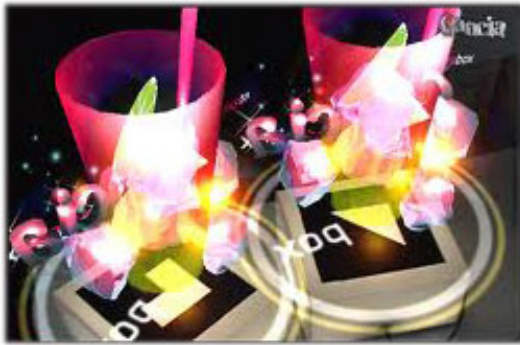

Ivan Ivanoff se reconoce como un artista digital, pero le costó mucho llegar a considerarse como tal. Nos cuenta cómo identificar a un artista, nos habla de su trayectoria hasta llegar a dónde está... muy lejos. Sabias palabras, con un toque reivindicativo, que nos invitan a la reflexión. Es una entrevista larga pero llena de conocimientos imperdibles.

Ivan Ivanoff es artista, programador e investigador de formación autodidacta. Es también productor en Nuevas tecnologías y Nuevos Medios, su forma de pensar el mundo, la tecnología y el arte van más allá de la actualidad siempre buscando una nueva forma de comunicación y relación dentro de la sociedad del futuro.

¿Crees que un vj es un artista?

Uuu, pregunta compleja. Hola a todos primero, esto es una radio, hagamos de cuenta que estamos en vivo. Llamen ahora y manden mensajes (jajaja). Yo creo que el punto artístico dentro de la ejecución, de la performance (Vj o Dj), pueden considerarse artistas en la medida que la ejecución tenga un valor *performántico*.

Eso que dicen de que el Dj no es artista porque no compone, yo no lo entiendo porque, por ejemplo, yo amo a Paco Ibáñez y toca poemas de Quevedo o Don Luis de Góngora. Y nadie le cuestiona a Paco Ibáñez si es artista o no. Yo creo que el problema del Vj, aunque el Dj también tiene ese mismo problema, ya mucho más elaborado. El Vj tiene un problema con la performance, yo creo que *performáticamente*, todavía no puede considerarse un arte porque no tiene complejidad. Yo creo que hoy un Vj es un exponente estético. Yo estoy de acuerdo con el **manifiesto toplap para las artes perfromantes**, que justamente lo que busca es limitar los recursos durante la performances para que tenga un valor artístico mucho mayor. El hecho de apretar dos botoncitos, cuando uno lo compara con otras actividades *performánticas*, como una puesta teatral. Lo que tiene que hacer un bailarín o un actor todo el tiempo y lo que se requieren de ellos es mucho más de lo que se requiere de un Dj o Vj que apreta dos botoncitos. Las artes las podemos dividir así en dos (arte desde la performance o arte desde el contenido). En lo que es el arte creativo, que quizás el Vj es artista desde ahí. Y no es artista por ser Vj porque Vj significa que es desde la performance. Entonces, si desde la performance, no desde el contenido, vos querés un valor artístico, la performance se tiene que complejizar un poco para que tenga valor. Y que podamos distinguir sobretodo entre uno bueno y uno malo.

M.C.C.W.N **fase3**
misiones cortas clandestinas weekend nerd

15+16+17 de Agosto
La Plata (bsas)

Talleres de educación informal intensivos.
Programación, Diseño Gráfico, Instalaciones
Video Real time, Motion Graphics y mas contenidos.

Links:
→ www.yovj.com // www.tratadodeintegracion.cc
→ Inscripción : info@yovj.com.ar

"Procede como Dios, que nunca llora,
o como Lucifer, que nunca reza,
o como el roble, cuya grandeza
necesita del agua y no la implora."

¿Entonces el contenido que proyecta un Vj no es arte, que utiliza una pantalla como un pintor un lienzo?

No, porque la creación de la pieza pertenece a otra rama del arte que es el video-arte, no el Vjing. El Vjing es una actividad *performántica*, excede del contenido. Osea, yo puedo ser un buen Vj con contenido de otro.

¿Cómo nace Estado Lateral?

En **Estado Lateral** fuimos 4 socios iniciales, personas que llevamos adelante todo el proyecto. La idea era vivir de lo que sabíamos hacer y de lo que nos gustaba, aunque cuando empezamos todavía no sabíamos lo que nos gustaba ni lo que sabíamos hacer. Al principio salían ideas del tipo: ¿y si hacemos muebles interactivos?

Fuimos viendo en qué mercados nos podíamos meter. Y ahí encontramos un hueco en la publicidad, un hueco muy grande, porque las agencias creativas ya no tienen ideas, no desarrollan nada nuevo. Fue difícil igual porque es muy fácil venderle un zapato a alguien que está descalzo, ahora, venderle algo a alguien que no necesita, por muchos años de evangelización, de dar charlas, mostrando qué se podía hacer, somos la primera empresa del mundo que se dedica exclusivamente a esto y lo aplica a la publicidad. Era algo que recién aparecía, y todavía no existía el concepto de eso.

¿Cuándo se ponen la etiqueta de medialab?

Eso fue lo primero que tuvimos. Existen muchos medialab en el mundo con distintos focos, el tema era decidir cuál era nuestro foco. El nuestro es el primero autogestionado, ya que en general los medialabs son mantenidos o por una empresa o por el gobierno. Teníamos que encontrar la manera de autogestionarnos porque tenemos hijos. Nos tenía que servir para vivir, mantener el auto, mantener la casa, mantener la familia, era un plan de negocio complejo y de por sí, el resto de compañías que había por el resto del mundo lo que hacían era desarrollar un producto y venderlo, nosotros no queríamos entrar en eso porque nuestro valor agregado es la creatividad, nosotros no fabricamos una caja de zapatos.

También era complejo eso porque explicarle a una agencia que nosotros no teníamos nada en concreto pero teníamos todo para dar, costó. El otro día estaba hablando con una persona de una agencia muy importante de afuera que nos vino a ver por una cuenta muy grande -que ojalá salga-. Sólo te puedo decir algo, y es que nos vinieron a buscar para ver si podíamos fabricar una nube con el logo de la marca.

¿Desde cuándo te consideras un artista?

A mi me costó mucho considerarme un artista. Lo que me definió como artista fue una cosa que leí de **Vladimir Tatlin**, ingeniero-científico y uno de los padres del primer comunismo, decía que en una sociedad perfecta el ingeniero construye lo que el científico resuelve, y el científico resuelve lo que el artista pregunta. Esa modalidad de artista me encanta. Es el modelo de artista que uno ve en Davinci y Miguel Ángel, que no está ligada a una expresión puramente estética sino a una expresión humana. Hay una búsqueda de trascender los límites de la humanidad. Y eso es lo que queríamos nosotros como empresa. Y cuando digo empresa, no es una asociación corporativa, para mi empresa es algo que emprendes en un momento de tu vida y volvés victorioso o no volvés nunca. No es algo que hacés para ganar dinero, es un plan de vida.

¿Puedes nombrar los proyectos de los que estés más orgulloso realizados por Estado Lateral?

Los que más me gustan, no tanto por cómo quedó el trabajo, sino por lo anecdótico de la situación, me gustó mucho el de Dubai porque hizo que yo caiga preso en Emiratos Árabes y cambió parte de mi vida.

¿Qué pasó?

Caí preso, condena de cinco años. Fui a exponer obra y cosas de Lateral y en el aeropuerto me peleé con un policía. Después, tranzando en la cárcel con un policía pude salir. La anécdota es muy larga, si querés después te la cuento. La cárcel era un descontrol adentro, un infierno, muy particular porque la policía no entra dentro de la cárcel, así que hay que hacerse hombre. Pero en la anarquía es dónde yo mejor me muevo, es mi lugar para caminar.

Otro proyecto que me gustó mucho fue la final de la copa Libertadores porque marca un antes y un después. Nosotros no tenemos un *look* corporativo ni empresario, estamos muy lejos, me da miedo que alguna empresa lea nuestros comentarios fuera de lo corporativo, y a veces no entiendo cómo siguen trabajando con nosotros. Nosotros hacemos una explotación comercial de la anarquía. Resolvemos en una semana lo que otra empresa resuelve en seis meses. Nos convocaron para hacer el show de la final de la Copa Libertadores 10 días antes de la final, pero dependía de ciertas cosas que recién se terminaban de resolver seis días antes del evento, teníamos que hacer un show para 6 millones de personas que lo iban a ver en vivo por tele y unas cincuenta-mil personas que lo iban a ver en el estadio.

Ayer tuve una pelea muy grande con una agencia grande porque tienen manipulaciones feas del tipo "no sabés quiénes somos nosotros, somos tal agencia". Mi respuesta fue que me meto tu agencia en el orto, o que te den por culo como dicen ustedes. Nosotros este trabajo lo hacemos en veinte días y vale tanto.

Tu formación, tu desarrollo profesional están muy ligados a la figura de Gaby Menta. ¿Podrías hablarnos de ello?

Creo que Gaby a veces no se da cuenta de lo *grosso* que es. Por algunas ideas a las que llega. Me dijo un día, te estoy hablando de quince o doce años atrás, estábamos hablando de tipos de negocios. Y él me dijo, tenés dos formas de triunfar, o ser el mejor del mundo en lo que hacés o hacer algo que nadie haga. Yo dije "yo voy a hacer algo que nadie haga", y de eso se trata.

Técnicamente yo no terminé el secundario, lo dejé porque me tenían las pelotas llenas, en ese momento de mi vida había mucha pretensión con qué iba a ser yo después. Yo quería ser escritor, había una pretensión política, un camino a seguir, no me gustaba para nada, dejé el colegio. Me fui a laburar, ese fue un momento oscuro de mi vida, dejémoslo ahí, con gente que no conviene laburar.

Yo era un pibe y me ofrecieron un muy buen puesto en la política, por muy buen dinero. Cobraba 2000 dólares con 17 años, yo podía viajar todos los meses a NY. Hasta que me di cuenta, de cómo iban los números, mandé todo a la mierda, en esa época escribía guiones para cine y televisión y me mandé un par de cosas... Hoy para mucha gente soy un personaje simpático, en esa época era un personaje cruel, esa violencia de la adolescencia, esa euforia que uno tiene, uno se vuelve más violento y dije un par de cosas que no debía y ahí es cuando apareció **Gaby Menta** y un par de personas más y bueno, me dijeron nene cállate un ratito, refugiate acá y ahí es cuando aparecieron las primeras computadoras en mi vida, porque hasta ese momento yo ni pelota les daba, más allá de para jugar a jueguitos y demás.

Me metí por ese lado, con un par de personas que me fueron dando apoyo, y encontré un mundo donde no me jodía nadie, hacía lo que quería. La elección del arte me parecía pelotuda, me parecía peor, yo quería hacer otra cosa. Yo quería ser escritor, me interesaba mucho la parte narrativa. Programar no es muy distinto a escribir, ok, si que es distinto pero podés enfocar la programación como estructuras lingüísticas, es un formato más de la lingüística como concepto. Yo no soy programador de la universidad, debo haber escrito en mi vida en 15 lenguajes distintos, trabajo sobre cualquier lenguaje de programación y me gusta experimentar con los nuevos formatos que van apareciendo y me gusta la lingüística.

Nunca abordé la programación desde el lado científico. Y siempre me orienté en lo que es la programación estética. Cómo desde la lingüística llegar a que la computadora haga algo bello, entonces enfocaba toda mi intención artística en fórmulas para llegar narrativamente a algo hermoso.

¿Para ser un programador hay que ir a la universidad?

Creo que hay un problema muy grande mundial, que es el negocio de la educación porque nos criaron con la idea de que el conocimiento es poder, y esto significa que el conocimiento tiene un dueño y eso es mentira. Cualquiera es capaz de aprender cualquier cosa, se puede decir que por ser un ser humano potencialmente lo sabés todo. No hay dueño de eso. La idea de la estructuración del conocimiento es una forma también de control social, yo te hago creer que el conocimiento es poder, te hago estudiar, te hago dar determinados pasos y entonces también puedo frenar y detener ciertos vaivenes del movimiento urbano y del progreso de la sociedad.

Creo que igual un médico tiene que estudiar, es un doctor, un abogado tiene que estudiar, es otro doctor. Los oficios no son cosas universitarias, yo creo que caímos todos en una trampa. Hoy la mayoría de la población estudiantil estudia oficios, osea, estudia lo que hace 300 años era un zapatero y creen, por ejemplo el que estudia Márqueting, cree que es mucho más que un zapatero, no, es lo mismo, es un oficio, que carece de método científico.

Lo que supuestamente te enseñan en la universidad son una serie de técnicas y preconceptos que varían día a día, porque las formulaciones de la microeconomía y la macroeconomía y el Márqueting y todo eso cambian cada dos por tres. Lo que terminan enseñando es un par de conceptos y técnicas que podrías aprender al lado de un maestro o un oficial, como se hacía antes. Si querías ser zapatero, te ibas con el zapatero de tu pueblo y aprendías el oficio mirándolo a él. Es como se aprende un oficio.

Hoy, en lugar de eso, tenés un docente universitario, que por lo general no es profesional de lo que hace, no es un oficial, es alguien capacitado como docente que hace 15 años que no ejerce la profesión. Es un problema enorme, se trata de un negocio, el negocio de la educación. Creo que todo eso se puede aniquilar. Un médico sí, un ingeniero también, la vida de las personas depende de ellos, de un diseñador no. Van haber miles de diseñadores que me van odiar por esto.

¿Cuándo empezaste a ser vj? Cómo evolucionó el panorama hasta ahora?

Empecé como Vj en la primera **Cremfields Argentina**, que se hizo en el 2000, junto con un amigo que vive ahora en Barcelona, **Eduardo Imazaka**. No éramos los primeros Vj's, ya había gente laburando en eso, y la verdad es que no fue algo que me haya interesado en su momento. Lo hice porque me interesaba trascender en eso, hicimos una especie de extensión robótica de una cara que movía la boca. Yo quería hacer caras en todas las carpas transmitiendo lo que pasaba. Lo llevamos a una experiencia de contenido.

Lo dejé, i ahí por el 2006 lo retomé con José (r3nder) y lo tomamos por una cosa, a mi la verdad me motiva el odio y estaba podrido de tanto artista visual que aparecía por ahí y, otra vez me van a odiar, a mi me parece esto: si una pieza artística puede ser creada serialmente, ¿sos artista o sos artesano? Sos artesano. Y eso es lo que pasa en las artes visuales hoy, la dependencia de un software, produce piezas artesanales, no artísticas, son artesanías muy *hippys*, igual que las que hacen los *hippys* de la Plaza del Sol.

Lo que armamos con Jose para desarmar eso fue un sistema que hacía visuales por sí solo, sin nadie, pero que se viera como hecha por alguien. Si yo puedo hacer una máquina que tenga una calidad como vj, comparable al resto de vj's y artistas visuales, estaba demostrando que se puede serializar el contenido del vj, entonces eso no es arte. La idea no era pelearnos con ellos, la idea era decir: "muchachos suban un escalón ahora". En ese sentido, lo que hacemos con r3nder, somos una especie de *"contra"-artistas-electrónicos-digitales*, buscamos desde el código cuestionar el arte, vos decís que esto es arte, yo te lo serializo.

Entonces, pasa a ser como todo. Las manos en caverna era arte hace 20 mil años, hoy ya no es arte. Ahí salió **Craft** que significa artesanía, era nuestra plataforma para hacer visuales de generación automática, que necesitaba ciertas operaciones de nosotros. Igual después, cuando nos copamos con el show en vivo, quisimos mezclar el Craft con el manifiesto *top lap*, entonces dijimos "vamos a programar en vivo", incluso armamos una plataforma que se llama **flaxus**, que lo usaban en Mar del Plata el otro día, directamente es *toplap*, *toplap* puro, tenés que escribir código a tiempo real.

