

Martin John Callanan. *A Planetary Order (Terrestrial Cloud Globe)*, (2010). Escultura realizada con una impresora 3D/ 3D printed sculpture. ø 30 cm.

Todas las imágenes / all images: cortesía / courtesy of

Martin John Callanan: de sistemas y procesos

Pau Waelder

Martin John Callanan (Birmingham, UK, 1982) cambió su nombre por el de Martin John Callanan en 2008 y recuperó su nombre original, Martin John Callanan, en 2012. Este proceso absurdo pero legal forma parte de una investigación artística acerca de los sistemas (naturales, sociales, administrativos, económicos y de información) que gobiernan nuestras vidas. En su trabajo a menudo se halla presente la tecnología, pero no como sujeto, sino como parte del concepto más amplio de una red de sistemas que dan forma a nuestra realidad y que entiende desde el punto de vista del individuo. Sus proyectos implican largos y metódicos procesos que a menudo requieren el asesoramiento de científicos, ingenieros y equipos técnicos que sólo se encuentran en las grandes instituciones de investigación científica. Su obra ha sido presentada recientemente en la galería Horrach Moyà de Palma (Mallorca, España), en el Open Data Institute de Londres y en la Or Gallery de Berlín.

Pau Waelder: Usas la tecnología, pero éste no es el aspecto más destacado de tu obra, que muestras como imagen, objeto o instalación. ¿Por qué?

Martin John Callanan: La tecnología está ahí, simplemente. Las herramientas son inventadas y perfeccionadas durante generaciones. No puedo inventar una tecnología totalmente nueva, pero puedo utilizar cualquiera (la más relevante) para mi investigación concreta de cada momento. He utilizado muchas, desde satélites meteorológicos o los microscopios más avanzados, hasta una de las más antiguas formas de comunicación impresa, los periódicos. Mediante

Martin John Callanan: On Systems and Processes

In 2008, Martin John Callanan (Birmingham, UK, 1982) changed his name to Martin John Callanan, and then resumed his original name, Martin John Callanan, in 2012. This absurd but legal process is part of an ongoing art project on the systems (natural, social, administrative, economic and informational) that govern our lives. His work frequently involves technology, though not as their subject, but as part of a larger concept of a network of systems that shape our reality and that he understands from the viewpoint of the individual. His projects involve long term, methodical processes that often require the assistance of scientists, engineers and technical teams only found at large scientific research institutions. His work has been shown at the Horrach Moyà gallery in Palma (Mallorca, Spain), at the Open Data Institute in London and the Or Gallery in Berlin.

Pau Waelder: You use technology but it's not the most prominent aspect of your work, which you show as images, objects or installations. Why is that?

Martin John Callanan: Technology is just there. Tools are invented, developed and refined over generations. I can't invent a whole new technology, but I can utilize the most relevant for the specific research I'm pursuing at the time. I've utilized a whole range, from meteorological satellites, to the latest microscopes or one of the oldest forms of printed communication: the newspaper. By using a technol-

Martin John Callanan. *Grounds*, (2002) – en curso/ ongoing. Fotografía digital / Digital photograph.

el uso de una tecnología nueva para mí, puedo plantearle preguntas ingenuas y utilizarla de maneras inesperadas. Por ejemplo, en *The Fundamental Units*, usé uno de los mejores microscopios ópticos para obtener imágenes de monedas. Capturar una imagen muy ampliada de un metal se hace todos los días. Pero para crear una imagen compuesta de toda la superficie de una moneda fue preciso que los científicos hiciesen muchas pruebas, e incluso creasen nuevos programas para capturar los datos necesarios. Y esto conduce a pequeñas mejoras en esa tecnología.

PW: Te describes como "un artista que investiga el lugar de un individuo dentro de los sistemas". ¿Has considerado la exploración del sistema del arte como parte de tu trabajo?

MJC: El arte por el arte sólo puede ser para el mundo del arte, y seguiría siendo inaccesible para cualquier persona más allá de este ámbito. Es como un matemático que expone una nueva prueba en una revista académica: poca gente va a entender los detalles, y menos aún responderá a algo así.

PW: Tu trabajo suele ser fruto de una perspectiva personal, individual. ¿Puede el artista ser portavoz del ciudadano medio?

MJC: Ya sea por el título o el contenido aparente, una serie de obras colocan a Martin John Callanan como protagonista. Un protagonista sin personalidad concreta. Por tanto, no se trata de mí como individuo. El protagonista permite a otra persona adoptar esa posición, casi como en la lectura de un relato. Esto permite que otra persona considere estos sistemas, que ocupe mi lugar.

PW: Has colaborado con científicos y laboratorios de investigación en varios proyectos...

ogy new to me I can ask naive questions and utilize it in unexpected ways. For example, with *The Fundamental Units*, I used one of the best optical microscopes to image monetary coins. Capturing an image of metal at high magnification is done everyday. But to create a composite image of the whole surface of a coin required scientists to run many tests, and even to write new programs to capture the needed data. This leads to small refinements in that technology.

PW: You describe yourself as "an artist researching an individual's place within systems". Have you considered exploring the art system as part of your work?

MJC: Art about art can only be for the art world, and would remain inaccessible to anyone beyond. It's the equivalent of a mathematician discussing a new proof in an academic journal; few people will understand the details, and even fewer will respond.

PW: Your work often stems from a personal, individual perspective. Can the artist become a spokesperson for the average citizen?

MJC: Either through the title or the apparent content, a number of my artworks position Martin John Callanan as the protagonist. A protagonist without an overt personality. Therefore, it's not about me as an individual. The protagonist allows another individual to adopt that position, in much the same way as reading a story. This allows another to consider the systems, to adopt or occupy my position.

PW: You've collaborated with scientists and research labs on several projects...

MJC: The scientists and experts in different fields who I'm lucky enough to work with tend to do so because they are intrigued with the question being posed. They also want to

MJC: Los científicos y expertos en diferentes campos con los que tengo la suerte de trabajar tienden a colaborar porque están intrigados con lo que les planteo. También quieren encontrar una respuesta. Tal vez no investiguemos por las mismas razones, pero todos disfrutan con el desafío de hacer algo de manera diferente. La colaboración juega un papel importante en el diálogo que se genera al averiguar lo que es posible dentro de los límites de una máquina, al ver qué sucede cuando se combinan diferentes tecnologías de manera inusual.

PW: En *A Planetary Order* (2008), se trabajó con una impresora 3D para generar un objeto a partir de un conjunto de datos. ¿Vas a seguir trabajando con impresión 3D?

MJC: Las impresoras 3D se inventaron para crear prototipos de elementos de coches de forma rápida y económica. Según han disminuido los costes y el software ha sido más fácil de usar, la tecnología se ha democratizado. Hoy puede ser fácil de usar pero no siempre es la mejor solución. Una de las principales preocupaciones que sólo empecé a considerar cuando creaba *A Planetary Order* es el desperdicio del material. La mayoría de impresoras 3D utilizan polímeros de un solo uso, como nylon o poliestireno. Una vez que se funde en una forma, se queda como está. Así que si se produce un error en la producción, el trozo de plástico va al vertedero. Afortunadamente, muchos se están dando cuenta del problema y hay experimentos para formular un material de construcción comercial que utiliza materia orgánica que produce formas sólidas, pero que se degradan en un tiempo razonable. Recientemente, he descubierto que unos arquitectos están desarrollando un sistema de impresión 3D para construir edificios enteros. Será interesante ver nuevas formas que no se pueden realizar con los métodos de construcción existentes.

PW: Algunas de tus obras (*Grounds, Letters, Wars During My Lifetime...*) tienen el potencial de ser actualizadas continuamente. ¿Hay un punto en el que decides terminar el proceso, o lo dejas abierto para una futura actualización?

MJC: Estas obras siguen en curso. *Grounds* es una investigación en la que pido permiso para tomar fotos de edificios en los que no se permite tomarlas. El archivo actualmente contiene aproximadamente 2.000 localizaciones. Y todavía hay muchos edificios más por encontrar y fotografiar. *Wars During My Lifetime* es una serie de periódicos que enumeran todas las guerras habidas desde que yo vivo. Se tiene que imprimir nuevas ediciones del periódico a medida que unas guerras terminan, pero principalmente porque estallan o se reavivan otras. Mientras unas personas quieren destruir a otras por razones de codicia u odio injustificado, estaré obligado a actualizar y producir nuevas ediciones.

PW: En tu último trabajo, *The Fundamental Units*, exploras el sistema económico mediante las monedas de menor valor existentes en el mundo.

find answers. We may not be researching an idea for the same reasons, but we all enjoy the challenge of working out how to do something differently. The collaborative element plays an important part in the dialogue of figuring out what is actually possible within the extreme limits of a certain piece of equipment, of what happens when different technologies are combined in unusual ways.

PW: In *A Planetary Order* (2008), you worked with a 3D printer to generate an object from a set of data. Are you going to work further with this technology?

MJC: 3D printers were a speedy and cost effective invention to rapidly prototype products and car engines. As costs lower and software becomes easier to use, the technology has become democratized. It may be easy to use now, but it's not always the best solution. One major concern I only began to consider while *A Planetary Order* was being produced is the wastefulness of the material. Most 3D printers today use single use polymers such as nylon or polystyrene. Once it is melted into a form, that's it. So if a mistake occurs in production, the lump of plastic goes to land fill or an incinerator. Thankfully, many people realized the problem and there have been many experiments to formulate a commercial building material using organic matter which produces strong forms but will degrade within a reasonable time. I recently discovered architects developing a 3D printing system which will construct whole buildings. It will be interesting to see new forms that can't be made with existing construction methods.

PW: Some of your works, such as *Grounds, Letters or Wars during my Lifetime* have the potential to be continuously updated. Is there a point at which you decide to finish the process, or do you leave it open for possible future updates?

MJC: These artworks are ongoing. *Grounds* is research seeking permission to take one photograph in important buildings where photography is not permitted. The archive currently contains about 2000 locations. There are still many more buildings for me to find and photograph. *Wars During My Lifetime* is series of newspapers listing all the wars that have taken place during my lifetime. New issues of the newspaper have to be printed as some wars end, but mainly because new wars start or old conflicts reignite. For as long as people want to destroy others for stupid reasons based on greed or unjustified hatred, I'll have to keep updating and producing new issues.

PW: In your latest work, *The Fundamental Units*, you explore the economic system through the smallest denomination coin from each of the world's currencies.

MJC: The systems of economics, or the models on which decisions concerning economics are made, seem to have gone wrong. Or perhaps they are too complex to have been modeled effectively. It is probably time to start again by considering the basic purpose of money.

Martin John Callanan. *The Fundamental Units. Australia*, (2012). Imagen ampliada de una moneda obtenida por medio de un microscopio 3D de foco infinito Alicona / Enlarged image of a coin obtained using an Alicona infinite focus 3D optical microscope. Impresión digital / Digital print, 120 x 120 cm.

MJC: Los sistemas económicos, o los modelos en que se basan las decisiones económicas, parecen haber salido mal. O tal vez son demasiado complejos para haber sido modelados eficazmente. Quizá sea hora de empezar de nuevo teniendo en cuenta la finalidad básica del dinero.

PW: ¿Piensas volver a cambiar tu nombre por el de Martin John Callanan?

MJC: Es posible.

PW: Will you ever change your name back to Martin John Callanan?

MJC: It's still a possibility.

Pau Waelder es crítico de arte y comisario independiente, especializado en arte digital. Editor Adjunto de Media Art y corresponsal de art.es en Mallorca (España).

Pau Waelder is an art critic and independent curator, specializing in digital art. He is Assistant Editor for Media Art and correspondent for art.es in Mallorca (Spain).