

LAS ARTES DE LA MÁQUINA / MÁQUINAS DE ARTE

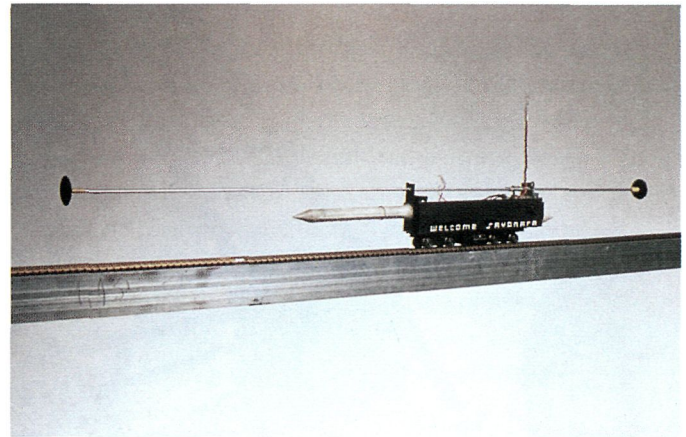
THE ARTS OF THE MACHINE / ART MACHINES

FREDERICO MORAIS

Guto Lacaz. *Outravitrola*, 1975. Hierro, aluminio, PVC, motor, amplificador, altavoz/Iron, aluminium, PVC, motor, amplifier, loudspeaker, 240 x 240 x 110 cm.

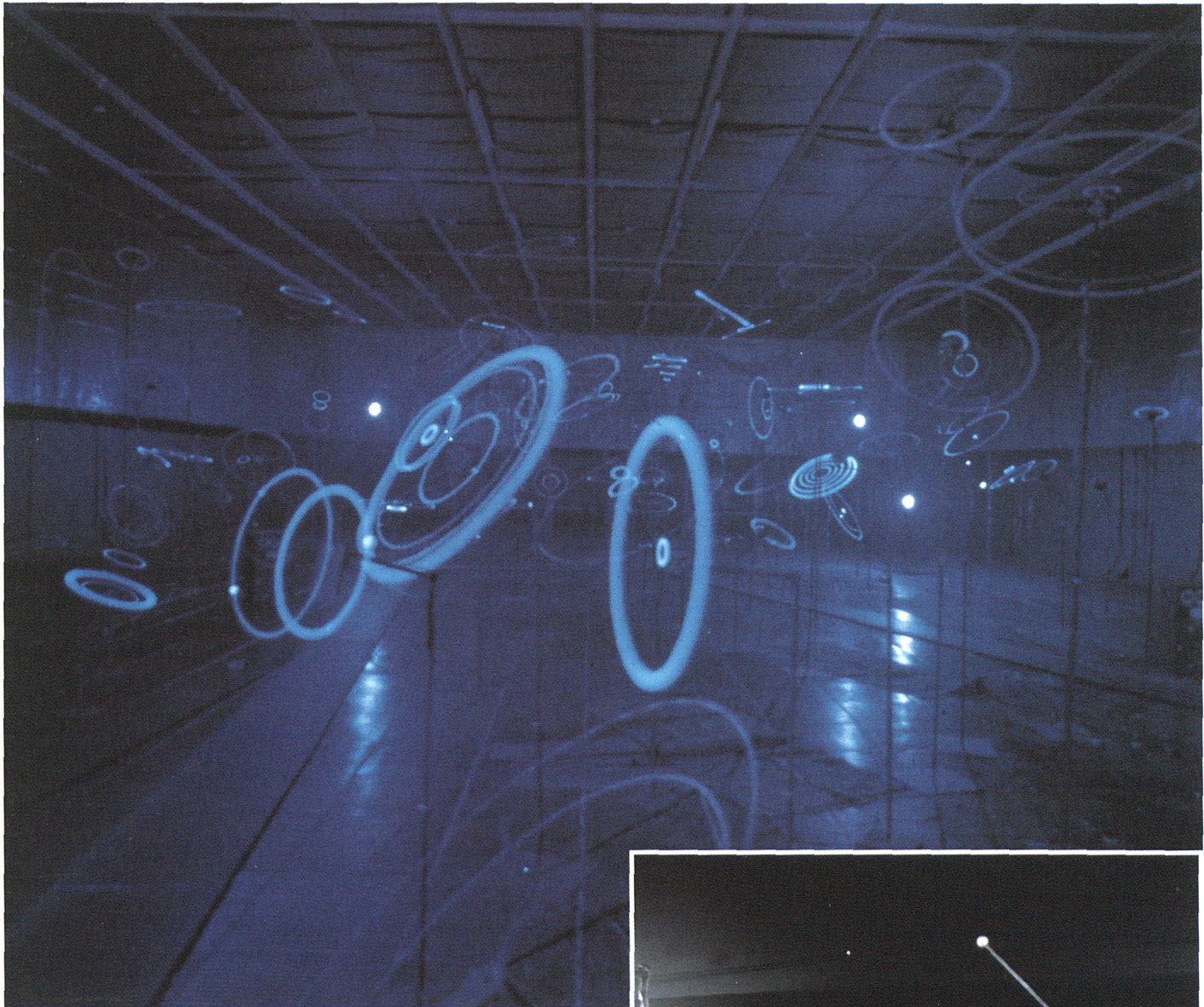
Guto Lacaz. *Welcome Sayonara*, 1985. 60 x 10 x 5 cm.

Las imágenes que ilustran este ensayo fotográfico son de obras que forman parte de la muestra *As artes da máquina/máquinas de arte* [Las artes de la máquina/máquinas de arte], uno de los eventos que integran el eje directriz del Itaú Cultural en 1999, dedicado al examen de objetos, de la técnica y del consumo en el ámbito de las relaciones entre arte y cotidiano. En su sentido estricto, máquina es: un instrumento apropiado para comunicar movimiento, asegurar o poner en acción algunos agentes naturales como el fuego, el aire, el agua (Littré); es la reunión de piezas, aparatos o mecanismos combinados para producir ciertos efectos exteriores (Larousse). Sin embargo, la palabra latina *machina* fue adoptada por los eruditos del Renacimiento en su sentido primitivo de “obra compuesta con arte, andamio”. A partir del siglo XVIII pasó a significar artefactos mecánicos, invento ingenioso y, también, astucia (maquinar), artificio. Las obras expuestas son, al mismo tiempo, máquinas y obras de arte, mecanismos y maquinaciones. En la muestra que comentamos, todas las obras corresponden a la primera etapa de la tecnología y de la ciencia aplicada al arte: electromecánica y física newtoniana.

Entre los expositores están: Abraham Palatnik, el fundador, en 1951, del arte *high-tech* en Brasil, señalado por Frank Popper como uno de los pioneros mundiales del arte cinético; Maurício Salgueiro, que en 1964, dos años antes por lo tanto que Dan Flavin, utilizó lámparas fluorescentes en sus esculturas; y Marcelo Nitsche, el primero, en Brasil, en usar aire como fuente de energía para sus obras de arte, como su *Burbuja in-*

The images which illustrate this photographic essay come from works belonging to the exhibition “As artes da máquina/máquinas de arte” (The arts of the machine/Art Machines), one of the events that integrate the curatorial line of Itaú Cultural in 1999, dedicated to the analysis of the object, the technology and consumption within the relationship between art and everyday life. In its stricter sense, a machine is an instrument suitable for communicating motion, for guaranteeing or putting into action natural agents such as fire, air and water (Littré); it is the aggregation of parts, devices or mechanisms combined to produce certain exterior effects (Larousse). However, the Latin word “*machina*” was adopted by the scholars of the Renaissance in its original sense of “work composed with art, scaffolding”. After the 18th century it began to mean mechanical artefacts, ingenious inventions and also astuteness (to machinate), artifice. The works exhibited are at one time machines and works of art, mechanisms and machinations. In the exhibition mentioned, all works correspond to the first stage of technology and science applied to art: electromechanics and Newtonian physics.

Among the exhibitors are: Abraham Palatnik, the founder of high-tech art in Brazil in 1951, referred to by Frank Popper as one of the world pioneers of kinetic art;

Guto Lacaz. *Cosmos: um passeio no infinito*, 1991.
 Instalación, Installation, 1.000 x 1.000 x 400 cm.

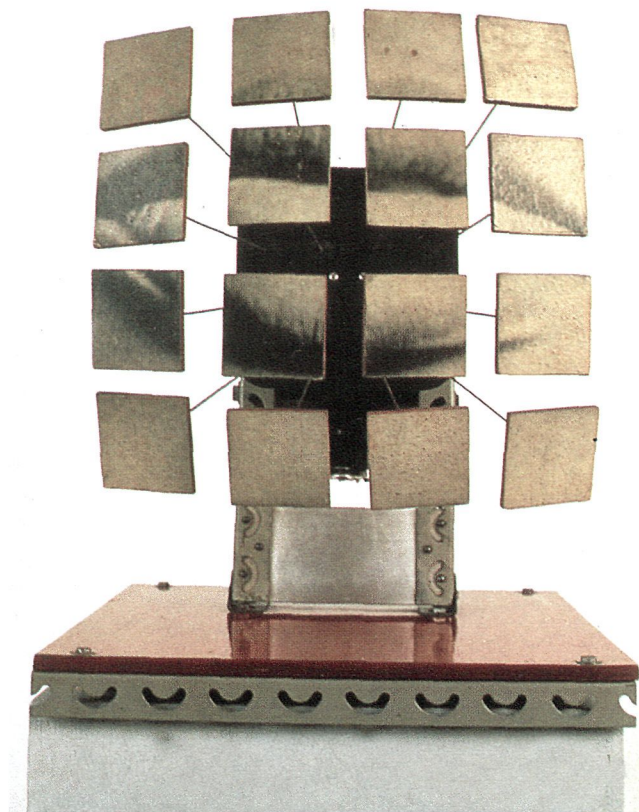
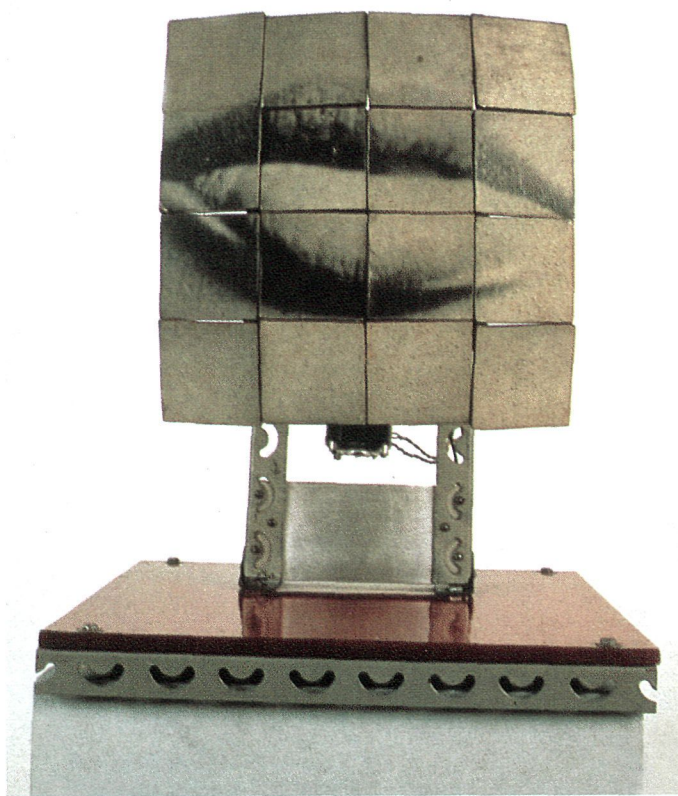
flable, de 1967. Waldemar Cordeiro, pionero del *art by computer* en Brasil, comparece con obras en las cuales emplea, también, motores y lámparas, entre ellas, un clásico del arte brasileño, *O beijo* [El beso], de 1967. Guto Lacaz, Carlos Fajardo, Danilo di Prete, Lygia Pape, Servulo Esmeraldo, Marcia X, Jorge Barrão, Maurício Bentes, Pedro Paulo Dominguez, João Wesley y Albertus Marques utilizan motores, electroimanes, pilas, amplificadores, además de agua y aire para crear movimiento, luz y sonido, asociados o disociados, con el propósito de crear una poética de la máquina asociada al arte.

Algunas obras buscan exclusivamente el efecto visual o sonoro, la dinámica de la imagen, otras tienen una componente conceptual y reflexiva, otras avanzan incluso por la vía del humor y también del erotismo. Y, así, con distintos énfasis, recorren diversas tendencias o vertientes del arte del siglo XX —minimalismo, cinetismo, dadaísmo, conceptualismo, etcétera.

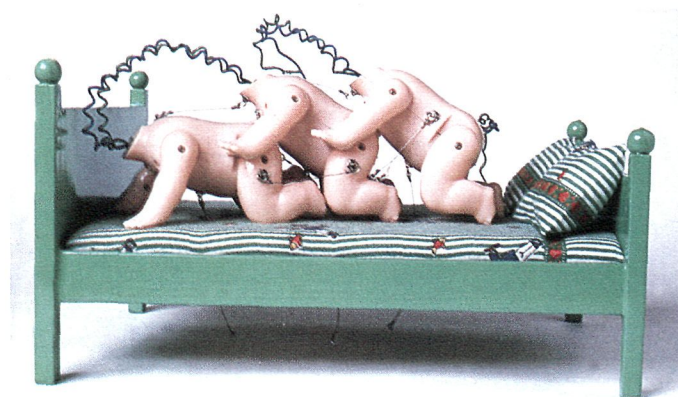

Doble página siguiente/Overleaf: Pedro Paulo Domingues. *Cerca de 20 lâmpadas*, 1988. 24 lâmparas fluorescentes / 24 fluorescent lamps, 600 x 600 x 150 cm.

Waldemar Cordeiro. *O beijo*, 1968. Hierro, fotografía y mecanismo eléctrico/Iron, photograph and electric mechanism, 60 x 60 x 45 cm.

Márcia X. *Os kaminhas sutrinhas*, 1995. Plástico, madera, tejido, motor eléctrico / Plastic, wood, textile, electric motor, 16 x 21 x 30 cm. cada una (nueve camas) / each (nine beds)

João Wesley. *Fonte e Vórtice*, 1996. Agua, bomba hidráulica, caucho, lámparas y motor / Water, hydraulic pump, rubber, lamps and motor 400 x 400 x 400 cm.

Maurício Salgueiro, who in 1964 and two years before Dan Flavin, used fluorescent light bulbs in his sculptures, and Marcelo Nitsche, the first artist in Brazil to use air as a source of energy for his works of art with his inflatable Bubble of 1967. Waldemar Cordeiro, pioneer of art by computer in Brazil, was present with works in which he also used motors and light bulbs and, among these, a classic in Brazilian art: The kiss, from 1967. Guto Lacaz, Carlos Fajardo, Danilo di Prete, Lygia Pape, Servulo Esmeraldo, Marcia X, Jorge Barrão, Mauricio Bentes, Pedro Paulo Dominguez, João Wesley and Albertus Marques use motors, electromagnets, batteries, amplifiers, as well as water and air to create motion, light and sound, either associated or dissociated and aiming at creating a poetics of the machine associated with art.

Some works exclusively pursue the visual or sound effect, the dynamics of images; others have a conceptual and reflective component; yet others advance through the path of humour and even eroticism. And thus, with different emphasis, they travel through several trends or segments of the art in the 20th century – minimalism, kinetics, dadaism, conceptualism, etc.

João Wesley. *Fonte e Vórtice*, 1996. Agua, bomba hidráulica, caucho, lámparas y motor / Water, hydraulic pumps, rubber, lamps and motor, 400 x 400 x 400 cm.

Jorge Barrão. *Sem Título*, 1997. Metal, altavoz, radio, / Metal, landspeaker and radio, 37 [diámetro / diameter] x 38 cm.