneos para el uso de estas tecnologías y de qué manera pueden comunicar su estado de arte?

La tecnología está cambiando muchos aspectos del mundo del arte, de hecho la tecnología tiene una larga tradición, incluso dentro de la tradición de la pintura, la fotografía y la escultura, pero actualmente se utilizan materiales más sofisticados. Por citar un ejemplo, el artista hindú Anish Kapoor, que se ha presentando recientemente en el MUAC (Museo Universitario de Arte Contemporáneo), compró los derechos de un pigmento sumamente oscuro que, empleados por medio de nano tubos atrapan los electrones; esto hace que la luz prácticamente no se refleje, produciendo efectos muy interesantes (Figura 6). Por otro lado, los sistemas de impresión que también emplean el sistema en 3D seguramente van a alterar el concepto que tenemos de lo tridimensional; en fin, la tecnología está directamente ligada al arte desde hace muchos años.

Figura 6

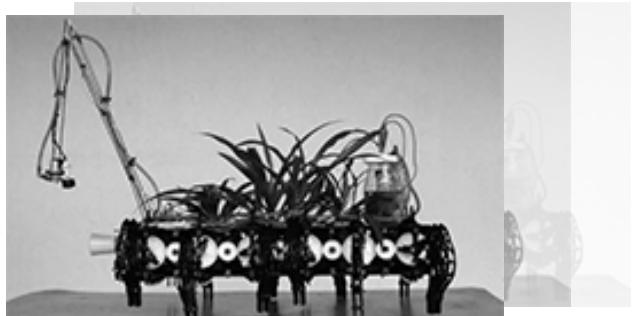
El artista Anish Kapoor y la incursión de la tecnología con su obra artística

Y bien, separando la definición de técnica o tecnología, ésta siempre ha estado de la mano con los artistas; hoy en día estamos hablando de una tecnología en función de nuevos materiales, o quizás en lo que se refiere al aspecto de la tecnología digital, de propuestas alternativas.

Hablando de los materiales como medio, ¿qué nos puede decir de su función?

No sólo es lo digital, sino también el tipo de materiales y su uso los que se están empleando ahora para cuestiones de arte al construir objetos que en cierto sentido nos permiten al mismo tiempo reflejar qué somos o cómo somos, porque finalmente vivimos en una era en donde hay una cantidad de tecnología por todas partes y que además continuará evolucionando, pues va a ir cambiando. Otro aspecto muy importante de desarrollo hoy en día en el arte contemporáneo es el bio arte por ejemplo, que nos plantea cuestiones éticas... ¿hasta dónde podemos manipular nuestra genética o nuestro habitat?, porque finalmente hay grandes cambios a nivel planetario, como el cambio climático, en donde se están dando procesos de adaptación muy rápidos que van a alterar el modo en que vivimos necesariamente y de nuestra relación con nuestra naturaleza; todos los modelos están por cambiarse y eso está reflejado justamente en un arte que está muy relacionado con la tecnología (Figura 7).

Figuras⁷

Plantas nómadas del artista Gilberto Esparza, en la que emplea a la biotecnología como una forma de crear una conciencia colectiva sobre el impacto ecológico

¿Qué nos puede decir acerca de la narrativa en la obra de un artista?

Lo que pasa es que la ciencia y el arte constituyen una narrativa que está empezando a tomar mucha fuerza porque precisamente nos damos cuenta que en la medida en que la ciencia va explicando como se generó el universo –del cual nosotros somos parte necesariamente y que finalmente todo esta conectado con todo, desde la física cuántica hasta las neurociencias, la sociedad, la forma en cómo percibimos el mundo y las ideas que tenemos alrededor de él– de alguna manera empezamos a entender qué es el ser humano.

Con una tecnología proveniente de la biología molecular
convertida en propuesta artística...

...es difícil separar lo que es ciencia
y lo que es arte

Acerca de su trabajo en la UNAM ¿nos puede comentar algunas actividades que se relacionan con el tema de la tecnología?

Los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades llevan más de diez años, durante los cuales se han presentado alrededor de 88 exposiciones con muestras itinerantes, una de las más recientes ha sido el 5º Festival Nacional por el Conocimiento en la ciudad de Ensenada coproducido con el Colegio Nacional. En éste festival se presentan varios eventos relacionados con el arte como: la danza, el teatro y la pintura. Existen algunas líneas que están más relacionadas con las ciencias, unas más que otras; algunas están relacionadas con el bio arte, en donde se estudia la tecnología desde la perspectiva de presentar propuestas que tienen que ver con una tecnología proveniente de la biología molecular y que de alguna u otra manera se convierten en una propuesta artística; un exponente de esta corriente es Edith Medina que tiene una pieza en donde el tema es el cultivo de lágrimas y para eso utiliza material de laboratorio de tipo celular y bacteriano y obtiene unos sorprendentes y originales resultados. La dificultad de todo esto es que muchas veces es difícil separar lo que es ciencia y lo que es arte, lo cual representa un problema muy interesante que debe analizarse con mayor detenimiento (Figuras 8 y 9).

¿Nos puede comentar cómo es que se aplica la tecnología en sus pinturas?

Figuras 8 y 9

Técnicamente la pintura que yo utilizo la aprendí de un maestro ruso que es Vlady. Él estaba muy interesado en las técnicas antiguas, y esto es muy interesante ya que en la medida que uno entiende la química de la pintura y de cómo se trabajan los materiales –porque finalmente el óleo en la medida en que se saponifica se convierte en jabones que son materiales surfactantes– permiten que se generen emulsiones en donde finalmente la mayor parte de la pintura al óleo se encuentra en estos procesos de saponificación; uno los tiene que aprender a usar a su favor, y eso tiene que ver con las mezclas de barnices, por mencionar algún caso.

Ya durante mucho tiempo la técnica de la pintura fue un secreto a voces que se conservaba entre los gremios y que por lo tanto es relativamente difícil recuperarla. La exposición que presenté en la Fundación Sebastian el año pasado tiene que ver con llevar esos materiales a ciertos límites, en donde éstos materiales se convierten en otras cosas provocando de alguna manera una experiencia lúdica con los mismos.

Cultivo de lágrimas reflexiona acerca de las connotaciones sociales de las lágrimas y el acto de llorar en nuestros contextos

Respecto a su obra que es de tipo abstracto ¿de qué manera comunica el concepto a un espectador?

La impresión que mi obra puede provocar en el espectador depende de que tan sensible o tan informado esté y a su vez que tan predisposto esté a una determinada experiencia. De alguna manera el arte está hecho para provocar reacciones muy diferentes en cada uno de los individuos, el chiste de una obra cuando funciona es que le dice mucho a muchas personas y a todas se las dice de una manera distinta, entonces es muy difícil saber en una exposición cual fue su reacción, sin embargo lo valioso de una obra es que de alguna manera nos interroge o nos guste; en fin, que nos haga ver algo desde un punto de vista ligeramente diferente.

Referencias electrónicas de imágenes:

- Figuras 1 y 2.** https://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1ngel_Constantini#/media/File:Arcangel_Constantini_02_%283963446877%29.jpg. Recuperado el 11 de abril de 2017
- Figuras 3 a 5.** https://www.youtube.com/watch?v=R83_DD4t7Pg. Recuperado el 11 de abril de 2017
- Figura 6.** <http://mxcity.mx/2016/05/el-arte-de-anish-kapoor-llega-este-mes-a-la-ciudad-de-mexico/>. Recuperado el 11 de abril de 2017
- Figura 7.** plantasnomadas.blogspot.mx
- Figuras 8 y 9.** <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-visuales/2015/11/17/bioarte-de-gilberto-esparza-se-planta-en-arte-alameda>
<http://colnal.mx/news/el-colegio-nacional-por-primeravez-en-el-festival-nacional-del-conocimiento-de-ensenada>
https://www.google.com.mx/search?q=ariel+medina+cultivo+de+lagrimas&client=firefox-a&rlls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp2Nabyo7TAhVDj1QKHSvEDTkQ_AUIBygC&biw=968&bih=575#tbm=isch&q=edith+medina+cultivo+de+lagrimas&*&imgrc=B5MRFl-ZerYyqM
https://www.google.com.mx/search?q=ariel+medina+cultivo+de+lagrimas&client=firefox-a&rlls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp2Nabyo7TAhVDj1QKHSvEDTkQ_AUIBygC&biw=968&bih=575#tbm=isch&q=edith+medina+cultivo+de+lagrimas&*&imgrc=OXYfyh7A8uFLIM
https://www.google.com.mx/search?q=ariel+medina+cultivo+de+lagrimas&client=firefox-a&rlls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp2Nabyo7TAhVDj1QKHSvEDTkQ_AUIBygC&biw=968&bih=575#tbm=isch&q=edith+medina+cultivo+de+lagrimas&*&imgrc=N7cj8NeClFhWnM
<https://i.ytimg.com/vi/TvrMRCViMi4/maxresdefault.jpg>

