

MIA MAKELA

Mia Makela (SOLU), de origen finlandés, es artista, docente, investigadora y curadora, especializada en nuevos medios. Estuvo radicada en Barcelona y actualmente está asentada en Berlín, dedicada en estos últimos años al Media Live Cinema. Formó parte de los desaparecidos *fiftyfifty.org*.

Ha actuado en directo en el festival SONAR de Barcelona, *Transmediale* en Berlín, la *Bienal de Música de Zagreb*, el *Cimatics Festival* de Bruselas, el *Museo de Arte Contemporáneo* de Helsinki, el barco de Greenpeace *Rainbow Warrior* y otros escenarios y eventos.

<http://www.solu.org/>

¿Desde cuando trabajas con tecnología?

¿Tecnología digital o cualquier tecnología?

En general.

Porque claro, en este tema hay muchas cosas de tecnología que casi no las pensamos como tales. De niña, por ejemplo, los tapes, cintas de audio y todo ese tipo de remakes, pero creo que si hablamos más de tecnología como vídeo, creo que yo empecé con fotografía y con vídeo en los 80. Tenía una videocámara, pero digamos que más profesionalmente era a principios de los 90, cuando empecé a estudiar en la escuela de arte y comunicación en Finlandia y ahí empecé a trabajar por primera vez con los ordenadores; de todos modos siempre ha sido mucha tecnología, en lo que sea, tecnología doméstica o lo que sea.

¿Qué tipo de tecnología empezaste a usar al principio?

Bueno, si continuamos hablando más de esto, bueno, con vídeo trabajé siempre. Justamente en esta escuela lo que más me gustaba era el intervídeo, el vídeo analógico de VHS, ahí... pasando horas con edit de estas cintas y también con los ordenadores, ahí aprendí mucha tecnología, obviamente. Era una escuela muy avanzada en esa época, a principios de los 90. Creo que mi primer amor fue Photoshop, ya tenía algún tipo de curso de programación con 17 años, programando basic, o algo así, que no había ningún interés en ello en esa época, que después de mucho trabajo lo que sale es que el ordenador decía "hola" y no había ninguna salida en esto para mí, pero creo que justamente empezó como revolución digital, allí sí que me pilló lo de Photoshop y la imagen, la modificación de la imagen, porque aunque estaba en una escuela de arte, ya vi la pintura, un tipo de arte que no es para mí porque no tengo paciencia ese tipo de método de trabajo, pero con el ordenador, el Photoshop especialmente, era justamente lo de poder variar infinitamente, preparar nuevas cosas, colgar varias versiones. Entonces ahí empezó digamos el interés, vi que eso es lo que me gustaba más y

creo que desde Photoshop –principios de los 90-, salió lo de multimedia **Hip** por primera vez y eso sí que me pareció fantástico: ahí se podía juntar este gran amor de vídeo, fotografía, audio, animación, interacción y el resto, así que me pareció fantástico reunir todas estas diferentes disciplinas en un mismo medio. Aquello fue lo que me pilló, lo que me atrajo para empezar a trabajar con los ordenadores, justamente la posibilidad de juntar las cosas. Bueno esto era multimedia y sí que a la vez un poco después empezó Internet y todo esto, utilizando las mismas disciplinas en Internet, claro, es como bastante natural este camino y creo que pasé ahí varios años. Cuando me mudé a Barcelona encontré otra vez mi primer amor, que era justamente vídeo con unos nuevos software que salieron a principios del 2000. Ahora, he vuelto a vídeo pero con software. Pero todo este tiempo lo que más me ha atraído siempre ha sido la imagen, el movimiento o la imagen fija, esta idea de construir mundos que no existen.

¿Cómo la tecnología, digamos, si primero tienes una idea de lo que quieres hacer y buscas las herramientas tecnológicas que te permitan hacerlo o quieres trabajar con alguna herramienta y eso condiciona el resultado final?

Esto depende mucho del proyecto porque a veces hay un proyecto que es más conceptual y empieza desde otro lado, pero si hablamos de mi trabajo como artista de vídeo en directo, para mí desde el principio me gusta mucho la experimentación con la tecnología, especialmente al principio porque me gusta la idea de mezclar y remezclar materialidad existente, la infinita variedad de las posibilidades que puedes hacer y también como la ligereza del equipo, porque si estás pintando cada vez que te mudas, tienes esas pinturas enormes que traes contigo, estas cosas que ya no tienes que preocuparte por ello. En mi trabajo con vídeo en tiempo real sí que la tecnología ha sido muy importante porque normalmente lo que suelo hacer es grabar mi material y eso sí que normalmente está fijo... digamos, pero desde este punto puede tener algún tipo de estructura que ya más o menos sé que se puede hacer con este material, aunque después, cuando empiezo a procesarlo con el software, ahí empieza la experimentación y desde ahí normalmente salen cosas como imprevistos que no hubiera podido planificar. Eso es justamente lo que me atrae de este tipo de tecnología: la posibilidad de sorpresa. El procesamiento de la señal de vídeo, cuando metes varios efectos a la vez y sale algo increíble; además, eso afecta a la historia del vídeo, un ejemplo como Kaamos Trilogy que es el trabajo que el mes que viene voy a publicar en DVD, pero la primera versión la mostré en Barcelona en 2007 y ahora estamos casi en 2010 entonces durante estos tres años, esta pieza, esta performance, ha cambiado tanto que casi no tiene nada de la primera versión y esto también me gusta, justamente la idea de que la pieza no está lista, ahora esta hecha y ahora voy a empezar de nuevo, está siempre en proceso, está siempre como interminable, tiene su propia vida. Casualmente en esta pieza, cuando empecé a trabajar con el material que era un proceso como dije de tres años y siempre ha cambiado un poquito, por ejemplo, en un momento que estaba procesando, tenía material de arena, que era como en el fondo de una fuente que la arena está moviéndose mucho y era muy impactante visualmente y cuando lo estaba mezclando con otro material que tenía, la arena se convirtió visualmente en fuego, así que me parece como un proceso de alquimia, alquimia digital; en este momento obviamente no puedo tomarme todo el crédito para esta pieza porque también debo mucho a software (...) que era Isadora y después Maximo?. El software también me ofreció ideas, porque claro "ahora sí que veo el camino de este vídeo" eso tiene que pasar al final, etc. Creo que para mí, trabajar con este tipo de software es más que nada una colaboración y a veces pasan cosas que no había pensado, creo que en este tipo de trabajo que tengo sí que la tecnología obviamente es muy importante y también en vídeo, en tiempo real, cada software tiene como su signature que se puede ver rápidamente que software estás utilizando, pero también es interesante intentar evitar lo obvio, ocultar lo que estás

haciendo así como hacer cosas que puedes pensar "¿pero cómo lo hizo?" o que exactamente no sea tan obvio, siempre dentro de ciertos límites y ciertas posibilidades. Hay como un pequeño juego ahí con el software siempre. Así que creo que sí, mi proceso es más de experimentación con ciertos objetivos de hasta donde quiero llegar y también como la estética que me gusta que es bastante sintética, así que hay algún tipo de transformación en el camino y es un camino que va en colaboración con el software, así es como yo lo veo.

En Barcelona se juntan muchas artistas de diferentes lugares... ¿Por qué en Barcelona? ¿Has podido constatar esto en otros lugares donde hayas trabajado?

Sí claro, especialmente en Berlín. Yo viví en Barcelona 9 años y cuando me mudé ahí era el año 1999. Ahora pienso en esa época con cierta nostalgia. Hasta el 2003, más o menos, Barcelona era una ciudad muy activa y uno de los centros de arte digital en Europa y creo que en ese momento la ciudad era muy importante, pero después de la llegada del Euro supongo que cambiaron mucho las cosas... justamente porque las viviendas se hicieron muy caras para los artistas y ahora lo veo más como en España, que España es más Madrid que está invirtiendo mucha energía y dinero en la cultura, por ejemplo el MediaLab de Madrid que se ha convertido en una referencia mundial, en cualquier lugar que voy en Berlín o por ejemplo en Canadá, en Banff, todo el mundo está siempre mencionando el MediaLab Prado y también justamente su ejemplo de como funciona, como unidad. Entonces no oigo tanta gente hoy en día hablar sobre Barcelona de este modo como antes y además creo que la gente está más atraída por Berlín justamente por los precios etc. y que aquí sí que viven muchísimos artistas de otros lugares y claro obviamente hay otros centros pero creo que en Europa, Berlín es lo más ahora.

¿Y en España con quienes trabajaste o colaboraste?

Bueno, desde el principio formé parte de Fiftyfifty.org que duró hasta el 2002, después me metí en Riereta, la famosa Riereta, y ahí así como colaborando con la gente... bueno creo que tú la conoces muy bien y sí que Riereta sigue con fuerza y sí que para mí fue inolvidable en 2003. También con Radio Paca, donde hice un programa de música electrónica femenina y también inicié (...) eso era tipo 2004 y colaboré con varios músicos entre ellos Miguel Marín, con quien sigo trabajando, con Rebeca Wilson y tengo enlaces con otros artistas visuales como Alba G. Corral y justamente antes de irme de Barcelona estaba compartiendo el estudio con Sink, Sink Sink Sink, donde están José Luís de Vicente, a mínima, Pau Alsina, etc. como la crema de media arte de Barcelona, bueno, la lista sería bastante larga, creo que si ahora empiezo a meter nombres...

¿Y cómo fue para ti Barcelona? ¿Cómo afectó a tu trabajo haber estado allí?

Lo que sí que creo que está muy bien en Barcelona es que hay mucho público para cualquier locura que quieras hacer o especialmente organizar, porque con Fiftyfifty por ejemplo, organizamos muchísimas cosas donde siempre había mucho público y también con (...), hay como cierto tipo de entusiasmo que es bastante difícil de encontrar en otras ciudades, bueno, a parte de Madrid, eso sí que te motiva mucho, que piensas que hay como mucho interés por las nuevas tecnologías y las nuevas cosas en general y también con los talleres, siempre ha sido un placer dar talleres en Barcelona y en España en general, entonces eso sí que ha sido bueno en Barcelona, en Berlín la gente es mucho más... bueno, esto es una generalización, pero la gente es tal vez un poco más crítica y también es una ciudad más grande donde hay tantas cosas que hacer..., por ejemplo, si alguien hace un concierto que consideramos interesante (un artista que hace cosas en directo con vídeo), en

Barcelona esta persona podría tener como 300 personas de público y si voy a ver la misma persona en NY, habría 3 personas. Creo que en cierto modo hay mucho público en Barcelona, esto es lo que te comentaba antes y también porque, tal vez ahora está cambiando, pero muchísima gente que hacen cosas ahí, que organizan cosas ahí lo hacen por el amor de hacer cosas porque tampoco no hay digamos tanto dinero público para este tipo de organización, sí, depende de muchas personas que quieran hacer y creo que en Barcelona sí que se puede hacer lo que sea, a veces falta justamente el soporte económico. Hay que buscarse un poco la vida en Barcelona.

¿Y como ha evolucionado tu trabajo artístico?

Bueno, poniéndolo muy corto es como de este ruido, iluminación...

¿Cómo ves la relación entre mujeres y tecnología?

Bueno, esta pregunta la veo como bastante general porque hay tanta tecnología y tanta tecnología que solo manejan las mujeres, no sé si se refieren a ordenadores...

Relacionado con ordenadores, cámaras de video, dispositivos electrónicos, etc.....

Bueno, yo lo que veo de mujeres, ordenadores por ejemplo y arte digital en general, es que las mujeres lo han digerido muy bien y conozco a mujeres artistas que trabajan con nuevas tecnologías y que tienen mucho éxito, justamente en este caso no veo mucha diferencia entre hombres y mujeres, hasta mi madre usa tecnología así como email... sin ningún problema. Pero sí, además muchas de mis artistas favoritas son mujeres que trabajan con tecnología digital, son mujeres, ya sea música, instalación o etc.

¿Y por qué crees que son mujeres?

No sé, tal vez haya algún tipo de conexión con cierto tipo de sensibilidades, eso no lo puedo analizar.

¿Entonces existiría alguna particularidad del arte hecho por mujeres, algo que lo distinguiera del arte hecho por los hombres?

No sé, si lo dices así es generalizar porque también me gusta mucha música y arte digital de hombres, así que... pero sí que entre mis favoritos hay muchas mujeres, pero lo que he visto cuando dirijo talleres que hay mujeres y hombres es que las mujeres empiezan con sus ideas o lo que sea y después buscamos como posibilidades de realizar esas ideas. Los chicos tienen mucho entusiasmo por el equipo, justamente por el lado técnico de cómo funciona el software de todo esto, creo que primero quieren dominarlo y después es ¿qué quiero hacer con ello? Y las mujeres empiezan primero con la idea y usan la tecnología que haga falta; y por eso puede ser que muchas veces me gustan más los resultados de las chicas, porque la idea es "guay" y eso es lo que importa, aunque tampoco quiero decir que los chicos no hagan buenos proyectos. Eso es lo que he notado, que las chicas normalmente empiezan con las ideas.

¿Tú trabajas temas de género en tu trabajo artístico?

En mi trabajo artístico no, y tengo ciertas razones para ello. En mi trabajo como organizadora o comisaria, sí que he planteado temas de género, porque he organizado eventos como Gusi Gusi en Barcelona en el 2003 que lo hice durante el

Sonar. A ver, no era un anti-Sonar, lo hice porque sabía que venían muchas mujeres músicas, invitadas a tocar al Sonar porque este año por ejemplo, en el Sonar tocaron muy pocas mujeres, entonces era más como ofrecerles un espacio para tocar su música. En este evento había más mujeres que hombres, pero no hice ninguna difusión mostrando que eso era un evento de mujeres o algo así porque justamente mi método es hacerlo como que eso sea la normalidad, es absolutamente normal que haya más mujeres que hombres, eso pasa también al revés, la idea es "haz las cosas como –des de mi punto de vista- deberían ser" y normalmente procedo así cuando organizo eventos. Por ejemplo, en Caixa Forum de Barcelona, sí que había más mujeres, pero no sólo porque estaba buscando mujeres, sino porque me gustaban más sus trabajos, por ejemplo, Alba y Apaches. Entonces sí que lo he planteado de esta manera, pero en mi trabajo personal no tanto porque me interesan más otras cosas.

Y todos los festivales o digamos, estas mismas instancias de las que tu hablabas que son exclusivamente para mujeres, la pregunta era si te parecían buenos, convenientes o favorables, o no.

Me parece bien si hay una razón muy buena. Yo también he organizado un taller de vj para chicas porque vi que no había tantas chicas en el campo de vjs y pensé que esa era la razón, porque ¿dónde están? Y por eso quería invitarlas especialmente y sí que lo pasamos muy bien, eso era también en Cataluña y también vinieron chicos, los novios de ellas. Pero después de ese taller no hizo falta porque normalmente había 50 y 50 de mujeres y hombres, o chicos y chicas, entonces ya no veo como la necesidad, solo que en ese momento observé que había algún tipo de falta y también la idea era construir una comunidad o una red entre mujeres que si tienen dudas de preguntar estas cosas de chicos, que siempre haya un grupo de mujeres que puedan ayudar. Porque justamente, con el tema de género, falta la idea de redes y grupos, que no hay tantos grupos de mujeres que estén tocando juntas por ejemplo. Creo que eso está cambiando, es sólo darles este tema, que faltan un poco de ejemplos, si empezamos a pensar por ejemplo en cuantos grupos de mujeres conocemos de la historia del rock o de la historia de la música en general, hay muy pocos, entonces no hay tantos casos para las mujeres, las chicas ya desde pequeñas podrían decir "Ya! Yo voy a formar parte de un grupo". Las mujeres normalmente trabajan solas o con hombres o con sus novios o lo que sea si se trata de un grupo de música y visuales o lo que sea pero en general, general, hacer festivales solo para mujeres, porque existen, por ejemplo el de Lubjana, el de Ciudad de mujeres que está muy bien...

Sí, o en Barcelona el Femelek o el Ladyfest.

Sí, pero el Femelek también nació por el día de la mujer que en Barcelona era especial pero creo que me parece interesante enfocar ¿qué hacen las mujeres? A veces existe como el riesgo de que las mujeres se formen su campo de grupo, que *nosotras* y la *tecnología* sea muy diferente de los chicos, eso sí que no me parece muy buena idea, que sea tan diferente porque creo que es como si fuéramos minusválidos con tecnología y por eso estamos en ese grupo especial; no lo veo así para nada, yo creo que las mujeres realmente no tienen ningún problema con la tecnología o en usar los ordenadores, es cuestión de inteligencia, no de fuerza o lo que sea, pero también es cuestión de interés y eso también es un tema más complicado, el del interés. Si en las chicas no se crea desde la infancia el interés por los ordenadores, luego tardan un poco en empezar, pero también creo que sí a las chicas les interesa, lo hacen... tampoco no creo que sea absolutamente necesario que todas las chicas se conviertan en Techfreaks porque tampoco no lo veo algo muy interesante en los chicos. Existen cosas más importantes que la tecnología, además la tecnología puede ser mala o puede ser buena dependiendo de como se mire, por ejemplo, la tecnología no tiene en cuenta todavía la física,

como el cuerpo, si es masculino o femenino, como la ergonomía y todo esto. Como, desde el principio, desde niña yo no pensé que me iba a convertir en alguien que básicamente pasa su vida sentada frente a un monitor, eso no era algo que deseaba, me refiero a ese tipo de vida, una vida sedentaria, y pensándolo con más profundidad, tampoco creo que sea algo increíblemente bueno este tipo de vida, de estar muy atada a la silla y la mesa y moverte muy poco. Hasta que la tecnología no se convierta muy interesante para la expresión corporal, que podamos hacer cosas con el cuerpo... ahora con los móviles sí que está en camino, el que podamos hacer muchas cosas sin sentarnos todo el tiempo. Pero sí que entiendo el entusiasmo con la tecnología etc., pero creo que las mujeres tienen una sabiduría que también nos va a salvar de cierto tipo de adicción, adicciones peligrosas con la tecnología.

¿Tú tienes más preguntas en el cuestionario?

Bueno la de ¿crees que la tecnología sigue siendo un juego de chicos y no de chicas? Bueno eso es un poco el mismo tema. Me parece interesante, creo que si estas cosas tienen algo que ver con género, depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, en Afganistán el tema de género es urgente, es asqueroso, pero en otros países depende mucho de las circunstancias, de cuanta importancia hay en introducir el género, por ejemplo, en Alemania hay una situación diferente que en España, o en Finlandia o en Bolivia, etc., entonces depende mucho, pero en general lo de (...) de chicas que piensan de este principio que ya ha sido como reconocida, que Ada Lovlace era la primera programadora que existía. Entonces desde el principio, en cierto modo, era como un juego de chicas, aunque ella era tal vez la única. De todos modos, he estado estudiando un poco su historia y puede ser que además ella fuera la primera que visualizó el ordenador, porque Charles Babbage, con quién trabajó para su máquina de calculación, no tenía tantas visiones para esta máquina, en cambio, Ada Lovelace ya vio como otras posibilidades, como algún día tal vez hacer música con esta máquina de calculación, así que obviamente creo que la tecnología no es tanto un tema de género porque el género es un tema de circunstancias sociales, pero la tecnología en si misma no favorece a los hombres o a las mujeres, no creo, depende de la tecnología obviamente, si hablamos de ordenadores. A mí, por ejemplo, nunca nadie me ha dicho "que tu no puedes" o "¿por qué haces esas cosas?" y además también hay obviamente personas que tienen problemas con las mujeres, pero haciendo cualquier cosa. Y además, en mi terreno, este del cinema, todavía hay pocas mujeres pero no es que los chicos no quieran que haya mujeres, creo que es más al revés, que les gustaría tener más mujeres ahí, porque se hace mucho más divertido, justamente en los festivales, etc., que haya de los dos sexos. No sé, creo que existen todas las posibilidades, más que nada para las mujeres y para terminar con este tema porque es bastante complicado como para empezar a generalizar todo, es justamente que cada mujer debería pensar por si misma, si es algo que les interesa, si quieren hacerlo, si les interesa hacer cosas, si es sólo por hacerlo y siempre hay posibilidades para hacer lo que quieran, dependiendo también de las circunstancias, pero hasta en Afganistán hay un grupo de mujeres que están grabando con las cámaras, con los burkas, los actos (...) bueno un grupo de política pero depende de coraje e interés. Creo que no hay obstáculos muy fuertes por género, sólo por circunstancias.

¿Quieres agregar algo más?

No sé, ya empiezo a hacer como una cola que no va a terminar.

En general...

Pero eso es muy difícil, eso de género. ¿A ti que te parece?