The Illumination Man, 1969. Photograph by Duane Michaels

<rostro@representacion.com>

Hombres *y* máquinas	Realidad *y* representación
Hombres *versus* máquinas	Realidad *versus* representación
Hombres, *es decir* máquinas	Realidad, *es decir* representación

Taller de Manuel Saiz

Invitados: Marko Daniel, Stephen Gingerich, Juan Carlos Escudero, José Luis Pardo, Pura Roy y Anja Wiese.

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

ARTELEKU

Kultura eta Euskara Departamentua
Departamento de Cultura y Euskara

La definición de las relaciones de los hombres con los hombres y de los hombres con los objetos (máquinas son su máxima expresión) se está convirtiendo, cada vez más, en un problema de interfaz, de imagen proyectada por un lado y recibida por otro. Las copias (de hombres, de objetos) se parecen cada vez más a los originales (por mejora de la mímesis, por empobrecimiento de los referentes) hasta hacerse indistinguibles de ellos y ocupar su lugar. Su aspecto exterior se vuelve tan in-diferente, que son necesarios nuevos parámetros para reflexionar acerca de la utilidad de los indicadores y elaborar críticas desde algún punto de vista válidas.

¿En qué se diferencian un hombre y una máquina si, ante los mismos estímulos tienen las mismas respuestas, por más complejos que sean estos y aquéllas? Esta pregunta que está en el aire en nuestro tiempo (en el cine, en la literatura, en la ciencia, sólo es una actualización de otra más importante con la que se comenzó el problema: ¿qué es realidad y qué es representación? (esto, ¿es o no una pipa?) Pensar en el interfaz obliga a investigar en las estrategias de representación desde el principio del ser humano y, sobre todo, en su técnica inaugural que es el arte.

En la contemplación de un objeto artístico podemos preguntarnos: ¿hay un autor detrás de toda la maraña de relaciones, de asociaciones, de ecos de obras de épocas pasadas, que significa la obra artística? ¿Hay detrás de los objetos, de las palabras, un significado último y sólido, o solamente podemos significar su inestabilidad, que si por un momento se detuviese, se desvanecería? Del artista sólo vemos su imagen pública, el resultado de protocolos establecidos: de la per-sona sólo vemos la máscara, el mecanismo de su comportamiento, de su interacción con los demás. De ahí el papel predominante en la relación artística que se le concede al espectador en los últimos tiempos.

La técnica ha llevado todos los problemas a primer plano, trae los hechos del pasado y del futuro al presente, por los mecanismos de anticipación y la memoria, aplasta toda la realidad. Todo está a la distancia de la pulsación de una tecla, todo se encuentra en la planicie de la pantalla, expuesto sin secretos y, jugando con toda la baraja, impedimos el humano placer del juego, que necesita diferencias. Sabemos que siempre queda un espacio entre la copia y el original (el que hay entre lo analógico y lo digital, entre los píxels de la pantalla en los distintos grados de definición) y luchamos denodadamente para descubrir esa distancia mínima que nos hace conscientes de nuestra existencia pero, cada vez que experimentamos la inigualable voluptuosidad de la diferencia, la destruimos un poco más.

El centro de la respuesta de humanistas al problema hombre/máquina, es la conciencia. Amparándose en Gödel y Heisenberg, se puede hablar de la incompletabilidad de representaciones y máquina, pero el hecho cierto es que lo que resulta indemostrable de todo punto es la conciencia. Si la calidad humana, aunque haya consenso de su existencia, no puede ser expresada, demostrada y legitimada, la cuestión de su existencia o inexistencia se vuelve irrelevante para el ámbito de la razón.

La conciencia existe, no hay duda, porque cada individuo siente la suya propia (o, lo que es lo mismo, cada conciencia siente a su individuo). Pero estamos solos de

nuestras terminaciones nerviosas para adentro. El Otro sólo existe en la medida en la que creemos en Él, como cuestión de fe: yo no puedo saber si eres un humano, pero creo en tu dolor. La intención del artista que parece experimentar el éxtasis, del político que habla con aparente pesar del hambre en el mundo, son correspondientes a sus imágenes sólo si creemos en ellas. ¿Quién o qué esta al otro lado de la pantalla, esa pantalla por la que cada vez se me revelan más cosas, en la que vivo más en conexión? Creemos que tras las palabras que aparecen en nuestra sesión de *chat,* hay un ser humano que sufre y desespera.

Los filósofos dicen que las máquinas no tienen rostro y que esto nos diferencia de ellas, pero también puede que sean todo rostro: *No sé quién preguntaba a uno de nuestros mendigos, a quien veía en camisa en pleno invierno tan campante como aquél que se cuece con las martas hasta las orejas, cómo podía soportarlo: "Y vos, señor, respondió, bien tenéis la cara descubierta: pues yo soy todo cara".* (Montaigne, *Ensayos* I).

Partiendo de la exposición anterior quisiera que se tratasen los siguientes temas principales y sus interrelaciones:

- A través de la discusión del concepto de interfaz, el alcance de la semejanza entre realidad y representación, entre hombre y máquina.
- Precisar el límite, si éste existe.
- Determinar el papel del arte en la búsqueda de la diferencia.
- Estudiar la situación del individuo, del artista, del autor frente a su disolución en el interfaz.

Una cámara de video grabará todo lo que suceda en el taller, con fines documentales y dinamizadores. El material grabado estará a disposición de todos los participantes.

BASES

INSCRIPCION: Podrán solicitar su inscripción en el curso todas las personas interesadas, con conocimientos de arte.
La solicitud se realizará mediante la presentación de la hoja de inscripción adjunta a estas bases, y todo el material que el solicitante considere de interés sobre su formación (curriculum, textos, diapositivas, etc.) en ARTELEKU, **antes del 13 de mayo.**

SELECCION: La selección de admisión se hará en base a esta información y se llevará a cabo por el responsable del taller, cuya decisión será inapelable. La admisión al curso se comunicará personalmente.

PAGO: Los participantes deberán presentar el primer día del taller, el justificante de ingreso en la Kutxa, cta. cte. nº 2101/0381/07/000132947/3 del importe del taller.

MATERIAL: El coste del material corre a cargo de ARTELEKU dentro de un límite establecido por el responsable.

PRECIO: **13.000 ptas.**

DURACIÓN: Cinco semanas. **Del 26 de mayo al 30 de junio de 1997.**

ACTIVIDADES

Sesiones introductorias

- Miércoles 28 de mayo. **Pura Roy,** periodista científica. Sesión informativa sobre teorías científicas y aspectos tecnológicos de la ciencia. Los temas a tratar esclarecen puntos que serán utilizados como ejemplos y referencias.
- Viernes 30 de mayo, **Juan Carlos Escudero,** diseñador de espacios de imagen sintética en tres dimensiones. Hablará sobre los mecanismos que se usan en los programas de 3D para crear espacios de aspecto real.

Estancias/Conferencias

- **José Luis Pardo**, filósofo. Estancia, del 3 al 5 de junio.

  Conferencia, martes 3 de junio:
  "Lo vivible y lo invivible"
  Técnica y arte al final del siglo XX.

- **Anja Wiese**, artista. Estancia, del 10 al 12 de junio.

  Conferencia, miércoles 11 de junio:
  "El uso artístico de la electrónica y de los medios de información"

- **Marko Daniel**, historiador de arte de la Universidad de Southampton. Estancia, del 17 al 19 de junio.

  Conferencia, martes 17 de junio:
  "The Ghost in the machine" ("El fantasma de la máquina")

- **Stephen Gingerich,** profesor de literatura comparada de la Universidad de Buffalo. Estancia, del 24 al 26 de junio.

  Conferencia, martes 24 de junio:
  "Arte y dominio de la representación"

Las conferencias son de entrada libre.

Ciclo de películas:

27 Mayo
El rostro (1958). Ingmar Bergman

29 Mayo
Blade Runner (1982). Ridley Scott

3 Junio
Muerte en directo (1980) Bertrand Tavernier

5 Junio
El regreso de Martin Guerre (1982). Daniel Vigne

10 Junio
2001 Odisea del espacio (1968). Stanley Kubrick

11 Junio
Barbarella (1968). Roger Vadim

17 Junio
Tetsuo II: Body Hammer (1992). Shinya Tsukamoto

19 Junio
Atrapado en el tiempo (1993). Harold Ramis

24 Junio
Film (1966). Alan Schneider
Ballet Mecanique (1924). Fernand Leger
La Jeteé (1962). Chris Marker

26 Junio
Brainscan (1994). John Flynn

Alphaville (1965). Jean Luc Godard *(Película en reserva)*

IHARDUERAK

Sarrera saioak

- Maiatzak 28, asteazkenean. **Pura Roy**, zientzia gaietako kazetaria. Zientzia teoriei eta zientziaren alderdi teknologikoei buruzko informazio hitzaldia. Aztertu behar diren gaiek tailerrean adibide edo erreferentzia gisa erabiliko diren puntuak argitzen dituzte.
- Maiatzak 30, ostiralean. **Juan Carlos Escudero**, hiru dimentsioko irudi sintetikoen espazio diseinatzailea. 3Dko programetan benetako itxura duten espazioak sortzeko erabiltzen diren mekanismoei buruz hitzegingo du.

Egonaldiak/Hitzaldiak

- **José Luis Pardo**, filosofoa. Egonaldia, ekainaren 3tik 5era.
  Hitzaldia, ekainaren 3an asteartean:
  "Bizigai dena eta biziezin dena"
  Teknika eta artea XX. mendearen bukaeran.
- **Anja Wiese**, artista. Egonaldia, ekainaren 10etik 12ra.
  Hitzaldia, ekainaren 11an:
  "Elektronikaren eta informazio baliabideen erabilera artistikoa"
- **Marko Daniel**, Southmptongo Unibertsitateko arte historialaria. Egonaldia, ekainaren 17tik 19ra.
  Hitzaldia, ekainaren 17an asteartean:
  "The Ghost in the machine" ("Makinako fantasma").
- **Stephen Gingerich**, Buffaloko Unibertsitateko literatura konparatuko irakaslea. Egonaldia, ekainaren 24tik 26ra.
  Hitzaldia, ekainaren 24an asteartean:
  "Artea eta errepresentazioaren eremua".

Hitzaldiak sarrera libre dute.

Filme zikloa:

Maiatzak 27
El rostro (1958). Ingmar Bergman

Maiatzak 29
Blade Runner (1982). Ridley Scott

Ekainak 3
Muerte en directo (1980) Bertrand Tavernier

Ekainak 5
El regreso de Martin Guerre (1982). Daniel Vigne

Ekainak 10
2001 Odisea del espacio (1968). Stanley Kubrick

Ekainak 11
Barbarella (1968). Roger Vadim

Ekainak 17
Tetsuo II: Body Hammer (1992). Shinya Tsukamoto

Ekainak 19
Atrapado en el tiempo (1993). Harold Ramis

Ekainak 24
Film (1966). Alan Schneider.
Ballet Mecanique (1924). Fernand Leger.
La Jeteé (1962). Chris Marker

Ekainak 26
Brainscan (1994). John Flynn.

Alphaville (1965). Jean Luc Godard.
(Badaezpadako filmea)

bioen adar muturretatik barrurantz bakarrik gaude. Bestea, Berarengan sinesten dugun neurrian bakarrik da, fedegai bezala: nik ezin jakin dezaket gizakia zaren, baina sinesten dut zure oinazean. Estasia sentitzen duen artistaren asmoa, munduko goseaz penatu itxuraz hitzegiten duen politikoarena, sinesten baldin badiştugu soilik dagozkie beren irudiei. Nor edo zer dago pantailaren bestaldean, gero eta gauza gehiago agerterazten dizkidan, gero eta hurbilagotik bizi dudan pantaila horren atzean? Gure *chat* saioan agertzen diren hitzen atzean, sufritzen eta etsipenez betetzen den gizaki bat dagoela sinesten dugu.

Filosofoek diote makinek ez dutela aurpegirik eta horrek bereizten gaituela haietatik, baina agian aurpegi baizik ez dira: *Ez dakit nor zen gure eskaleetako bati galdetzen ziona, negu gorrian lasai ederrean ikusten baitzuen alkondara hutsean, lepahori larruak belarrietaraino dituelarik egosten dena bezala, ea nolaz jasan zezakeen hotza: "Eta berorrek, jauna, erantzun zuen, ondo asko dauka aurpegia agerian: bada, ni aupegi naiz, goitik beheraino."* (Montaigne, *Entseiuak* I).

Aurreko erakusketatik abiatuz ondoko gaiak eta beren arteko eragina landu daitezen nahi nuke:

- *Interface* kontzeptuaren eztabaitatik abiatuz, errealitatea eta errepresentazioaren, gizona eta makinaren antzaren irispidea.
- Muga zehaztu, badin bada halakorik.
- Diferentzia bilatzen, arteak duen papera zehaztu.
- Norbanakoak, artistak, autoreak interfacean urtzearen aurrean duen egoera aztertu.

Bideokamera batek grabatuko du tailerrean gertatzen den guztia, helburu dokumental eta dinamizatzaileekin. Grabatutako materiala partehartzaile guztien eskura egongo da.

OINARRIAK

INSKRIPZIOA: Arte ezaguerarik duten pertsona interesatu guztiek eska dezakete inskribatzeko. Eskabidea egiteko, honekin batera doan inskripzio orria eta eskatzaileak interesgarri deritzan material guztia (curriculum-a, testuak, diapositibak, etab), aurkeztuko dira ARTELEKUn, **maiatzaren 13a baino lehen**.

ONARPENA: Tailerraren arduradunak berak aukeratuko ditu tailerreko partehartzaileak, aipatutako informazio horretan oinarriturik, eta bere erabakiaren kontra ez da apelazio biderik izango. Tailerrerako onarpena pertsonalki jakinaraziko da.

ORDAINKETA: Partehartzaileek tailerraren lehen egunean aurkeztu beharko dute Kutxako 2101/0381/07/000132947/3 zenbakiko k/k.an tailerraren matrikula ordaindu izanaren agiria.

MATERIALA: Materialaren kostua ARTELEKUren gain doa, arduradunak ezarritako muga bateraino.

MATRIKULA: **13.000 pta.**

IRAUPENA: Bost aste. **1997ko maiatzaren 26tik ekainaren 30a arte de 1997.**

Gizonek gizonekin dituzten harremanak eta gizonek objektuekin (makinak dira objektuen azken adiera) dituztenak, *interface* arazo bihurtzen ari dira gero eta gehiago, alde batetik proiektatzen den irudia eta bestetik jasotzen dena, zehatzago. Kopiak (gizonenak, objektuenak) gero eta orijinalen antzekoagoak dira (mimesia hobetu delako, erreferenteak pobretu direlako) haiengandik bereiztezin egin eta haien lekua hartzeraino. Kanpotik duten itxura hain in-diferente bihurtzen da non beste parametro batzuk beharrezkoak diren seinale-adierazleen baliagarritasunaz gogoeta egiteko eta ikuspunturen batetik baliozkoak diren kritikak egiteko.

Zertan bereizten dira gizona eta makina baldin eta estimulu berberen aurrean erantzun berberak badituzte, nahiz hauek nahiz haiek konplexuagoak izan? Gure garai honetan airean dagoen galdera hori (zinean, literaturan, zientzian) ez ote da arazoaren abiaburu izan zen beste baten eguneratzea besterik: zer da errealitate eta zer errepresentazio? (honako hau, pipa da ala ez da?) *Interface*az pentsatzeak errepresentazio estrategiei buruzko ikerketak eragiten ditu, hasi gizakiaren sorreratik eta, batez ere, artean bukatzeraino, haren inaugurazio teknika baita.

Arte objektu bat gontenplatzean honako galdera hauek egin ditzakegu, geurekiko: autore bat ba al dago, arte lanak esanahi duen harremanen, loturen eta iragan denboretako oihartzunen katramila guztiaren atzean? Objektuen, hitzen atzean ba al dago azken esanahi sendorik, edo haren ezegonkortasuna besterik ezin dugu esanahiz jantzi, une batean geldituko balitz, deuseztatu egingo litzatekeena? Artistaz, bere irudi publikoa baino ez dugu ikusten, aurrez finkatutako protokoloen emaitza; per-tsonaz, maskara soilik ezagutzen dugu, bere jokabidearen mekanismoa, besteekiko duen eragina? Hortik dator arte harremanetan ikusleari azken boladan ematen zaion paper nagusia.

Teknikak lehen planora ekarri ditu arazoak, iraganeko gertaerak eta etorkizunekoak orainaldira ekartzen ditu, aurre hartzearen eta memoriaren mekanismoen bitartez. Den-dena tekla bat sakatzeko ekintzaren distantziara dago, den-dena pantailaren lautasunean dago, sekreturik gabe erakutsirik eta, karta joko osoarekin jokatuz, jolasaren giza plazerra ukatzen dugu, diferentziak behar baititu. Badakigu beti izaten dela tarte bat orijinala eta kopiaren artean (analogikoa eta digitalaren artean dagoen bera, definizio maila desberdinetan pantailako pixelen artean dagoena), eta tematsuki borrokatzen gara gure existentziaz oharterazten gaituen gutxieneko distantzia hori argitara ateratzeko, baina diferentziaren atseginkoitasun paregabearekin esperimentatzen dugun bakoitzean, pixka bat gehixeago desegiten dugu.

Humanistek gizon/makina arazoari ematen dioten erantzunaren muina kontzientzia da. Gödel eta Heisembergen lanetan babestuz, errepresentazioen eta makinaren osatuezintasunaz hitzegin daiteke, baina egiazko gertaera da kontzientzia dela froga ezin daitekeena. Baldin eta giza kalitatea, halakorik badela ahobatez onarturik ere, ezin bada frogatu eta zilegiztatu, baden edo ez den kontuak ez du batere garrantzirik arrazoiaren eremuan.

Bada kontzientziarik, zalantzarik gabe, nork berea sentitzen baitu (edo, gauza bera dena, kontzientzia bakoitzak sentitzen du bere gizabanakoa). Baina gure ner-

The Illumination Man, 1969. Photograph by Duane Michaels

<aurpegia@errepresentazioa.com>

Gizonak *eta* makinak	Errealitatea *eta* errepresentazioa
Gizonak *versus* makinak	Errealitatea *versus* errepresentazioa
Gizonak, *hots* makinak	Errealitatea, *hots* errepresentazioa

Manuel Saizen tailerra

Gonbidatuak: Marko Daniel, Stephen Gingerich, Juan Carlos Escudero, José Luis Pardo, Pura Roy y Anja Wiese.

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

ARTELEKU

Kultura eta Euskara Departamentua
Departamento de Cultura y Euskara

<rostro@representacion.com>

Manuel Saizen tailerra

1997ko Maiatzaren 26tik Ekainaren 30era
Del 26 de Mayo al 30 de Junio de 1997

Inskripzioa / Inscripción

1. Eskatzailearen datuak / Datos pertsonales del solicitante:

Deiturak / Apellidos ....

....

Izena / Nombre ....

N.A.N. / D.N.I. ....

Helbidea / Dirección ....

Herria / Población ....

P.K. / C.P. .... Tel. ....

Jaioteguna / Fecha de nacimiento ....

Jaioterria / Lugar de nacimiento ....

2. Lanbidea / Profesión ....

Lantoki edo ikastetxea / Centro de estudio o trabajo ....

....

Oharra: Beharrezkoa da datu guztiak betetzea / Es preciso rellenar todos los datos.