

Vigiando a teia de aranha: Enrique Rivera.

V!RUS

COMO CITAR ESSE TEXTO: V!RUS **Vigiando a teia de aranha: Enrique Rivera.** Entrevista. In V!RUS. N. 3. São Carlos: Nomads.usp, 2010. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus03/interview/layout.php?item=1&lang=pt>. Acessado em: 18/08/2010

O chileno Enrique Rivera (Santiago, 1977) trabalha sobre a convergência entre a arte e os meios digitais, de uma perspectiva social e política, desde o início de sua carreira. Pesquisador em arte e gestor cultural, Rivera fundamenta a concepção de suas obras em princípios da cibernética de segunda ordem, que inclui o observador no sistema observado e admite que, a partir de estímulos externos ao sistema, interações novas e não-previstas ampliam a obra e lhe permitem ultrapassar os limites da arte. Seu trabalho *Cybersyn*, de 2006, foi apresentado no ZKM Centro de Arte e Mídia, Alemanha, no Centro Cultural Palacio La Moneda, Chile, e no Santral Istanbul, Turquia. Ele recupera o projeto de mesmo nome, de 1971, encomendado pelo governo de Salvador Allende para interligação das indústrias públicas chilenas por uma rede de telex comandada por um computador central, de forma a agilizar a resolução de problemas em comum.

Cybersyn, ou *Synco*, foi uma prefiguração do que seria a internet duas décadas mais tarde, idealizada juntamente com o ciberneticista inglês Stafford Beer, que foi convidado por Allende para conceber e implantar a rede no país. O alto grau de comprometimento do projeto com os interesses públicos e seu caráter democrático de estabelecer ligações diretas entre os diversos nós da rede – da base ao topo –, explicam o interesse de Enrique Rivera em procurar recompor seus registros e apresentá-lo ao mundo como um *locus* onde o ser e o devir se chocam e se recombina, a ser continuamente revisitado.

Assim é a arte de Enrique, profundamente comprometida com seu público-observador, sobretudo por ser portadora de uma visão crítica de comportamentos desse mesmo observador, como um espelho que procura despertar as sociedades dos torpores que lhe são sedutora e continuamente oferecidos pelo grande capital. Pulsa em sua obra a questão de fundo sobre a atualidade da arte autoral diante das possibilidades abertas pelas redes telemáticas e o uso das mídias digitais. Se não é mais importante que o artista seja identificado como o único autor de uma obra não mais circunscrita no tempo e espaço, por que não incluir em sua concepção a noção de indeterminismo, de imprevisibilidade, permitindo auto-organizações e adensamentos, recursivamente?

A entrevista a seguir foi realizada em 30 de abril de 2010, via Skype, apenas por escrito, sem áudio nem câmeras, conectando-nos desde o Nomads.usp, em São Carlos, a Enrique, em Santiago. O texto mantém as frases *flashes* e a formatação *low-case* que utilizamos na escrita, por ser a face gráfica daquele processo de comunicação e, de algum modo, realimentador da própria conversa.

É, assim, com um enorme e verdadeiro prazer que a revista V!RUS convida o leitor a dar-se conta da teia de aranha mencionada no título, de maneira vigilante e crítica, como sugere Enrique Rivera.

Informações sobre Enrique Rivera em:

PCD Plataforma Cultura Digital: www.plataformaculturadigital.cl

Projeto Cybersyn: www.cybersyn.cl/

marcelo tramontano: ¿podrías hacer un resumen de tu historia personal como artista y tus intereses relacionados con una visión sistémica del arte?

enrique rivera: yo comienzo mi trabajo como artista con la intervención de imágenes encontradas y producidas por mi, las que luego se convertían en instalaciones usando proyectores de diapositivas y cine 16mm en espacios públicos, dónde generaba instancias de participación pública espontánea. en este sentido, mi visión sistémica tiene que ver con la inclusión perceptual de las personas en la obra, apelando a la idea de una especie de alucinación colectiva.

desde este espacio inicial, comencé a trabajar e investigar sobre el arte participativo, inclusivo, donde desde una encuesta hasta la observación de patrones sociales o etnográficos en internet son considerados como fuente actual de inspiración para el trabajo que desarrollo.

en ese sentido, *cybersyn* ha sido como una especie de paradigma del trabajo en torno a los sistemas. sin embargo, actualmente estoy más interesado por la 'descajanegrización' y liberación de los nudos o nodos que componen una estructura ampliada.

marcelo tramontano: o sea ¿que llegaste a hacer algo que involucrara a diferentes personas trabajando conjuntamente? ¿Sólo por Internet o también en experimentos presenciales?

enrique rivera: así es, te voy a enviar un vínculo donde se puede ver objetivamente esa construcción colectiva: www.multinode-metagame.cl

en este proyecto nuestra intención fué entregar las mismas herramientas propuestas por el proyecto 'cybersyn', pero usando tecnologías contemporáneas, e internet como base de transmisión y conexión entre las personas.

además el mismo proceso de conceptualización y creación técnica de la obra involucró un grupo interdisciplinario de profesionales, tanto a nivel presencial como virtual.

marcelo tramontano: ¿como el proyecto *cybersyn* vino a contribuir para tus trabajos posteriores?

enrique rivera: es una especie de paradoja, ya que en este momento más que estar concentrado en una investigación histórica más reciente, viajamos más atrás en el tiempo interesados en la contribución del Sindicalismo Funcional en Chile durante los años 1920, el cual proponía la configuración de estructuras sociales basadas en inspiraciones orgánicas del cerebro. proponían una sinapsis colectiva, heterárquica y descentralizada.

me interesa ese momento histórico ya que, de alguna manera, estamos viviendo eso en estos momentos, o lo podríamos llegar a vivir fácilmente si no fuera porque existe un salvajismo en cuanto al uso de las tic.

donde los protocolos están orientados a domesticar las intenciones, como en el caso de *facebook*, donde la homogeneización de la interfaz obliga a anular tu identidad, y convierte a los usuarios en *voyeurs* obsesivos, y donde la extimidad cobra más sentido que nunca.

marcelo tramontano: sí, precisamente te queríamos preguntar sobre relaciones entre tu trabajo y los llamados medios sociales.

enrique rivera: con respecto a los medios sociales, estoy en proceso de creación de una obra que consiste en un confesionario conectado a internet, donde la gente va a contar sus pecados, y son subidos a un sitio donde se puede entrar y practicar este voyeurismo desenfrenado. es una respuesta a este fenómeno etnológico actual de los medios sociales.

marcelo tramontano: ¿crees entonces que sería correcto hacer una aproximación entre el *voyeurisme* del que hablas y el papel del observador previsto en la teoría cibernética? ¿se podría decir que en ciertos casos los medios sociales llevan hasta el extremo, para lo peor, este papel?

enrique rivera: creo que es importante tener una actitud crítica con respecto a lo que pasa en los medios sociales, ya que son una herramienta que fácilmente puede ser usada para fines neo-liberales.

ya la observación de segundo orden cibernético es un procedimiento científico de construcción de la realidad social.

lo que sucede actualmente en las redes sociales está más bien suscrito en una acción primaria del uso de una herramienta que aún no se utiliza bien.

marcelo tramontano: sí pero, de pronto, algunos de estos medios pueden darle usos no previstos y menos interesantes de lo que nos gustaría ¿no?

enrique rivera: sí, por supuesto. creo que existen diversos niveles de uso y apropiación.

por ejemplo, la red social científica del CERN tiene mucho más que ver con el procedimiento científico de construcción de la realidad social que con el uso otorgado por un grupo de ex-estudiantes universitarios.

sin embargo, considero que la herramienta es inevitable.

marcelo tramontano: eso nos lleva a la noción de red, que pasa por un proceso de revisión, precisamente por el de los medios sociales. ya no se trata del concepto tradicional de red formada intencional y organizadamente, sino de redes que se hacen y deshacen como *flashes* pero verdaderamente conectando con las personas y sus ideas.

enrique rivera: sí, es importante diferenciar la red (*web*) de internet. las redes se hacen y deshacen de una manera mucho más sináptica.

creo que la experiencia pionera de E.A.T. es un ejemplo muy importante, ya que la resistencia hacia una forma comercial de utilizar las redes se trasladaba hacia el espacio de la estética.

ese proceso sináptico es revolucionario, ya que tenemos, como sociedad, la oportunidad de traspasar las tácticas de dominio impuestas por las multinacionales globalmente.

marcelo tramontano: cuando dices "tenemos, como sociedad...", ¿de qué parte de la sociedad estamos hablando?

enrique rivera: sí, qué bien que me lo preguntas.

estoy hablando de la sociedad civil organizada, la comunidad, el barrio, el sindicato y el gremio, las cooperativas sobre todo.

marcelo tramontano: ¿se podría pensar en aproximaciones entre redes como la de *twitter* y esas partes de la sociedad? porque *twitter* me parece un poco diferente de otros medios sociales.

enrique rivera: yo creo que un proyecto que va más allá en ese sentido es por ejemplo el de las redes autónomas de internet que han logrado configurarse desde el CCC (*chaos computer club*), creando una red alternativa a las que proveen las multinacionales de telecomunicaciones.

yo no tengo nada en contra de esas empresas, pero sí creo que para lograr una madurez real en este sentido, debemos dejar de depender de que otros inventen los sistemas que utilizamos, ya que sino siempre seremos esclavos de los sistemas de otros (alfredo jaar).

la herramienta que propone *twitter* me parece genial pero, me parecería más genial aún, si la gente la utilizara de forma más orientada a hacer el bien a su propia comunidad, más que cómo un ejercicio de ego.

marcelo tramontano: la interfaz de la que hablaste (el confesionario) ¿permite la producción colectiva de contenidos? ¿crees que producir colectivamente contenidos en la *web* (*wiki* talvez?) es todavía importante en el sentido de red hoy?

enrique rivera: en la interfaz de la que hablaba el contenido es producido por los visitantes. la verdad es que no sé si es importante, pero si alguien va y le hace reflexionar sobre el tema de la extimidad, creo que es inevitable que el contenido sea producido colaborativamente.

por ejemplo, Ricardo Vega habla mucho de los *prosumers*. creo que es interesante pensar desde esa perspectiva como un paradigma emergente de una sociedad que está dispuesta a participar en los procesos que se presentan en la nueva sociedad del conocimiento.

pero de todas formas, tengo siempre dudas cuando se "domesticar" los conceptos.

como decía Baudrillard, podríamos estar cayendo en una trampa producto de nuestras propias estrategias fatales.

porque la red puede también ser una telaraña dónde nuestro depredador está esperando a alimentarse; es pura selección natural.

con respecto a la obsolescencia, creo que tanto los conceptos como las cosas cuando funcionan, están obsoletas (Stafford Beer), y nosotros decimos que si son obsoletas, funcionan.

creemos bastante en el reciclaje como metodología de sobrevivencia actual.

por ejemplo, uno de los proyectos que más me han interesado después del terremoto (que entre paréntesis, es como estar viviendo en una gran obra de Matta Clark), ha sido el reciclaje de las estructuras destruidas para la construcción de viviendas básicas.

aquí después del terremoto, la gente usó más que nunca internet, ya que era lo único que funcionaba; el teléfono murió, y se creó una red social alimentada por un mega-desastre natural. ese fenomeno no murió después de eso y los chilenos (adictos desde siempre a la tecnología y las comunicaciones por estar separados del mundo por fronteras geográficas monumentales), han desarrollado una tendencia de sobrevivencia mediante las tecnologías.

ese fenomeno sistémico, integrador, es impresionante desde el punto de vista etnográfico.

marcelo tramontano: ¿crees que los chilenos están más abiertos al uso de internet en general o más bien a algunas herramientas y *websites*

enrique rivera: mi temor es que este gran uso, que fue provocado por nuestra condición geográfica, prolongación extensa de norte a sur, y últimamente el terremoto, mantenga ese "uso" solo en ese espacio y no en la reflexión que se necesita para entender de verdad en qué consisten las relaciones interpersonales mediante internet.

por ejemplo, cuándo hacemos esta entrevista, yo estoy condicionado a un teclado, anulo mi *performance* al hablar y tú solo tienes la posibilidad de interpretarme mediante un texto.

marcelo tramontano: sí, y al revés...:-)

enrique rivera: claro.

entonces ambos tenemos que manejar un nivel de tolerancia a la frustración tremenda por no poder comunicarnos de la manera en que estamos acostumbrados por siglos.

marcelo tramontano: desde una mirada de la producción del arte, la posibilidad de colaboración con actores de otros campos del conocimiento ¿puede abrir posibilidades efectivas, por ejemplo, para la creación de soportes para esas redes de que estamos hablando, o incluso de diseño de sus límites...?

enrique rivera: ¡por supuesto!

vincent van gogh ya le contaba a su hermano theo que él creía que el arte en el futuro sería producido por colectivos más que por individuos.

mira, con respecto a eso, revisemos lo que dice wikipedia sobre sistemas:

"un sistema (del latín systema, proveniente del griego σύστημα) es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, bien sean estos reales o abstractos."

me interesa aquí la palabra ejes.

pienso inmediatamente en que, para definir un eje en la producción colectiva, tú y yo debemos estar de acuerdo en cuál es el eje correcto para nuestra iniciativa conjunta.

en ese momento, existe un acuerdo por el que deberíamos dar la vida si es necesario para defenderlo.

pero también tú como artista individual puedes perfectamente crear una obra basada en las redes sin la participación de nadie más.

en la Estética relacional, de bourriaud, existen excelentes ejemplos observados desde una mirada reflexiva actual, considerando la creación de dispositivos de existencias temporales.

ahora marcelo, me gustaría que hablásemos también en contra de los sistemas.

marcelo tramontano: sí, vamos.

enrique rivera: sobre resistencia a los sistemas, porqué los sistemas dominan.

estamos en un momento de la civilización lleno de líderes irresponsables, celos, y desenfoques conceptuales, nos falta mucho para ser dignos de la utopía de Tomas Moro.

cybersyn proponía vivir mediante un sistema basado, más que en la tecnología, en la confianza, y lamentablemente lo pisó y eliminó un golpe de estado brutal.

actualmente, vivimos en el sistema de todos contra todos, más que en el sistema de todos con todos. desde la cibernética, el control tiene un sentido muy diferente por el cuál lo conocemos.

en cibernética, control tiene más que ver con estabilización que con dominio.

para lograr esa estabilidad, debes observar, diagnosticar y actuar, y luego llegas al control mediante la homeostasis.

lo cuál nos lleva a pensar en la regulación de los sistemas según su entorno, donde el neologismo de autopoiesis es clave para entender las estructuras orgánicas, naturales y sociales.

marcelo tramontano: quería hacerte una última pregunta.

enrique rivera: sí, por supuesto.

marcelo tramontano: es una pregunta muy general respecto a todo lo que hemos dicho aquí.

enrique rivera: ¡dispara!

marcelo tramontano: ¿el futuro te parece prometedor?

enrique rivera: la verdad es que no, y dame un segundo para responderte.

por naturaleza soy un desconfiado y escéptico de la naturaleza humana.

si observas el pasado, te darás cuenta que desde hace miles de años hemos venido eliminando razas, animales, vegetales... la desnaturalización en la que estamos inmersos nos tiene acostumbrados a vivir la vida de una manera artificial, desconectados con la naturaleza y sus ciclos.

cuando hablamos de cambio climático, como sociedad lo hacemos desde la conveniencia de nuestra comodidad. creemos que porque separamos el plástico del papel vamos a hacer algo potente, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es no usar ni plástico ni papel.

estamos domesticados y nuestra única solución como sociedad es la reestructuración absoluta, y eso no va a llegar hasta que ocurra un cataclismo social potente.

para la raza humana, el futuro no es prometedor, para la naturaleza, sí.

somos un virus preparado para ser sanado, de la peor clase, pero alguna vez estuvimos en armonía.

tal vez, ojalá, lo volveremos a estar, pero si lo analizamos a partir de los patrones pasados, estamos condenados a la auto exterminación.

marcelo tramontano: enrique, me acuerdo que tú y yo nos conocimos hace algunos años por relaciones en redes sociales en la *web...*, o sea, que somos un buen ejemplo de mucho de lo que hemos dicho aquí, ¿no? :-)

enrique rivera: sí, por supuesto que somos un buen ejemplo, porque tenemos una mirada crítica y no domesticada. ;)

marcelo tramontano: me dan ganas de irme a chile después de lo que comentaste sobre las recientes experiencias de redes allí.

enrique rivera: sí, ahora estamos concentrados para levantar el lab aquí en santiago.

marcelo tramontano: ¡que bien, que les vaya bien! gracias, enrique, ¡hasta pronto, espero!

enrique rivera: muchas gracias, un abrazo a todos.

