

Nuevas tecnologías en el arte en Colombia

ENTREVISTA AL COLECTIVO FANTASMAS

Diana Rojas-Bannery

Visitando en el mes de octubre la ciudad de Bogotá, capital colombiana, se observa y se vive en gran estado de efervescencia artística. La Facultad de Artes Visuales de la Universidad Javeriana celebraba su décimo aniversario y una larga lista de galerías nacionales e internacionales exponían en el espacio de Corferias (Centro Internacional de Negocios y Exposiciones¹). En este recorrido con los actores de la escena multimedia en Bogotá, tenemos La Otra², feria

Nouvelles technologies
et art colombien :
ENTRETIEN AU COLLECTIF FANTASMAS

Au mois d'octobre dernier, alors que je visitais Bogotá, la capitale colombienne, j'observais l'in-croyable effervescence artistique de la ville. La Faculté des Arts Visuels de L'Université Javeriana fêtait son dixième anniversaire, et une longue liste de galeries nationales et internationales exposait dans l'espace

Carlos Osuna, Leonardo González et Alejandro Quintero à Bogota le 19 octobre 2007.

de arte contemporáneo, cuya sede está en el edificio de una antigua litografía.

Destaca especialmente la exposición del Museo del Banco de la República en Bogotá, se trata de una muestra de arte en línea: Neart³, con una selección de 25 artistas colombianos "cuyos proyectos utilizan internet como medio primario de creación, participación, envío y con-

de Corferias (Centro Internacional de Negocios y Exposiciones)¹. Au long de ce parcours parmi les acteurs de la scène multimédia de Bogotá, j'ai découvert La Otra², un salon d'art contemporain dont les locaux sont situés dans une ancienne imprimerie lithographique reconvertie. Mais mon attention s'est arrêtée sur l'exposition d'art en ligne du Musée Banco

sumo de la obra, y que conceptualmente están estructurados bajo las características del medio" (Netart).

El fenómeno emergente de las Nuevas Tecnologías en el Arte en Colombia, que comprende disciplinas como el vídeo-arte o la "performance" tiene desarrollo en gran medida gracias a la aparición del internet. Según la artista plástica colombiana Adriana Marmorek, quien expuso en Corferias. Y considera el propio video, como una herramienta para el análisis de los fenómenos Medias actuales.

Estos nuevos creadores de imágenes, se están apropiando poco a poco de nuevos espacios para la exhibición de sus obras, como el internet, pero también se cuenta con la apertura de más galerías, y festivales, sin hablar de la ciudad misma como tema central de nuevos dispositivos artísticos. Se destaca el interés por una interactividad con el público, el uso de nuevas herramientas escenográficas y conceptuales, la interactividad tecnológica con experiencias temporales y espaciales.

Esta entrevista ha sido realizada en el estudio del Colectivo Fantasma: Carlos Osuna (cineasta y artista visual), Alejandro Quintero (músico y escritor) y Leonardo González (arquitecto y *veejay*), quienes juegan un papel importante en esta nueva escena artística bogotana.

Diana Rojas ¿Cómo nace el proyecto del Colectivo Fantasma?

Carlos Osuna El proyecto comienza luego de un tiempo que habíamos hecho arte y música experimental con Alejandro y sentimos la necesidad de agruparnos en un colectivo, entonces empezamos los dos a trabajar desde más una inquietud conceptual que una propuesta musical en sí o una propuesta visual. Queríamos crear la posibilidad de una expresión que tuviera unos rasgos humanos desde el trabajo con los computadores.

DR ¿Qué tipo de mensaje quieren transmitir?

Carlos Osuna Eso ha cambiado con el tiempo y los proyectos. Fantasma pasó de ser un grupo de experimentación con medios audiovisuales para convertirse también en un grupo que también trabaja con los medios de comunicación. Tenemos ahora esas dos salas, entonces cambian las intenciones según en lo que trabajemos. Por un lado tenemos nuestras obras que es un trabajo musical y de "performance" con video y audio en tiempo real, y por otro lado esta todo lo relacionado con Internet que tiene que ver con la transmisión de audio y video con el programa radio Web, Radio Fantasma que también es una emisora y con el canal de TV nuestro que se llama PooR TV.

de la República, à Bogota: Netart³. Elle regroupait une sélection de 25 artistes colombiens "dont les projets vivent à travers Internet, média premier de création, de participation, de transmission ainsi que de consommation de l'œuvre, et qui sont conceptuellement structurés selon les caractéristiques de ce même média" (Netart).

Le phénomène émergent des nouvelles technologies dans l'art en Colombie, qui englobe des disciplines telles que l'art-vidéo ou la performance, se développe notamment grâce à l'avènement d'Internet. La plasticienne colombienne Adriana Marmorek, qui a exposé à Corferias, considère la vidéo comme un outil permettant d'analyser les phénomènes médias actuels.

Progressivement, ces créateurs d'images s'approprient de nouveaux espaces tels qu'Internet pour exposer leurs œuvres, mais l'ouverture de galeries est également à l'ordre du jour, ainsi que les festivals, sans parler de la ville en soi, source intarissable de dispositifs artistiques. On notera l'intérêt pour l'interactivité avec le public, l'utilisation de nouveaux outils scénographiques et conceptuels ainsi que l'interactivité technologique avec des expériences temporelles et spatiales.

L'entretien a été réalisé dans les locaux du Collectif Fantasma. Carlos Osuna (cinéaste et artiste visuel), Alejandro Quintero (musicien et écrivain) et Leonardo González (architecte et VJ) jouent un rôle clé sur la nouvelle scène artistique de Bogotá.

Diana Rojas Comment le projet du Collectif Fantasma est-il né ?

Carlos Osuna Le projet remonte à l'époque où, faisant de l'art et de la musique expérimentale avec Alejandro depuis un certain temps, nous avons ressenti le besoin de nous regrouper au sein d'un collectif. Nous avons alors commencé à travailler ensemble, tous les deux, dans un souci conceptuel plutôt qu'une proposition musicale ou visuelle en soi. Nous voulions ouvrir la voie à une expression qui ait une sensibilité humaine à partir d'un travail réalisé sur ordinateur.

DR Quel genre de message souhaitez-vous transmettre ?

Carlos Osuna Il s'est modifié avec le temps et les projets. Fantasma était un groupe d'expérimentation multimédia. Il est devenu un groupe qui utilise aussi les moyens de communication. À l'heure actuelle, nous occupons ces deux salles et adaptons leur utilisation en fonction des projets sur lesquels nous travaillons. D'un côté, il y a notre travail musical et de performance vidéo et audio en temps réel. De l'autre, il y a tout ce qui est en relation avec Internet, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec notre chaîne de télévision PooR TV ou avec la transmission audio et vidéo de l'émission radio Web, Radio Fantasma, qui est aussi émettrice.

DR ¿Cómo se transmiten los programas, desde el punto de vista técnico? Y cuales son las dificultades?

Leonardo González El problema no es grabar, sino la transmisión en vivo. Funciona como la radio AM o FM, pero la técnica funciona utilizando servidores en España que funcionan como espejos. Nosotros transmitimos una señal de audio y la gente puede acceder en vivo a esos servidores y escucharnos. Lo interesante, más que la grabación, es la capacidad de transmitir en tiempo real y que la gente nos pueda escuchar en vivo.

DR ¿Esa transmisión la hacen desde este estudio?

Leonardo González Depende. Solamente tenemos que tener una conexión a internet, puede ser wifi o "dial up" (telefónica). Por ejemplo en BogoTrax (Festival de Expresiones Electrónicas y Artes afines de Bogotá) no teníamos una conexión banda ancha y nos conectamos vía telefónica. Hemos hecho transmisiones desde aeropuertos, nos colgamos del internet del aeropuerto. Entonces podemos transmitir y hacer entrevistas en vivo con artistas que están por ahí o hacemos ejercicios con el espacio. Es una cosa que es un "plus": no necesitamos un espacio específico con un ancho de banda específico sino que podemos transmitir desde la calle o desde un café internet.

Carlos Osuna La inquietud nuestra por la radio surge por una invitación que nos hizo Roberto Junca, artista colombiano, para un programa de radio no convencional en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para que hiciéramos un concierto en vivo. Uno de los referentes musicales nuestros es Brian Eno. Nos gustaba mucho la propuesta de música hecha para espacios. El es un músico y artista que hace vídeo-arte. Cuando hicimos este programa de radio caímos en cuenta que lo que estábamos produciendo desde la estación de radio estaba siendo escuchado por algunas personas donde las ondas sonoras que producíamos estaban reaccionando de formas distin-

Carlos Osuna à Bogota le 19 octobre 2007.

DR Comment les programmes sont-ils retransmis, sur le plan technique ? Et quelles difficultés avez-vous rencontrée ?

Leonardo González Le problème ce n'est pas l'enregistrement mais la retransmission en direct. Le fonctionnement est le même que pour la radio AM ou FM, mais à travers des serveurs situés en Espagne qui jouent en quelque sorte un rôle de miroir. Nous envoyons un signal audio et les gens peuvent accéder directement à ces serveurs pour nous écouter. Ce qui est intéressant, plus que l'enregistrement, c'est la capacité de retransmettre en temps réel et que les auditeurs puissent nous écouter en direct.

DR La retransmission se fait-elle depuis ce studio ?

Leonardo González Ça dépend. Il nous suffit d'avoir une connexion internet wi-fi ou dial-up. À BogoTax par exemple (Festival d'Expressions Électroniques et d'Art de Bogotá), nous n'avions pas de connexion ADSL, nous nous sommes donc connectés via le réseau téléphonique. Nous avons déjà retransmis depuis des aéroports en captant le réseau Internet de l'aéroport. Nous pouvons donc retransmettre et interviewer en direct des artistes qui sont là par hasard ou jouer avec l'espace. C'est un "plus" dans la mesure où nous n'avons besoin ni d'un lieu ni d'une largeur de bande spécifiques. Nous pouvons retransmettre depuis la rue ou un cyber-café.

Carlos Osuna Notre intérêt pour la radio nous vient d'une invitation de Roberto Junca, artiste colombien, à une émission radio alternative diffusée par l'Université nationale de Colombie pour faire un concert en direct. Un de nos référents musicaux est Brian Eno, musicien et artiste en art vidéo. Nous avons été séduits par la musique faite tout spécialement pour évoluer dans l'espace. Quand nous avons fait cette émission radio, nous nous sommes rendu compte que ce que nous étions en train de produire depuis cette station radio était écouté par certaines personnes pour lesquelles les ondes sonores que nous produisions réagissaient de manières différentes selon les endroits, qu'elles rebondissaient différemment. Et penser que les ondes produites par notre musique étaient retransmises par une infrastructure technologique qui atteignait les autres personnes et qui en plus voyageait via des signaux invisibles autour de la ville, nous a littéralement éblouis. C'est alors que nous avons réalisé l'étendue du champ des possibles qu'ouvrait Internet.

DR En tant qu'écrivain, comment intervenez-vous dans le projet ?

Alejandro Quintero La musique est fondamentalement ce qui nous a unis avec Carlos. Ma formation musicale est empirique, je suis batteur et possède une certai-

tas según los espacios, rebotan de forma distinta. Y pensar que las ondas producidas por nuestra música estaban transmitiéndose por alguna infraestructura tecnológica que llegaba a las otras personas y que además viajaba por unas señales invisibles alrededor de la ciudad nos deslumbró y nos pareció que por internet las posibilidades podían ser más grandes.

DR ¿Cómo intervienes como escritor en el proyecto?

Alejandro Quintero Lo que más nos ha unido con Carlos es la música. Mi formación musical es empírica, soy baterista y con medios digitales tengo alguna experiencia sobre todo para manejarlos en vivo, en tiempo real. Esos dos aspectos se han nutrido muy bien y el origen de mi participación en el proyecto es la parte musical.

DR ¿La música que ustedes hacen tiene texto o es sólo música?

Carlos Osuna Dentro de la música tenemos dos intenciones. Una es la música compuesta por piezas.

Leonardo González Cuando nos reunimos a trabajar hacemos obras, "performances", performedia; ahí intervienen varios elementos, el audio, el video... y hay una cuarta dimensión que es el internet. Mi trabajo es ser *veejay* (video jockey)

Carlos Osuna Yo toco un poco de piano. Nuestro trabajo no es el de una banda de rock. Por ejemplo puede llegar Alejandro con una pista musical prácticamente terminada, de creación personal, y todos lo miramos y decimos aquí podemos hacer eso con esto, o todo puede empezar de una improvisación, por ejemplo un disco que está en nuestra página que se llama *Las sesiones mínimas* son sesiones de improvisación totalmente. Lo otro es la relación o diálogo entre video y audio, hemos fabricado los primeros *softwares* (programas de computador) de mezcla de video en tiempo real para nosotros mismos, los construimos y los desarrollamos. Hacemos dos tipos de música: una que son unas pistas de audio que pueden ser entendidas como pop, no en el sentido de que vayan a sonar en la radio sino en el estilo, y hacemos otro tipo de música que es de improvisación y que tiene que ver con el "performance", con la idea de que el audio que producimos sea entendido como fenómeno temporal, cosa similar a lo que sucede con los fenómenos climáticos, como la lluvia o una tormenta o un torbellino, que suceden de manera efímera y que la cuestión perceptiva con el espectador sea como un golpe fuerte que una vez lo perciba se quede en su conciencia y lo pueda recordar.

Leonardo González Radio Fantasmas comenzó con este proyecto y ha evolucionado a la radio. Nos unimos con Cristian Galarreta de Perú y Emiliano Hernández de Venezuela y el proyecto empezó a crecer con proporciones geométricas porque empeza-

ne expérience des moyens de communication numériques, notamment pour les manipuler en direct, en temps réel. Ces deux aspects se sont parfaitement nourris, et l'origine de ma participation au projet est la partie musicale.

DR La musique que vous faites est-elle purement instrumentale ou à textes ?

Carlos Osuna Pour ce qui est de la musique, nous avons deux intentions. L'une d'elles est de composer la musique par morceaux.

Leonardo González Quand nous nous réunissons pour travailler nous réalisons des œuvres, performances, performedia; plusieurs éléments y interviennent tels que l'audio, la vidéo, etc. et il y a une quatrième dimension: Internet. Mon travail est d'être VJ (video jockey).

Carlos Osuna Je joue un peu de piano mais ce que nous faisons n'est pas comparable à un groupe de rock. Par exemple, Alejandro peut arriver avec une piste très aboutie, une création personnelle. Nous regardons ça ensemble et décidons de ce que nous pouvons en faire, ou tout peut partir d'une improvisation, par exemple un des disques qui est sur notre site, *Les sessions minimales*, est une totale improvisation. Après, il y a le rapport ou le dialogue entre vidéo et audio; nous avons conçu et développé les premiers logiciels de mix vidéo en temps réel pour nous mêmes. Nous faisons deux types de musique: d'un côté il y a les pistes audio classables en pop, pas dans le sens où elles vont passer à la radio mais plutôt pour le style, et de l'autre, il y a l'improvisation étroitement liée à la performance, avec l'idée que le son que nous produisons soit compris comme phénomène temporel, quelque chose de comparable aux phénomènes climatiques comme la pluie, l'orage ou une tornade, qui arrivent de manière éphémère. La perception du spectateur pourrait être assimilée à un coup de fouet qui, une fois reçu, reste ancré dans la mémoire.

Leonardo González Radio Fantasmas a commencé avec ce projet puis s'est dirigée vers la radio. Nous avons rejoint Cristian Galarreta du Pérou et Emiliano Hernández du Venezuela et le projet a commencé à grandir de manière géométrique parce que nous nous sommes engagés dans d'autres collectifs et d'autres festivals. L'année dernière, par exemple, nous avons retransmis depuis le festival d'art électronique de Lima vers le Centre culturel espagnol de Lima. Nous sommes capables de retransmettre de l'audio et de la vidéo en direct.

DR Le projet télévisuel est-il une réalité pour vous ?

Carlos Osuna Nous faisons des tests de retransmission. Notre but est de créer des espaces communautaires que la télévision commerciale ne propose pas. Cette

mos a involucrarnos con más colectivos y festivales. Por ejemplo el año pasado transmitimos desde el Festival de Arte Electrónico de Lima hacia el Centro Cultural de España en Lima. En vivo estamos transmitiendo audio y vídeo.

DR ¿El proyecto de televisión es una realidad para ustedes?

Carlos Osuna Estamos haciendo transmisiones de prueba. Con la TV queremos crear espacios comunitarios que la TV comercial no tiene. Esto puede armar muchas redes. Yo podría poner los trabajos de mis alumnos pero también podría transmitir una cámara de seguridad de mi casa... digo, como es tan artesanal la transmisión, solo se necesita una conexión internet y un computador, incluso con una webcam; esto permite muchos formatos e ideas para enlazarse. Nuestro objetivo no es un canal de TV a gran escala sino algo que esté a la mano de la gente.

DR ¿Cómo funciona la cooperación internacional?

Carlos Osuna Fue un trabajo que duró todo el año 2005, con Ibero América.

Leonardo González Empezamos pro-festivales y nos empezamos a unir con Perú, Venezuela, Radio Microbio y Alobardi Radio, luego entro Brasil, Argentina, programando en la radio de ellos.

DR ¿Cómo empieza el interés por las artes visuales, Alejandro?

Alejandro Quintero Con la fundación del Colectivo Fantasmas porque fue el momento en el que empezamos a experimentar con audio digital, análogo y vídeo. Nuestra primera obra de audio se llamó *Las sesiones Mínimas*, sesiones de improvisación a cuatro manos a partir de programas como Jambient, Fractmus, Anvil Studio e instrumentos manipulados con efectos análogos. Este fue nuestro primer acercamiento como colectivo a los medios digitales. Luego, el primer proyecto de improvisación de audio y vídeo en vivo dio origen a la obra *Bandas sonoras para películas de terror*. Carlos se encargaba de la mezcla de los clips de vídeo en tiempo real (escogidos anteriormente y que hacían referencia a los que nos parecía inspiraban terror) buscando crear la película, y yo, desde el computador y algunos sintetizadores, junto con Leonardo Bohórquez, guitarrista del colectivo, nos encargábamos de componer también en tiempo real, la banda sonora.

DR Tú estudiaste literatura en la Universidad Nacional de Colombia, especializado en crítica literaria ¿cómo pasas de la literatura a las artes visuales?

Alejandro Quintero El momento exacto es la creación del colectivo. Sin embargo la experimentación con los nuevos medios me permite explorar otro tipo de len-

initiative peut créer de nombreux réseaux. Je pourrais présenter les travaux de mes élèves, mais pourrais tout aussi bien retransmettre une caméra de sécurité de chez moi. La retransmission se fait de manière si artisanale; une connexion Internet, un ordinateur et une webcam suffisent. Ça permet d'associer les formats et les idées à l'infini. Notre objectif n'est pas d'atteindre une grande chaîne télé mais plutôt de rester proches des gens.

DR Comment la coopération internationale fonctionne-t-elle ?

Carlos Osuna Ce travail s'est fait sur toute l'année 2005 avec l'Amérique hispanique.

Leonardo González Nous nous sommes d'abord engagés sur les festivals professionnels et de fil en aiguille nous avons commencé à travailler avec le Pérou, le Venezuela, Radio Microbio et Alobardi Radio, puis avec le Brésil et l'Argentine, en programmant sur leur radio.

DR Alejandro, comment votre intérêt pour les arts visuels vous est-il venu ?

Alejandro Quintero Lors de la fondation du Collectif Fantasmas, parce que c'était le moment où nous avons commencé à expérimenter l'audio numérique, analogique et vidéo. Notre premier travail audio a été baptisé *Les sessions minimales*. Ce sont des sessions d'improvisation à quatre mains à partir de logiciels tels que Jambient, Fractmus, Anvil Studio et des instruments avec des effets analogiques. C'est la première approche du numérique par le collectif. Ensuite, le premier projet d'improvisation audio et vidéo en direct a donné le jour à *Bandes sonores pour petits films d'horreur*. Carlos mixait les clips vidéo en temps réel (choisis auparavant et qui faisaient référence à ceux qui nous inspiraient de la terreur) cherchant à recréer un film, et à l'aide d'un ordinateur et de quelques claviers, Leonardo Bohórquez, guitariste du collectif, et moi compositions la bande sonore en temps réel.

DR Vous avez étudié la littérature à l'Université nationale de Colombie, spécialisation en critique littéraire.

Comment passe-t-on de la littérature aux arts visuels ?

Alejandro Quintero Le moment précis est la création du collectif. Par contre, l'expérimentation des nouveaux moyens de communication me permet d'explorer d'autres types de langages. En tant qu'écrivain occasionnel, l'interdisciplinarité a enrichi mon approche de l'esthétique ainsi que mon travail de création.

DR Dans quelle mesure votre formation apporte-t-elle quelque chose au travail du collectif ?

Alejandro Quintero Je crois que ce qui nous unit est une recherche esthétique commune qui inclut la littérature et bien évidemment la musique. Nous faisons de la musique ensemble depuis longtemps. Pour ce qui est

guajes. Como escritor ocasional la interdisciplinariedad ha enriquecido mis inquietudes estéticas y mi trabajo de creación.

DR Y ¿en qué medida aporta tu formación profesional al trabajo del colectivo?

Alejandro Quintero Creo que lo que nos une es una serie de inquietudes estéticas comunes que incluyen la literatura, y claro está, la música, hacemos música juntos desde hace mucho tiempo. En lo que concierne a la literatura estrictamente pienso que ésta me llevó al cine, son lenguajes afines, el cine es más literario que un cuadro por ejemplo. Me interesa mucho la compenetación de disciplinas distintas, mi tesis de grado fue sobre la adaptación teatral de una novela de Dostoievsky por ejemplo.

DR Tú eres arquitecto ¿cómo empieza esta aventura con el vídeo y el Colectivo Fantasmas?

Leonardo González Empecé a experimentar con vídeo y audio y con otro tipo de disciplinas desde muy pequeño. Siempre me apasionó todo esto, así como la publicidad desde la parte tecnológica. Mi medio de expresión ha sido siempre la parte gráfica y el vídeo espacial. Descubrí que con el internet se podía hacer cosas interesantes. En esa época estaba como herramienta y empecé a explorar el vídeo con el internet. Y aunque eso ha cambiado con el tiempo, empecé a involucrarme también con el espacio. Actualmente exploto esa capacidad técnica, espacial y de expresión de vídeo. Ahora soy *veejay*, y no simplemente me quedo en el espacio del vídeo sino también con todo el espacio arquitectónico.

DR ¿Cómo logras explorar con el veejing la parte del espacio?

Leonardo González Cuando conocí al Colectivo Fantasmas, yo estaba haciendo un concierto con unos Veejays de Bogotá, de México, y Alemania. Fue un concierto bastante famoso en Bogotá en lo que a conciertos masivos se refiere. Yo me he caracterizado por hacer Veejing de conciertos de este tipo, que son muy grandes; he sido *veejay* oficial por ejemplo de Rock al Parque, Electrolux: La Fête de la Musique o de eventos más artísticos como Artrónica, entre otros. Después llegué a ser curador para Artrónica para ese tipo de proyectos. He conocido a Carlos Osuna y a Alejandro Quintero durante un concierto de estos grandes, y a ellos les llamó la atención la manera como yo manejaba el vídeo; y la forma como estábamos trabajando espacialmente y masivamente el contenido de la imagen.

DR ¿Qué clase de imágenes utilizas?

Leonardo González Imágenes con cámara digital hechas por mí. Empecé con imágenes en crudo, ya

de la littérature à proprement parler, je pense que c'est elle qui m'a mené au cinéma. Se sont des langages connexes, le cinéma est plus littéraire qu'un tableau par exemple. La compénétration de différentes disciplines m'intéresse fortement, j'ai d'ailleurs écrit une thèse sur l'adaptation théâtrale d'un roman de Dostoïevski.

DR Vous êtes architecte, comment cette aventure avec la vidéo et le Collectif Fantasmas a-t-elle débuté ?

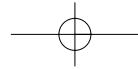
Leonardo González Depuis tout petit déjà j'expérimente la vidéo, l'audio ainsi que toutes sortes de disciplines. J'ai toujours été passionné par tout ça, ainsi que par la publicité d'un point de vue technologique. Mes moyens d'expression ont toujours été le graphisme et la vidéo spatiale. J'ai découvert qu'avec Internet on pouvait faire des choses intéressantes. À cette époque, c'était seulement un outil et j'ai commencé à explorer la vidéo avec Internet. Et même si ça a évolué dans le temps, j'ai aussi commencé à m'intéresser à l'espace. Actuellement, j'exploite cette capacité technique, spatiale et d'expression de la vidéo. Aujourd'hui je suis VJ et je ne travaille pas seulement sur l'espace vidéo mais également sur tout l'espace architectural.

DR Comment parvenez-vous à explorer l'espace par l'intermédiaire du VJ ?

Leonardo González J'ai connu le Collectif Fantasmas lors d'un concert dans lequel je jouais avec des VJ de Bogotá, de Mexico et d'Allemagne. C'était un concert célèbre à Bogota parmi ceux à public nombreux. Je me suis fait connaître comme VJ grâce à ce genre d'événements. Par exemple, j'étais le VJ officiel de Rock al Parque, Electrolux: la fête de la musique ou d'événements artistiques tels qu'Artrónica, entre autres. Après, je suis devenu régisseur d'Artrónica sur ce type de projets. Puis j'ai rencontré Carlos Osuna et Alejandro Quintero (Collectif Fantasmas) lors d'un grand concert, et ils ont été attirés par ma façon de manier la vidéo, et la façon dont je travaillais le contenu de l'image de manière spatiale et massive.

DR Quel type d'images utilisez-vous ?

Leonardo González Des images que je prends avec ma caméra numérique. J'ai commencé avec des images brutes, puisque je pouvais les utiliser pour les concerts et que j'aimais jouer avec ce type de résolution. Fantasmas m'a demandé de me joindre à l'équipe lors d'une de mes prestations. C'était très intéressant, puisque j'explorais l'espace d'un point de vue architectural, massif, et ce rapport de la ville au spectacle, aux situations, à l'éphémère, etc., me plaisait. Bref, la ville et ce tout ce qui s'y rapporte, ce sur quoi ils travaillaient à ce moment-

DIANA ROJAS-BANNERY

que se podía editar para los conciertos y me gustaba jugar con ese tipo de resolución. Fantasmas me invitó a hacer parte del equipo durante una de mis prestaciones. Fue muy interesante, ya que yo estaba explorando el espacio desde este aspecto arquitectónico, masivo; y me encantaba aún todavía esta relación de la ciudad con el espectáculo, las situaciones, lo efímero, en fin...la ciudad y sus relaciones, con lo cual ellos estaban trabajando. La propuesta que traía Fantasmas entró a fortalecer estos puntos de vista y empezamos a trabajar en equipo inmediatamente. Luego nació Radio Fantasmas, y gracias al gusto por el internet empezamos a trabajar hacia esa dirección.

DR El más reciente proyecto de Fantasmas es Radio La Paz.

Leonardo González Efectivamente, es algo muy reciente, justamente en el pasado mes de septiembre de este año, nos invitaron a hacer unas conferencias en el Primer Festival de Arte Electrónico de La Paz, Bolivia. Festivales como éste que tienen música tradicional, música electrónica, electroacústica, "performance" con medios electrónicos, etc., son muy importantes para nuestro trabajo. Nosotros antes habíamos participado en bastantes Festivales "on-line" electrónicos en Latinoamérica, y es algo que ha tenido bastante acogida en los Festivales, debido a la dificultad de movimiento, que es algo que a veces pasa, por la falta de tiempo, o por el problema de la movilidad física, en el transporte específicamente. Es por esto que la radio por internet ha funcionado muy bien. Estos proyectos empezaron a dar frutos, empezamos a trabajar con amigos de Perú, Venezuela, etc., y estamos produciendo e informando desde "la casa". Durante este festival, creamos Radio la Paz.

Carlos Osuna et Alejandro Quintero à Bogota le 19 octobre 2007.

là. L'offre de Fantasmas renforce ces points de vue et nous avons immédiatement commencé à travailler en équipe. Après, Radio Fantasmas est née, et puisque nous étions attirés par Internet, nous avons travaillé dans cette direction.

DR Radio La Paz est le tout dernier projet de Fantasmas n'est-ce pas?

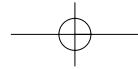
Leonardo González C'est en effet quelque chose de très récent. D'ailleurs, en septembre dernier, nous avons été invités pour donner une conférence lors du premier festival d'art électronique de La Paz en Bolivie. Ce genre de festivals qui rassemblent aussi bien la musique traditionnelle, qu'électronique ou électroacoustique, la performance avec des moyens électroniques, etc., sont essentiels à notre travail. Avant ça, nous avons participé à plusieurs festivals électro en ligne en Amérique latine, et c'est quelque chose qui a eu pas mal de succès sur les festivals, en raison de la difficulté à se déplacer, chose qui arrive parfois, à cause du manque de temps ou des problèmes de mobilité physique, notamment dans le transport. C'est pourquoi la radio par Internet marche très bien. Ces projets ont commencé à donner leurs fruits, nous nous sommes mis à travailler avec des amis péruviens, vénézuéliens, etc. et nous sommes en train de produire et d'informer depuis "la maison". C'est pendant ce festival que nous avons créé Radio la Paz.

DR Avec qui le Collectif Fantasmas travaille-t-il le plus ?

Leonardo González Actuellement, principalement avec la maison de production Patofeofilms. Nous disposons d'une zone expérimentale qui s'est transformée en un espace d'invitations à des concerts, des conférences, etc. Cette section est internationalement reconnue et c'est aussi de là que émet Radio Fantasmas. À partir de là, le département de synchronisation audiovisuelle a été créé pour des concerts événements. Nous y avons travaillé avec des spécialistes de différents domaines allant de l'aspect esthétique à l'aspect technologique. Nous voulons en faire un épicentre culturel. Avec Patofeofilms, nous voulons organiser un festival vidéo en collaboration avec le Collectif Tropical Effect dont le festival vidéo, Tremor, est basé aux Etats-Unis.

DR Quels sont projets nés de cette "zone expérimentale" et de ces "nouveaux formats" ?

Leonardo González Il y a par exemple le travail du chanteur colombien Fonseca. Des artistes de la pop aussi reconnus en Colombie que lui, nous ont permis de développer des offres

DR Con qué otras personas trabaja Colectivo Fantasmas?

Leonardo González Hoy en día, principalmente con la productora Patofeo Films. Tenemos un área experimental que se ha convertido en un espacio para invitaciones a conciertos, conferencias, etc. Esta sección es reconocida internacionalmente y de allí emite también Radio Fantasmas. A partir de ahí se conformó el Departamento de Sincronización-Audiovisual para conciertos masivos. Allí trabajamos con especialistas de diferentes áreas: donde se trata desde la parte estética hasta la parte tecnológica. Queremos hacer un epicentro cultural allí. Con Patofeo Films, deseamos hacer un Festival de Vídeo en colaboración con el "Colectivo Tropical Effect", cuya base está en los Estados Unidos con su Festival de Vídeo: Tremor.

DR ¿Qué proyectos nacieron a partir de esta Área Experimental y Nuevos Formatos?

Leonardo González Por ejemplo el trabajo con el cantante colombiano Fonseca. Artistas pop tan reconocidos en Colombia como él, nos ha permitido desarrollar propuestas de conciertos masivos con espacio de vídeo-arte, webcam, vectores, interactividad con el público, etc.

Como *veejay* de Fonseca apreciamos el resultado a nivel estético. Otros artistas se están viendo interesados por este tipo de propuestas. Es muy interesante probar estas tecnologías en conciertos "gigantes".

DR ¿Qué nuevos proyectos están desarrollando?

Leonardo González Actualmente estamos trabajando sobre un departamento de investigación, que se llamará Departamento de Sincronización Audiovisual para eventos masivos. Tenemos técnicos específicos que están estudiando el desarrollo de un Software propio. La idea es trabajar este tipo de cosas y llevarlas a otro nivel desde todos los puntos de vista: tecnológico, conceptual, artístico, etc.

DR ¿Qué te mueve más de todos estos proyectos?

Leonardo González Las redes de trabajo social, por ejemplo por internet, los proyectos de radio por internet con un enfoque artístico, redes, redes de radio, de amigos, de trabajo, etc. El trabajo en la ciudad de Medellín y en Cartagena con el grupo Tumba Catre, por ejemplo, nos ha traído muchas satisfacciones. Estamos trabajando igualmente con el grupo de investigación culinaria: Minimal, quienes están investigando sobre la culinaria en Colombia y además tienen proyectos de Radio en FM y AM. Y finalmente el proyecto en Bolivia con Radio La Paz, que queremos mucho, por la importancia que tiene a nivel de Latinoamérica. A pesar de ser unos de los países con más dificultades en América Latina, se ha podido

Alejandro Quintero à Bogota le 19 octobre 2007.

de concerts événements avec un espace réservé à l'art-vidéo, webcams, vecteurs, interactivité avec le public, etc.

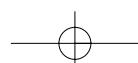
En tant que VJ de Fonseca nous apprécions le résultat d'un point de vue esthétique. D'autres artistes semblent intéressés par ce type de proposition. C'est très intéressant d'essayer ces technologies sur des concerts d'une telle ampleur.

DR Quels sont les nouveaux projets en préparation ?

Leonardo González Nous sommes actuellement en train de travailler sur un groupe de recherche qui se nommera département de synchronisation audiovisuelle pour des événements d'envergure. Nous avons des techniciens spécifiques qui placent sur le développement de notre propre logiciel. L'idée est de travailler ce type de choses et de changer de niveau à tous points de vue: technologique, conceptuel, artistique, etc.

DR Lequel de tous ces projets vous apporte le plus ?

Leonardo González Les réseaux de travail social, par exemple par internet, les projets radio via internet à caractère artistique, les connaissances, les réseaux de radio, d'amis, de professionnels, etc. Le travail dans les villes de Medellín ou de Cartagena avec le groupe Tumba Catre par exemple, nous a apporté une grande satisfaction. Nous travaillons également avec Minimal, groupe colombien de recherche culinaire qui a aussi des projets radio sur les ondes FM et AM. Et puis il y a le projet que nous avons en Bolivie avec Radio La Paz, que nous aimons beaucoup, notamment pour l'importance qu'il a en Amérique latine. Malgré les grandes difficultés économiques que connaît le pays, il a été possible de créer cette Radio, grâce aussi au soutien de l'État sur qui nous avons pu

crear esta Radio, y hemos contado desde el principio con el apoyo del Estado. Para nosotros es muy importante este trabajo ya que contribuye a fortalecer el trabajo entre nuestras regiones y el resto de Latinoamérica.

DR ¿Qué futuro tiene este tipo de proyectos en Colombia y Latinoamérica?

Leonardo González Hay un futuro muy interesante, ya que estos sistemas los podemos fortalecer en el arte electrónico, en el audio y en las redes. Nos damos cuenta que el sistema está repleto de redes, pero que ninguno trabaja en equipo, ni está fortaleciendo sus regiones. Este tipo de proyectos que trabaja con temas específicos, en equipo, de región a región, abierto como "Open Source", nos interesa; ya que esto ayuda a generar y a cambiar las rupturas de espacio. Ya no tenemos como antes el problema de la competencia. Hay mucha rapidez con la información. Estamos en la época del basurero de información. Pero ahora hay proyectos de colectivos independientes y con conciencia. Ahora existen sistemas abiertos. Además de generar el trabajo en equipo con las redes, también deseamos crear un "Open Server" desde Latinoamérica. Esta sería la primera Red Latinoamericana.

DR ¿Tú crees que Colombia sería capaz de crear esas redes independientes?

Leonardo González El proyecto que estamos proponiendo, lo pensamos para La Paz ya que la alcaldía de allí lo ha apoyado. Felizmente contamos con el apoyo de los colectivos Platonic y Joystick de Barcelona, quienes trabajan con fenómenos de contracultura, etc., y han creado el Servidor Open Server. Desde España se trabaja con Colombia, y esto ha facilitado la comunicación artística con nosotros y Latinoamérica. Ellos gestionaron su propio Servidor, y lo mismo queremos hacer nosotros a nivel de Colombia. Se ha generado también un vínculo de cooperación con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, con quienes ya hemos hecho emisiones. En el momento en que hablo, estamos trabajando en el IX Festival Internacional de Música Contemporánea de esta Universidad⁴ en donde estamos grabando programas para ser transmitidos por radio, algo que es de suma importancia por lo que queremos construir a nivel de Colombia. Nuestro principal objetivo es poder fortalecer el trabajo de las Regiones de Colombia. Y Radio Fantasma por ejemplo se ha caracterizado desde el principio, además de exponer nuestros talentos propios; presentar conferencias y programas de diversa índole, con la intervención de eruditos, festivales, intérpretes, artistas, arte electrónico, etc.

DR ¿Cómo nace la idea de televisión por internet?

Leonardo González Parte de la inspiración ha sido el

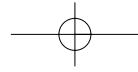
compter depuis le début. Ce projet est pour nous très important dans la mesure où il contribue à renforcer le travail entre nos régions et le reste de l'Amérique latine.

DR Quel est l'avenir de ce type de projet en Colombie et en Amérique latine ?

Leonardo González Il y a un avenir très intéressant puisque nous pouvons renforcer ces systèmes dans l'art électronique, dans l'audio et sur les réseaux. Nous nous rendons compte que le système est truffé de réseaux, mais que personne ne travaille en équipe, ni ne renforce ses régions. Ce type de projets qui abordent des thèmes spécifiques, en équipe, de région à région, ouvert comme Open Source, nous intéresse dans la mesure où ça permet de générer et de modifier les ruptures spatiales. Nous n'avons plus, comme avant, le problème de la concurrence. L'information circule vite. Nous sommes dans l'ère du trop-plein d'informations. Mais maintenant il y a des projets de collectifs indépendants et consciencieux. Aujourd'hui, les systèmes ouverts existent. En plus de générer un travail en équipe avec les réseaux, nous voulons aussi créer un Open Server depuis l'Amérique latine. Il s'agirait du premier réseau latino-américain.

DR Croyez-vous que la Colombie est capable de créer ces réseaux indépendants ?

Leonardo González Le projet que nous proposons a été pensé pour La Paz puisque la mairie l'a soutenu. Heureusement, nous avons également le soutien des collectifs Platonic et Joystick de Barcelone, qui travaillent sur les phénomènes de contre-culture, etc., et qui ont créé le serveur Open Server. Ils travaillent avec la Colombie depuis l'Espagne, chose qui facilite la communication artistique entre eux, nous et l'Amérique latine en général. Ils gèrent leur propre serveur, et c'est précisément ce que nous voulons faire pour la Colombie. Une coopération est née avec la station radio de l'Université nationale de Colombie, à Bogotá, avec qui nous avons déjà fait des émissions. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le IXe Festival International de Musique Contemporaine de cette université⁴ où nous enregistrons des programmes retransmis à la radio, chose d'une importance majeure par rapport à ce que nous souhaitons construire à l'échelle de la Colombie. Notre principal objectif est de pouvoir renforcer le travail des régions en Colombie. Et Radio Fantasma par exemple s'est clairement proposé dès le début, outre de présenter nos propres talents, de donner des conférences et diffuser des programmes divers et variés, avec l'intervention d'erudits, de festivals, d'interprètes, d'artistes, d'art numérique, etc.

Nuevas tecnologías en el arte en Colombia

Colectivo Platonic, aunque ellos se especializan en audio (su fuerte es la radio). Luego conocimos a Giss, un colectivo español, quienes transmitieron videos desde España y África, tratando el tema del estrecho de Gibraltar e hicieron puntos de conexión desde Argelia y Marruecos. Invitaron desde especialistas de arquitectura hasta artistas para hablar sobre el estrecho; la frontera, primer y tercer mundo, África y Europa. Vimos esta tecnología y como Carlos Osuna (Fantasmas) llevaba mucho tiempo con este tema de la televisión; decidimos crear un Festival de Vídeo On-line artesanal por internet, con nuestro propio canal de televisión (PooR TV). A pesar de no poseer en un principio la técnica para desarrollarlo, lanzamos una convocatoria, y tenemos trabajos de muchos países para ser expuestos, entre ellos: Francia. ●

NOTAS

1. Artbo, III Muestra de Arte Moderno y Contemporáneo, Corferias, Bogotá, del 18 al 22 de octubre 2007.
2. La Otra, I Feria de Arte Contemporáneo, Antigua Litografía Canal Ramírez Antares, Bogotá, del 18 al 23 de octubre 2007.
3. Netart : Exposición en Línea, Museo del Banco de la República, Bogotá, del 5 de septiembre 2007 al 5 de marzo 2008, www.artenlared.org/.
4. IX Festival Internacional de Música Contemporánea, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, del 13 al 21 de octubre 2007.

DIANA ROJAS-BANNERY es lingüista del Departamento de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Vive en Francia desde hace 14 años. Durante 8 años fue locutora ("Buenos días América", Radio Occitania, Toulouse). Ha realizado reportajes en festivales de cine. Ha escrito en revistas de Francia y España. Actualmente colabora con el Colectivo Fantasmas y el Festival LOOP de Animación de Bogotá para su divulgación.

RESUMEN El encuentro con el Colectivo Fantasmas (Bogotá), descubre el "boom" de las nuevas tecnologías ligado a internet como herramienta y como medio de expresión. La apropiación de estos medios los artistas han abierto una reflexión sobre el multimedia y una investigación ligada al espacio urbano y a la experimentación sensorial.

PALABRAS CLAVES video arte - nuevos medios - internet - inquietudes - transmisión - veejay - performance - espacios comunitarios - redes.

La autora agradece la colaboración de Javier Trujillo (estudiante de periodismo, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá) y del Colectivo Fantasmas.

Leonardo González, Alejandro Quintero et Carlos Osuna à Bogota le 19 octobre 2007.

DR Comment l'idée de la télévision par Internet est-elle née ?

Leonardo González Nous avons en partie été inspirés par le Collectif Platonic, même si eux sont spécialisés dans l'audio (leur fort, c'est la radio). Ensuite, nous avons connu Giss, un collectif espagnol qui retransmettait des vidéos depuis l'Espagne et l'Afrique. Il s'intéressait au thème du détroit de Gibraltar et avait créé des points de connexion depuis l'Algérie et le Maroc. Ils ont invité des spécialistes en architecture aussi bien que des artistes pour débattre au sujet du détroit; la frontière, le premier monde et le tiers-monde, l'Afrique et l'Europe. Nous avons découvert cette technologie et comme Carlos Osuna (Fantasmas) s'intéressait au thème de la télévision depuis longtemps déjà, nous avons décidé de créer un festival vidéo en ligne "artisanal" via Internet, avec notre propre chaîne de télévision (PooR TV). À défaut de maîtriser la technique pour le développement, nous avons lancé un appel et avons des travaux de nombreux pays à exposer, dont la France. ●

TRADUIT DE L'ESPAGNOL PAR AURÉLIE VERWILGHEN

NOTAS

1. Artbo : IIIe Exposition d'Art Moderne et Contemporain, Corferias, Bogotá, du 18 au 22 octobre 2007.
2. La Otra : I^e Salon d'Art Contemporain, Canal Ramírez Antares, Bogotá, du 18 au 23 octobre 2007.
3. Netart : Exposition en ligne, Musée Banco de la République, Bogotá, du 5 septembre 2007 au 5 mars 2008, <http://www.artenlared.org/>
4. IXe Festival International de Musique Contemporaine, Université nationale de Colombie, Bogotá, Du 13 au 21 octobre 2007.

DIANA ROJAS-BANNERY est linguiste diplômée de l'Université Pédagogique Nationale de Bogotá. Elle vit en France depuis 14 ans. Pendant 8 ans elle a animé une émission radio "Buenos días América" sur Radio Occitania à Toulouse, où elle habite. Elle a fait des reportages sur festivals de cinéma. Elle a écrit pour magazines français et espagnols, et collabore à la diffusion du Collectif Fantasmas et du festival du film d'animation LOOP de Bogotá.

RÉSUMÉ La rencontre avec le Collectif Fantasmas, (Bogotá) révèle l'entrée des nouvelles technologies dans l'art colombien, faisant d'Internet un outil et mode d'expression. L'appropriation de ces médias a permis à ces jeunes artistes d'entamer une réflexion sur le multimédia ainsi qu'une recherche sur l'espace urbain et l'expérimentation sensorielle.

MOTS-CLÉS art vidéo - nouveaux médias - internet - retransmission - systèmes ouverts - VJ - performance - espaces communautaires - réseaux. L'auteur remercie Javier Trujillo (étudiant en journalisme à l'Université Javeriana de Bogotá) et les membres du Collectif Fantasmas pour leur collaboration.