

RAIMUNDAS MALAŠAUSKAS / ¿DEBERÍAMOS DECIR QUE ÉSTA ES LA VERSIÓN FINAL?

Conversación entre Raimundas Malašauskas y José Jiménez Ortiz

/ SHALL WE CALL THIS THE FINAL VERSION?

A Conversation between Raimundas Malašauskas and José Jiménez Ortiz

Raimundas Malašauskas (RM): ¿Te ha pasado recientemente que desechas una idea que antes te parecía relevante?

José Jiménez Ortiz (JJO): Sí. Decidí hacer mi video más reciente a color (The end is important in all things) cuando antes había hecho todo en blanco y negro. Mi referente más importante como artista son las cosas que leí cuando era niño: ciertos libros y el periódico.

RM: ¿Qué periódico?

JJO: Cuando era niño, mi padre compraba a menudo La Jornada; era un periódico de izquierda, con una postura mucho más crítica que otros diarios comerciales. Ahí leí y miré imágenes, siempre a blanco y negro, de la caída del muro de Berlín, me enteré de la desintegración de la URSS y especialmente leía textos muy críticos y muy inteligentes sobre el movimiento del EZLN. Era sorprendente el poder de los textos zapatistas —todavía lo es— o de textos de anarquistas mexicanos de fines del siglo diecinueve (como Ricardo Flores Magón o Práxedes Guerrero) que a veces reeditaban en ese periódico. Todo eso siempre estaba en blanco y negro. ¿Alguna vez has visto un libro de Deleuze con una tipografía color naranja impresa sobre páginas amarillas? Después comencé a leer libros sobre arte y teoría, pero eran fotocopias que me enviaban por correo mis amigos de la Ciudad de México. El 90% de mi ropa es color negro. Me gusta esa neutralidad. Crecí y vivo en una ciudad industrial del norte de México llamada Torreón. ¿Conoces Kabul? Se parece mucho, también en la violencia. Mi pensamiento es muy en blanco y negro.

Raimundas Malašauskas (RM): Have you recently discarded any idea that had relevance before?

José Jiménez Ortiz (JJO): Yes. I decided to make my latest video in color (“The end is important in all things”) when I had always done everything in black and white. My most important references as an artist are the things that I read as a child: books and newspapers.

RM: Which newspapers?

JJO: When I was a kid, my father bought regularly a newspaper called La Jornada. It was a leftist newspaper, with a much more critical position than other commercial ones. On its pages, always in black and white, I read and watched images of the fall of the Berlin Wall, I heard about the disintegration of the USSR, and especially I read very critical and intelligent texts about the EZLN movement. The power of the Zapatistas texts was surprising (even today it still is). I also read reprinted texts of Mexican anarchists of the late nineteenth century (like Ricardo Flores Magón or Práxedes Guerrero). These texts and images were always in black and white. Have you seen any book by Deleuze with an orange typography printed on yellow pages? Later, I started reading books about art and theory that were photocopies mailed by my friends from Mexico City. 90% of my clothes are black. I like that neutrality. I grew up and live in a northern industrial city of Mexico, called Torreón. Do You Know Kabul? Torreón and Kabul are very similar in many respects, also in their violence. My way of thinking is very black and white.

RM: ¿Por qué ahora a color?

JJO: Creo que tiene que ver con cambios en mi metodología. Comencé a trabajar en un proyecto sobre las ideas de gente como Paul Feyerabend y Thomas Kuhn, quienes hablan de un anarquismo metodológico. Estudié sociología y nunca me resultó difícil mantener mi investigación, una traducción que funcionaba en artefactos artísticos a través de la apropiación de metodologías de varias ciencias; trabajo en archivos, dislocación de narrativas literarias, películas y documentales, trabajo de campo, entrevistas, procesos de colaboración. Quiero usar mi trabajo como una herramienta que muestre las brechas, necesidades y diferencias que gobiernan la distribución de los bienes, el conocimiento y el poder en sociedades contemporáneas.

También comencé a copiar el trabajo de otras personas, pero mis referentes no provienen del arte, por lo que para mí hay una infinidad de recursos de los que me puedo apropiar sin tener que recurrir al trabajo de otros artistas. Cuando cambias de un lenguaje a otro se crea algo nuevo. Para mi proyecto *Semiotic and Chaos* copié el trabajo de espiritistas y médiums del siglo diecinueve. También en tu proyecto *The Hypnotic Show*.

JJO: ¿Has copiado el trabajo de alguien más?

RM: Me gustaría “copiar” más; se trata de hacer circular ciertas cosas y ejercer secuencias específicas de relaciones preexistentes. Por ejemplo, si quisiera repetir la secuencia de tu pensamiento en el pasaje anterior (sin utilizar los mismos referentes) sería algo distinto de lo que probablemente estoy haciendo ahora. He reescrito muchos textos de otros autores a los que les cambio ciertos elementos (como la perspectiva desde la cual se narran los textos) y veo qué sucede. Algunas veces pasan cosas graciosas; otras, más dramáticas. Una vez presenté una entrevista hecha a un artista imaginario que de hecho era un artista bastante real quien había respondido las preguntas. Por lo que de cierta manera lo que hice fue copiar las respuestas de alguien como si las hubiera escrito yo, ¿no es así?

RM: Why now in color?

JJO: *I think it has to do with changes in my methodology. I started working on a scheme of ideas of people like Paul Feyerabend and Thomas Kuhn, about methodological anarchism. I studied sociology, so it was never hard for me to keep my research going, as well as to make a translation that worked in artistic devices through the appropriation of methodologies of various sciences, work in archives, dislocation of literary narratives, films and documentaries, field work, interviews, and processes collaboration. I want to use my work as a tool that reveals the gaps, needs and disparities that govern the distribution of goods, knowledge and power in contemporary societies.*

I also started to copy other people's works. But my references do not come from art, so for me there are unlimited resources that I can appropriate without ever having to resort to the work of other artists. To change from one language to the other is to create something new. For my project "Semiotic and chaos" I copied the work of spiritualists and mediums of the nineteenth century. I also copied some things from your project "The hypnotic show".

JJO: Have you copied someone else's work?

RM: *I wish I would do more of it - "copying" is just about making things circulate and exercising specific sequences of existing relationships. For example, if I would try to repeat the sequence of your thinking in the passage above (without using the same references) it would be something different that what I am probably doing now. I've rewritten several texts by other authors changing certain elements (like the perspective from which the texts is narrated) and seeing what happens. Sometimes funny, other times more dramatic things happen. Once I've presented an interview with an imaginary artist who actually was a very real artist answering the questions asked. So in a way it was copying someone's answers as if they were written by me, no?*

RM: ¿Visitaste Kabul a través de las películas de Mario o por aire?

JJO: Visité Kabul a través de las películas de Mario García Torres y Francis Alÿs, documentales, videos de YouTube, fotografías y tours por Google. Mario es de Monclova, una ciudad muy parecida a Torreón. Nunca he hablado con él acerca de estas similitudes. Nunca he ido a Kabul, pero pienso que parte de mi trabajo tiene que ver con la construcción de un imaginario tan poderoso como el que actualmente permite Internet. Me interesa mucho cómo cambia la noción de la memoria día a día con la proliferación de teléfonos celulares inteligentes y el número de imágenes archivadas en memorias externas o en respaldos de redes sociales. ¿Recuerdas cuántas fotografías tienes de tus años de preparatoria? Yo debo tener unas 30 o 40. Hoy en día, un chico puede tomar la misma cantidad de fotos en una sola clase. Así que hablo de Kabul y puedo compararlo con el lugar donde vivo. Y no creo ser capaz de construir una secuencia de pensamiento sin imaginar qué color tiene. ¿Cómo piensas que los algoritmos cambian nuestra noción de realidad en el futuro inmediato?

JJO: ¿Puedes describir Torreón después de ver algunas imágenes a través del Internet o después de ver mis videos?

RM: Sea o no Torreón lo que veo en el video, puedo ver que es un lugar en el que uno puede enterrar una película y ¡aún así verla en YouTube! Lo que significa que los planos del mundo son porosos sin importar el tipo de materia de que estén hechos (la información contenida, si están cubiertos por tierra o hechos de agua, etcétera). Las cosas atraviesan y se convierten en aquello que atraviesan. Lo mismo ocurre con los algoritmos: hacen sus propias tareas, pero posiblemente se desvían y cultivan otros tipos de inteligencias conducidas sin tarea alguna. Probablemente tendrán vida mientras la vida exista como concepto. Tal vez desde el punto de vista de los alienígenas, la vida no es una categoría aceptada, quizás ni siquiera es una categoría, sino una inscripción azarosa.

RM: Did you visit Kabul through Mario's films?

JJO: I visited Kabul through the films of Mario García Torres and Francis Alÿs, documentaries, videos from YouTube, photos and tours of Google. Mario is from Monclova, a city very similar to Torreón. I've never talked to him about these similarities. I have never been to Kabul, but I think that part of my job has to do with the construction of the so powerful imagery that currently comes from the Internet. I am very interested in how the notion of memory changes day by day with the proliferation of smartphones and the number of images stored on devices or social networking backup. Do you remember how many pictures do you have of your high school years? I must have about 30 or 40. Today, the same amount of pictures can be taken by a kid in one class. So I talk about Kabul and I can compare it to the place where I live. And I do not think that I would be able to build a sequence of thought without imagining in which color it would be. How do you think that algorithms will change our notion of reality in the immediate future?

JJO: Can you describe Torreón after seeing some images in the Internet or after watching my videos?

RM: Whether it is Torreón or not that I see in the video, I can see that it is a place where one can bury a film in the ground and still see it on YouTube!, which means that planes of the world are porous regardless of the type of their matter - data-driven, soil-covered or water-based, etc. Things come through and become what they go through. The same with algorithms: they follow their own tasks, but possibly deviate and cultivate other types of non-task driven intelligence. They probably have life as long as life, as a concept, exists. Perhaps from the point of view of aliens life is not an embracing category, perhaps not even a category at all, just a random inscription

RM: ¿Qué es la vida en tus películas? ¿Qué es la vida de tus películas?

JJO: En ambos casos es una ficción. En mis películas y proyectos como *vivireternamente*, la vida se convierte en un constructo cultural subjetivizado por el usuario o el observador. Me gusta ver *vivireternamente* como un lugar en el que la vida puede ser cualquier cosa. En cierto modo es una base de datos de múltiples significados de la vida. Más aún, la vida de mis películas es totalmente imaginaria; se trata sólo de unos y ceros. Puedo tener muchos discos duros con muchas copias de ellos, pero aun así son pura ficción tanto física como conceptualmente. ¿Recuerdas la noche que bebimos una botella de mezcal que contenía una serpiente? ¿Cuál es la diferencia entre tu memoria de esa noche y la mía? Creo que la misma respuesta aplica a las nociones de la vida en mis películas. No me interesa en mi trabajo la diferencia entre los conceptos de ficción y realidad. Prefiero pensar que todo lleva un orden subjetivizado por la ficción. Me gustan las ideas de Manuel de Landa en sus *Mil años de historia no lineal* sobre la construcción del significado alrededor de la ficción. Cada civilización y cada ser humano que compone, construye un significado diferente del pasado. Es como la diferencia entre leer historiografía o leer el trabajo de Foucault. Es igual que pensar cómo la serpiente en la botella de mezcal nos afectó a cada uno. Puedo pensar en Aby Warburg y su *El ritual de serpiente*. Series completas de factores que pueden alterar nuestros sentidos y cambiar nuestra percepción de la vida y la muerte. Nunca fui un niño de muchas drogas. Consumí algunas ocasionalmente, pero nunca fui un adicto. Irónicamente, ahora tomo un tratamiento psiquiátrico para controlar un problema de ansiedad y creo que una vez más eso modifica los conceptos de vida que tenía antes y me hace ver mis proyectos y su vida de manera distinta. Y es curioso que discutas el tema de la vida en mis videos. Me gusta tu percepción. Normalmente las personas me hablan de la muerte.

JJO: ¿Qué te ha hecho cambiar tus nociones de vida y muerte últimamente? ¿Qué cosas te atraen más, aquéllas que teorizan y discuten los asuntos relacionados con la vida o con la muerte?

RM: Este año estuve en una selva del Amazonas por primera vez en mi vida. Me pareció que ahí vida y muerte no eran estados contrarios sino diferentes de llegar a ser. No se excluyen mutuamente y ambos ocurren todo el tiempo. Siempre están en medio el uno del otro más que al final. Fue sorprendente aprehenderlo con los sentidos de alguna manera, en un lugar sin silencio y sin separación de planos.

RM: What is life in your films? What is the life of your films?

JJO: In both cases, it's a fiction. In my films and projects like *"vivireternamente"*, life becomes a cultural construct subjectivized by the user or viewer. I like to think in *"vivireternamente"* as a place where life can be anything. In a way, it's a database of multiple meanings of life. Moreover, the life of my films is totally imaginary. It's only zeros and ones. I can have multiple hard drives with many copies of them, but they are still pure fiction both physically and conceptually. Do you remember the night we drank a bottle of mezcal in which there was a snake? What is the difference between your memory of that night and mine? I think the same answer applies to the notions of life around my films. I'm not interested in my work, about the difference between the concepts of reality and fiction. I prefer to think everything in terms of things subjectivized by fiction. I like the ideas of Manuel de Landa in his *1000 years of non-linear history*, about the construction of meaning around fiction. Every civilization and every human who compose, construct meaning different from the past. It's like the difference between reading historiography and reading the work of Foucault. It's like thinking about how each one of us were altered by the serpent in the bottle of mezcal. I can think in Aby Warburg and his *"Serpent Ritual"* and in a whole series of factors that can alter our senses and change our perception of life and death. I never used many drugs, I tried something occasionally, but I was never an addict. Ironically, now I take a psychiatric treatment to control an anxiety disorder. And I think that it modifies the concepts of life I had before, and make me see my projects and its life differently. And it's funny that you talk about life in my videos. I like your perception. Usually people talk to me about death.

JJO: What has made you change your notions of life and death lately? What things attract you more: those that theorize and discuss issues related to life or to death?

RM: This year I was in an Amazonian jungle for the first time in my life: I felt that life and death were not opposites, just different states of becoming. They are not mutually exclusive and they both happen all the time. They are always in the middle of each other rather than at the end. It was amazing to grasp it somehow with my senses in a place with no silence and no separation of planes.

RM: Si vida y muerte son una selva, ¿cómo te comunicas ahí? ¿Cómo envías una señal? (Houdini creía que su madre le enviaría mensajes después de su muerte a través de varias señales en el medio ambiente, pero quizás ahora ella tenga una cuenta de Twitter, ¿no?)

JJO: Me interesa pensar en mi trabajo como un campo en el que puedo ensayar posibilidades de acción y construcción de subjetividad en contra de este colapso de la razón y de los conceptos de tiempo, espacio, vida y comunicación, como los regula la violencia contemporánea. A falta de respuestas razonables desde estructuras de conocimiento lógico de nuestra realidad, la gente se está inclinando hacia plataformas como las de los médiums para entender los fenómenos que generan violencia en nuestra vida cotidiana. En mis proyectos, *Semiotic and Chaos* y *vivireternamente*, las representaciones mentales imaginarias en fuerte tensión nos permiten entender que la esfera pública se expandió gracias a que la tecnología y lo paranormal son más parecidas de lo que pensamos. Finalmente, el enviarle un correo electrónico a un muerto o creer en un médium se convierte en la misma cosa.

Desafortunadamente tú no tienes Facebook, pero ¿has visto lo que le pasa al muro cuando muere gente muy popular? Todos los “amigos” pueden crear un tipo de biografía de estas personas con una publicación tras otra. La imagen que dejaron como fotografía de su perfil se convierte en un ícono (como esos retratos que la modernidad podía construir). Una narración colectiva que los muertos ya no pueden controlar. Creo que debes abrir una cuenta de Facebook y considerar estas cosas al elegir la fotografía de tu perfil. Y también con cada cosa que recibes en tu muro, inclusive con las personas que aceptas como amigos.

JJO:¿Usas más el Twitter, verdad? ¿Has pensado que tus últimos 140 caracteres podrían ser tu epitafio? ¿No te gustaría dejar una frase para eso después de que tu muerte sea publicada? ¿Te gustará seguir los tweets desde el más allá, como la madre de Houdini?

RM: De hecho, en Facebook soy una persona muerta y no hago mucho ahí. O no mucho que yo sepa, pero ¡te enviaré el enlace!

RM: If life and death are a jungle, how do you communicate there? How do you send a signal? (Houdini believed his mother would send him messages after her death via various signs in the environment... but perhaps now she has a Twitter account, no?)

JJO: I'm interested in thinking about my work as a field in which I can test possibilities for action and construction of subjectivity against this breakdown of reason and the concepts of time, space, life and communication as regulated by contemporary violence. In the absence of reasonable answers from structures of logical knowledge of our reality, people are turning to platforms such as mediums to make sense of the phenomena that generates violence in our daily lives. In my projects, “*Semiotic and Chaos*” and “*vivireternamente*,” the imaginary, mental representations and visual fields, all in sharp tension, let us understand that the public sphere expanded thanks to technology; technology and paranormal phenomena are more alike than we think. At the end, to send an email to a dead person, or to believe in a medium become the same thing.

Unfortunately, you don't have a Facebook account, but have you seen what happens to the Facebook wall when someone popular dies? All his or her “friends” can create, post by post, a kind of biography of those people. The image that they left as their profile picture becomes an icon (as these portraits that modernity could build). A collective storytelling that dead people cannot longer control. I think that you should open a Facebook account and think about all this when you choose your profile picture, and with everything you post on your wall, even with the people that you accept as a friend.

JJO: You are more a Twitter user, right? Have you thought that your last 140 characters could be your epitaph? Wouldn't you like to leave a phrase after your death is placed? Would you like to follow Twitter activity from beyond, as does Houdini's mother?

RM: Actually I am a dead person on Facebook; I don't do much there, or not much that I would know, but I will send you the link!