

Escáner Cultural
[12 años]

Escáner Cultural
[12 años]

© Isabel Margarita Aranda Mansilla,
Marcela Alejandra Rosen Murúa.

Registro de Propiedad Intelectual
N° 202770

ISBN 978-956-345-256-3

Licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Sin Derivados 2.0 Chile License.
(CC BY-NC-ND 2.0)

Los textos y la imagen de Wikipedia están bajo
Licencia Creative Commons
Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Equipo Editorial:
Yto Aranda y Marcela Rosen.

Producción:
Aída Gatica.

Diseño:
Víctor Jaque.

Letra libre usada en este libro:
Franklin Gothic de Morris Fuller Benton.

Impresión:
Impresora Ermaras Ltda.

Edición de 2.000 ejemplares.

Santiago de Chile, 2011.

Libro realizado en el marco del proyecto "Reestructuración Revista Escáner Cultural a 11 años de existencia", financiado con el aporte de FONDART 2010.

Indice

- *Introducción* / Yto Aranda / **05**
- *El Universo Escáner Cultural. Revista Virtual de Arte Contemporáneo y Nuevas Tendencias. Un recorrido a través de la historia* / Carola Lara B. / **09**
- *Cultura (high) para no especialistas: Escáner Cultural* / César Horacio Espinosa V. / **51**
- *La dulce independencia y los sinsabores de la dependencia* / Marcela Rosen M. / **57**
- *Escáner Cultural. (Desde la palabra)* / Araceli Zúñiga Vázquez / **65**
- *Por qué nos interesa tanto Arte y Tecnología* / Yto Aranda / **69**
- *El Arte Correo y el Networking* / Clemente Padín / **73**
- *Arte de Acción en Escáner Cultural* / Marcela Rosen M. / **79**
- *La Plataforma* / Italo Tello / **85**
- *Columnistas* / **89**
- *Listado histórico de columnistas* / **116**
- *Glosario de términos técnicos* / **119**

Introducción

Yto Aranda

Lo mágico de la creación es que a partir de un pensamiento unido a la imaginación, una idea intangible se desarrolla de forma que toma cuerpo en la realidad. De nuestro esfuerzo y tenacidad, entre otros factores, depende la calidad de concreción de nuestras ideas. Mayor es el encantamiento cuando otras personas se suman a esta idea inicial, confían y aportan con su tiempo y trabajo en lo que comenzó siendo un impulso individual, convirtiéndolo en un proyecto colectivo. De esta forma comenzó Escáner Cultural. Una idea, las herramientas que estuvieron al alcance, buena voluntad y el apoyo de decenas de personas que se fueron uniendo al proyecto; sumando entusiasmo, investigación, conocimiento y creatividad. Esto es la esencia de Escáner Cultural y dar testimonio de esta experiencia es la finalidad del presente libro.

La periodista y crítica de arte Carolina Lara nos presenta en el texto medular de este libro, un análisis, historia, objetivos, desarrollo y testimonios; así como dos de nuestros más antiguos columnistas, Araceli Zúñiga y César Espinosa comparten con nosotros sus reflexiones y experiencias.

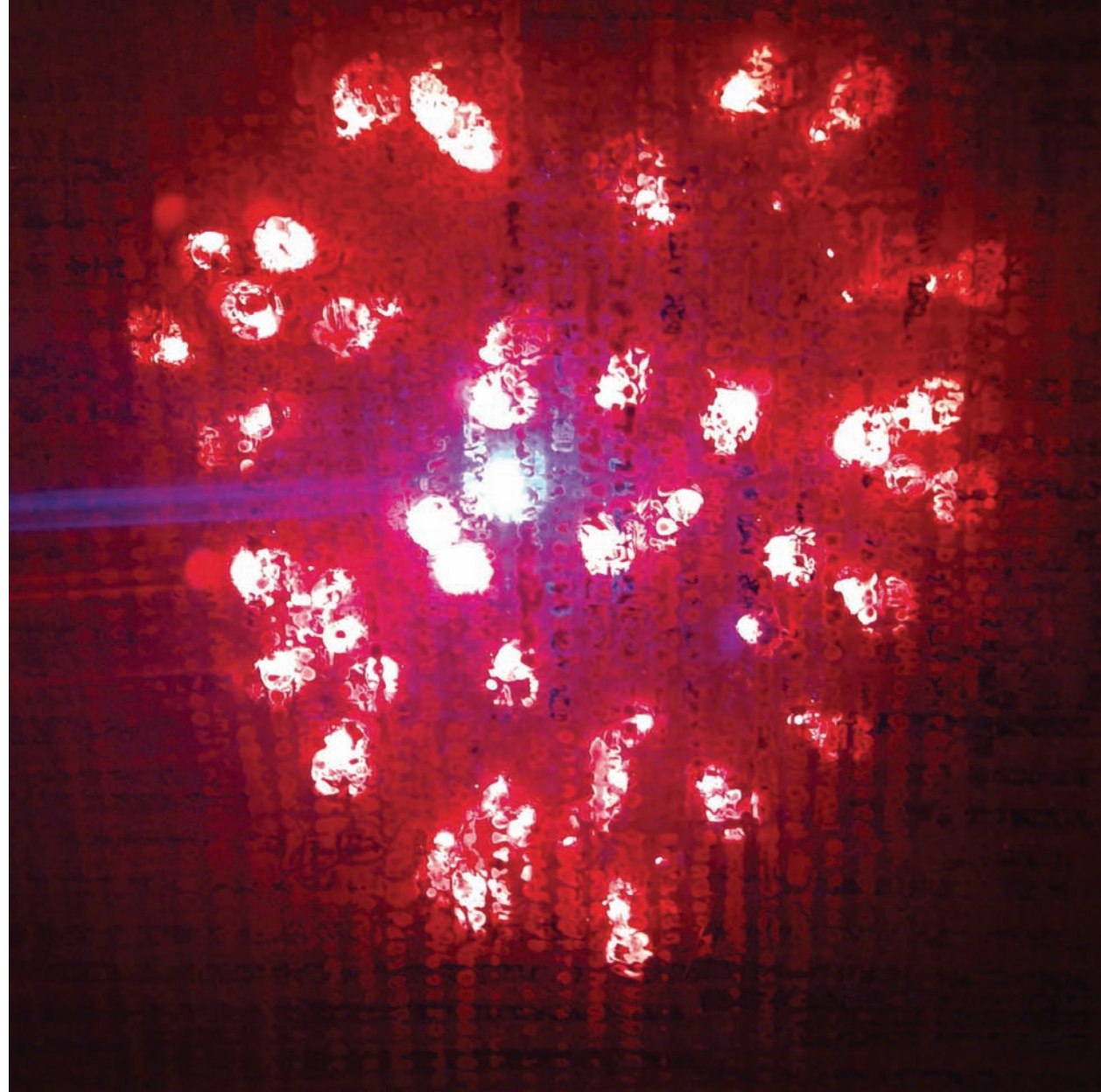
Incluimos también tres textos con finalidad educativa que abordan temáticas emblemáticas de nuestros intereses, Arte-tecnología (Yto Aranda), Arte Correo (Clemente Padín) y Arte Acción (Marcela Rosen). Marcela también participa con un texto llamado “La dulce independencia”, en donde profundiza uno de nuestros ideales, trabajar sin depender de instancias ajenas, manteniendo así un amplio margen de libertad. Italo Tello nos narra en forma breve los desafíos tecnológicos que hemos tenido que llevar a cabo durante estos 12 años. Los columnistas que actualmente escriben en Escáner fueron invitados a compartir en sólo 1250 caracteres el por qué de sus columnas y su opinión de la revista. Y para finalizar incluimos un glosario.

Un objetivo relevante para nosotros es la educación y difusión de la cultura, pero desde una mirada crítica, renegando un poco (y nunca suficiente) de la cultura “heredada”, buscando en lo local elementos de identidad propia, con el fin de reconocerlos y darlos a conocer a nuestra propia comunidad latinoamericana como público objetivo central, que se expande por consecuencia lógica al mundo hispanoparlante. Desde estas premisas hemos desarrollado nuestro interés en ser un puente no sólo entre el público no conocedor y los especialistas, sino que también entre creadores de distintas áreas.

Concluyendo esta breve introducción me gustaría mencionar el aprendizaje principal que ha significado para mí la realización y dirección de este amado proyecto. Se trata de la incorporación a mi vida de los conceptos “net working” (trabajar en red) y comunidad. Comunidad que significa bien común, compartir, integrar y construir.

Emociones Indebidas

Yto Aranda
Pintura electrónica, 2008.
Fotografía: Yto Aranda

:: El Universo Escáner Cultural ::

Carolina Lara

Un recorrido a través de la historia

En 1999, la revista Escáner Cultural nació con el ímpetu de una urgencia: la de contar en nuestro medio con un espacio alternativo que permitiera difundir la diversidad de autores y prácticas comúnmente excluidos del sistema de mercado y de los medios de comunicación. Por entonces, las condiciones de visibilidad en el medio artístico local eran más limitadas que las de ahora: la escena chilena –es decir, esa plataforma territorial reconocida por las relaciones endogámicas que han entablado ciertos actores específicos– estaba determinada también por el centralismo. Sólo en la capital había un grupo de salas abiertas a tendencias contemporáneas, un circuito limitado donde circulaban principalmente artistas provenientes de escuelas de arte universitarias, que lograban insertarse bajo criterios manejados por unos cuantos curadores, académicos o galeristas. Esta escena santiaguina era una construcción ficcionada desde instituciones culturales, agentes de arte y los principales periódicos, más allá de cuyos márgenes se

Principio Discreto (la beldad da envidia)

María José Rojas

Instalación de napa y nylon, Goethe Instituto, Santiago, 2003.

Fotografía: Juan José Valverde

tejián también nuevos e insospechados caminos para el arte. Escáner Cultural surgía para hacerse parte de esas redes.

A fines de los años 90, Internet era aquí un fenómeno reciente. En diarios, revistas, canales de TV y radioemisoras, las secciones culturales comenzaron a verse afectadas tanto por la irrupción del estilo Web como por el sistema de espectáculo que se volvió una realidad contundente. Con menos páginas para Cultura y un toque de sensacionalismo, esa mirada que todo lo *faranduliza* afectó los criterios editoriales de manera transversal. Espacios para la diversidad, para un periodismo investigativo, para la crítica y el debate eran más bien posibles en algunas publicaciones especializadas en el área, que surgieron por entonces con circulación más bien restringida¹. No obstante, la mayoría se fue cerrando a medida que avanzaba la primera década del siglo XXI².

La sospecha era sobre qué panorama entregaban los medios de comunicación cuando –tras las planas– descubríamos en el pulso de la ciudad a múltiples artistas trabajando más allá de las galerías e instituciones, un arte muchas veces do-

¹ Algunas revistas tenían un tono eminentemente erudito; otras, eran de circulación restringida. Podemos recordarlas: Cultura Urbana, en papel couché, repetía formatos de publicaciones magazinescas, con distribución en Santiago; Rocinante, nació en 1998 como una instancia de debate cultural y democrático; Revista de Crítica Cultural, dirigida por la teórica Nelly Richard, circuló entre 1990 y 2009 congregando en especial a intelectuales de Chile y Latinoamérica; Calabaza del Diablo, circuló a fines de los años 90 y comienzos de los 2000, abierta especialmente a literatura; y La Noche, que cruzó temas de cultura y espectáculo en un formato bolsillo, repartiéndose en bares y locales nocturnos de Santiago, en 2010 es reeditada.

² Arte Al Límite surgió en 2003 y se distribuye también en ferias de arte internacional. La Panera es un proyecto que nació en 2010 y abarca diversos temas culturales. Ambos periódicos mensuales son proyectos de galerías, respectivamente, Ana María Matthei y Patricia Ready. Con un énfasis en la reflexión sobre fenómenos culturales, Patrimonio Cultural existe desde 1995. Se difunde a todo Chile a través de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos. En la Región del Bío Bío, cabe destacar dos publicaciones creadas los últimos años y que han entablado nexos con autores de Latinoamérica más que de la capital: Animita y Plus.

tado de potencia estética, rigor analítico y radicalidad. Las instancias más visibles de estos diversos circuitos eran experiencias que hasta ahora logran captar cierta atención en los medios justamente por ese espesor, definiendo propuestas inéditas para nuestro contexto. Están entre ellas, el Centro de Arte Experimental Perrera Arte y los talleres Caja Negra; o encuentros internacionales como la Bienal Internacional de Performance “Deformes” y la Bienal de Video y Artes Mediales. Con numerosos adeptos y nexos internacionales, son proyectos de autogestión, siempre actuales, lugares donde suelen desarrollarse formatos desplazados incluso de las escuelas de arte universitarias, poco conocidos por el público general, como la performance, la poesía experimental, el net.art, los nuevos medios y los lenguajes híbridos.

A fines de esa década, la situación de desinformación en los medios masivos era preocupante, mientras Internet se multiplicaba abriendo las posibilidades de conocimiento y acceso a nuevas fuentes, grupos y escenarios en el concierto global. Isabel Aranda (Yto) se encontraba precisamente en ello, descubriendo los beneficios que tenía para ella, como artista, esta deslumbrante plataforma. Sus nexos con la tecnología no eran nuevos. Apenas egresó en 1990 de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde se especializó en pintura, comenzó a experimentar con el programa Paint de Windows 3.1. A mediados de esa década, el catálogo de una exposición individual de pintura, “Presente”, fue su primera obra digital³. Y ya en 1997 trabajaba con el ciberespacio, comprendiendo su potencial no sólo en cuanto al ámbito creativo, sino también a la difusión y circulación de obra. Esto la fue diferenciando dentro de su generación, de aquellos pintores y autores que continuaron lidiando contra el sistema artístico.

³ La muestra se realizó en 1996 en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y, además de incluir una especie de manifiesto de la pintura según recuerda Yto, la publicación incluyó dibujos realizados en Paint. Fue su primer trabajo digital que perduró, agrega la artista.

Santiago de Chile.
Revista Virtual.

Escáner Cultural

Número 1.
12 de Enero al
12 de Febrero
de 1999.

Portada

Bienvenida a "Escáner Cultural". Tabla de Contenidos. [Editorial](#).

Manuel Torres, La Pintura al Rescate de lo que Fueron Las Salitreras en Chile. [Entrevista](#).

Arturo Gordon, Claroscuro expresionista! [Artículo](#).

P.S.1 en New York, por Jacques Sterenberg . [Espacios Taquicardicos](#).

Maria de Medeiros.

Una actriz diferente, un encanto especial. [Cine](#).

El Muerto, por: Ernesto Langer Moreno. [Cuento](#).

¿Qué nos pasa santiaguinos? Por: Sebastián Teillier A. [Columna del Lector](#).

Exposiciones, datos, etc. [Que se Teja](#).

[Cartelera de Exposiciones](#) y para los aficionados al Cine Arte la cartelera completa del nuestro querido [Cine Arte Normandía](#).

Portada N° 1 Escáner Cultural

Pantallazo revista 1999

“Por supuesto que Internet superó mis expectativas. Era un escenario donde los artistas por fin podíamos mostrar nuestro trabajo. Y era como una gran pizarra donde podían escribir todos. No algo cerrado para intelectuales y periodistas”, comenta la artista.

Como hecho en casa

El 12 de enero de 1999, Yto Aranda subió a la Web un proyecto inédito tanto en Chile como en Latinoamérica. Sin financiamiento ni experiencia en editorialidad, pero manejando ya las herramientas tecnológicas necesarias y sobretodo con el profundo convencimiento de que algo había que hacer frente a la ineficacia de los medios de comunicación, creó una Revista Virtual de Arte y Cultura que desde www.escaner.cl intentaba abrirse a variados temas y autores. En el país, recuerda, ya habían surgido sitios pioneros, como Mouse.cl y el portal del diario La Tercera. Pero Escáner Cultural tenía un referente en El Ático, donde ella había trabajado un tiempo⁴: era revista, no portal, con una estructura que permitía recorrer los contenidos página a página.

“Escáner surge por el vacío. Por entonces, había contadas publicaciones especializadas en cultura. Recuerdo mucho a Rocinante, que era más bien erudita. Por eso aparece Escáner: como plataforma alternativa, para registrar a través de la palabra y la imagen lo que no estaba registrado. Especialmente prácticas

⁴ Hacia 1998, Yto Aranda estaba en el sitio a cargo de la columna de Cultura, abordando principalmente entrevistas a artistas chilenos. El Ático “trataba diversos temas de Chile, relacionados a lo chileno, a lo cotidiano, cosas muy variadas”, añade.

como el arte postal, las acciones de arte y el trabajo artístico con tecnología. Mi interés era conectar estos ámbitos con la gente, no solamente para el mismo circuito. Y siempre pensando en darle alcance internacional”, enfatiza.

Fueron dos meses de preparación para el primer número donde colaboró buena parte de la familia: su marido, Omar Gatica, y la hija del reconocido pintor, Aída, que firmaba como Alexandra Gatica. El diseño y varios textos corrieron por cuenta propia. Con un lenguaje llano, la fundadora y directora de este nuevo medio invitaba en la primera editorial a reflexionar sobre el concepto “cultura”, y a colaborar para construir en conjunto una revista “seria, no pacata, con calidad en su contenido y participativa”.

Ese primer número está aún en línea⁵. En la portada inaugural vemos que ya demuestra pluralidad. Gracias a contactos personales, la gestora sumó a tres colaboradores externos: el pintor chileno-israelí Jacques Sterenberg, quien entrega una panorámica sobre P.S.1, centro de vanguardia neoyorquino; el escritor chileno Ernesto Langer Moreno, que participa con el cuento “El Muerto”, del libro *La otra orilla* (1998, autoedición); y Sebastián Teillier, arquitecto e hijo del escritor Jorge Teillier, que reflexiona críticamente sobre el paisaje de Santiago.

Para Yto Aranda el interés era integrar temas y autores que de alguna manera “no habían sido valorados en toda su dimensión”. Bajo su firma, leemos una entrevista al pintor Manuel Torres, formado en los años 80 en la Universidad de Chile, “solitario, marginado por el mercado” y que desarrolla un arte ligado tanto al pop como a la poesía; luego, un artículo sobre Arturo Gordon, uno de los grandes exponentes de la

Generación del 13, “a mi gusto, el mejor del grupo, con un lenguaje más propio, muy chileno”; y una reseña sobre la actriz portuguesa María de Medeiros, conocida en nuestro país al protagonizar “Henry & June” (1990), película de Phillippe Kaufman.

Se integran en este número secciones orientadas al servicio público: una completa cartelera de exposiciones de Santiago, la programación del cine arte Normandie y la sección “Qué se teje”, esta última con actividades culturales destacadas. En un espacio especialmente dedicado al lector, hay comentarios desde Chile, Argentina, México y Uruguay, que ilustran el entusiasmo inmediato que despertó este nuevo medio cultural.

El primer número fue “como hecho en casa”, recuerda la gestora. Con un diseño simple y ordenado, la revista era de fácil lectura. En cada página, Yto conduce a través de sus temas favoritos y por textos de gente que parece cercana, para terminar en un listado de links donde una cibernauta ya iniciada nos conecta a sitios de interés.

Artes visuales, literatura, cine y urbanismo, fueron temas del número inaugural. Cómic, poesía, arquitectura y música, se agregan al segundo mes⁶. Escáner creció notoriamente. Se incorporaron también escritores: David Rodríguez Montero, Claudio Navarro Bravo, Isaías Peña Gutiérrez de Colombia y Cheo Morales desde Frankfurt, Alemania. La enriquecen los nexos con Latinoamérica y el énfasis participativo que tuvo desde un principio, incluyendo ahora textos escritos por los propios lectores. Los temas son motivantes. Entre las columnas, leemos sobre Víctor Jara y Pink Floyd; en la Columna del Lector, Kelvin Malavé habla de bandas punk en Venezuela.

⁵ N° 1, 12 de enero al 12 de febrero de 1999

⁶ (N° 2, 12 de febrero al 12 de marzo de 2000)

Con solo una edición, la lista de suscritos se triplicó y ya 600 personas recibieron la portada de la revista en sus correos electrónicos. El proyecto recibía premios de otras páginas que lo seleccionaban como “lo mejor de Internet”.

De peso mundial

Un año después, en la editorial de enero de 2000, escribe Yto Aranda: “Queridos amigos, al fin cumplimos un año, estamos muy contentos y celebrando vía e-mail, ya que los columnistas se encuentran repartidos por todo el mundo. Unos se han ido, otros han llegado, pero nunca ha faltado voluntad para sacar adelante la revista”. A punto de entrar en el segundo milenio, Escáner Cultural cumple una temporada de crecimiento, con colaboradores que –pese a trabajar *ad honorem*– se sienten fuertemente motivados a participar gracias al entusiasmo de la directora y al impacto de la revista.

En este número 13, los temas son más y siempre variados. Nos acercamos al mundo del pintor Mario Carreño y a la obra de la escultora Elisa Naranjo; al cine de Luis Buñuel y a un compendio de libros y sitios sobre animación, que entrega Vivienne Barry, gran realizadora de cine animación que mantiene la columna La Magia en Movimiento. En la sección Cuento, encontramos un aporte del escritor portorriqueño Iván Silén; y, en la Columna del Lector, el Doctor Angell O. de la Sierra escribe desde Florida, Estados Unidos, “El puente entre lo transfinito y la infinidad”, un texto sobre la manera en que percibimos la naturaleza y el universo.

Padín, Deisler, Vigo

Clemente Padín
Sello de arte correo, fotografía contrastada, 1998.

Los columnistas provienen de Chile, Colombia, Canadá, Alemania y Venezuela. Desde Uruguay, una sorpresa: Clemente Padín, un alto representante de la poesía experimental, del arte correo, del arte digital y la performance en el mundo, mantiene una columna propia, UNlvers(o). El artista había debutado en el número 10 (octubre de 1999) con este espacio que se ha mantenido con breves interrupciones y que ha abordado por años temas relacionados a sus propios ámbitos de creación, a sus obras e investigaciones, realizando además informes de eventos de performance y poesía experimental en los que participa. Padín ha sido uno de los columnistas más visitados y un nombre emblemático para la revista, presente también a través de otros autores que aquí le han dedicado entrevistas, textos críticos e investigaciones publicadas sobre performance y poesía experimental.

¿Cómo llega este connotado artista a trabajar en Escáner Cultural?

Padín nos cuenta: “Conocí la revista a fines del siglo pasado, vía Internet, en razón de la difusión de mis primeras obras digitales. Isabel Aranda, su directora, me ofreció generosamente el espacio para este tipo de obras y a partir de allí nació una relación fructífera que aún pervive. Finalmente nos conocimos en forma personal a raíz de una de mis visitas a Santiago, esta vez llevado de la mano de Humberto Nilo, ex-Director de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, para un proyecto de recuperación de la memoria de nuestro común amigo, el artista y grabador chileno Guillermo Deisler, quien había fallecido recientemente en pleno exilio, en Alemania”.

Yto Aranda reconoce que Clemente Padín “fue el primer columnista de peso mundial y un gran respaldo. Cuando empecé a involucrar arte correo en la revista, me di cuenta de que el más connotado era él. Pensé que no me iba a responder. Llevábamos pocos números... Era una revista sencilla... Escribí a otros que no respondieron, pero él aceptó de inmediato”.

Para la directora de Escáner, texto importante en la historia de la revista ha sido la primera columna de Padín, “La poesía visual en el 2000”⁷. Allí, el maestro uruguayo habla de las nuevas posibilidades de expansión de la escritura poética; repasa los cambios que ha enfrentado la poesía experimental de Mallarmé hasta la era de los medios electrónicos, y en cómo puede ser explorado este ámbito desde las diversas dimensiones del lenguaje, desde lo visual, lo verbal y lo fónico, desde el soporte y, ahora, bajo “la revolución espacial del hipervínculo”. En sus reflexiones, el artista revela trabajar con una gran conciencia sobre el nuevo escenario que se abre para el arte frente a Internet. Sintonía inmediata con las obsesiones de Yto Aranda.

Cada columna ha sido un aporte inédito. Entre ellas, han estado “La identidad de la poesía experimental”, “Festivales internacionales de poesía de Medellín”, “El arte, allí, donde está la gente... Reflexiones sobre el arte en la calle después del Foro Social Mundial de Porto Alegre, 2003” y “Acciones urbanas: otra lectura”. Pero para él, los textos más importantes fueron realizados en recuerdo de amigos artistas y poetas muertos. Enumera él mismo: “Dick Higgins, Ray Johnson, Alvaro de Sá, Ernesto Cristiani, Dámaso Ogaz, Haroldo de Campos, Robert Filliou, Edgardo Antonio Vigo, Robert Rehfeldt, Joan Brossa, Ulises Carrión, David Cole, Guillermo Deisler...”.

⁷ (N° 10, 12 de octubre al 12 de noviembre de 1999)

Marginal y Pionera

Marcela Rosen es otra autora fundamental en el desarrollo de Escáner Cultural. Además de escribir, la artista chilena, *arteaccionista* y gestora cultural pronto comenzó a trabajar codo a codo con Yto Aranda por llevar adelante este medio de comunicación y ampliar sus redes a nivel internacional. En 2004 asumió como sub directora. Siempre interesada en las artes experimentales y no convencionales, afirma que desde un comienzo le encantó la revista. En 2003, había comenzado ayudando a su marido, el artista y escritor Ricardo Castro, que llevaba un año como colaborador a cargo de la sección Literatura.

“Ricardo e Yto se habían encontrado en una exposición. Ella le comentó que estaba sobrecargada de trabajo, que le llegaban muchos emails de lectores y de personas que querían publicar cuentos y poesías. Ricardo asumió el trabajo de leer los envíos de tanta gente, de hacer una selección y publicarlos en la revista. Como se maneja menos que yo en el computador, comencé a ayudarlo. Así empecé a trabajar en Escáner, sin que nadie supiera. Luego Ricardo abrió una nueva columna, Al Documentar, para publicar cosas relacionadas con arteacción y arte nuevo no clasificado. Le pareció importante que quedara registro. Pero se dio cuenta de que era demasiado trabajo no remunerado y que no podía hacerlo, entonces yo me hice cargo de la columna”, detalla la artista.

Huerto Frutal

Marcela Rosen

Instal-acción de intervención urbana en el frente de la Junta de Vecinos de la población Lo Hermita de Peñalolén, presentada fotográficamente en el Festival de arte de acción e intervención callejera Zonadearte, Quilmes, Argentina, 2005.

Fotografía: Yto Aranda

Los inicios no fueron fáciles, reconoce: “En esa época teníamos Internet vía teléfono, entonces no daba para navegar. Yto me copiaba las revistas completas en CDs y así las revisaba”.

La columna fue destinada a publicar, documentar y registrar festivales, encuentros de acciones y performances. “Lo primero fue sobre Deformes⁸, cuando aún era un festival. Puse fotos de mi acción y de la de Ricardo, y describí lo demás que alcancé a ver. Al mes siguiente comenzamos a organizar un encuentro (Festival de Música Contemporánea y Arteacción, sala Isidora Zegers) con artistas que conocimos allí y eso también lo publiqué. En un principio era una necesidad de dejar constancia de lo que estaba viviendo y de los artistas que conocía, de lo que hacían mis más cercanos y otras personas conectadas por Internet”, precisa.

Al igual que Yto, Marcela Rosen reaccionó a la falta de registro e información que había aún a comienzos de los años 2000, en su caso, sobre la performance: “Había intentado encontrar algo y de verdad que había muy poco en formato papel: el libro de (Jorge) Glusberg en la biblioteca del Museo de Bellas Artes (“El arte de la performance”, 1986) y no lo prestaban ni para fotocopiarlo; en la (Universidad) Católica un libro del grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte) y otros catálogos; en Internet era todo muy amplio, no había como ahora sitios dedicados al tema”.

Pese a la falta de financiamiento, ¿qué la motivó a involucrarse tan activamente en este medio?

Dice Marcela: “Siempre vi el trabajo duro de mi amiga Yto y he querido ayudarla en lo que pueda. Así, poco a poco fui asumiendo pequeños trabajos que antes ella tenía que hacer además de la revista: responder e-mails, enviar cartas de apoyo, hacerme cargo de la columna de Poesía y Cuento. Esto significó tener mi casilla de correo siempre llena con más e-mails de los que podía leer y responder. Creía que si yo no publicaba lo que veía o hacía, nadie más lo haría. Pienso en la enorme (en cantidad y calidad) documentación que se ha conformado en mis ochenta y tantos artículos; y en la recepción, el encuentro y el acercamiento con personas distantes que guardan intereses similares”.

La autora reafirma que los principales aportes de *AI Documentar* radican en la posibilidad de difusión, documentación y registro de las actividades “de decenas de artistas del arte de acción y de performance que sin este medio no se hubiesen documentado”.

La columna, además, ha sido uno de los espacios relevantes al ser capaz de generar redes, movimiento y acción. “Nuestra revista siempre ha estado muy bien posicionada en Google y eso es muy evidente cuando buscas cualquier tema. Hay artistas que algunas veces se han contactado entre ellos gracias a mis artículos; hay personas que viven cerca y hacen actividades similares, y que he contactado para que participen en encuentros que incluso desconocían. A través de la revista he logrado nexos con muchas personas que hacen arte acción y performance. Ahora tengo muchas amigas y amigos que siento cercanos y que nunca he visto, pero cuando se produce la magia del encuentro real es muy

⁸ (N° 47, enero - febrero de 2003)

lindo. Ya he ido varias veces a Buenos Aires a participar en encuentros y festivales”, agrega la artista que también ha aprovechado estos nexos para impulsar proyectos donde ha reunido a diversos exponentes del arte acción⁹.

Marcela Rosen ha mantenido además columnas paralelas, como la de Poesía, que ahora es blog y está a cargo desde 2006 de su hija Isabel Abedrapo. También Del Origen, espacio dedicado a “los pueblos originarios, al arte y a las problemáticas sociales y ambientales que los afectan”, temas importantes a considerar en una revista de arte contemporáneo, “pues el arte indígena es muy actual, es de todos los tiempos, del pasado, del presente y sobre todo del futuro”.

Para Yto Aranda, Marcela representa muy bien el tipo de artista “marginal y pionero” que encuentra espacio en las páginas de la publicación: “El año 96 la vi plantar huertas o hacer un almuerzo... Acciones muy sencillas, poco presuntuosas. En alguna de las primeras versiones de Deformes, veías a artistas cortarse, sangrar, sufrir los estragos de la dictadura. Ella trabajó una infusión de menta a la salida del teatro, con un aroma que lo inundaba todo. Ese es el tipo de obra que me conmueve. Marcela piensa que para estar en contra de algo, lo mejor es no hablar de ello. Es emblemático entonces que se hiciera cargo de parte de la revista”.

⁹ La artista ha sido co-gestora de eventos como el Encuentro Internacional de Arte Acción “Homenaje a Guillermo Deisler, 10 años después” (2005, Instituto Profesional ARCOS, Santiago); la parte chilena del Encuentro Mundial de Arte Urbano Simultáneo “Arte Acción Plaza” (realizado en forma simultánea en países de Latinoamérica), en 2006 y 2007; y el Encuentro Internacional de Artistas “Arte Acción y Palabra” (2008, Santiago).

Letras Mutantes

La revista Escáner Cultural es definida como “una instancia de reflexión, registro e investigación en torno a todo tipo de manifestación artística inédita, alternativa, no convencional, innovadora”; a propuestas de avanzada que permanecen generalmente al margen de las estéticas dominantes o que no son convenientemente abordadas por los medios de comunicación. Bajo este ímpetu, ha sumado colaboradores por Latinoamérica que representan diversidad de ámbitos creativos e intelectuales, conformando una red de artistas, críticos, teóricos de arte e intelectuales que comparten su trabajo, intercambian información y se comunican.

César Espinosa y Araceli Zúñiga, por ejemplo, son parte de estas redes que encuentran en Escáner Cultural una plataforma por donde motivar y cohesionar voluntades, generando acciones de trabajo concretas. Conforman una pareja de académicos que desde México ha dado una visión sobre la poesía experimental y otros temas relacionados a los movimientos de vanguardia en ese país. Ambos eran organizadores de las Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental en México, que se realizaron de 1985 a 2009.

Araceli Zúñiga cuenta que, antes de ingresar como columnista en 2004, había tenido referencias de la revista a través del escritor mexicano Jorge Solís Arenazas. “Sabía que era una revista virtual de arte seria y prestigiada, así que en

el momento en que fui invitada a colaborar acepté al instante, ya que era, de muchas maneras, diferente a las revistas sobre arte que en ese momento circulaban en la red”.

César Espinosa se enteró de Escáner a fines de 2003 a través de su amigo Clemente Padín. “Me dijo que era una edición muy buena para difundir ideas y trabajos artísticos no convencionales, y me recomendó verla. Lo hice y me gustó mucho la manera como estaba presentada, sus contenidos y su espíritu muy abierto, distinto de otras muchas publicaciones que ni se dignan en contestar o lo hacen de manera siempre reticente, como si fueran el juguete de una persona o de un grupo muy exclusivo. Clemente me invitó a proponer una columna. Lo hice junto con mi compañera Araceli. En enero de 2004 comenzaron a salir nuestras columnas, la mía con el rubro de Signos Corrosivos. Así se llamó también la memoria documental de nuestra primera Bienal...”.

Según cuenta el autor, en sus primeros artículos se encargó de recorrer la historia de las bienales y de la poesía visual en México, “desde la escritura ideográfica de los códigos pre y post hispánicos y las fugaces apariciones en la etapa barroca, hasta el siglo XX, en la segunda década, con José Juan Tablada, artista que conoció los caligramas y trabajos ideográficos de Apollinaire”¹⁰.

También en esos primeros reportes aparece la “Declaración del Chopo (ya que tuvo lugar en el Museo Universitario del Chopo), firmada por alrededor de 20 artistas internacionales que asistieron a la V Bienal de Poesía Experimental, dedicada al poeta visual chileno Guillermo Deisler. Se llamaba a establecer una agrupación

◀ *Chimbalab en actividad Desolder & Deconstruction*

Proyecto-Laboratorio Chimbalab dirigido por las artistas Claudia González (derecha) y Constanza Piña (izquierda) desarmando y reciclando artefactos electrónicos, 2010.

Foto: Archivo Chimbalab

¹⁰ (N° 58, enero - febrero de 2004).

de poetas visuales y experimentales para impulsar el estudio, la docencia e investigación en relación a esos campos, tarea que ahora estamos emprendiendo en México con el apoyo de más de 180 artistas de muy diversos países”, agrega.

En sus escritos, Espinosa también se ha referido a temas como la estética digital, el net.art y las relaciones arte-ciencia; ha presentado a artistas mexicanos en el ámbito del arte no objetual, como el arte-correo de Mauricio Guerrero y María Eugenia Guerra, y el arte urbano de Luis Enrique Betancourt; o ha realizado entrevistas a personajes como Fabio Doctorovich y su trabajo en torno a la poesía matemático-compositivista, y Ladislao Pablo Györi y la poesía virtual.

Araceli Zúñiga cuenta que su columna la tituló De las Mutaciones, “porque esa es la manera en que visualizo nuestro proceso personal, artístico y profesional; porque estamos comprometidos con la investigación y el inquirimiento de las nuevas escrituras, con las maneras diferentes, divergentes, transgresoras, subterráneas y mestizadas hasta los huesos de las escrituras múltiples. Consideré que, a través de nuestra cercanía entrañable con la estructura más poderosa del universo, que es la escritura, y desde el trabajo que hicimos en los años 70 con Los Grupos, y en consecuencia con el arte correo y con las Bienales Internacionales de Poesía Experimental, estábamos en un proceso que incidía externa e internamente en nosotros. Yo, en lo personal, me considero un ser híbrido, en constante mutación. Mis primeras colaboraciones fueron una reflexión sobre estos procesos de cambio, de rasgadura, de rompernos la boca al decir que el arte es como un virus que nos ayuda a eliminar las células muertas. Por eso mis primeras colaboraciones fundamentaron mi posición sobre las impurezas en el arte; y mi interés en trabajar con estos virus, con estas impurezas. Con estas otras maneras de leer el mundo”.

La investigadora y poeta llega a nosotros con reflexiones poéticas e información sobre encuentros, proyectos y artistas de áreas como el arte acción y la poesía experimental. Su lenguaje es seductor. Con la lucidez que da la experiencia, frescura en la palabra y la calidez de impresiones que no pretenden cerrada erudición, nos acerca, por ejemplo, a la obra de performancistas como Lorena Orozco y María Eugenia Chellet, al célebre Festival Cervantino 2006 y sus experiencias en el espacio público, o a los resultados de un Taller de Poesía Visual para niños, dirigido por Federico Martínez Montoya. Este último texto incluye poesía, trabajos visuales y animaciones en línea.

¿Qué ha significado para estos intelectuales escribir en Escáner Cultural?

Araceli Zúñiga: “Es ya parte de mi vida, y realmente disfruto escribir aquí. En Escáner escribo con una libertad absoluta e infinita. He podido desarrollar una escritura de género, por ejemplo, refiriéndome casi exclusivamente a mujeres artistas. También ha sido muy importante para mi propio proceso de experimentación. La revista me ayuda a romper los caminos convencionales y me permite buscar”.

Celebración de los 100 números de Escáner Cultural ►

Collage de imágenes de la exposición, aparecen de izquierda a derecha: Gonzalo Flores, José León, Roberto Larraguibel, Tatyana Cumsille, Nury Gaviola, Francisco Huichaqueo, Oe Nicolás Julio, Soledad Suazo, Yto Aranda y Naftec. Agradecemos a Roberto Larraguibel, Nury Gaviola, Soledad Morales, Marcelo Aravena y a todos los que nos apoyaron en esta gran celebración en galería Vala, 2007.

Fotografía: Re-unidos

Un aspecto que desde un comienzo interesó a César Espinosa es “el carácter abierto, no especializado ni para especialistas de la revista. Aunque las editoras provenían del terreno artístico y específicamente de las artes plásticas, mantuvieron abierto el espectro de colaboradores y temáticas en un sentido muy generoso y con tendencia a que los diversos aspectos se trataran de manera amplia, es decir, no sólo para ser entendidas por capillas o sectas”.

Sin Censura

En diciembre de 2007, se celebra el número 100 de la revista¹¹. El diseño ha cambiado; más contemporáneo, ha reafirmado su personalidad. Más de 15 colaboradores figuran en esta edición con un artículo donde (a petición de las directoras) cada uno se refiere a sí mismo. Es un número que destaca especialmente Marcela Rosen: “Creo que como referencia en nuestro medio, para saber quiénes están detrás de las palabras, para conocer la revista y a sus creadores, que somos tod@s los que hacemos el contenido de la Escáner Cultural, este número es de vital importancia”.

“Pluralista, participativa, autónoma y visionaria”, que es como se define, Escáner Cultural ha logrado mantenerse en el tiempo; sumando adeptos desde distintos países y ganando prestigio en varios círculos del arte local e internacional. De ser una interesante revista de cultura en la Web, pasó a convertirse además en un eslabón clave dentro de una red internacional de arte experimental. Una red

¹¹ <http://www.escaner.cl/escaner100/> (diciembre de 2007)

artístico-cultural considerada la más antigua en Sudamérica¹². Todo pese a no recibir jamás financiamiento externo.

Ya sabemos que, por un lado, está la inquebrantable voluntad de sus directoras, Yto Aranda y Marcela Rosen. Por otro, están el entusiasmo y seriedad con que participan sus colaboradores, siempre motivados por un proyecto sin lucro. El secreto, reconocen algunos, está en la libertad con que pueden trabajar. Aplicando en su magnitud el derecho a la información y la libertad de expresión, la revista propone un modelo de trabajo diferente al que suele ser usado en los medios de comunicación masiva: un modelo de autoedición.

En 2006 se constituyó un comité editorial y se estableció una serie de pautas de convivencia y formato que los miembros se comprometen a cumplir. Así, cada columnista sube sus escritos en forma independiente, y es responsable de su calidad y veracidad, siendo protegidos y a la vez liberados sus derechos autorales bajo una licencia de Creative Commons¹³. La base es la confianza; la

¹² “Escáner Cultural conformó la primera red de artistas sudamericanos”: Yto Aranda cita las palabras dichas por Brian Mackern en Buenos Aires, 2003, reiteradas –dice– en una conferencia realizada por el artista uruguayo en 2008 en Chile (Modular, Arte, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica).

¹³ La revista opera desde 2006 bajo esta licencia. En cada página se aclara al pie: “Los textos publicados en Escáner Cultural están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObra-Derivada de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y a la revista www.escaner.cl. No los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. En cuanto a las imágenes publicadas en la revista debe consultar con el autor de cada artículo”.

En <http://www.creativecommons.cl/> se explica que Creative Commons “constituye un innovador proyecto internacional que tiene por objetivo fortalecer a creadores y creadoras, para que sean quienes definan los términos en que sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo harán. La organización sin fines de lucro creada por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y autor de importantes textos sobre ley del ciberespacio, tiene como idea central ofrecer un modelo legal de licencias y una serie de aplicaciones informáticas que faciliten la distribución y uso de contenidos dentro del dominio público”.

revisión de textos es mínima, y se vela más bien por el ejercicio de discursos personales.

Por entonces, se implementó además el sistema CMS Drupal que, entre otras ventajas, administra los contenidos en línea, dinamiza el uso del sitio por la comunidad, permite disponer de estadísticas y sistemas de búsqueda avanzados¹⁴.

En su historia, cuenta Yto Aranda, los problemas con escritores inescrupulosos han sido mínimos. Una sospecha de plagio más bien aislada y un peligro hoy controlado. En la actualidad, quienes escriben se organizan en tres bloques: columnistas (en su mayoría académicos y artistas que colaboran en forma permanente), columnistas ocasionales y columnistas blog.

“Porque pensamos que la institución no está por sobre las personas, sino que en un sistema de absoluta transversalidad, cada uno y todos forman la institución: la revista Escáner Cultural”, declara una especie de manifiesto de la revista.

Para la directora, la calidad de los aportes es un rasgo común; sobretodo, reafirma, la generosidad por colaborar con entusiasmo, intensidad y sin retorno económico, en un medio que partió siendo un experimento, sumando autores a la distancia: “Destaco a todos los y las columnistas. Son personas muy dedicadas a su labor, acuciosas y tienen muchos deseos de transmitir lo que saben, lo que viven, lo que piensan y ese ánimo se trasluce en el contenido de la revista”, opina. En el universo Escáner Cultural, participan –por ejemplo– **Lila Pagola**, con te-

¹⁴ CMS y Drupal: ver Glosario al final del libro.

mas sobre software libre. Desde Buenos Aires, **Gabriela Alonso** escribe sobre arteacción. **Tulio Restrepo** mantiene temas de arte alternativo en Colombia, con una serie de artículos inéditos sobre el arte del estencil en su país. **Álvaro Oliva** heredó la columna Personajes de **Rúbila Araya**; desde allí, nos habla con las voces de distintos actores de nuestra historia cultural. **Manuela Grau** nos informa sobre la actividad teatral en Santiago mediante breves informes. **Enrique de Santiago**, teórico y pintor “apasionadamente surrealista”, hace reflexiones en torno a la contingencia de este movimiento y a temáticas esotéricas o espirituales relacionadas con el arte. Con un estilo muy personal, la coreógrafa chilena **Vicky Larraín** aborda diversas reflexiones, sube información y ofrece una mirada personal del mundo de la danza y la performance. **Isabel Abeldrapo**, a cargo de la sección de Poesía, evalúa y publica los textos enviados por distintos lectores desde distintos puntos del continente. El escritor venezolano **Carlos Yusti** habla de literatura en primera persona, compartiendo sus reflexiones, “la mayoría de las veces ácidas y críticas, con humor y desenfado”. **Diego Cerda Seguel**, inquisitivo y analítico sociólogo chileno, “desarrolla diversas temáticas y artículos relacionados a nuevas tecnologías”. **Muñozcoloma**, artista y escritor de Concepción, fantasea en La Casa de Asterión “con una casa imaginaria de muchos dormitorios, donde el autor vive la mayor parte del tiempo un poco triste y desanimado, y se va encontrando con distintos personajes con los cuales tiene diálogos también ficticios. Es una columna que tiene buena acogida del público”, asegura Yto Aranda.

Fernanda Bargach-Mitre, prolífica comentarista de cine, nos habla acerca de cine; “a través de ella podemos reconocer qué películas dentro de la escena comercial son de un corte más profundo y de valor artístico”. El teórico español **Alberto Caballero** “le da un énfasis teórico conceptual a la revista. Sus publica-

ciones son conjuntos de artículos que conforman un solo tema, concentrando su interés en la presencia femenina en el arte”, resalta la directora.

Las chilenas **Ximena Jordán**, **Carolina Benavente**, **Brisa MP**, **Jessica Parra** y **Valeria Radrigán**, “nos hablan de temas muy contemporáneos, bastante analíticos y de temática poco habitual”.

Juan José Díaz Infante, mexicano, “escribe con mucha personalidad e ironía, sin miedo a las palabras; vinculado a las temáticas de arte y tecnología, critica situaciones propias de la realidad cultural actual en su país”. **Ricardo Arcos-Palma**, actualmente en Colombia, comenzó a escribir cuando vivía en Francia su columna sobre fotografía, Revelado, “siempre mostrando a artistas interesantes y miradas nuevas”. **Mario Rodríguez Guerras**, “teoriza el arte de una manera muy peculiar y trabaja las imágenes con un estilo diferente y atractivo”.

Entre algunos columnistas del pasado, **María Soledad Mansilla Clavel**, “era crítico de arte del diario El Mercurio de Valparaíso y nos dio una interesante y poco conocida visión del arte de la V región en la primera etapa de la revista”. **Isaías Peña Gutiérrez**, desde Colombia, “fue un gran aporte con sus Notas de Arte y Literatura”. Desde Costa Rica, **Rodrigo Quesada Monge**, columnista emblemático por sus largos e importantes artículos de análisis de la cultura occidental, incluía una mirada crítica antimperialista.

Muchos de los escritores son artistas, comenzando por Yto Aranda y Marcela Rosen; continuando con Clemente Padín, Tulio Restrepo, Enrique de Santiago, Totoy Zamudio, Brisa MP, Mauricio Bravo, Vicky Larraín y Vivienne Barry, entre otros. Todos ellos con una presencia constante y con reflexiones que nos sitúan en un

género por explorar, como es el texto de artista. Entre algunos aportes esporádicos al respecto, se pueden contar columnas hechas a dos manos entre Víctor Hugo Bravo y Klaudia Kemper, exponentes de un arte radical en Chile; e incluso textos del artista mexicano y vanguardia en arte digital, Fran Ilich.

Como uno de los intereses de la revista es difundir la obra de creadores principalmente latinoamericanos, a través de referencias, textos críticos, entrevistas e imágenes de obras, han tenido espacios en sus páginas, autores como Ximena Zomosa, gran representante de la escena neoconceptual chilena; el dibujante de comic escosés Grant Morrison; el grupo de arte callejero argentino Periferia; la bailarina chilena en butoh Carla Lobos; el cineasta experimental chileno-mapuche Francisco Huichaqueo; el performer mexicano Pancho López; el artista, académico y fundador de la Bienal de Video y Artes Mediales de Chile, Néstor Olhagaray; y el célebre graffitero británico Banksy.

Arte y nuevas tecnologías, arte en red, arte correo, arte y política, arte acción, arte experimental, poesía visual, instalación, cultura libre, cine contemporáneo, video, crítica, contingencia social, ensayo, investigación, historia, filosofía, poesía, literatura, música, danza y teatro son áreas que conviven en una revista también preocupada por el servicio público: el blog Del Origen reúne noticias sobre pueblos originarios y Qué se Teje, contiene una variada e importante cartelera de arte y cultura que los propios usuarios pueden ir actualizando. También son secciones participativas el blog de Convocatorias de Arte y el de Comunidad. Este último se ha convertido en una plataforma de información y expresión ciudadana, donde no sólo hay avisos de temas públicos, sino registro de situaciones contingentes y comunicados de movilización.

Entre los artículos más leídos, se entienden problemáticas sobre arte y tecnología, la cultura mapuche y política contingente. Es posible descubrir así cómo se diversifican los ámbitos de interés en este universo no iluminado por los discursos y estéticas dominantes: una entrevista realizada por Yto Aranda al net-artista uruguayo Brian Mackern¹⁵, marcó un hito –reconoce la autora– al adelantarse a su reconocimiento internacional y a temas por entonces aún no asumidos por el medio artístico nacional en relación a las nuevas tecnologías. Mientras que un texto sobre los 450 años de la muerte del líder mapuche Lautaro, escrito por Manuel Lonkupan y subido por Marcela Rosen a su columna¹⁶, nos sumerge en un momento de la historia de nuestro país, donde se confrontan violentamente mapuches y españoles, siendo uno de los artículos más populares, según opinan Yto y Marcela. Mientras que un texto de Vicky Larraín posee el ranking del artículo más leído en la segunda etapa de Escáner Cultural correspondiente al CMS Drupal¹⁷: “La danza del 1 de mayo / surrealismo urbano”, un relato en primera persona sobre las marchas en el centro de Santiago que se realizaron en 2006 al conmemorarse el Día del Trabajador.

Desde la Resistencia

En 2009 la revista celebra su primera década con un número especial¹⁸ y una exposición realizada en la sede de Galería Artium en el Mirador del Alto Las

¹⁵ “Brian Mackern, Netartista de Uruguay”, www.escaner.cl/escaner20/entrevista.htm (N° 20, oct. de 2000)

¹⁶ “Se cumplen 450 años de la muerte del líder mapuche Leftraro o Lautaro”, <http://revista.escaner.cl/node/93> (N° 92, abril de 2007)

¹⁷ Implementado en 2006, permite leer cantidades de visita por artículo.

¹⁸ <http://www.escaner.cl/escaner112/> (N° 112, enero - febrero de 2009)

10 años de Escáner Cultural

Columnistas en la inauguración de la exposición para celebrar los 10 años de Escáner Cultural, galería Artium, Las Condes, Santiago de Chile, enero de 2009.
De izquierda a derecha: Isabel Abedrabo, Diego Cerda, Marcela Rosen, Jessica Parra, Carlos Osorio, Yto Aranda, Marisol García-Huidobro, Enrique de Santiago, Muñozcoloma.

Condes, donde participaron 80 artistas nacionales e internacionales. Entre ellos, se contaban por ejemplo: Francisco Huichaqueo, Félix Lazo, Francisca Núñez, Jorge Brantmayer, Klaudia Kemper, Omar Gatica, Claudio Rivera-Seguel, Palolo Valdés, Paula Rubio, Alex Chellew, la dupla Roberto Larraguibel - Nury Gaviola, Antonia Cruz, Paco León, Christian Oyarzún, Ana María Wynecken, Elisa Naranjo y Víctor Hugo Bravo, sumándose por supuesto columnistas-artistas y las propias directoras entre los expositores. Resultó así una muestra inclusiva, con propuestas tanto tradicionales como de vanguardia, que reunió a distintas generaciones en torno a formatos como pintura, escultura, video, fotografía, net.art, intervenciones electro-audio-visuales y arte sonoro.

Los participantes eran autores que venían ya colaborando con la revista, que mantenían vínculos con ella o con sus directoras, compartiendo proyectos. Algunos eran representantes de espacios independientes en Chile, como el Colectivo Caja Negra (destacado por su poder de autogestión y por la radicalidad de sus artistas), la Corporación Cultural Arte y Tecnología ArteK (a cargo de iniciativas culturales y proyectos creativos donde vinculan arte, ciencia y tecnología); y la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (Apech). A través de ellos Escáner ampliaba y diversificaba sus redes.

◀ **Exposición 10 Años de Escáner Cultural**

Galería Artium, Mirador del Alto Las Condes, Santiago de Chile.

De izquierda a derecha: Marcela Rosen, Gabriel Castro, Eduardo Lira, Constanza Piña, José Pedro Cordero, detalle performance Materia Prima, Yto Aranda, Escultura de Sergio Guzmán, Ricardo Castro y Público asistente, 2009.

Collage Digital de Fotografías Marcela Rosen

En 2010 un nuevo logro es la adjudicación de un Fondart (Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes) en la Línea de Comunicación y Extensión, para reestructurar la revista, actualizarla y difundirla en nuevos círculos. A 11 años de su fundación, es la primera vez que Escáner Cultural recibe financiamiento externo.

Junto a la publicación de este libro ahora en sus manos, el proyecto contempló una importante optimización del sitio Web, implicando adelantos técnicos y visuales: modificaciones en la plataforma CMS Drupal (principalmente a cargo de Italo Tello), la contratación de un nuevo servidor, perfeccionamiento del mapa y arquitectura de contenidos, la modernización del diseño de las páginas, mejoras en las condiciones de navegación del internauta y en el sistema de comentarios.

“La actualización del sistema Drupal mejora falencias. Implementamos un sistema de categorías o tags, que ayudan a personas interesadas a encontrar definiciones. De este modo, se podrán comunicar con los columnistas mediante un formulario, suscribirse de forma más fácil a los boletines de la revista sin necesidad de recurrir a servicios externos”, agrega la directora.

Hasta este proyecto 2010-2011, el único y fundamental apoyo de la revista fue el hosting gratuito e ilimitado que ofreció desde los inicios Carlos Miranda Levy, empresario de República Dominicana, dueño de varios sitios importantes, como Civila.com, Educar.org y Artelatino.com.

En línea existen hoy muchas revistas. Incontables tal vez. A la Web han confluído todos. Escáner Cultural es la primera revista virtual cultural de habla hispana en Sudamérica. Desarrollada enteramente por creadores e intelectuales de la zona,

se ha transformado en una comunidad virtual que mes a mes aporta variados contenidos al ciberespacio, conectándonos –bajo el signo de la resistencia: al margen del mercado y de los círculos dominantes– con el acontecer de las nuevas tendencias, con sus gestores y pensadores.

“Miro para atrás y digo ¿cómo? Sin tener idea de periodismo ni de administración de medios. Fue valiente y arriesgado llevar esto adelante. En el momento no lo vi. Siempre fue serio y un gran esfuerzo, trabajando el HTML a mano. Ha sido un trabajo heroico, con gran apoyo de la familia. Sin rendir económicamente, al contrario: gastando. La idea no ha sido generar una empresa con fines de lucro. La revista es un espacio donde el espíritu común debe primar”, sostiene Yto Aranda¹⁹.

En www.revista.escaner.cl se encuentra actualmente la plataforma Drupal de esta –re-definida– Revista Virtual de Arte Contemporáneo y Nuevas Tendencias. Con unas 6 mil personas suscritas voluntariamente en 2011 y una lista de contactos que ha ascendido a unos 15 mil, la recepción del público ha sido excepcional: “Tenemos muchas visitas. Sobre tres mil diarias... La gente común se interesa mucho”, afirma la directora.

La aceptación de la revista se debe también a que es un sitio con las puertas abiertas. La lectura es en general fluida; sin ser todos teóricos, los textos son reflexivos. Sin ser periodísticos, son actuales. Tomando el pulso al acontecer de las corrientes alternativas en Latinoamérica y el mundo, entregan pensamiento y nos sumergen además en registros personales, en el espacio íntimo de autores informados y sensibles. La variedad de estilos, temas y material tanto visual

como audiovisual, la convierten en un medio que además cumple los tres objetivos básicos del periodismo tradicional: informar, entretener y educar, cuando hoy la oferta en los massmedia está más bien orientada al mercado y la entretención.

“En un mismo número, puedes ver video, leer poesía, conocer aspectos distintos del arte tradicional, tendencias en tecnología, temas de sociedad o sociología, física, filosofía y obras de artistas. Es absolutamente arte alternativo, lo más lejano de lo oficial. Es una revista donde se ve lo que no se conoce; la diferencia. Y no excluyente también. Aquí encuentras también reflexiones sobre artistas como Picasso o Bororo... Todos los aportes son trabajos consecuentes, producto de la constancia”, manifiesta Yto.

Al momento de terminar este texto, en marzo de 2011, estaba en línea el número 133 de Escáner, donde la revista celebra sus doce años de existencia. Lo primero que llamó mi atención fue ver en la gama de temas en portada, un gran texto escrito por Muñozcoloma sobre Alperoa (Álvaro Pereda), performer destacado en Concepción, que ha liderado a un grupo de artistas que trabaja con el arte acción en las calles de esta ciudad y en el paisaje. Es un movimiento que detonó en los años 2000 en medio de una escena local inédita, nutrida y variada, que no ha sido bien abordado como tema por los medios de comunicación ni es de conocimiento público, no obstante sus adeptos rinden propuestas significativas, entablando nexos con otros grupos en Latinoamérica, participando en encuentros regionales e internacionales.

En la misma edición, Araceli Zúñiga dedica su columna a un recorrido por la décima Bienal Internacional de Video y Cine Contemporáneo VideoFest2k10, incluyendo videos en línea. César Espinosa entrega a su vez un recorrido por el 2º

¹⁹ La artista es además fundadora de Abierta.cl, Comunidad Abierta Arte y Tecnología. El sitio parte en 2007 con el fin de incluir variedad de artistas, usuarios e información sobre un ámbito específico, y es un proyecto aún en desarrollo, advierte la gestora.

Avant Writing Symposium, Encuentro de Poesía Experimental realizado en agosto de 2010 en Ohio, Estados Unidos. Tulio Restrepo inicia una revisión sobre el diseño gráfico popular en Medellín, que promete segunda parte. Fernanda Bargach-Mitre nos sumerge en el complejo universo de “Cisne Negro”, de Darren Aronofsky, incluyendo un trailer de este celebrado filme. Mientras que Totoy Zamudio, el reconocido pintor chileno, cambia radicalmente el registro general con “Mi amigo Carlitos”, un nostálgico texto poético que remite a la memoria personal.

En esta edición de la revista reconozco también algunos autores chilenos como Ernesto Gallardo y Diego Cerda Seguel, que han desarrollado líneas de investigación y pensamiento todavía circunscritas a pequeños círculos, sin lograr cabida conveniente en prensa; no están dentro del reducido grupo de expertos comúnmente entrevistados ni son firmas recurridas, aún cuando el primero es un exhaustivo biógrafo de Roberto Matta y el segundo, un sociólogo especializado en filosofía política, geopolítica y en los cambios tecnológicos de la sociedad.

Al revisar este número pienso también que una de las secciones que da especial carácter a la revista es el blog de Comunidad: con vocación de servicio público, reúne ese tipo de información denunciante que a veces circula vía email despertando la alarma y la acción común, pero que muchos leemos y borramos en el apuro de las obligaciones diarias. Se trata de un espacio abierto que sirve como canal de expresión ciudadana; extra-artístico, expande el campo de lectura hacia problemáticas socio-políticas contingentes, hacia la realidad misma, donde cientos de personas no se sienten interpretados por los grandes consorcios periodísticos ni considerados por el poder político.

Estos son algunos de los posteos en Comunidad: una carta abierta de dirigentes de campamentos y pobladores de Dichato al Presidente Sebastián Piñera. El lanzamiento de una campaña de buzones de ayuda para la primera película con financiamiento popular en Chile: Estoyendicom. Una difundida crónica de Diame-la Eltit sobre los juicios a mapuches en Cañete que fue publicado en el periódico Azkintuwe. Y un video sobre los reclamos de los qom en Argentina, grupo indígena afectado por la usurpación de sus tierras, la represión y la muerte. Similar tono tienen los aportes en el blog Del Origen.

En una revista de arte y cultura, estas secciones resultan una fuente de información alternativa, material de consulta y trabajo; y –por qué no– un lugar desde donde sea posible re-unir arte y activismo social. Los alcances posibles de Escáner Cultural tienen ese espíritu situacionista sesentero, es cierto, pero necesario en el contexto de tiranía del sistema de mercado y de espectáculo actual, donde el poder claramente está en el manejo de la información.

¿En qué radica el valor de Escáner Cultural para el ámbito cultural nacional e internacional?

Marcela Rosen: “Lo que se publica es único o no es considerado en otros medios. Nuestra revista es un referente fundamental para los investigadores o interesados en el arte más actual, ya que l@s columnistas somos artistas de arte experimental que escribimos sobre lo que hacen nuestros pares y estamos bien conectados. Aquí puedes encontrar información especializada de arte contemporáneo y de arte y tecnología, incluyéndose muchas variantes de las nuevas tendencias. Para la cultura nacional es valiosa la difusión sobre lo local, pues es

un medio muy leído en el extranjero. En el ámbito internacional, es gestora de grandes redes entre creadores de muchos países de habla hispana. Otra cosa muy importante es que incluimos al lector, en la sección Comunidad publicamos los emails que nos llegan y que contienen información relevante. Debajo de cada artículo hay un espacio para comentarios, formando así parte del contenido de nuestro medio los escritos de nuestros lectores”.

Clemente Padín: “Desde un comienzo fue fantástico sentirme parte de un conglomerado de pensadores y artistas latinoamericanos a los cuales, en su gran mayoría, conocía personalmente. Era como participar en una aventura común que le daba sentido a nuestra amistad, sobre todo gracias a los oficios de la directora, la artista Isabel Aranda. Rápidamente, en virtud de sus contenidos, Escáner Cultural cobró notoriedad entre los artistas latinoamericanos. Poco a poco, nos fuimos sumando los colaboradores, ofreciendo un amplio abanico de los hechos culturales y artísticos más importantes de la región. No sabría cuantificar la respuesta del público pues no conozco las estadísticas sobre la recepción de la revista pero, si fuera por el comentario de mis amistades, pudiera decir que la difusión ha sido extraordinaria. Por otra parte, gracias al buen hábito de ubicar el email de cada colaborador junto a su nombre, favoreció el incremento de las relaciones con artistas y críticos de todo el mundo”.

Araceli Zúñiga: “Me considero afortunada porque escribo en dos de los espacios virtuales más importantes en este momento. Escáner Cultural es la revista

Mestizo Videoperformance

Francisco Huichaqueo

Video ensayo, performance, búsqueda estética de la imagen, narrativa en torno al mestizaje, 2010.

Fotografía: Francisco Huichaqueo

de arte virtual más importante del mundo. Tal vez no es la más espectacular, ni la más atrevida, desafiante o escatológica, pero sí la más coherente y responsable. Y sí comprometida con el arte actual. Sin tantos efectos especiales. Pero escrita por los propios protagonistas o críticos de arte, con una acidez y una regurgitación que provoca la necesaria interacción con sus lectoras y lectores. El otro espacio es el portal de Manuel Zavala, Artes e historia México/Blogs”.

César Espinosa: “Creo que el gran éxito de lectura de Escáner ha sido su amplio abanico de enfoques, de materias y de tratamientos que se les da. Los colaboradores no están ceñidos a hablar de un solo campo de interés. Es una publicación inter y transdisciplinaria, como exige la comunicación artística y cultural de nuestros días. Por otra parte, en cuanto al tema del financiamiento, considero que un aspecto esencial para la existencia de la revista es disponer de ingresos desde fundaciones privadas y el presupuesto gubernamental para educación y cultura. Sin aceptar la vía del «todo mercado» que impera en el capitalismo global, sí creo que debe acudir a las fuentes de auspicio que existen a nivel interno e internacional, y prepararse a actuar en los grados de competitividad y renovaciones técnicas que imperan en la actualidad. Me parece que Escáner Cultural puede y debe continuar desarrollando el importante trabajo de difundir e impulsar las áreas artísticas de exploración y búsqueda, ajenas de hecho al mercado (porque el mercado se interesa en ellas cuando son historia y reliquias), que son tan importantes en el mundo hispanohablante. Latinoamérica tiene reservas de creatividad y producción artísticas que deben permitirle tener un lugar destacado en el panorama internacional, dentro y fuera del mercado. Allí tiene la revista un terreno muy prometedor, muy fértil, para continuar la labor visionaria que iniciara hace 12 años”.

Ximena Jordán: “El valor de Escáner Cultural tanto a nivel nacional como internacional es tener un respaldo actualizable de las perspectivas artísticas y culturales de un grupo de académicos, artistas y gestores culturales que viven y cooperan con el arte de su tiempo, ESTE tiempo”.

Tulio Restrepo: “Escáner Cultural es una revista en formato cibermedio que ofrece en cada entrega información inédita, reflexiones, revisiones y registros de temas de interés cultural, no sujetos a censura, publicados por autores de diversas nacionalidades; libre pensadores, que se citan periódicamente para debatir de forma explícita, autónoma e independiente; sobre arte, literatura, ciencias sociales y nuevos medios. Escáner Cultural, propone otra medida o dimensión sobre «la otra actualidad», paralela al modelo de cultura globalizado, a través de una exploración constante de sucesos de orden alternativo, no por ello exentos de interés general o especializado. Con información y capacidades de interacción, divulgación y publicación propias de las redes sociales, conforma una comunidad virtual que comparte identidades, acciones e información con los cibernautas de manera abierta, participativa, sin connotaciones comerciales”.

Muñozcoloma: “Una revista cultural que haya circulado por más de diez años de manera ininterrumpida, no sólo es una empresa de carácter épico, también puede considerarse una locura en esta época. Este proyecto demencial llamado Escáner Cultural vino a llenar, primero tímidamente, un tremendo vacío existente en el mundo virtual de las publicaciones sobre arte en idioma español. Hoy, cuando constatamos que la Web se encuentra sobrecargada y sobreexigida (incluso) de experiencias similares, Escáner Cultural adquiere mayor relevancia porque además fue partícipe de la emergencia del arte en la Web en nuestro idioma, permitiendo la visibilización de artistas y manifestaciones. El proyecto ha logrado

validarse como referente de ciertos imaginarios teóricos de algunas prácticas artísticas. Aunque estamos incluidos en el disfrute que ofrecen las bondades de la comunidad global de la Web, al realizar cualquier análisis de este proyecto, no se puede soslayar el hecho de que vivimos en el trasero del mundo... donde los modelos europeizantes históricamente han conformado el arte y la cultura, donde los próceres, bajo el sueño del romanticismo, intenta(ron) generar una identidad nacional destruyendo la barbarie como la llamaron ellos. Una revista como Escáner Cultural adquiere importancia porque pone en circulación una serie de temáticas que muchas veces actúan como resistencia a la normativa... Nuestro afán, teleológico (podríamos decir) se encuentra en dejar en la Web una proposición, una multiplicidad de discursos descentrados que conformen un artefacto simbólico que pueda ser utilizado por el que quiera. Tampoco hay que olvidar el hecho de que los que escribimos en la revista, mes a mes, no provenimos de la literatura, sino de otras manifestaciones artísticas (pintura, performance, teatro, danza, escultura, etc.), por lo que a veces el trabajo se torna tortuoso, pero la potencia que ofrece este hecho es que en cada número somos nosotros mismos los que ejercemos el poder de autorepresentación”.

Carolina Lara B. Chile. Periodista y crítica de arte.
lara.prensa@gmail.com

:: Cultura (high) para no especialistas ::

César Horacio Espinosa V.

Hacia finales de 2003, nuestro gran amigo Clemente Padín, promotor y colaborador de las Bienales Internacionales de Poesía Visual-Experimental celebradas en México (y otros países) desde 1985-86 a 2009, nos invitó a Araceli Zúñiga y a mí a proponer una columna en la revista virtual de arte y cultura *Escáner Cultural*, editada en Santiago de Chile por Isabel Aranda –Yto– y Marcela Rosen.

Así, emprendimos un trabajo periodístico de investigación y análisis sobre temas relativos a las artes emergentes, a la tecnología, el lenguaje y la comunicación, para lo cual inicié la columna denominada “Signos corrosivos”. En enero de 2004 aparecieron nuestros primeros trabajos, cuya publicación hemos mantenido hasta la fecha, con algunos saltos y recesos.

De hecho, nuestra participación abarca la mitad de la historia de Escáner, que ya llevaba cinco años desde su surgimiento en enero de 1999. ¿Por qué nos ha absorbido y apasionado el trabajo en la revista? Hay al menos dos aspectos que me parecieron de principal importancia en este proyecto editorial; primero, que no era una “capilla” más para especialistas que se leen y alaban entre sí.

... de la tromba que (tuvo a bien) caer(nos) ese día en la ciudad de México, el 30 de octubre se auguró con un público ruidoso (empapado y chomane, pero súper valedor) y participante, la **X Bienal Internacional de Poesía Experimental** ¿Qué pasó y qué nos "piraron su calavera"? ... la décima bienal quedó rodeada por la tachadura o borrachera de la X (¿meo?, desaparece, o se transforma? Bueno, efectivamente, cambia de piel y pasará a otras tareas de promoción de la poesía experimental, de coordinación de proyectos, de investigación y docencia en el ramo, de clasificar y poner los archivos y los acervos que se acumularon a lo largo de veintifidos años de existencia aunque la burocracia cultural mexicana nunca la registró como existente). En el marco de esta X Bienal vivieron lugar dos etapas, una primera en 2008 (ver Escáner Cultural# 111, diciembre de 2008), y la que aquí reseñamos, la etapa postera y cierre definitivo del formato que tuvieron las diez bienales.

Clemente Padín, Araceli Zúñiga y César Espinosa

Homenaje Clemente:
no clemente es
espacio
clemente no
mente es
di
padín
inclemente
de
no

Entre Rayos y Centellas (y calaveras del montón...): Inauguración y seminario de la X (la última) Bienal de Poesía Experimental.
Submitted by César Espinosa E., on Mié, 12/02/2009 - 03:46

X BIENAL DE POESÍA EXPERIMENTAL VISUAL

“La Perra Brava” en Escáner Cultural

LA POLÍTICA CULTURAL EN MÉXICO 1970-2004 (Parte 1 de 3)

Desde México, **César Horacio Espinosa Vera** ¿Qué es “La Perra Brava”? Con el subtítulo “Arte, crisis y políticas culturales”, se trata de un libro publicado en los finales de 2002 por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sindicato de trabajadores de la misma. Los autores son Araceli Zúñiga y César Horacio Espinosa, desde hace varios meses articulistas de esta revista virtual “Escáner Cultural”. En la presente edición del septuagésimo aparecerá en la sección de “Colaboraciones especiales”, una selección de los artículos y ensayos que aparecerán en el libro, del cual a su vez presento aquí una brevísima muestra.

En “La Perra Brava” se habla de las experiencias en varios campos de la cultura literaria y artística en México, por parte de algunos grupos e individualidades que actuaron en un momento que viene desde la década de los 60, aunque de hecho las reseñas y artículos incluidos parten de los amigos de los 70, cuando se creó el grupo del mismo nombre: “La Perra Brava”.

Hacia finales de 1974 nos reunimos algunos de quienes formamos diez años atrás, en la Ciudad de México, el grupo *Búscueda* con una hoja literaria del mismo nombre, un taller literario y un centro de reunión llamado “Café Literarios de la Juventud Mexicana”. El mismo grupo editaba también la revista “Logrón” en el entonces existente Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, amén de participar en la revista *Mestier* del taller literario que

En un futuro aún más legero, el teórico de la inteligencia artificial Hans Moravec asegura que estamos a punto de entrar en un universo “postbiológico”, en que formas de vida robóticas capaces de pensar y de reproducirse independientemente, “se desarrollan sin hasta convertirse en entidades tan complejas como nosotros”. Pronto, insiste, descargaremos nuestros deseos espirituales en la memoria digital o en cuerpos robóticos y nos liberaremos de una vez de la débil carne.

La cibercultura está alcanzando claramente su velocidad de escape tanto en el sentido filosófico como en el tecnológico. Es una cámara de resonancia para fantasmas trascendentalistas sobre la eliminación de todas las instancias metafísicas y físicas.

Las reflexiones de los científicos, de los escritores de ciencia ficción y de los futurólogos tienen cada vez más un tono de misticismo misionarista. Moravec predice la creación de una máquina inteligente al nivel humano para el 2010, y grandes avances en la evolución.

Ya dejamos atrás 2001: una odisea del espacio (1966), cuyo guión fue e asume la idea de la apoteosis posthumana. La película es una epifanía y viaje al interior de la mente y alude la promesa cuántica de la declaración “Estados Unidos a la “Nueva Frontera”, el espacio. 2001, así, presagiaba ciberotético que inunda al nuevo continente llamado Ciberia.

En la misma línea, el matemático y autor de ciencia ficción Vernor Vinge dará lugar a “una inteligencia mayor que la humana” entre el 2005 y el 2010, un artefacto ultrainteligente asumirá el control de su propio destino y producirá inteligente a un ritmo cada vez más rápido.

Las cavilaciones tecnotrascendentalistas de las regiones más remotas d superponen a las profecías misionaristas de los visionarios de la *Age of Ap* ciencia ficción apropiado a nuestros tiempos.

En Estados Unidos, la tecnología cristiana, las visiones de un merc ado it persistente en la tecnología se han entrelazado hasta formar una teolog tecnopaganos y defensores de la New Age de las tecnologías de la conc, conecta “ciberdelia”, le dan un alma a la nueva máquina, llevando lo sag

En consultas con sus editoras, Yto me responde: La revista no fue pensada para un público de artistas entendidos. Fue pensada para cualquier persona que quisiera acercarse al arte. Y creo que esa fue la clave de su éxito y popularidad.

Agrega: Me di cuenta de que un videasta entraba a leer poesía. Por ejemplo. Eso me hizo pensar que la revista, al no ser especializada, iba creando puentes entre diferentes áreas del arte. También servía para que alguien que entrara a leer un texto tradicional terminara leyendo sobre net.art o poesía visual. Entonces, había una retroalimentación.

El segundo punto que me interesó se refiere a la amplitud de criterios para publicar trabajos, según nos explica Marcela Rosen: Como forma de autogestión, representamos una de las tantas instancias del tipo que hay hoy día; como comunidad que forma lazos de amistad llevamos adelante este proyecto sólo con el impulso que nos da la confianza en lo que hacemos, que es auténtico y honesto, y el ánimo constante que recibimos de los lectores nos ayuda a continuar.

En la propuesta editorial que seguimos nos inspiran las pautas del arte correo, que dicen: no curaduría, no selección, no venta, divulgación obligada. Esto como propuesta editorial nos ha llevado a lo que somos ahora: no administramos los contenidos de cada columna, eso es lo principal: dejar en libertad a los columnistas y confiar los unos en los otros. Es un modelo diferente al comúnmente usado en los medios de comunicación masivos, donde hay una línea editorial que los columnistas están obligados a seguir, pues el editor maneja todo el contenido de su medio.

◀ **César Espinosa Signos Corrosivos**
Yto Aranda
Collage digital, 2011.

Al indagar sobre el porqué de la aparición de la revista, Yto me responde: Elegí una forma cercana, invitadora y participativa, usando un lenguaje normal, cotidiano. ¿Cómo es la revista? Marcela explica: desde sus inicios en 1999 hasta el 2006 era completamente editada en Html, que es el lenguaje con el que crean las páginas web que empiezan con www, lo que significaba que una editora única (webmaster) subía todos los contenidos de cada columnista, trabajo muy agotador para una sola persona; desde 2007 hasta hoy, la mayor parte está en el sistema Drupal, que es un software libre que sirve para subir contenidos a la web, es parte de la web 2.0, y con este sistema cada columnista edita y publica su artículo y los lectores pueden dejar comentarios.

Restaría solamente dejar claro que en su dimensión virtual-digital (lo que a veces acarrea trastornos) y bajo criterios editoriales de apertura y autorresponsabilidad, Escáner Cultural forma parte de la **neomedia**, esa red de enlaces y multiplicidad de voces que desafía a los “capos” de la comunicación masiva (supuestamente libre), que funciona casi siempre al servicio de los grandes poderes de la sociedad. Hablamos entonces de cultura y comunicación libertaria, enunciados y enunciaciones abiertos a la interrelación y al coloquio sin fronteras.

En sus 12 años de existencia, Escáner Cultural se ha mantenido en un talante de autosuficiencia, un tanto “franciscano”: sin fuentes de ingresos, como sucede no pocas veces en un cierto apostolado de la cultura y en el voluntarismo de las redes. Así, es cierto, se garantiza la independencia editorial y la libertad de palabra.

Pero, ¿es verdaderamente sostenible esta renuncia a la viabilidad financiera?; los costos, reales y escondidos, graban sobre las más desinteresadas intenciones. Creo que, sin volverse una parte más del “todo mercado” globalizante, este

proyecto editorial ya consolidado y que alcanza niveles óptimos de éxito lector debe enfrentarse a los mitos bastardos del neoliberalismo y exigir una parte equitativa en el reparto de los ingresos públicos –del Estado– destinados a la educación y la cultura.

No es dádiva. Los aportes de una treintena de escritores, cronistas e investigadores –de muchos países de habla hispana–, la tarea absorbente frente a otras labores artísticas de las editoras, esos 12 años de actividad ininterrumpida, ameritan que las fundaciones internacionales y los gobiernos nacionales aporten un recurso básico para la supervivencia de propuestas como la que muy honrosamente ha encabezado **Escáner Cultural**.

César Horacio Espinosa Vera. México. Escritor, poeta visual, gestor cultural.
poexperimental@gmail.com www.postart1.blogspot.com

Un huerto para la plaza ►

Marcela Rosen
Instal.acción en frente de la Galería ArTek, vista vía telepresencia en el CCBA Centro Cultural de España de Buenos Aires, dentro del proyecto Articultores y Zonadearte. Abril 2010.
Fotografía: Ricardo Castro

:: La Dulce Independencia ::

Marcela Rosen

*Y los sinsabores de la dependencia**

Independencia es libertad, es ser autovalente, es grato gozar de libertad y es especialmente dulce cuando eres parte de una revista donde la puedes ejercer, siempre con respeto, una dupla inseparable cuando eres parte de un equipo como el de Escáner Cultural.

Nuestra revista se ha transformado en un importante referente artístico - cultural durante estos 12 años, para artistas, académicos, estudiantes y para el público de habla hispana.

Es un medio de publicación mensual, excepto en febrero que es nuestro mes de "vacaciones". Basadas en el sistema de edición hemos dividido la revista en tres etapas: la primera llamada Escáner 1.0, está completamente en lenguaje HTML (1999-2006). La segunda: Escáner 2.0, es una etapa intermedia (2007-2010),

* En la revista hay un artículo publicado con el mismo título: "La Dulce Independencia" está en: <http://revista.escaner.cl/node/2002> pero sin el subtítulo "y los sinsabores de la dependencia". Este texto fue escrito cuando todavía era dulce la sensación... espero que olvidemos este trago amargo, que sea un olvido para descansar, pues ya hemos recuperado uno a uno la mayor parte (jamás toda) de los artículos "perdidos" con horas extras de trabajo. Pero que también sea un olvido parcial para nunca volver a depender de alguien que en cualquier momento puede "equivocarse" y borrar tu trabajo de años.

en que se complementan dos sistemas: HTML y CMS Drupal, la portada se sigue publicando en HTML. Drupal es un software libre, un sistema para subir contenidos a Internet, es parte de la web 2.0, con éste, cada columnista edita y publica su artículo y los lectores pueden dejar comentarios.

En la Escáner 2.0 la portada contenía mucha información: la lista de los artículos del mes, más vínculos a agendas, links, convocatorias. También el listado de números anteriores, la lista de los columnistas, el comité editorial y todos los que aportan a la revista, con un link a sus correos electrónicos. La tercera etapa: Escáner 3.0 comienza a fines de 2010; es la que se actualmente está en línea, con un nuevo diseño visual y todo el contenido es publicado en la plataforma Drupal. En la portada hay nuevos menús (links) entre los que se encuentran: “Números anteriores”, “Equipo Escáner”, “Línea Editorial” y todas las secciones de la revista.

Cambios estructurales:

En el año 2010 la revista ganó un fondo concursable del gobierno de Chile, Fondart; gracias a este premio tuvimos la oportunidad de hacer una reestructuración interna, al fin arrendamos nuestro propio hosting nacional que nos ha funcionado muy bien. Para los cambios técnicos contratamos al experto en Drupal Italo Tello, quien hizo la actualización al CMS de 5.2 a 6.2.

También contratamos a Isabel Abedrapo, experta en arquitectura de la información, para que organizara todo el contenido de la revista desde el N°1 hasta el actual y así facilitar la búsqueda a nuestros lectores.

El paso definitivo a la etapa Escáner 3.0 que se ve reflejado en el número actual de 2011, significa grandes mejoras y más facilidades tanto para el equipo de gestión como para los columnistas y los lectores.

Nuestros inicios:

Al ser la red un espacio común a los habitantes de todo el mundo, nos dio la posibilidad de encontrar a destacados artistas de otros países, dispuestos a cooperar con una revista virtual nueva en ese momento. Lo que nos motivó desde el inicio fue informar y dejar registro principalmente en los temas relacionados al trabajo que desarrollábamos: pintura, arte digital, net.art, arte de acción y arte correo. Porque en Chile no existía un medio (electrónico o de papel) para difundir el arte no convencional.

Yto, con el apoyo de su marido, el pintor Omar Gatica y de toda su familia, comenzó con gran empuje, un proyecto que se ha transformado en una gigantesca base de datos y en una gran red de artistas de habla hispana.

Propuesta Editorial:

“...Escáner Cultural es una revista abierta, pluralista y participativa. Es una instancia fundamental de reflexión, registro e investigación en torno a todo tipo de manifestación artística inédita, alternativa, no convencional, innovadora, realizada principalmente por creadores latinoamericanos...”

Esto como propuesta editorial nos ha llevado a lo que somos ahora, no vigilamos los contenidos de cada columna, eso es lo principal; dejar en libertad a los columnistas basándonos en la confianza de los unos en los otros. Es un modelo diferente al comúnmente usado en los medios de comunicación masivos, en donde el editor maneja todo el contenido de su medio. Sabemos que la institución no está por sobre las personas, sino que, en un sistema de absoluta transversalidad, cada uno y todos formamos la institución, la revista Escáner Cultural. Para que todo funcione bien, creamos cláusulas o pautas que deben ser aceptadas por las y los columnistas, pueden ser leídas desde un menú lateral que acompaña a cada artículo. Como fuente de información e investigación nos preocupamos de conservar en línea cada uno de nuestros números anteriores con acceso gratuito a todos sus artículos.

Los sinsabores de la dependencia:

Nuestra mayor dependencia fue el hosting, ese lugar físico (gran computador arrendado) donde se ubica un sitio web. Éste fue un aporte gratuito del señor Carlos Miranda Levy durante 11 años, el que agradecemos; pero... desde 2008 comenzaron los problemas, se nos negó el acceso a sectores estructurales dentro de área Drupal de la revista. A fines de 2009 entró un virus al sitio estático (HTML) que nos hizo desaparecer de la web por 2 semanas.

Sin Título

Omar Gatica

Óleo sobre tela, 2008. Pintor chileno que ha respaldado desde sus inicios a la revista y participó en los primeros números.

Fotografía: Jorge Brantmayer

La falta de acceso a partes importantes de nuestro medio se hizo preocupante, lo que nos obligó a gestionar con urgencia un fondo concursable. Cuando ya teníamos arrendado nuestro nuevo hosting, pedimos los respaldos a Carlos Miranda para realizar la migración de datos (desplazamiento de todos los contenidos). En ese momento se produce un error en el hosting donde se encontraba nuestra plataforma Drupal y como no teníamos acceso, no tuvimos respaldo y más de 2 mil artículos fueron borrados, tres años de publicaciones desaparecieron en un instante, sólo la parte en HTML continuó en línea.

Hemos recuperado gran parte de lo desaparecido gracias al trabajo de Italo Tello y al esfuerzo extra de nuestros columnistas que han tenido la paciencia y han realizado la labor de reunir la información de sus artículos antiguos para poder subirlos otra vez a la revista.

Quiero agregar que mi trabajo como artista siempre está apoyado por mi labor en la revista Escáner Cultural. Por lo que doy gracias a todas y todos los que nos ayudan a seguir.

¡Viva la independencia, la libertad, la fraternidad y el software libre!

Marcela Rosen Murúa. Chile. Artista de acción, gestora de encuentros, usuaria linux.
www.escaner.cl/rosen marcelarosen@gmail.com

Sin Título ▶

Víctor Jaque
 Intervención urbana, 2010.
 Fotografía: Víctor Jaque

:: Escáner Cultural ::

Araceli Zúñiga Vázquez

Desde la palabra

Escribo en Escáner Cultural desde enero del 2004, con la columna “de las Mutaciones”. Y en estos seis años Escáner ha mutado; de ser una revista de arte virtual a ser un universo infinito, sin límites. Así percibo la transformación (¿trasgresión?) radical de este espacio para la reflexión, la investigación, la instigación, la subversión y la complejidad cada vez más comprometido con el arte y con la ciencia, con las transdisciplinas. Y en este caos fractálico, en estas polvaredas cósmicas, la palabra femenina está presente siempre, para crear, codificar y decodificar la palabra textual, visual, virtual, desde su directora Yto, y su subdirectora Marcela Rosen, hasta sus columnistas, tan numerosas que me ha resultado difícil mencionarlas a todas. Pero allí están y aparecerán otras más. Lo sé.

Cito a Marcela Rosen: La autogestión es el poder gestionar nosotras lo que queremos hacer, es difícil porque tienes que hacer varios trabajos al mismo tiempo,

Araceli Zúñiga de las Mutaciones

Yto Aranda
Collage digital 2011

es cansador, pero queda el sabor dulce de haberlo hecho a nuestro modo; esto es la independencia, es el no tener patrón, ni como jefe, ni como modelo a seguir.

Somos un proyecto alternativo de arte actual, somos autónomas, no estamos asociadas a ningún organismo gubernamental, ni empresarial externo a nuestra revista, somos independientes de cualquier interés personal, puesto que es una revista de muchas personas, somos una comunidad en red. Nuestro objetivo es la libertad de información, pluralidad de opiniones y gran variedad de contenidos. Termina cita de Marcela.

En esta revista participamos muchas mujeres: María Soledad Mansilla Clavel, Manuela Grau, Fernanda Bargach-Mitre, Lila Pagola, Isabel Abedrapo, Jessica Parra, Gabriela Alonso, Ximena Jordán, Vicky Larraín, Carolina Benavente Morales y Brisa MP, entre otras más.

Las mujeres hemos puesto nuestra bandera femenina desde el principio. En el contexto latinoamericano quisiera mencionar especialmente a:

Cuadernos Feministas (saludos, Rocío Duque), que es un proyecto de encuentros entre feminismos de izquierda que nos incitan a participar siempre... Te invitamos, dicen, para que contribuyas con tus ideas y opiniones a crear la cultura política feminista del siglo XXI, y entre todas diseñemos con nuestra imaginación el nuevo mundo que queremos las mujeres.

También está el **MUMA** (Museo de Mujeres Artistas), proyecto independiente sin fines de lucro de Lucero González, iniciativa que realiza al recibir un premio de la “Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A.C. Semillas,” por su trayectoria

y liderazgo en la construcción de Semillas. Dicho Fondo feminista está dedicado a financiar proyectos de mujeres para el cambio social desde una perspectiva de los Derechos Humanos. Su misión es hacer la memoria de las Mujeres Mexicanas en Artes Visuales a partir del siglo XX.

No puedo dejar de mencionar a **MAMAMETAL** (creatividad visual y reflexión feminista, antes Creatividad Feminista), que dirige Ximena Bedregal: CON MI FEMINISMO MIRANDO AL SUR. Una reflexión sobre el feminismo, las dicotomías occidentales y el cómo repensar Bolivia desde un pensamiento no patriarcal.

Nosotras, exploradoras de la palabra, artistas multimedia e investigadoras multidimensionales, hemos mutado. Ahora somos un cuerpo real y virtual. Estamos trabajando en esta construcción de nosotras mismas.

Aún recordamos al jugador Gary Kasparov derrotado por la computadora Deep Blue en una partida de ajedrez cuyos contendientes eran desiguales, pues la contraparte de Deep Blue debió ser una mujer. Esa habría marcado la diferencia en el resultado final.

Así, desde la insurrección y la independencia, aquí estamos. Desde la palabra. Siempre.

Araceli Zúñiga. México. Investigadora visual, docente, ensayista.
estridenta@gmail.com

www.ladesmesuradelosdias.arts-history.mx

:: Por qué nos interesa tanto Arte y Tecnología ::

Yto Aranda

Ciencia y tecnología se desarrollan a un ritmo abismante, rediseñando el futuro de forma impredecible. El acceso a las herramientas tecnológicas se masifica de una manera nunca antes vista. Y esto sucede día a día.

Podemos imaginar un mundo en donde estaremos conectados a una gran y poderosa red, junto a otras miles de redes privadas en donde incluso los robots que aún no hemos creado jugarán un rol principal. También sabemos que se potencian las armas y herramientas de control, como a la vez se mejoran la medicina, las energías renovables, etc. Pero no podemos determinar con certeza las consecuencias de estos avances en nuestros cuerpos, relaciones sociales, posibilidades educativas, entornos culturales y en definitiva, todos los aspectos de nuestra vida.

ESPACIOS VITALES 2.0

Birsa MP

Video Instalación Interactiva. Diseño programación, instalación y video. Obra instalada en Teatro José Alentar, Fortaleza, Brasil, 2010.

Fotografía: Rodrigo de Oliveira

Los cruces entre “arte-ciencia-tecnología” han existido desde siempre. La diferencia hoy radica en su mayor protagonismo, ya que se diversifican, haciéndose parte de nuestro mapa cultural de manera más notoria y dinámica.

Muchos artistas desean tomar el pulso a estos cambios y utilizar estas herramientas cada vez más accesibles. Se transforma en un deber y una pasión el observar, investigar, aprender, expresar, potenciar y sobre todo comunicar este fenómeno trascendental para la historia de la humanidad. Utilizando o analizando los medios tecnológicos de diversas formas, desde lo puramente creativo formal al contenido decididamente crítico.

Podríamos establecer que este fenómeno artístico tecnológico que nadie sabe muy bien como llamar y que a la vez es muy difícil de definir, comienza a dejar de ser una actividad aislada cuando numerosos artistas se introducen en el uso del software, principalmente para dibujar, pintar o editar imágenes. A mediados de los noventa unos pocos creadores comprenden la potencia de Internet; la red favorece la comunicación, permitiendo una forma de creación ubicua que desde lo individual o lo colectivo comienza a integrar al espectador, naciendo desde aquí el primer gran movimiento artístico propio de la World Wide Web, el **net.art**. Un momento histórico importante ya que desde su postura crítica se transforma en un precedente y un anuncio de lo que será el arte en el siglo XXI.

Internet también potencia otros movimientos artísticos anteriores, como el Mail Art, la música electrónica, las instalaciones sonoras, etc. La interactividad comienza a ser una herramienta recurrente para estimular al llamado espectador a dejar de serlo, para convertirse en parte del proceso creativo, o al menos darle su propio orden o recorrido a la obra.

Si intentamos describir y comprender algunas formas en las que actualmente se desarrolla y experimenta la coyuntura “arte-ciencia-tecnología”, podríamos mencionar algunas como:

Telepresencia que es la utilización de herramientas propias de las redes sociales o del mundo de los negocios que se usan para comunicar a personas que están en distintos lugares en tiempo real. Esta tecnología se usa principalmente en arte para crear obras-acciones vía micrófonos, parlantes y cámaras. Idealmente se busca que la creación sea mutua, no unilateral, haciendo una obra en común. En tanto, **Bio Arte** es cuando el artista entra en el laboratorio y se produce un acercamiento con la ciencia más empírico, pues se trabaja directamente con los fenómenos biológicos, muchas veces de forma inocua y simbólica, pero otras con exploraciones más controvertidas, llegando incluso a modificaciones genéticas, que generan gran expectación, debates éticos e incluso temor.

Se comienza a escuchar hablar de otro importante movimiento en el arte llamado por ahora Physical Computing. Es el interés por el desplazamiento y fusión entre el mundo digital y el mundo físico. Un gran número de creadores comienzan a trabajar en torno a la electrónica, microcontroladores, Arduino (dispositivo libre especialmente creado para este fin) y softwares como Max/MSP, Pure Data, Processing, etc. Esta tendencia junto a decenas de otras variantes van dando cuerpo a un enorme panorama de obras llamadas generalmente **Instalaciones Interactivas**.

No corresponde decir que todo esto sea absolutamente nuevo, lo nuevo radica en su masificación y en el acceso cada vez más amplio a todo tipo de conocimientos. La relación entre arte, ciencia y tecnología se está potenciando de

manera significativa; cada vez hay mayor interés por parte de artistas, programadores, diseñadores, ingenieros, científicos, y otros, por desarrollar proyectos que consideren al menos dos de estas áreas.

Este tipo de obras denominadas “ACT” involucran fenómenos científicos y/o tecnológicos de forma consciente, cuyo sentido principal es invitar al público a dar un paso más allá de la sorpresa o admiración propia de la novedad, intentando hacer pensar en relación al desarrollo científico-tecnológico de forma más profunda, con una mirada más completa, global y crítica.

Escáner Cultural cree fuertemente que colaborar con la investigación y difusión de estas obras es un objetivo imprescindible, aportando así al desarrollo de nuestra comprensión en cuanto a estas tendencias y a su vez documentando, en lo posible, nuestra contribución desde Latinoamérica.

Yto Aranda. Chile. Artista visual y Directora de Escáner Cultural.
www.yto.cl yto.lab@gmail.com

:: El Arte Correo y el Networking ::

Clemente Padín

La innovación del arte correo, en relación a las demás “artes”, es la novedad del canal empleado en la difusión de sus obras: los servicios postales oficiales. Este soporte define su característica esencial: la comunicación. También, como todo soporte, suma sus instrumentos de expresión y sus características propias, añadiendo un plus de información al mensaje artístico. En otras ocasiones altera el mensaje con su “ruido”, con las improntas y mecanismos propios de su índole de “medio”. No se trata, tal cual pudiera creerse, de una nueva corriente artística en sentido formal, por lo cual no le corresponde a ningún “ismo” determinado. La novedad reside en el planteo comunicacional, la relación persona-persona, dialógica, a través del correo que se manifiesta como revolucionaria frente a la falsa comunicación o monólogo de los medios de comunicación masivos: la televisión, la radio, el cine, el arte mercantil, etc. Si a ello sumamos el carácter anticomercial y anticonsumista que tuvo desde sus comienzos vemos que estamos frente a un fenómeno artístico de disrupción.

El más importante rasgo del arte correo es privilegiar la comunicación, es decir, el establecer el diálogo sin tener muy en cuenta la información ya sea estética o

Plotter Mural - Imagen Visual - Postdata

Tulio Restrepo.

Plotter Mural, Postdata Exposición Internacional, Mail Art & Net Art, Centro de Artes Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, 2008.

Fotografía: Daniel Felipe Agudelo Rojas.

referencial. La función que predomina en los mensajes difundidos a través del arte correo es la fática, la relación con “el/la” u “otro/a” que favorecería la aplicación de las restantes funciones del lenguaje (referencial, poética, etc., según la nomenclatura de Jakobson.). Por ello el arte correo es considerado una suerte de sub-arte (o una nada indefinible) por la crítica vernácula en razón de que las preocupaciones estéticas no suelen ser las determinantes desde la óptica del artista que se vale de este medio. Si la funcionalidad que deseáramos para nuestras obras fuera exclusivamente artística no las enviaríamos por correo postal (al menos contrataríamos un seguro adecuado).

El arte correo ha permanecido tanto tiempo incólume y vigente frente a las demás formas artísticas por su característica fundamental: el predominio de la función de uso o comunicacional por sobre la función de cambio o comercial generalmente asociado al arte oficial, vigente y seriamente comprometido con el consumo. El arte correo supera la confusión o falsa dicotomía arte/comunicación. El producto artístico es, ante todo, un producto de comunicación y por lo tanto parte indisoluble de la producción social. Por otra parte, al igual que el resto de los productos o mercancías que se producen, se constituyen en auxiliar de esa misma producción (al favorecer o dificultar sus procesos). En algunos contextos prevalecerá su índole “artística” (museos, galerías, cátedras, etc.), en otros su índole de instrumento de comunicación. Pero, ambas facetas son inseparables. Por lo mismo, a la obra de arte, en tanto producto, como a cualquier mercancía, se le pone un precio (que casi nunca condice con su valor real) por lo cual no es impensable que, en algún futuro, las obras de arte correo puedan ser comercializadas al hacerse irrelevante su índole comunicacional; pero, en tanto auxiliar de esa producción, en tanto comunicación, ¿quién puede ponerle precio? ¿Quién le pondría un precio a un “Hola, estoy aquí!”? Por ese motivo la aparente

despreocupación “estética” en las obras de arte postal y sí la angustia por asegurar la recepción del mensaje (porque lo importante es la comunicación).

A través del dominio de la naturaleza y en razón de los grandes adelantos tecnológicos en la producción mercantil, el hombre está capacitado para producir más y más productos y mercancías fuera de las necesarias para su existencia. Es precisamente esa capacidad de producir excedentes lo que permite la satisfacción de las necesidades esenciales a la vida como ser alimentarse, protegerse del frío o del calor, etc., pasando por requerimientos menos concretos y urgentes como el disfrute del ocio o la práctica de deportes, hasta llegar al nivel de las necesidades más específicamente humanas: la cultura, el arte, lo simbólico... La obra de arte, desde el comienzo, a partir de su condición de “producto de comunicación” en función de uso, al exigir la participación de, por lo menos, dos interlocutores, en situación de diálogo activo, impone una de las características prominentes de lo específicamente humano: la relación social y, consecuentemente, la marca propia de la comunicación auténtica: el respeto por el “otro”.

Dentro del abanico de instituciones sociales volcadas al perfeccionamiento del ser humano, el arte ocupa, así, un lugar esencial en la progresiva “humanización” del hombre (porque, aún, no se ha completado). Por ello se explican, en las obras y exposiciones de arte correo, las constantes apelaciones a la realidad de nuestros días, sobre todo, acontecimientos históricos actuales. No sólo porque se juegan aspectos materiales de la existencia como, p.e., mejorar nuestras condiciones de vida o salvaguardar la soberanía de nuestros países sino la confirmación de los valores éticos (la justicia, la libertad y otros) sobre los cuales es imposible que no se asienten la espiritualidad o las peculiaridades de nuestro ser social.

El networking, el arte correo o Mail Art actualizado, es el arte alternativo que pone el acento en la comunicación. La comunicación es su mensaje. El network enfatiza el arte en cuanto producto de comunicación, fruto del trabajo humano y en cuanto trama de relaciones entre los comunicadores, unidos en la red, el circuito que les permite la interconexión. A la manera de una red de computadoras, sin central única, en la cual cada networker (artista en la red) actúa como una centralita de reciclamiento y creación de comunicación. Los cambios en el arte correo se operaron en virtud de los constantes descubrimientos de la tecnología de la comunicación y de la impresión y resguardo de imágenes y textos, que no han impedido que el movimiento continuara y creciera. Aunque, no se trata de la utilización de la computadora o de otra forma de reproducción o producción tecnológica de información, a la manera de un pincel o lápiz, sino de la reproducción de procesos de ordenación, almacenamiento, reciclaje y creación de información: un circuito, una red de networkers explorando y creando en los nuevos medios que la industria de la comunicación pone en sus manos, el facsimil, el telediscado, el video, el laser, el holograma, el audio dubbing, la computadora, el teléfono digital, etc., incluyendo los viejos y queridos servicios postales.

El espíritu del Arte Correo es la apuesta por la comunicación y la interrelación entre las gentes. Sobre todo su afán por un lenguaje universal, objetivo de todas las utopías: la comunicación eterna y sin fronteras que tan bien supo expresar Robert Filliou, el “Eternal Network”. Sacar al arte de la esfera del cambio o del mercado y llevarlo a la esfera del uso, es decir, sacarlo de las vitrinas y devolverlo a las gentes haciendo prevalecer su funcionalidad comunicativa y transformarlo en un instrumento de diálogo, en un producto de comunicación. Tal la revolución del Arte Correo y de Ray Johnson y sus continuadores. Una construcción cultural y artística que apunta al corazón del sistema al obstruir lo que lo mantiene

unido: el mercado, el dinero. No sólo negar su estructura (el mercado) y su nefasta consecuencia (el consumismo y la dilapidación de los recursos naturales) y sino trocarlo por una promesa de hermandad universal, el UNlver(s) de Guillermo Deisler, el sueño imposible que nos seguirá animando.

Clemente Padín, Uruguay. Poeta, artista gráfico, performer, videista, networker
 clementepadin@gmail.com <http://clementepadin.blogspot.com/>

:: Arte de Acción en Escáner Cultural ::

Marcela Rosen

Nuestra revista tiene una amplia y organizada base de documentos dedicados a la difusión y al estudio de: acciones de arte, arte de acción y arte de performance. Tanto de artistas consagrados como de jóvenes creadores. Y está abierta a la recepción de colaboraciones.

Estos documentos van aumentando mes a mes desde el año 2000. Hace 12 años era muy difícil encontrar información sobre este tema en formato papel y también en Internet. No había medios especializados en arte no convencional, nuestra revista desde sus inicios se ocupó del arte nuevo, del arte no tradicional y del tradicional también.

Tenemos columnistas que son importantes referentes del arte actual, desde el N° 10 escribe el artista uruguayo Clemente Padín, entregando sus “informes” sobre una amplia gama de tipos de arte contemporáneo, entre estos escribe sobre el arte de performance. Clemente ha publicado en la revista parte de sus libros, en la sección “Ediciones Especiales” encontramos un texto fundamental: “EN LAS AVANZADAS DEL ARTE LATINOAMERICANO”. En este texto el autor escribe:

“Surgida desde el momento en que se privilegió el “instante creativo” por encima del producto final, la performance hace del artista el verdadero instrumento del arte.” Otro texto importante para conocer el arte de performance está en los N° 53 y 55 (2003): “DE LA REPRESENTACIÓN A LA ACCIÓN” .

Más adelante en la historia de la revista comienza a escribir desde el N° 26 (2001) hasta hoy: la artista chilena Victoria Larraín Pizarro, artista múltiple que en varios artículos ha escrito sobre el arte de performance, danza, poesía, textos críticos de realidades sociales y de otros temas.

La pareja de artistas mexicanos Araceli Zúñiga y César Espinosa nos han mantenido informados de las múltiples expresiones artísticas no tradicionales que han habido y hay en México, ellos también han permanecido en la revista hasta el presente, comenzando a escribir desde el N° 58 a inicios de 2004.

En 2005 en el N° 77 empieza a escribir en nuestro medio el psicólogo español Alberto Caballero desde Barcelona, coordinador de GEIFCO: grupo de estudio e investigación sobre los fenómenos contemporáneos. Editor de “Action.Art magazine sobre la acción”, su columna es «Instalar ...La Acción» o la actual «Realizar ...la Acción». Le da especial atención dentro de sus investigaciones al arte de performance en <http://www.geifco.org>.

Para mi abuelo Toribio y mi abuela María

Gabriela Alonso

Performance de la artista argentina en el evento Subterra, quinta internacional en tributo a los artistas muertos en Sofá, Santiago de Chile, 2010.

Fotografía: Elizabeth Dib

Hoy escriben en la revista sobre arte de acción y de performance:

La artista chilena Brisa MP desde su columna Cuerpo, nos escribe de arte de performance relacionado con las nuevas tecnologías.

Gabriela Alonso, la artista argentina que desde Zonadearte nos relata acerca de los festivales de arte acción que realiza junto a Nelda Ramos y de las muchas actividades de la “Zona”, véase el blog zonadeartenaccion.blogspot.com.

Marcus Vinícius, artista brasileño que vive en Argentina y Brasil y nos escribe desde Lap! El Laboratorio de arte & performance del que es coordinador.

Mi columna “Al Documentar”, la comenzó mi marido Ricardo Castro en 2002, la que pasó a mis manos en enero de 2003, en esta columna he escrito sobre todos los festivales de arte de acción y de performance a los que he asistido y también sobre los que he organizado. En ocasiones publico resúmenes de la obra de un artista; destaco a modo de ejemplo la del artista venezolano Carlos Zerpa, en el N° 87 de septiembre de 2006 y la del artista asturiano Nel Amaro, uno de los artículos más leídos de la revista, en el N° 92 de abril de 2007: “CONFERENCIA - TALLER DE NEL AMARO Y 50 ACCIONES COTIDIANAS PARA REALIZAR” que lleva como subtítulo la importante sentencia: “EL ARTE, UN BIEN SOCIAL DEMASIADO IMPORTANTE PARA DEJARLO SOLAMENTE EN MANOS DE ARTISTAS, CRITICOS Y GALERISTAS”. Nel en este texto define: “Entendemos por acción algo simple, en tanto que por performance entendemos algo más rebuscado, con hilo conductor y una cantidad de elementos distintos.”

Arte de Acción

Según Wikipedia “se denomina arte de acción (action art o life art) a un grupo variado de técnicas o estilos artísticos que hacen énfasis en el acto creador del artista, en la acción. El término fue creado por Allan Kaprow, que señaló la interrelación entre el artista y el espectador en el momento de la creación artística. También cabe destacar el aspecto efímero de muchas de estas creaciones. Se podría decir que el arte de acción nació en los años 1920 con el dadaísmo y el surrealismo, en montajes artísticos como el collage y el assemblage; sin embargo, el movimiento cobrará importancia especialmente desde los años 1960, con grupos como Fluxus y Gutai. Entre las múltiples formas de expresión del arte de acción figuran el happening, la performance, el environment y la instalación.” es.wikipedia.org

La definición del arte de acción está abierta, es distinta para cada persona que la realiza. Esto es algo positivo porque desalienta a algunos eruditos que quieren encasillar el concepto. Es un arte efímero y del momento, vivencial, si no estás ahí, te lo pierdes y el registro en fotografías y videos es sólo una referencia lejana. Hay acciones con olores y sabores que no pueden quedar registrados. Además el vivir la experiencia puede ser sorprendente o emocionante.

La acción es una presentación y no una representación. El arte de acción es parte del arte experimental, que engloba a muchas artes que usan el experimento como método de realización, sin ensayo, con un plan abierto a lo que pueda pasar. El arte experimental encierra al arte de acción, al arte de performance, al arte correo, a la poesía visual, al arte sonoro, la instalación, el arte digital, el net. art, todos estos en tanto sean experimentales.

Definiciones hay muchas y varias coinciden en algunos puntos, creo que hay que tener cuidado con las definiciones para que no se transformen en una máxima que cierre posibilidades a la experimentación, para mí el arte de acción es un arte experimental-libre, que no necesita una galería, una escuela de arte, el artista se basta a sí mismo, tampoco necesita objetos y como espacio de acción tiene la calle, que es de todos aún.

Una de las dificultades que se presentan es el desconocimiento y la desnaturalización de la esencia del arte de acción, que debería ser cercano a la gente por la posibilidad que tiene de ser realizado en cualquier lugar, no tiene la necesidad de ser mostrado en galerías, teatros ni museos como otras expresiones artísticas. Nuestra revista pone al alcance de tod@s el pensamiento de los artistas de acción.

La columna Al Documentar tiene un índice en revista.escaner.cl/node/275 donde hay 90 artículos que reúnen textos e imágenes de cientos de personas de habla hispana dedicadas al arte de acción y de performance. Esta es una buena guía para los que deseen investigar y conocer.

Marcela Rosen Murúa. Chile. Licenciada en Arte en la Universidad de Chile, subdirectora de Escáner Cultural. www.escaner.cl/rosen marcelarosen@gmail.com

:: La Plataforma ::

Italo Tello R.

Más allá de todo lo contenido por Escáner Cultural en términos de artículos y documentación, existe una plataforma digital como soporte que la ha sustentado todo este tiempo.

Durante siete años Escáner presentó sus contenidos bajo el lenguaje HTML, esto significa que cada página, cada link, cada artículo publicado fue diseñado y editado de forma manual, implicando un trabajo meticuloso, agotador y de mucha concentración que fue realizado por su directora Yto Aranda.

El año 2007, con la colaboración de Alonso Fernández, la revista accedió a un servicio dinámico, que básicamente implica tener un soporte de bases de datos que independiente de la estructura de diseño del sitio ofrece la ventaja de ingresar contenidos de forma más fluida y sobre todo permitió, en este caso, que cada columnista pudiese ingresar su propio material, logrando un trabajo compartido.

Cuando en 2010 fui invitado para asesorar y apoyar técnicamente a la revista, tuve acceso al sistema interno del sitio, donde pude verificar y comprender

la realidad e importancia que tiene este trabajo de años. Lo que me motivó a trabajar con un fuerte compromiso.

Pero tuvimos que enfrentar problemas complejos. La dependencia que tenía la revista de dos servidores, aportes externos de un particular, falló en un momento clave al negarnos el acceso a las cuentas de administración (FTP y Cpanel), lo que generó problemas de mantención y actualización del CMS (Drupal), sumado a otros problemas, derivó en una pérdida importante de artículos e imágenes correspondientes al periodo entre 2007 y 2010.

El trabajo realizado bajo mi dirección comenzó recuperando y migrando los pocos datos que quedaron en respaldos antiguos (2007) y actualizando e integrando la desfasada versión que se tenía de Drupal. El resto de lo perdido se ha ido recuperando a mano con extrema paciencia. Uno de los desafíos fue respetar las direcciones Web originales de cada artículo.

La plataforma Drupal aporta poderosas herramientas de desarrollo web dinámico que necesitan ser configuradas adecuadamente. En este sentido se realizó un largo y detallado proceso de administración, implementando y mejorando la configuración de cada módulo.

Calama_Pivot

Italo Tello

Intervención urbana para animación, montaje audiovisual expuesto en Interface 2.0. en Espacio: Ciencia, Arte y Tecnología. USACH, Santiago, 2010.

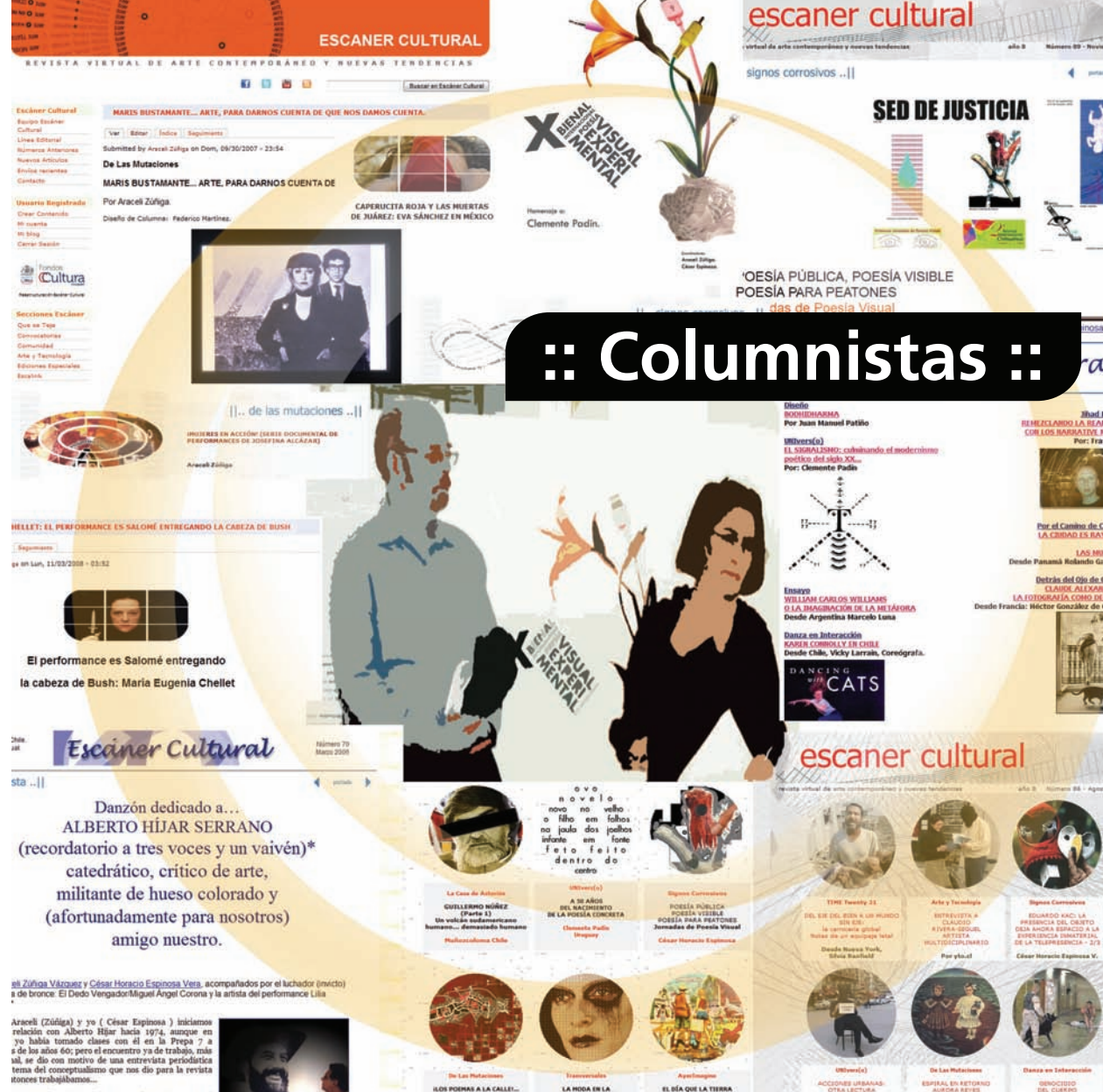
Fotografía: Italo Tello

El diseño visual va relacionado con la funcionalidad. La premisa fue minimizar preocupándonos de que cada elemento tenga la importancia debida, buscando un equilibrio entre el valor de la información y el realce adecuado de cada recurso. Decenas de pequeños detalles se estudiaron y aplicaron con esmero.

Se ha realizado un trabajo de actualización que permitió mejoras técnicas, administrativas, funcionales y visuales que permiten el flujo de la información de manera más expedita, facilitando la navegación del usuario tanto como la mantención del sitio.

Escáner Cultural se preocupa de mantener en línea todo su contenido, por lo mismo posee información histórica y de consulta que con el pasar de los años se ha vuelto el verdadero valor de un trabajo que es testigo y participe de la evolución cultural latinoamericana.

Italo Tello. Chile. Gestor cultural y artista visual.
 itelius@gmail.com www.graffitchile.cl/italo

Alberto Caballero

Barcelona, España

Realizar... la Acción

Ante la posibilidad de escribir en EC, una columna al mes, en una revista de tanto prestigio y con articulistas con gran experiencia, me pregunté cuál sería el interés; por un lado un espacio para la investigación donde se muestren los distintos pasos: recoger información, plantearse la línea a seguir, escribir paso a paso, dar cuenta de los objetivos, y fundamentalmente sacar conclusiones y cerrar. Y por otro acercar a los lectores latinoamericanos a eventos, artistas y autores europeos. De alguna manera un nuevo anudamiento entre am lat y europa, mis dos casas. A esta columna mensual en Escáner Cultural la he denominado 'Instalar...la acción'. La experiencia me ha permitido anudar cuestiones fundamentales en mi hacer: la docencia, la investigación, la entrevista como el medio para hacer hablar al artista, la columna y la serie, como la posibilidad de dar forma escrita y visual a la tarea, y finalmente la necesidad de la reescritura de la totalidad, con el consecuente cambio de forma: la publicación en formato libro. Mi agradecimiento primero a los lectores que nos motivan en nuestra tarea diaria, a los compañeros y colegas que nos incentivan en seguir adelante y finalmente al esfuerzo y dedicación de la plana mayor de Escáner Cultural, que permite que el esfuerzo realizado se haga realidad.

Profesor de Introducción a las teorías Contemporáneas. Coordinador de GEIFCO grupo de estudio e investigación sobre los fenómenos contemporáneos. Editor de Action Art magazine sobre la acción

www.geifco.org **<http://a-caballero.blogspot.com>**

**Alvaro Oliva
Mackay**

Chile

Personajes

Personajes es un espacio donde relato la vida de individuos o grupos de ellos, ya que en muchas ocasiones los contenidos se refieren a bandas musicales, y en general, a cualquier producción cultural.

Escáner es un medio que me ha permitido dar a conocer las existencias que han llamado mi atención, y a la vez, demostrar que en cualquier integrante de la sociedad existe la capacidad de crear algo hermoso, este don existe en todos los seres humanos y no se limita a unos pocos.

Escáner Cultural se ha convertido en uno más de mis caminos para llevar una vida paralela, para extrapolar me de la rutina diaria en la cual estamos sometidos y de la cual tenemos el deber y derecho de escapar para alcanzar un equilibrio.

Agradezco la posibilidad de tener una salida en esta producción y de escribir entre personas centradas en su propio cultivo. Una vez más doy las gracias.

Instrucción, delicadeza y sensibilidad nos hacen más libres...

Comunicador Social

alvaro_oliva@hotmail.com

Brisa MP

Chile

Cuerpo

Esta columna trata de exponer distintas miradas sobre las prácticas artísticas ligadas al cuerpo humano. Se entiende el cuerpo como eje, soporte y dispositivo que opera en distintos campos de la vida y la producción de obra contemporánea, principalmente en el eje de las nuevas tecnologías, la producción de discursos críticos y la ciudad.

Es un espacio que ofrece textos, reflexiones y entrevistas, intentando generar un espacio para las artes de la performance, la danza, el teatro y todas aquellas prácticas experimentales que ponen el cuerpo humano como centralidad.

La columna es realizada por Brisa MP artista transmedial chilena, que desde el año 2002 desenvuelve proyectos de investigación, difusión y creación en el campo de las nuevas tecnologías y la ciudad, situando como eje el cuerpo humano.

Carlos Osorio

Chile

Identario Patrio

Loas al intento trucho de ser héroe; prohombre de pacotilla de baja y poca cepa, que no tiene razones ni merecimientos, mucho menos cera romana. Que cuando escribe y abre su bocota heráldica para autoreferirse, mal parida herencia del linaje de crianza en pos de instalarse en algún plinto que lo soporte, se pone lacio como fideo. Peso muerto que majaderamente insiste, amparado en esta tribuna que le da cabida, que le tiene fe e impulsa sus pretensiones broncíneas de indignos oropeles, en transformarse en eslabón y ejemplo inmarcesible para bustos y bultos esperpentos de pocos laureles como lo es él.

Que se ausculta en la verticalidad de obstinado ser que se cuelga cada vez que le dan cuerda y cagan las palomas, que no le hace mella ridiculizarse en esta columna, toda vez que, empastarse y engargolarse, es su fin. Su sino; porque si bien morirá en el intento, no hay quién aguante las taras y manías que lo parieron y que aquí se develan, dejándolo en evidencia y en pelotas.

Sueña emanciparse en este sensible y generoso Escáner identitario, que vendría siendo algo así como la madre que lo besuquea por todas partes o su heroico hemiciclo para encumbrar, a falta de algún brioso corcel dispuesto al sacrificio, su fragilidad en la red.

Carlos Yusti

Venezuela

Sicosis para Leer

Un ventanal abierto de par en par

Eso es una revista electrónica: Un ventanal abierto. La gente se asoma para leer la vida como transcurre en Medellín, en Chile, en Ciudad Guayana, etc. La vida pasada por el tamiz del arte y la literatura. No hay reglas para escribir, sólo aquellas que dicta el espíritu de la convivencia y la fraternidad. Por supuesto que el humor, la crítica y la ironía tienen que estar presentes en ese cúmulo de escrituras.

Escáner Cultural es un ventanal abierto de par en par por el cual entran los pájaros, las hadas, las mariposas y todos esos animalitos con alas de la escritura; todas esas metáforas que la vida encierra y que revolotean por esa estancia dejando su estela de luz.

Pinto para no escribir y escribo para no pintar. Vivo en Ciudad Guayana, una ciudad herida de sol y que se baña de luz torrencial desde bastante temprano para mi gusto. Mi nombre es Carlos Yusti. Vladimir Nabokov escribió: “Pero la mejor parte de la biografía de un escritor no es la crónica de sus aventuras, sino la historia de su estilo.” En eso estoy. Trato de hacerme con un estilo y cuando lo tenga podré contarles algo más.

**Carolina Benavente
Morales**

Santiago, Chile

Little Chilean Thoughts

Aunque mi primer artículo en Escáner Cultural data del 2006, colaboro en forma más continua con la revista desde enero de 2009. En mi columna “Little Chilean Thoughts” desarrollo una ensayística menor que me resulta vital, al permitirme darle sentido a la vida-obra de quienes conforman mi micro-mundo criollo. Mis escritos son brujulitas imantadas donde pruebo todo tipo de mezclas, buscando perfilar zonas de singularidad, y, si he rondado sobre todo la creación verbal, sólo es porque en ella la poética parece fluir mejor. La noción de artista me incomoda, prefiero pensar en creadores que supeditan el despliegue técnico a las emociones y, como creo que esto debiese traspasar la esfera del arte, mi campo de atracción magnética es la cultura. De hecho, más que a la crítica o los estudios culturales, me dedico a las poéticas culturales, para lo cual también ocupó un dispositivo performático llamado The Real Carolín Hasta El Fin. Ser identificable, repetirse, copiar son operaciones que rehúyo casi del todo, pues creo también en la apropiación, el lugar común y la trivialidad. Por el afán compartido de explorar, explayarse, comunicar e interactuar, le agradezco infinitamente a Yto Aranda la tenacidad y la hospitalidad.

**Diego Cerda
Seguel**

Chile

Así en la Tierra...

El primero de mis textos que publicó Escáner Cultural fue “El mundo según Google: Google Earth y la creación del dispositivo Geosemántico”, publicado en otro medio en septiembre de 2005, que Isabel Aranda leyó y quiso republicar. Sin saber que ya éramos conocidos, me pidió de manera muy formal por email publicarlo en agosto de 2006, lo simpático del episodio es que esa formalidad la realizó sin saber que yo ya era amigo suyo; luego cuando se dió cuenta que yo era el autor nos reímos mucho de la confusión; pues tal vez pensó que yo no era el Diego Cerda de la vuelta, si no algún otro autor de otro planeta. Aun reímos cuando lo recordamos.

Luego de un silencio prolongado, en enero de 2008 se creó la columna “Así en la Tierra...” que está inspirada en la frase precristiana: ‘Así en la tierra como en el cielo’, mi opción por omitir la segunda mitad se debe al gran amor por la Tierra, que profeso. En este espacio he publicado textos teóricos y analíticos guiados por un sentido de inmanencia que empapa mis conceptos sobre temas tales como tecnología, arte, tendencias y algunas visiones diagramáticas del mundo que estamos construyendo. Destaco “Carne de Ballena”, Mayo de 2008.

Sociólogo

diego.cerda.s@gmail.com

**Fernanda
Bargach-Mitre**

Argentina, vive
en Venezuela

Ojo Adicto

Un lugar para ser artista...

Ser artista es dejar de mirar la vida para observarla. En cada detalle de la existencia, el creador encuentra su musa. En distintas áreas de expresión humana, el ser inspirado es capaz de reformular la realidad, de reinventarla.

Las callejuelas del arte son infinitas y en ella merodeamos los habitantes poseídos por la necesidad de transformar cada vivencia en una nueva cadencia, de parir nuevas instancias, de entregar el fervor en el acto creativo, como moradores ávidos del diario devenir, buscando significados que nos llamen al proceso de transformar nuestro lugar existencial.

Parte de ser artista, es comunicar, entregar la obra al mundo y a partir de allí generar sensaciones y cuestionamientos. Escáner, se ha convertido en ese espacio de fusión de nuevas tendencias, donde artistas de diferentes características encuentran su lugar de expresión. En mi columna ojo adicto, escribo de cine, una pasión que me inspira a filosofar. Escáner me ha dado la libertad de elegir siempre lo que quiero escribir y la calidad de mis compañeros me ha hecho esforzarme más y más en sorprender. Esta revista es una casa llena de locos artistas... la mejor razón para ser partícipe e incansable cómplice.

Licenciada en Ciencias Pedagógicas / fotógrafa / crítica de cine / artista

ojoadicto@gmail.com <http://www.ojoadicto.blogspot.com>

**Francisco Arroyo
Ceballos**

España

Arte Mundial

Mi columna desarrollada en Escáner durante varios años es “Arte Mundial”.

La misma se ha centrado en la elaboración de crítica artística y difusión de eventos destacados relacionados con el arte, aunque, en contados casos, también he incluido artículos referidos a lo literario.

No hay duda que al ser la crítica artística mi especialidad he intentado darle preponderancia siempre dentro de un plano constructivo, siempre dentro de procurar la difusión del conocimiento para la mejor asimilación por parte de lectores y contempladores de la obra a ser expuesta o desgranada.

Escáner ha supuesto para mí en este tiempo una gran baza, un gran elemento donde mostrar las últimas tendencias e intereses en el gran mundo del Arte, a la vez que, un gran escaparate donde acceder a muy diversas posturas y formas de expresión dentro de lo cultural. Interculturalidad como gran baza formacional.

Artista Plástico/Crítico de Arte/Filólogo

francisarroyo2@hotmail.com

Gabriela Alonso

Quilmes, Buenos Aires,
Argentina.

Zonadearte

La columna que escribo para Escáner tiene el título Zonadearte. Espacio que estuvo ubicado en Quilmes, ciudad recostada en las orillas del Río de La Plata, entre el 2004 y el 2009 y desde allí la columna; en ella traté de reflejar cada vez, las diversas actividades que alojó a lo largo de su existencia el espacio, teniendo esta columna la característica de crónica. En lo personal la revista no sólo ofreció la posibilidad de encontrarme a un público diverso, al que no hubiese llegado de otro modo, sino también la posibilidad de ordenar y vivir a Zonadearte desde este otro lugar, el de la palabra.

Valoro los emprendimientos donde la generosidad, la diversidad, la tolerancia y la libertad son ejes o columnas en sí mismos. Valoro al género femenino cuando el amor, la sensibilidad, las garras y el desafío son condiciones. Celebro la unión y el intercambio, los espacios de discusión y construcción.

Celebro la vida... El hacer... La amistad... La creación colectiva... Celebro a la Yto y a la Marcela.

info@gabialonso.com www.zonadearte.blogspot.com http://gazona.blogspot.com

**Isabel Abedrapo
Rosen**

Santiago, Chile

Poesía

Mi nombre es Isabel Abedrapo Rosen, editora de la sección de Poesía de la revista virtual Escáner Cultural... suena como un cargo muy importante? Pues sí que lo es: constantemente llegan a mi correo electrónico muchos mensajes de personas que quieren publicar sus escritos. Es entretenido, es importante: de pronto me convierto en la responsable de cumplir el deseo de muchas personas, de muchos creadores que mezclan palabras, gramática, imaginación, sentimientos, y lo transforman en un texto llamado poema. Mi labor la cumplo leyendo, releyendo, seleccionando, publicando, y notificando al afortunado; aquí mi creatividad se limita sólo a buscar una imagen en la red que represente el escrito y, si tengo suerte, lo haga más interesante y lo complemente. Se torna enriquecedor, me gusta, lo disfruto, me lleva a pensar, imaginar y crear. Ser la editora de poesía de una revista es muy importante, importante pero anónima, excepto una vez: para el aniversario de los 100 números de la revista, cuando publiqué mis propios escritos. En fin, estoy convencida de que Escáner Cultural, con todos sus blogs, columnas y demases, te invita a pensar, a entretenerse, a aprender y también a construir a través de la imaginación.

**Juan José Díaz
Infante**

México

Not Hamlet Por Not Sheakespeare

A través de mis textos fractales que he escrito para la revista, me interesó mucho establecer un nuevo juego de comunicación empezando desde el nombre de la columna, establecer que no era un lugar de escritura tradicional.

Fue un no socio mío que le escuché hablando por teléfono tratando de vender uno de mis guiones cinematográficos, diciendo “no es Hamlet, pero es muy bueno”, y así surgió en mi mente esta imagen de cómo el representante de Sheakespeare generó, en su momento, el argumento para vender Hamlet, “no es el Quijote...”.

Hoy es el momento donde un artista tiene que ver de una manera distinta, ¡Ya no más Siglo XX, basta! El siglo XXI pide nuevas maneras de ver, no podemos vivir aferrados a Freud o Da Vinci ya que el arte que ellos vieron fue otro y para otra cosa. Es por eso que mi primer artículo fue la entrevista con Da Vinci que permite establecer como el hombre se queda aferrado a su misma metáfora, de una manera circular e inventa opciones que sólo le remiten al principio. Da Vinci llega al siglo XXI para una plática amistosa y se da cuenta que desde el siglo XV estamos en la misma circunstancia, el paradigma mental es el mismo. Not Hamlet es una columna especial.

Lila Pagola

Argentina

Cultura Libre

Escáner es aún un fenómeno difícil de explicar para mí. Un espacio de puro experimento, surgido de la lectura temprana y utópica de las primeras épocas de internet, especialmente desde Latinoamérica.

Mi trabajo en Escáner es más esporádico de lo que desearía, alrededor de estas transformaciones en los modos de producir y distribuir cultura contemporáneos, que se han reunido bajo el concepto de cultura libre.

Observo hace un tiempo, desde la transversalidad de mi posición, inquietudes que acercan a los informáticos al mundo del arte, y a los artistas a la tecnología, especialmente en su potencial de crítica a los modos institucionalizados del arte. La columna de cultura libre intenta -nada más, ni nada menos- que crear canales de interlocución, traducir historias previas, acercar líneas paralelas entre ambos mundos.

Hacerlo en una publicación como Escáner Cultural es parte de mi propio experimento, una puesta en ejercicio de ideas y modos de hacer, una forma de alineación de poética y política.

Activista de software y cultura libre, ex-artista visual [...]

lilapagola@gmail.com

Marcus Vinícius

Brasil

Lap!

La columna de LAP! _Laboratorio de Acción & Performance ha surgido con la propuesta de presentar la producción artística contemporánea de artistas que abordan las poéticas del cuerpo en acción y su densidad sensible.

Nuestra columna en la revista Escáner Cultural es como un espacio de experimentación, de intercambio, de contacto. Nuestro propósito es propiciar a una contextualización poético-crítica de nuestros proyectos y servir como interface entre la mirada del lector y los artistas presentes en los proyectos, ampliando sus repertorios poéticos.

La columna de LAP! _Laboratorio de Acción & Performance es nuestra contribución crítica al universo del arte acción, en la medida que traduce una mirada sobre la creación, difusión e investigación. Esta mirada -que también es creación- permite percibir líneas de fuerza, movimientos emergentes, nuevos conceptos y poner las percepciones en discusión. En Escáner Cultural, creemos estimular la reflexión y ahondar las redes de contacto entre público y artistas investigados, brindando una exhibición mensual de textos e imágenes de nuestro archivo.

marcusvinicius@live.com.ar www.marcusvinicius.tk

**Mario Rodríguez
Guerras**

España

El Navegante

En la columna El Navegante, que debería haberse llamado Las Islas Felices pero no fue posible rectificarlo, pretendo dar una interpretación del arte desde un punto de vista que no sea sólo racional, pues parece que la razón no se basta por sí sola para conocerlo todo. Debo confesar que alguna vez miento: en alguna frase digo algo incierto, pero fácilmente identificable, que suscita alguna emoción antes de descubrirse el engaño. Pero lo hago con un fin didáctico, como una enseñanza intuitiva con la que pretendo demostrar los efectos del alabado arte corrosivo, pero sólo como broma inteligente y si mis artículos parecen serios es porque han quedado reducidos por cuestión de espacio.

De esta admirable libertad de Escáner he abusado, no sin lamentarlo, pero ha sido esa misma libertad de la revista y no su represión, junto con la transigencia de los demás escritores, lo que me ha llevado a comprenderlo y a rectificar –no por completo, pues no sería yo mismo.

Sin la libertad que nos ofrece Escáner Cultural la tierra seguiría siendo plana, aunque ésta es una de esas cuestiones en las que la evidencia nos confunde y precisamos de la razón para conocer la verdad.

Economista

direccionroja@gmail.com

Muñoz Coloma

Concepción, Chile

La casa de Asterión

Es parte de Escáner Cultural desde agosto de 2005, el espacio donde escribe lleva por nombre “La casa de Asterión” (como el cuento de Borges). Claro que ésta es mucho más modesta, como si estuviera armada con las sobras de la otra y se ha transformado en su prisión, aunque algunas veces ha sido amable con él, concitando a una infinidad de personajes, que se animan a conversar sobre temas de las más variadas vertientes, quizás es la dispersión lo que anima el espíritu de este espacio donde el centro es la periferia.

Aunque la revista es de vanguardia siempre se las ha arreglado para escribir desde la retaguardia, con historias mínimas, muchas veces olvidadas, con relatos sinecdóquicos provenientes de una memoria brutalmente fragmentada, de la metonimia (como él la llama).

Uno de sus artículos inspiró el guión del documental “Enrique Soro”, de la serie “Maestros de Música – Otra mirada a la música chilena” (ARTV). Esta serie fue galardonada con el Premio Domingo Santa Cruz, año 2008. En el año 2009 fue ganador del Concurso Nacional de Literatura “Fernando Santiván” organizado por la Corporación Cultural Municipal de Valdivia.

Artista Visual

munozcoloma@yahoo.com www.munozcoloma.com.ar

Pedro Pablo Bustos

Chile

Artes Visuales

Mi interés por escribir y luego publicar los resultados del ejercicio, viene diría, primeramente, de mi inclinación por la lectura, de mi gusto y afición por los libros, luego también del placer que me genera pensar y componer un texto; un conjunto de ideas desplegadas de manera que suscitan variadas direcciones donde las palabras avanzan y desarrollan su cometido.

En particular, como Historiador del Arte, hablar sobre artes visuales me resulta pertinente. También es un fruto de mi experiencia profesional en dicha área.

Escáner Cultural, es para mí, como señalé al festejar su decenio: Un espacio independiente, edificado sin aportes de terceros, en el que se han desarrollado de manera visionaria, reflexiones sobre temáticas alternativas, como el arte correo, el arte de acción, la poesía visual, los nuevos medios y tecnologías, erigiéndose por lo tanto, como un documento para el quehacer historiográfico de tales procedimientos. Es hoy un cometido resuelto, de agudo contenido y logrado diseño, una voz escuchada, la cual esperamos, siempre nos pueda decir, en el ámbito editorial de lo estético, a nivel nacional y extranjero, palabras que no mueran al ser pronunciadas.

Raúl Hernández

Chile

En el camino

Mi nombre es Raúl Hernández, chileno, de profesión bibliotecólogo y de oficio poeta, comencé a escribir en Escáner Cultural el año 2001 con una breve columna que llevaba el nombre “En el camino” recordando el libro de Jack Kerouac. Desde esa fecha hasta ahora he escrito fundamentalmente de literatura, pero también he podido acercarme al teatro, la pintura, la fotografía y el cine. Poco a poco, esta escritura fue tornándose más reflexiva y personal, logrando encontrar en esta especie de “escritura de diario” una coherencia con el nombre de la columna. ¿Por qué escribo en Escáner? Pues bien, no me costó darme cuenta que Escáner Cultural conjuga un equipo de lujo en el cual la libertad de expresión, el trabajo cooperativo y el aporte al acervo intelectual de sus lectores/as es una tarea genuina lograda en cada número. He ahí que siento un honor en escribir en la revista, desde aquella cordial invitación de Yto a comienzos del 2001 hasta ahora. Sin duda, Escáner Cultural ha logrado un espacio propio en cuanto a revistas virtuales se trata, modelando la idea de continuidad sin límites y sin vencimientos hacia el futuro.

Ricardo Arcos-Palma

Colombia

Revelado

La crítica de arte en la red, es algo que he venido ejerciendo desde hace poco más de diez años. Cuando me encuentro con Escáner Cultural, que es una de las pioneras en este campo desde finales de los años noventa del siglo pasado, donde la red en este aspecto era aún inexplorada, me pareció un espacio ideal para desplegar una crítica de arte inexplorada en la revista.

La columna Revelado. La palabra revelado esté unida al procedimiento de la fotografía análoga y no al de la fotografía digital o numérica, tiene que ver en gran medida con la idea de sacar a la luz algo que permanecía oculto. Esto es propio de la imagen fotográfica, tanto análoga como digital y también lo es de la crítica de arte. De ahí surge el título de esta columna que más que ser una columna de crítica tradicional, es un espacio de reflexión sobre la imagen fotográfica.

Tengo que agradecer públicamente a Isaias Peña Gutiérrez, pues es gracias a él indirectamente, que conocí Escáner donde él escribía periódicamente hasta hace algunos años.

Me siento orgulloso de hacer parte de tan selecto grupo y por supuesto de hacer parte del grupo de amigos de Yto y Marcela.

arcosnomade@yahoo.com

PiwkeWerken

Chile

Experimentales de poesía

Saludos para esta publicación, saludo de fraternidad por su devoción, por el impulso primigenio de su creadora original.

Por publicar entelequias de pensadores y pensadoras humanas, saludo a la biodiversidad existente en esta “página”, en estas hojas. Un reconocimiento de subamor para la subdirectora por su tendencia hacia la verdad sentimental de la creación artística y su anhelo permanente para una vida mejorada.

Para las que han escrito, los que escriben y per se veran, uno más fui, uno más soy, en esta organización, en este magneto virtual, lugar común de reunión de creadores teluricos y “cuáticos” eslabonándose, ampliando la red intelectual emocionante.

Un escrito de teatro no difiere del escrito de música y ambos no difieren del escrito de danza o de la imagen de pintura o fotografía, todos los juguetes tienen libre acceso, libre edición en esta zona de arteacción y reposo, el papel o la postal, el afiche, un futuro de libro, un “echo concreto” labor de amanecer, un poema que se lee, que se ve, que se escucha, que se puede “tocar” eso no más, un ser audiovisual. Saludos desde el piuke.

Artista

kalliocas@gmail.com <http://obrajaya.blogspot.com> <http://artistasmuertos.wordpress.com>

Totoy Zamudio

Chile

Ayer imaginé

Ayer imaginé, esta más cerca de la aproximación poética que de la vanguardia.

La idea es relacionar las cosas, revisarme las ideas, sin ninguna exigencia.

Espontáneamente. Había vuelto a escribir, de las artes visuales y la sintaxis del verbo. Y llega un mail a mi correo.

Esa fue la primera vez que leí el Escáner Cultural...

Me asombro su diseño.

...Había un diálogo silencioso entre los columnistas.

Y me dieron ganas de participar de ella.

Y escribir una columna...

Podía mostrar el trabajo de otros artistas, de varios amigos y otros creadores, músicos, chefs, actores. Tramoyas. Cuadros de una película. Detalles de una novela inconclusa. Sí de una película contada en reverso.

Y así fueron sucediéndose las cosas. Los poemas y los algoritmos.

Ayer imaginé una columna de una revista electrónica que se llamaba "Ayer Imaginé", de arte contemporáneo, multivocal, expansivo y ultrademocrática.

Si, soy corresponsal de guerra, pero mi guerra es interior.

Viene del karma y de la luna de miel de los aztecas

(Esta historia continuará)

totoyzamudio@hotmail.com

Tulio Restrepo Echeverri

Medellín, Colombia

DigitalAnálogo

La experiencia que conlleva el ejercicio de la escritura en libertad en un ciber medio como Escáner Cultural, nos ofrece alternativamente la posibilidad de publicar sin intermediarios ni límite de espacio, facilitando así la comunicación directa entre el internauta y quien debate contrastando puntos de vista.

Escanear desde la columna análogo -digital, significa entonces una actividad de exploración y lectura previa, derivada de la observación y la vivencia de eventos cotidianos, ciudadanos y culturales para luego estructurar paso a paso en cada artículo o en una sola entrega reflexiones sobre temas disciplinares que en algunos casos no son de preocupación literaria.

Aquí se exponen ideas a riesgo propio siempre y cuando sean útiles por decirlo de alguna manera, justificando la cita y el encuentro entre autores y lectores para deliberar acerca del cambio de paradigma o modelo que afecta las formas de producción o creación de significados entorno a discursos y/o problemáticas desde la comunicación, el arte y sus prácticas culturales.

Diseñador Gráfico - Artista Multimedia

tulio.restrepo@une.net.co www.zonapostal.info

Valeria Radrigán

Chile

Transmutando

Esta columna se instala en escaner.cl desde 2008, año en que llegué a Chile después de estudiar en España. En busca de un espacio de difusión para el pensamiento que estaba desarrollando, y que bajo el marco del academismo chileno no tenía mayor cabida, encontré en la virtualidad un sitio ideal para publicar y transmitir mis ideas, las cuales en gran medida han vinculado arte contemporáneo, tecnología y el paradigma de la virtualización.

Transmutando es el título de mi trabajo final de master y sintetiza a la vez el afán de mi investigación: el cruce transdisciplinar entre teatralidad-arte y tecnología, buscando los puntos de conexión entre aquellas esferas.

La revista ha sido un gran puente para generar contactos alrededor del mundo, siendo una plataforma para comunicar mi pensamiento dentro y fuera del ámbito puramente universitario, consolidando y expandiendo mi investigación artística. Escaner.cl se me ha presentado como un espacio de seriedad, rigor y respeto para con mi investigación, que de lo contrario habría quedado desplazada y con poca posibilidad de difusión en los medios tradicionales.

Actriz UC, Chile. Master en Teoría del Arte Contemporáneo, UCM, España

valradrigan@yahoo.es

Vicky Larraín

Chile

Arte en Interacción

Nueve años de cada mes, y cada mes durante nueve años, me ha exigido estudiar y volar a través de la Red artística universal para comprender el trabajo de los otros, comunicándolo en un gráfico estético filosófico que te hace ser mas integra y sin lugar a dudas, responsable del lenguaje empleado.

Asimismo te sientes persona, participante activa, de un movimiento donde el grano de arena que aportas crece, se multiplica y logra moldearse en una estructura mayor que se activa en la Revista...

No puedo dejar de reconocer que he podido expresar mis encuentros y desencuentros con o desde una vida intensa (la que llevo) para sondear la vida de los otros y poder respetarla. Todos los columnistas me han interesado. Finalmente no me cabe duda de que la iniciativa de las que hacen esta revista posible, se torna girasol y válida.

Arte en interacción me llama a dilucidar de como estamos integrando las artes, como la poesía es una danza y una caricia puede asimismo ser una danza.

Coreógrafa titulada en Escuela Alwin Nikolais Nueva York. Licenciada en cine documental UHC

lavickylarrain@gmail.com www.artepolitica.cl

Ximena Jordán

Viña del Mar, Chile

Evolución de la Belleza

Pensamiento y sensibilidad al servicio de la contemplación

Mi columna en Escáner se titula Evolución de la Belleza. Busca ser una mirada al arte que no es necesariamente considerado como arte por todos, pero que al menos será admitido como fenómeno estético-social por los lectores tras leer las reflexiones y observar las imágenes ofrecidas en cada uno de mis artículos. Evolución de la Belleza es una columna de mil palabras. Pienso que el lector virtual no necesita alargar su tiempo frente a la pantalla más de lo estrictamente necesario como para hacerse consciente acerca de un nuevo fenómeno artístico que posteriormente encuentre en el mundo real. Mi trabajo en museos me hace inevitablemente optar por el traspaso de información esencial, clara y concisa acerca de una obra de arte, de manera que la experiencia estética de la obra misma que el lector pueda llegar a disfrutar, no sea sobrepasada por la excesiva teorización de lo que la obra debería significar de acuerdo con mi apreciación. Mis artículos persiguen ser una informada e intrigante orientación para el lector acerca de la artisticidad que se encuentra en su entorno, complementada con mis percepciones y críticas estéticas, a modo de sugerencia.

Máster en Curaduría del Arte, Universidad de Melbourne, Licenciada en Estética PUC

ximejordan@gmail.com

Esténcil anónimo ▶

Registro de esténcil anónimo urbano
Medellín. Colombia. 2008.

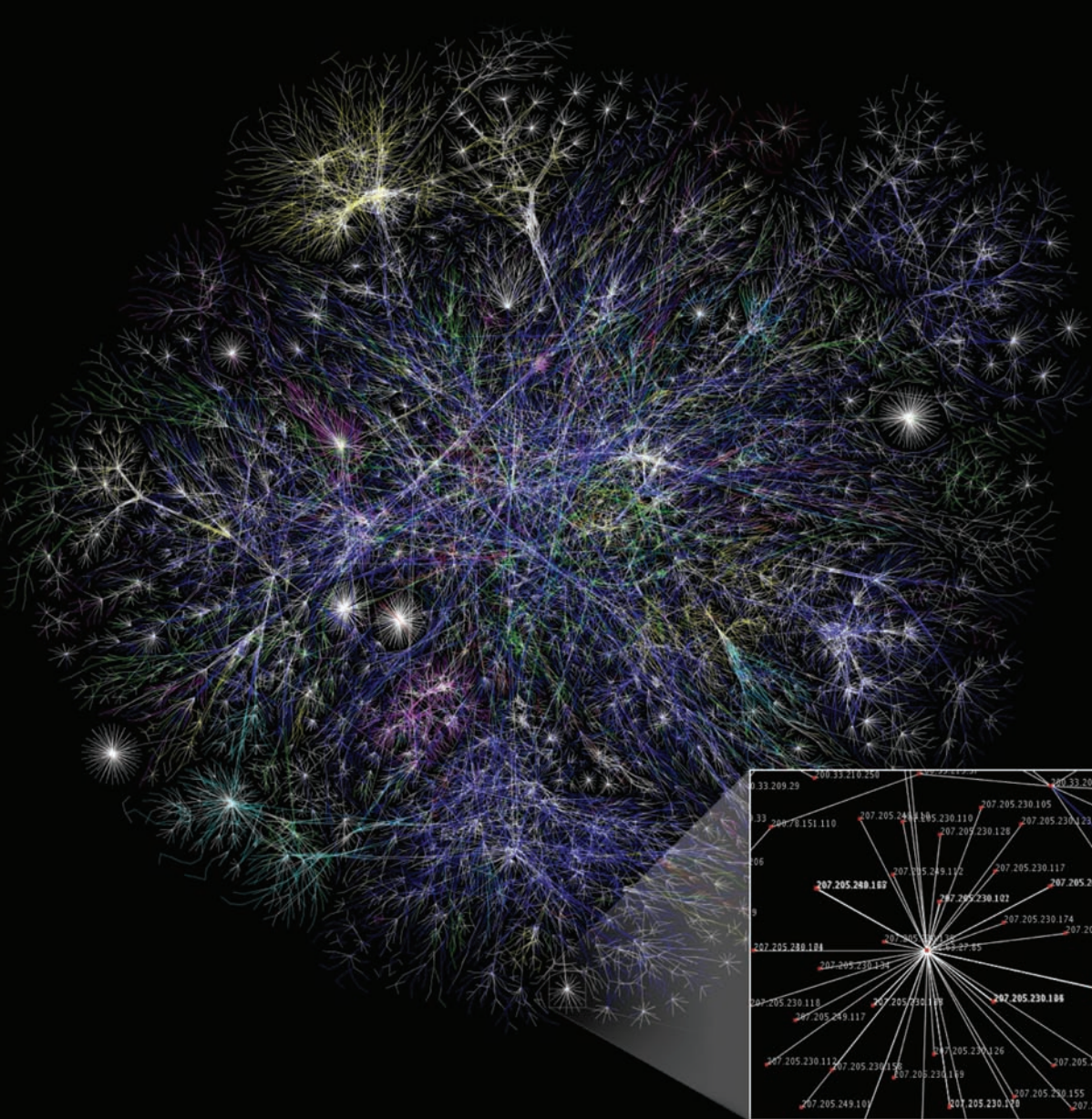
Fotografía: Tulio Restrepo

:: Listado histórico de columnistas ::

Manuela Grau	Daniel Nosedá	Ekaterina G. Nicolaeva	Marisol García-Huidobro	Andrés Fuentealba	David Órdenes Duarte
Jacques Sterenberg	Rodrigo Quesada Monge	Antonieta Villamil	Héctor González de Cunco	Canario	Carlos Osorio
Sebastián Teillier A.	Gonzalo León	Mauricio Otero	Iris México	Brisa MP	Tulio Restrepo Echeverri
Claudio Navarro	Amada Espinoza	Marcelo Luna	Francisco Arroyo	Adolfo Vásquez Rocca	Ricardo Pizarro
David Rodríguez Montero	Carlos Yusti	Ricardo Enrique Castro	Raúl Hernández	Claudio Rivera-Seguel	Gabriela Alonso
Alexandra Gatica	Mariana R. Canedo	PiukeWerken	Silvia Banfield	Diego Cerda Seguel	Ximena Jordan
Cheo Morales H.	Jorge Solís Arenazas	Rolando Gabrielli	Víctor Hugo Ortega	Fernanda Bargach-Mitre	Mauricio Bravo Carreño
Omar Gatica	Paul Cavalíe	Marcela Rosen	César Reglero	Pedro Pablo Bustos	Mario Rodríguez Guerra
Isaías Peña Gutiérrez	Gabriela Calderón	Fran Ilich	Enrique de Santiago	Totoy Zamudio	Valeria Radrigán
Mariel Turrent Eggleton	Luz Aceituno	Fernando Millán	Ricardo Arcos-Palma	Carolina Benavente	Isabel González Vera
Vivienne Barry	Rubila Araya	Celia Bermejo	Sara Malinarich Escalona	Isabel Abedrapo	Marcus Vinícius
María Soledad Mansilla	Carlos Fonseca	Karina Azul	Víctor Hugo Bravo	Javiera Torres Bacigalupe	Miguel Jiménez Zenón
Sol Bendayán	Vicky Larraín	Araceli Zúñiga	Klaudia Kemper	Natalia Pumarino	Patricio Muñoz Quezada
Jorge Z. Humaña	Miguel Urzúa	César Horacio Espinosa	Muñozcoloma	Oscar Raby	Ernesto Gallardo Navarro
Clemente Padín	Andrea Carolina Gálvez	Alvaro Oliva	Lila Pagola	Juan José Díaz Infante	Marina Yufereva
Marcela Viviana Díaz	Iair Menachem	Juan Manuel Patiño	Alberto Caballero	Jessica Parra Nowajewski	Yto Aranda

:: Glosario de términos técnicos ::

Fuente: Wikipedia, <http://es.wikipedia.org>

Internet Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados Unidos.

WWW Es World Wide Web (WWW, o “la Web”), es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Fue desarrollada en 1990 y utiliza Internet como medio de transmisión.

HTTP O Hypertext Transfer Protocol (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la mejor versión, la 1.1.

Internet

Archivo de Wikimedia Commons, un depósito de contenido libre hospedado por la fundación Wikimedia. Mapa parcial de Internet basado en la información obtenida del sitio opte.org, 2005. Imagen licenciada con CC.

HTML Siglas de Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web.

Hipertexto Es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado; esto es lo que vemos en la pantalla cuando entramos a Internet y es leído por un navegador. Cuando además de textos tiene, imágenes, sonido, video, etc. se llama hipermedio.

Hipervínculo También llamado enlace, vínculo, hiperenlace o link. Es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso. Un enlace cuenta con dos extremos, denominados anclas, y una dirección. El enlace comienza en el ancla origen y apunta al ancla destino, donde se llega al pinchar con el ratón (mouse).

Navegador Web Web browser en inglés, es un programa que permite ver la información que contiene una página web. El seguimiento de enlaces (links) de una página a otra, ubicada en cualquier computadora conectada a la Internet, se llama navegación. Ejemplos de navegadores son Mozilla Firefox y Google Chrome.

CMS Es un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management System, abreviado CMS), programa que permite crear estructuras de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por par-

te de usuarios registrados y administradores de sitios. La gran mayoría de los CMS están programados en PHP y se denominan como sitios dinámicos por el uso de bases de datos que se editan y administran utilizando un entorno Web. Los CMS más usados son Wordpress, Joomla y Drupal. Todos son programas libres con licencia GNU/GPL desarrollados y mantenidos por una activa comunidad de usuarios.

Drupal Es un sistema de gestión de contenidos (CMS), modular, multipropósito y que permite publicar artículos, imágenes además de otras funciones como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios. Drupal es un sistema dinámico especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en Internet.

Hosting O alojamiento web es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo o cualquier contenido accesible vía web. Se hace una analogía con el hospedaje de alguien en una habitación, con el hospedaje de información (página web) en un “servidor” que es el hotel. El servidor es un computador y la información está en su disco duro.

Página web Es un documento electrónico adaptado para la World Wide Web (WWW) que generalmente forma parte de un sitio web. Puede ser dinámico o estático.

:: Agradecimientos ::

A nuestros columnistas.

A todas las personas que han escrito y que han publicado su obra en Escáner Cultural.

A nuestros lectores y lectoras.

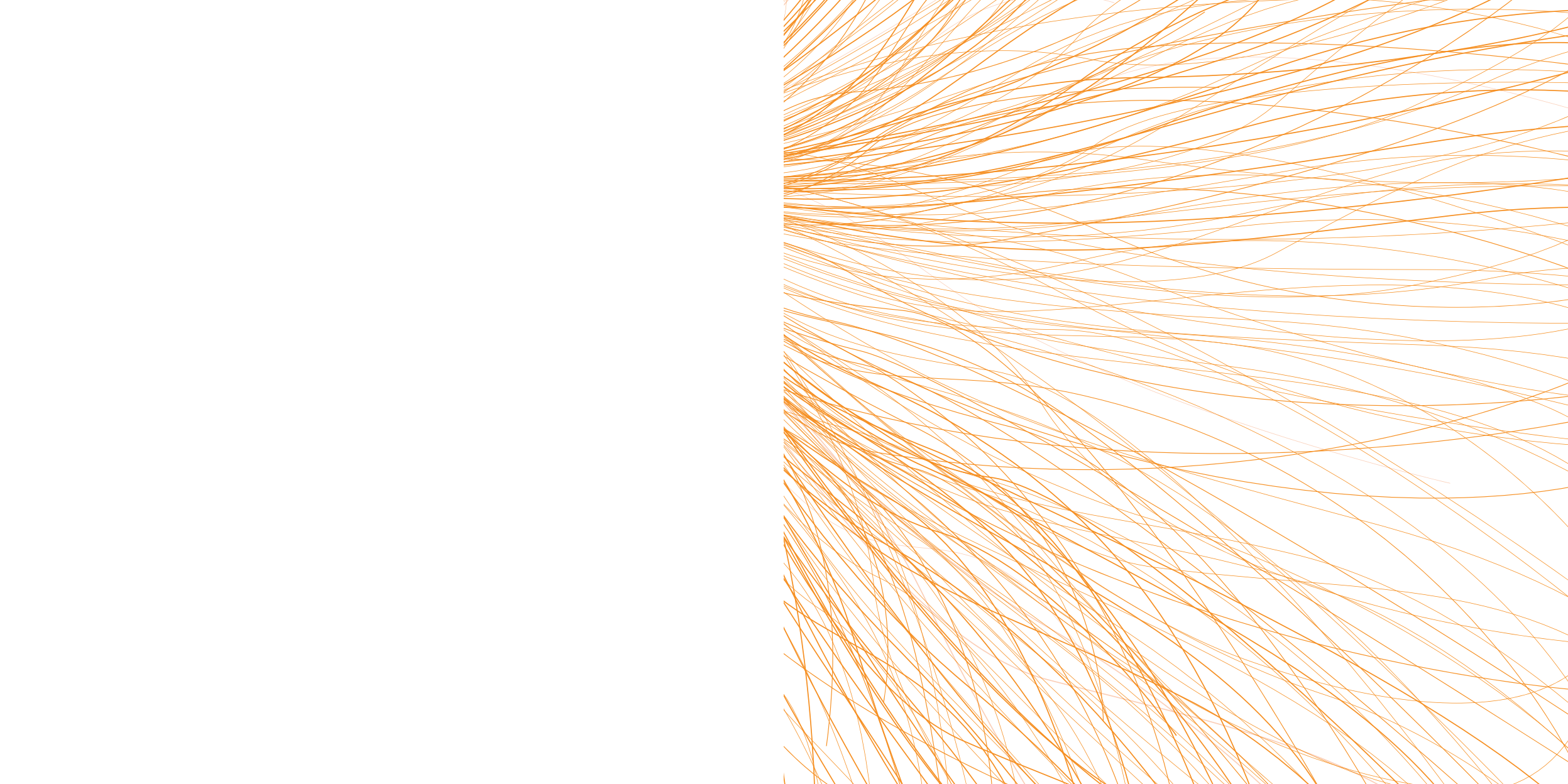
Al Gobierno de Chile, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y al jurado 2010 por hacer posible este libro y financiar nuestro proyecto de reestructuración a través de Fondart.

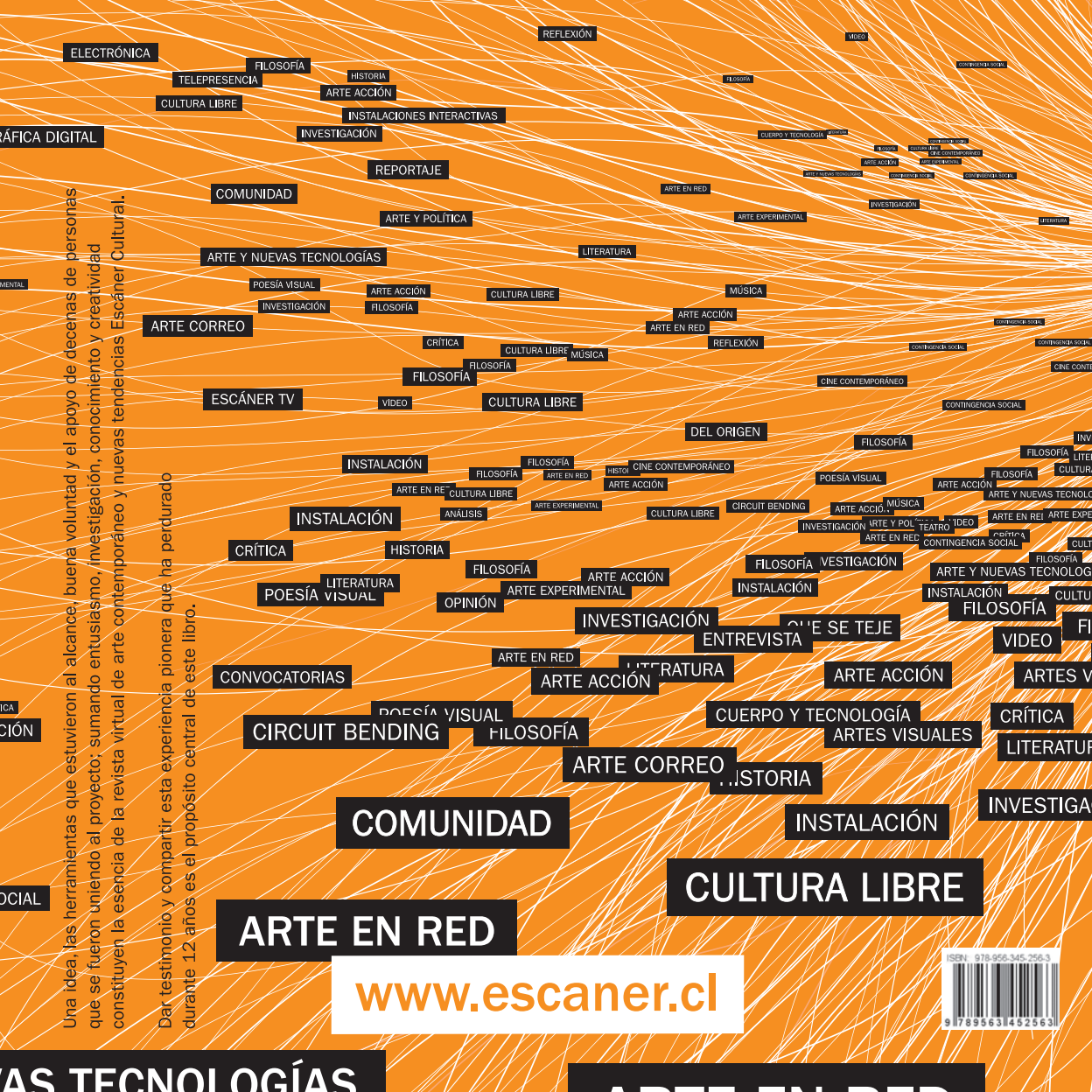
A las instituciones que nos respaldaron: Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, Galería Artium, Artoficio, Apech, Galería Vala, Revista Malabia, Revista Rasgadodeboca, Arte en Línea, ArTeK y Hostname.cl.

A las personas: Erica Sánchez, Eduardo Lira, Víctor Jaque, María de la Luz Mansilla, Carolina Lara, Italo Tello, Gonzalo Flores, Gabriel Clerc, Patricia Ready, Maya Castro de Westcott, Cristian Aravena, Francisco Huichaqueo, Ismael Frigerio, Marisol García-Huidobro, Soledad Morales, Marcela Ortiz, Mana Espinoza, Carolina Aranda, Marcelo Aravena, Verónica Colodro, Claudio Rivera-Seguel, Alonso Fernández (Cotruno), Verónica Baeza, Elisa Naranjo, Jessica Parra, Nury Gaviola, Roberto Larraguibel, Materia Prima y Arturo Cariceo por el apoyo brindado.

A nuestras familias por el amor y la paciencia, Omar Gatica, Ricardo Castro, Aída Gatica, Isabel Abedrapo, Nicolás Julio, Ytyo Díaz, Gabriel Castro, Almedra Pérez y Gaby Murúa.

Una idea, las herramientas que estuvieron al alcance, buena voluntad y el apoyo de decenas de personas que se fueron uniendo al proyecto: sumando entusiasmo, investigación, conocimiento y creatividad constituyen la esencia de la revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias Escáner Cultural.

Dar testimonio y compartir esta experiencia pionera que ha perdurado durante 12 años es el propósito central de este libro.

ARTE EN RED

COMUNIDAD

CULTURA LIBRE

www.escaner.cl

AS TECNOLOGÍAS

ARTE EN RED