

Archi-Techno: World2World Building

Gustavo Alberto Garcia Vaca

BIO: Gustavo Alberto Garcia Vaca is an interdisciplinary visual artist/writer. His artwork is in the Collections of MoMA New York, LACMA and the Bibliotheque Nationale de France. He collaborates visually across disciplines – music [Underground Resistance, Jeff Mills, Francois K], graphic design [The Graphic-Heart, Kiyoshi Takami], painting [AbuQadim Haqq, Man One], and graphic novels [Kenny Keil]. Gustavo holds a BA from Hampshire College and certificates from the Architectural Association London, and is currently a MA candidate at California State University Northridge. Gustavo's website is: <http://www.chamanvision.com>.

STATEMENT: With this series of artworks, I am reflecting on the theme of "OPEN" as an ideological compass – a compass that is pointing directly to the future. Detroit Techno music is a deep inspiration in my work – it is music from the future, as Juan Atkins states. These artworks imagine possible futures that we as people of color in America have the power, the will and the creativity to develop and "open" ourselves. With these artworks, I am visualizing imaginary urban spaces inspired by the rhythms and concepts of Detroit Techno music by Jeff Mills, Underground Resistance and Drexciya. The artwork titles relate to the titles of songs by these artists. As Underground Resistance states in their manifesto – "Techno is a music based in experimentation: It is music for the future of the human race. Without this music, there will be no peace, no love, no vision." I see this statement as an *opening* of the possibilities of time and space *within* the built environment where music is experienced. Detroit Techno is a music created in a unique urban, technological and historical context [Motor City, Motown] – in these artworks I am expanding on the hope for the future of "peace," "love" and "vision" that Underground Resistance describes. By creating, experimenting and engaging in our own place-making [whether through the material spaces of the actual/current Techno music club/party/festival or through these artworks of imagined architectural spaces], we can radically reclaim our own histories and futures outside of the state's infrastructure and control. Drexciya's music imagines the sub-aquatic civilization of water-breathing aquatically mutated descendants of pregnant African women thrown off slave ships during the Middle Passage – creating new imaginaries of futures, pasts and presents in sound *and* in space/place. I believe that by actualizing our own imaginations, we can develop our own place-making, defined by our histories/heritages, knowledges and intuitions. Jeff Mills asks to try to imagine the meaning

BIO: Gustavo Alberto García Vaca es un artista visual y escritor interdisciplinar. Sus obras se encuentran en las colecciones del MoMA de Nueva York, el LACMA y la Bibliothèque Nationale de France. Colabora visualmente con distintas disciplinas – música [Underground Resistance, Jeff Mills, Francois K], diseño gráfico [The Graphic-Heart, Kiyoshi Takami], pintura [AbuQadim Haqq, Man One] y novelas gráficas [Kenny Keil] –. Gustavo es licenciado por el Hampshire College y posee certificados de la Architectural Association London, y actualmente cursa un máster en la California State University Northridge. La página web de Gustavo es: <http://www.chamanvision.com>.

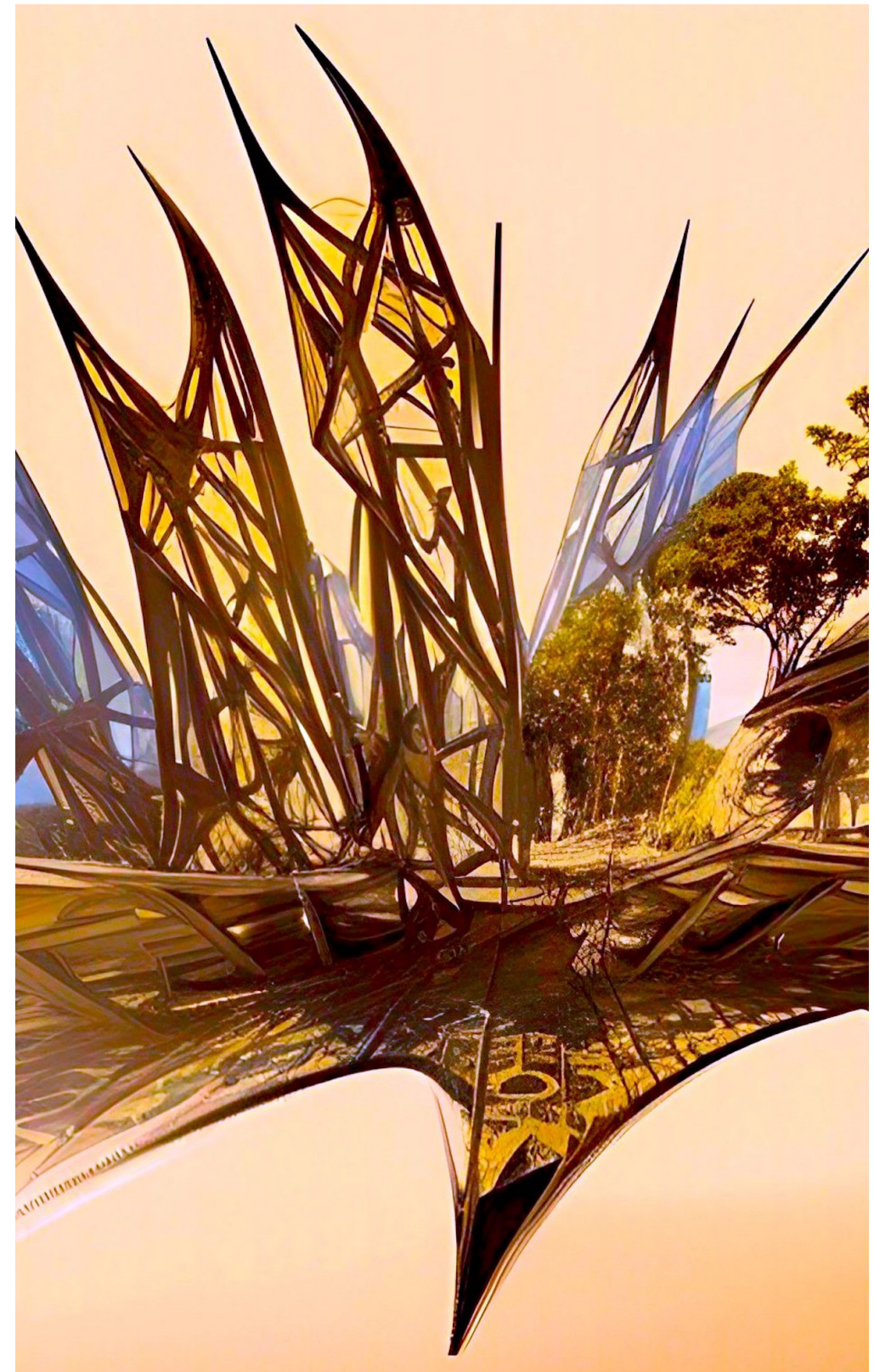
DECLARACIÓN: Con esta serie de obras de arte, reflexiono sobre el tema de "ABIERTO" como brújula ideológica, una brújula que apunta directamente al futuro. La música *Detroit Techno* es una profunda inspiración en mi trabajo: es música del futuro, como afirma Juan Atkins. Estas obras de arte imaginan futuros posibles en los que nosotros, como personas de color en América del Norte, tenemos el poder, la voluntad y la creatividad para desarrollarnos y "abrirnos". Con estas obras estoy visualizando espacios urbanos imaginarios inspirados en los ritmos y conceptos de la música *Detroit Techno* de Jeff Mills, Underground Resistance y Drexciya. Los títulos de las obras están relacionados con los títulos de las canciones de estos artistas. Como afirma Underground Resistance en su manifiesto: "El techno es una música basada en la experimentación: es música para el futuro de la raza humana. Sin esta música, no habrá paz, ni amor, ni visión". Veo esta declaración como una apertura de las posibilidades del tiempo y el espacio dentro del entorno construido donde se experimenta la música. *Detroit Techno* es una música creada en un contexto urbano, tecnológico e histórico único [Motor City, Motown]; en estas obras de arte expando la esperanza de un futuro de "paz", "amor" y "visión" que describe Underground Resistance. Creando, experimentando y participando en nuestra propia creación de lugares [ya sea a través de los espacios materiales del actual club/fiesta/festival de música Techno o a través de estas obras de arte de espacios arquitectónicos imaginados], podemos reclamar radicalmente nuestras propias historias y futuros fuera de la infraestructura y el control del Estado. La música de Drexciya imagina la civilización subacuática de descendientes mutados acuáticamente que respiran agua de mujeres africanas embarazadas arrojadas de barcos de esclavos durante La travesía del Atlántico, creando nuevos imaginarios de futuros, pasados y presentes en el sonido y en el

of imagine – thought patterns, arrangements and beliefs in time, sight and *experience*. We can connect the possibilities of our imagination to our lived experiences in the physical world. In the public sphere [where we participate in accessible and free public discourse], we can identify, self-define and reclaim our own cultures via projects that address displacement, that offer spaces of learning and reflection, and that promote our own agency and self-determination.

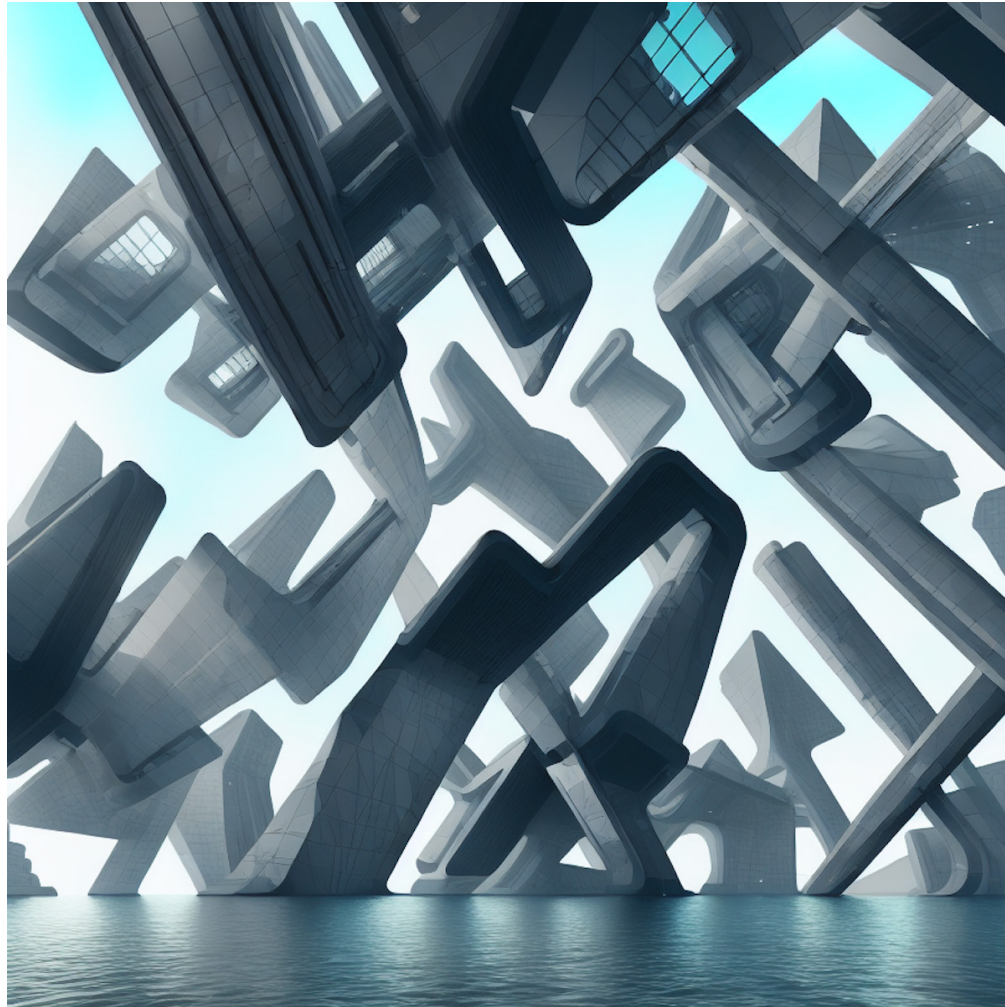
espacio/lugar. Creo que al actualizar nuestra propia imaginación, podemos desarrollar nuestra propia creación de lugares, definida por nuestras historias/herencias, conocimientos e intuiciones. Jeff Mills pide tratar de imaginar el significado de imaginar patrones de pensamiento, acuerdos y creencias en el tiempo, la vista y la *experiencia*. Podemos conectar las posibilidades de nuestra imaginación con nuestras experiencias vividas en el mundo físico. En la esfera pública [donde participamos en un discurso público accesible y libre], podemos identificar, autodefinir y reclamar nuestras propias culturas a través de proyectos que aborden el desplazamiento, que ofrezcan espacios de aprendizaje y reflexión, y que promuevan nuestra propia agencia y nuestra autodeterminación.

*Astral Connection [Underground Resistance song = Astral Apache]
 Conexión Astral [canción de Underground Resistance = Apache Astral]*

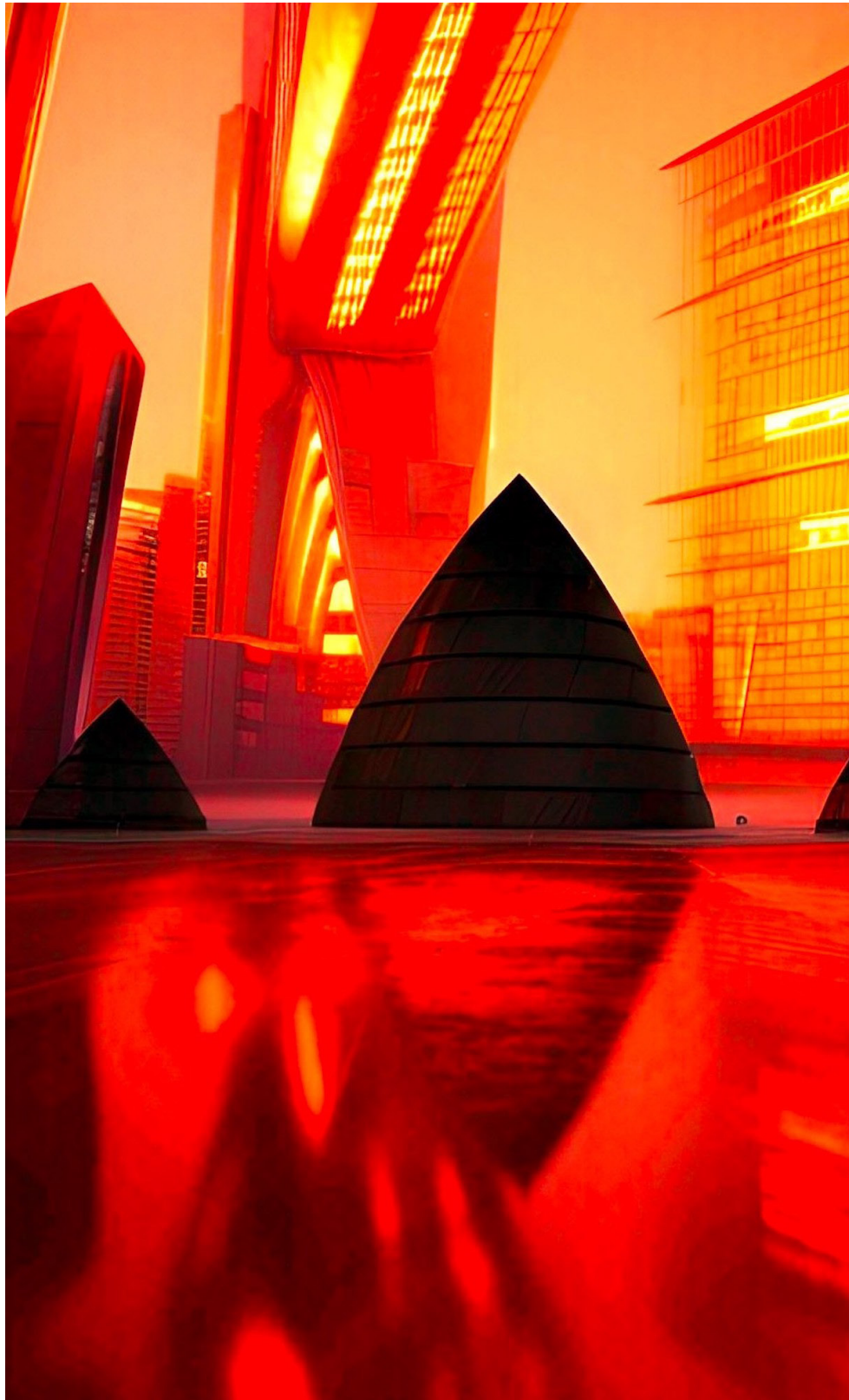
*Time/Space/Intuition [Underground Resistance song = Time, Space, Energy (Equals Techno)]
 Tiempo/Espacio/Intuición [Canción de Underground Resistance= Tiempo, Espacio, Energía (Equals Techno)]*

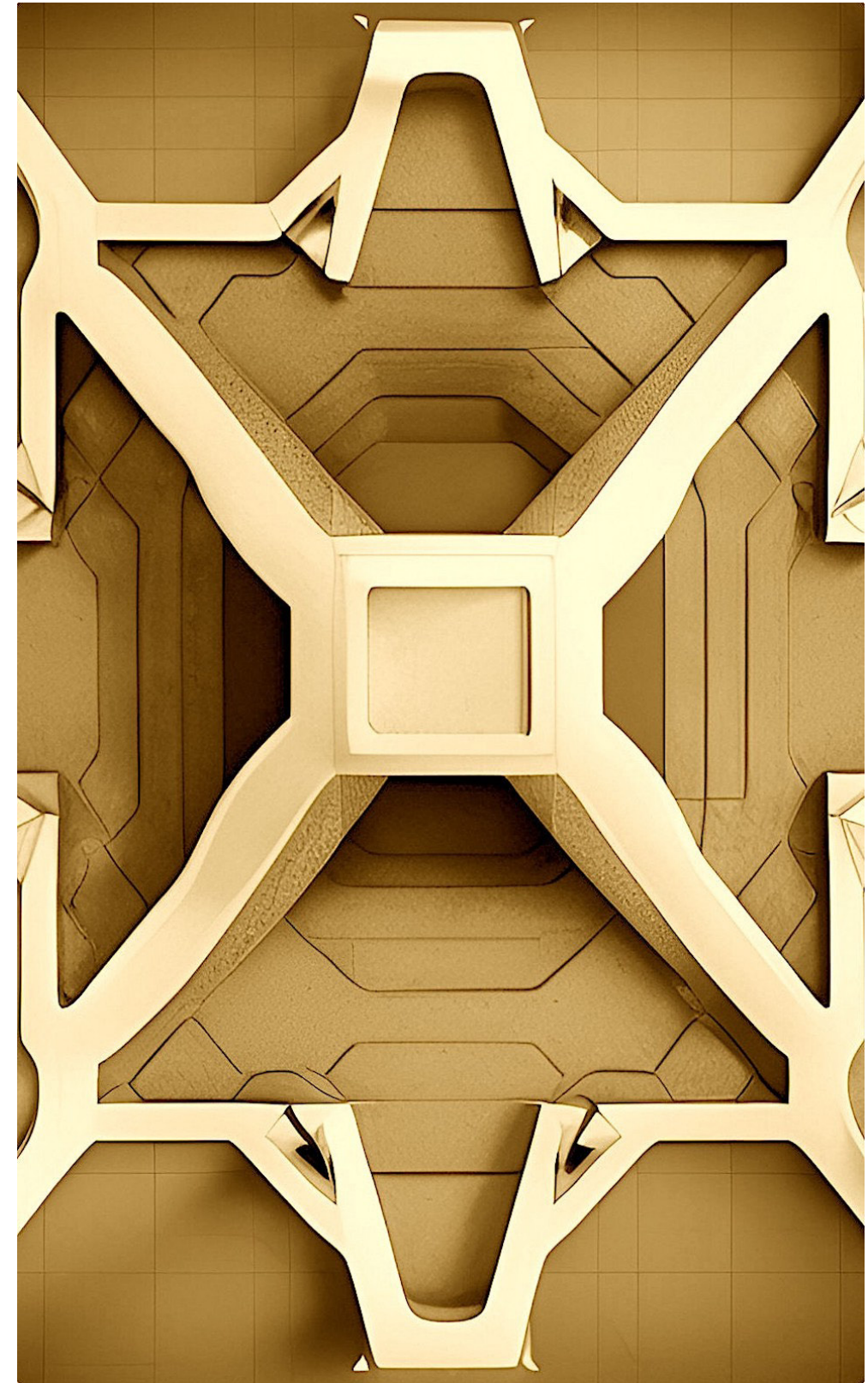
Meeting at the Astronomical Guidepost [Drexciya song = Astronomical Guidepost]
Reunión en el Hito Astronómico [Canción de Drexciya = Hito Astronómico]

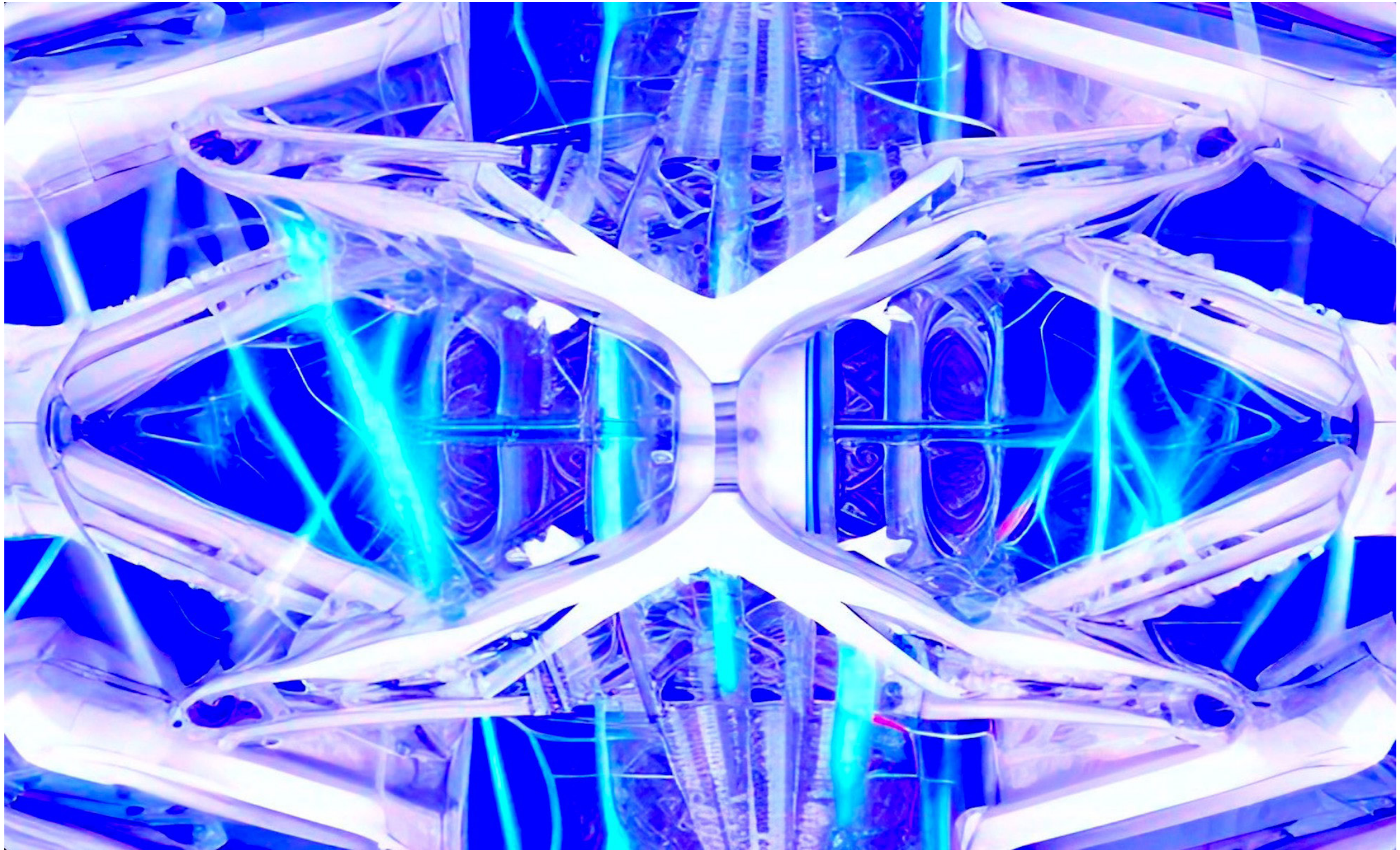
Amazonian Spaceport [Underground Resistance song = Amazon]
Puerto espacial amazónico [canción de Underground Resistance = Amazon]

Memories of Tomorrow [Jeff Mills song = Life-Timed Device]
Memorias del mañana [canción de Jeff Mills = Life-Timed Device]

Time Mechanism [Jeff Mills song = Time Mechanic]
Mecanismo del tiempo [canción de Jeff Mills = Time Mechanic]

Portal to the Crystal Universe [Jeff Mills song = Arriving (The Crystal Universe)]
Portal al Universo de Cristal [canción de Jeff Mills = Llegando (The Crystal Universe)]