

YUCEF MERHI

By / por Miguel Miguel (*)
(Caracas)

The Visual Word

La Palabra Visual

Hundreds of multicolored Lego pieces occupied a large part of his childhood bedroom in the family house in his native Caracas. He always had small robots and battery-operated toys around him. From a very early age, the boy Yucef learned to invent, in an innate and natural way, his first “work of art”. Then came the Atari, a gift from one of his father’s brothers, which would contribute to the creation of his first digital installation –internationally renowned at present– when he was only eight years old. A precocious reader and poet, Yucef Merhi became immersed in books he would obtain from public libraries located in the vicinity of his home. In this way, this young artist, poet, cultural producer, philosophy scholar, computer science expert, ferocious hacker, cyberspace researcher, inventor of surprising ideas and investigator of the never-before-investigated, began a brilliant and unstoppable career that has transformed him, in less than a decade, into one of the precursors of *net art* and new media in Latin America.

On going over Yucef Merhi’s key works, we will attempt to

net@ari, 1985, VCS Atari 2600, Atari cartridge, TV Screen 72 " x 32 " x 24 "
Leonora and Jimmy Belilty Collection, Caracas.

New Museum of Contemporary Art (New York)

net@ari, 1985, VCS Atari 2600, cartucho de Atari, pantalla de TV, 183 x 80 x 60 cm

Colección Leonora y Jimmy Belilty, Caracas

New Museum of Contemporary Art (Nueva York)

Centenas de piezas multicolores de Lego ocupaban buena parte de su habitación de infancia en la casa familiar de su Caracas natal. Pequeños robots y juguetes con pilas constantemente lo rodeaban. Desde muy temprano el niño Yucef aprendería, de manera innata y natural, a inventar sus primeras “obras de arte”. Posteriormente vendría el Atari que le regalaría un tío paterno y que le serviría para crear su primera instalación digital -hoy conocida internacionalmente- cuando

apenas contaba con 8 años de edad. Lector y poeta precoz, Yucef Merhi se sumergía en libros que conseguía en las bibliotecas públicas que quedaban a poca distancia de su hogar. Es así como este joven artista, poeta, productor cultural, estudioso de la filosofía, experto en computación, hacker feroz, investigador del ciberespacio, inventor de ideas insospechadas e investigador de lo nunca antes investigado, comienza una fulgurante e indetenible carrera que lo sostiene, en menos de una década, como uno de los precursores del *net art* y los nuevos medios en Latinoamérica.

Al hacer un recorrido por obras claves de Yucef Merhi intentaremos ilustrar someramente sólo parte de su corta aunque muy activa trayectoria.

1 *The Poetic Machine*, 1998
 Computer installation, Custom software
 Dimensions variable
 The Project (Los Angeles)
The Poetic Machine, 1998
 Instalación digital, software específico
 Dimensiones variables
 The Project (Los Angeles)

2 *ArtBoom*, 1999-2005
 (<http://www.artboom.net>)
 Proyecto de Internet
 Bronx Museum (Nueva York)
ArtBoom, 1999-2005
 (<http://www.artboom.net>)
 Internet project
 Bronx Museum (New York)

2

illustrate, briefly, only a part of his very active career.

The piece titled *net@ari*, dated 1985, comprises a film rendered on real time and programmed with an Atari 2600; in this work, the artist explores the use of language (computer programming language) as the basis of the digital cinematic experience.

In 1997, in the exhibition *Re-Readymade* presented at the Alejandro Otero Museum in Caracas, Merhi confronted the public for the first time with his work *Poliverso Andrótona* five bathroom cabinets containing poems written by the artist himself and reflecting the thoughts of a suicidal young man. The cabinets also contained prescription drugs usually sold under strict control. *The Poetic Clock*, dated 1997, is an installation featuring an electronic screen that transforms time into poetry

La pieza *net@ari*, de 1985, es una obra que contiene una película a espacio real programada con un Atari 2600 donde el artista explora el uso del lenguaje (el lenguaje de programación) como la base de la experiencia cinemática digital.

En 1997, en la exposición *Re-Readymade* realizada en el Museo Alejandro Otero de Caracas, se confronta por primera vez ante el público con la obra titulada *Poliverso Andrótona*, cinco gabinetes de baño que contienen poemas escritos por el propio Merhi, evidenciando la mente de un joven suicida. Estos gabinetes contienen a la vez medicinas y fármacos de estricto recípe médico. *The Poetic Clock*, de 1997, es una instalación con pantalla electrónica que convierte el tiempo en poesía, produciendo a diario 86.400 poemas.

The Poetic Machine, de 1998, se gesta a través de un Software que simula una máquina traganiques, como las utilizadas en los casinos, en la cual el participante puede crear poemas de manera aleatoria y, posteriormente, imprimirlos para llevárselos a casa, convirtiéndose automáticamente en coleccionista de la obra.

ArtBoom (1999-2005) es una pieza donde personajes conocidos del mundo del arte (artistas, curadores, críticos, directores de museos, galeristas, coleccionistas, etc.) son fotografiados por el propio artista con el prototipo de un reloj cámara de muñeca y presentados como parte de una enorme red de conexiones en un proyecto web que es actualizado constantemente.

No tocar, de 2000, consiste en una lámina diminuta de aluminio con el texto *No tocar* escrito en Braille, el alfabeto para invidentes. Cuando el participante ciego lo toca, se percató que no lo podía tocar.

En *Telepoesis*, de 2002, Merhi utiliza un telescopio digital dirigido a la parte alta de la puerta principal del Conservatory Garden ubicado en el Central Park de Nueva York, justo en frente del Museo del Barrio, donde fue mostrada por vez primera la obra y en donde el artista colocó una placa con poesía inscrita que podía leerse a través del telescopio.

Poetic Words, 2002, es un conjunto de siete elementos portátiles e interactivos que utilizan LEDs para proyectar palabras en el espa-

◀ *Poliverso Andrótona* (detalle), 1997, 5 bathroom cabinets, mixed drugs, poems 23,6 " x 19,6 " x 5,5" each. Museo Alejandro Otero Collection, Caracas Museo Alejandro Otero (Caracas).

Poliverso Andrótona (detalle), 1997, 5 gabinetes de baño, variedad de medicamentos, poemas, 60 x 50 x 14 cm. cada uno. Colección Museo Alejandro Otero, Caracas, Museo Alejandro Otero (Caracas)

producing 86,400 poems a day.

The Poetic Machine, 1998, is a software-based piece, which simulates a slot machine like the ones that may be found in casinos and in which the participant may randomly create poems and later print them and take them home, automatically becoming a collector of the work.

ArtBoom (1999-2005) is a piece in which well-known figures of the art world (artists, curators, critics, museum directors, art dealers, collectors, etc.) are photographed by Merhi with a wristwatch-camera prototype and presented as part of a huge network in a Web project that is subject to constant updating.

No tocar, 2000, consists of a tiny aluminum sheet with the words *No tocar* written in Braille, the code used by blind persons. When the blind participant touches it, he realizes that he was not supposed to do so.

In *Telepoesis*, 2002, Merhi utilizes a digital telescope pointed at the entrance gate of the Conservatory Garden located in Central Park, New York, just across the street from El Museo del Barrio, where his work was shown for the first time and where the artist placed a plaque containing poetry that could be read through the telescope

Poetic Words 2002, is a series of seven portable and interactive elements that utilize LEDs to project words into the physical space, rotating and creating combinations of words associated to philosophical, political and social issues.

In *Máxima Seguridad*, 1998-2004, the artist intercepted thousands of e-mails sent to the electronic mail address of Hugo Chávez, the lieutenant colonel whose populist, despotic, militarist regime based on totally outdated ideas is responsible for Venezuela's current misgovernment. By intercepting the e-mails, Merhi legitimizes them as a true and uncensored source of historical knowledge.

Using computer science, the Internet and other sophisticated, high-tech electronic media, Yucef Merhi has transformed the written word into a singular discourse and has created a unique and up-to-date language. Like other renowned contemporary creators, such as Joseph Kosuth, On Kawara, Lawrence Weiner, Barbara Kruger or Jenny Holzer, among others, Merhi has been recurrent in his texts and writings in order to define a style that distinguishes him from among the Latin American artists of his generation. Like many artists who, as from the second half of the 20th century, have resorted to a greater or lesser extent to the

The Poetic Clock, 1997, Computer installation, electronic billboard, custom software, 18 " x 55,5 " x 10 ". Hunterdon Museum of Art (New Jersey)

The Poetic Clock, 1997, Instalación digital, pantalla electrónica, software específico 45 x 140 x 25 cm. Hunterdon Museum of Art (New Jersey)

cio, rotando y creando palabras combinadas vinculadas a causas filosóficas, políticas y sociales.

En *Máxima Seguridad*, 1998-2004, el artista interceptó miles de e-mails enviados al correo electrónico de Hugo Chávez, el teniente coronel golpista cuyo régimen populista, despótico, militarista y de ideas anticuadas, des gobierna actualmente a Venezuela. Interceptando los e-mails, Merhi los legitima como una verdadera y no censurada fuente de conocimiento histórico.

Utilizando la informática, el Internet y otros medios electrónicos sofisticados y de alta tecnología, Yucef Merhi ha hecho de la palabra escrita un discurso singular y ha creado un lenguaje único y actual. Al igual que reconocidos creadores contemporáneos como Joseph Kosuth, On Kawara, Lawrence Weiner, Barbara Kruger o Jenny Holzer, entre otros, Merhi ha sido recurrente en el texto y la escritura para definir un estilo que lo distingue entre los artistas latinoamericanos de su generación. Como muchos artistas que a partir de la segunda mitad del siglo XX recurrieron, en alguna u otra medida, a los caminos abiertos por Marcel Duchamp para definir sus ideas y perfilar sus conceptos en arte, Yucef Merhi ha inventado una fórmula múltiple e infinita que evoluciona día tras día, no se detiene, se identifica y forma parte, de manera cristalina, del arte de nuestro tiempo. ◆

(*) Curador independiente, museógrafo y promotor cultural.

Poetic Words (detail), 2002, 7 Portable LED, spinning devices, dimensions variable. Orange County Museum of Art (California)

Poetic Words (detalle), 2002, 7 dispositivos portátiles de proyección de diodos LED, dimensiones variables. Orange County Museum of Art (California)

DO NOT TOUCH, 2000, Sheet of polished Aluminum, Braille Inscription 1,4" x 5".
Ateneo de Valencia Collection (Valencia, Venezuela)
DO NOT TOUCH, 2000, Lámina de aluminio pulido, inscripción en Braille, 3,5 x 12,7 cm.
Colección Ateneo de Valencia (Valencia, Venezuela)

Maximum Security, 1998-2004, Hacking on paper, dimensions variable, De Appel (Amsterdam)

Maximum Security, 1998-2004, "Hacking" (intercepción) sobre papel, dimensiones variables, De Appel (Amsterdam)

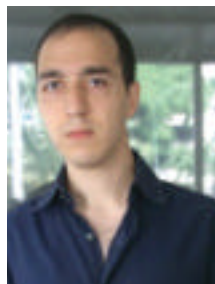
Telepoesis, 2002, Digital telescope, plaque with poem, dimensions variable
Museo del Barrio (New York)
Telepoesis, 2002, Telescopio digital, placa con poema, Dimensiones Variables
Museo del Barrio (Nueva York)

paths opened by Marcel Duchamp to define his ideas and outline his concepts regarding art, Yucef Merhi has invented a multiple and infinite formula that evolves day after day, non stop, identifying itself and taking part in a crystal-clear way, of the art of our time. ♦

(*) Independent curator, museum expert and culture promoter.

Yucef Merhi (Caracas, 1977) is an artist, poet, and programmer. He studied Philosophy at the Central University of Venezuela and Liberal Arts at the New School University of New York. He also participated in the 1995-96 and 1996-97 workshops on creative writing (with a major in poetry) at the Rómulo Gallegos Center for Latin American Studies. He currently lives and works in Caracas and New York. His artistic career includes solo and group shows in museums in America and Europe, such as the New Museum of Contemporary Art (New York); Bronx Museum (New York); El Museo del Barrio (New York); Orange County Museum of Art (California); De Appel (Amsterdam); Borusan Culture & Art Center (Istanbul); Paço das Artes (São Paulo); Museo del Chopo (Mexico D.F.); National Art Gallery (Caracas); Museum of Fine Arts (Caracas); Sofia Imber Museum of Contemporary Art (Caracas); and Alejandro Otero Museum (Caracas), among others.

Merhi has also given lectures in New York University, Pace University, California Arts Institute, Sandberg Institut, Armando Reverón University Institute for Higher Education in Fine Arts, and in numerous museums in Venezuela, Mexico, Brazil, the United States, Spain and Holland.

Yucef Merhi

Yucef Merhi (Caracas, 1977) es artista, poeta, y programador. Cursó estudios de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela y Liberal Arts en la New School University de Nueva York. De igual modo, integró los talleres de creación literaria 1995-96 y 1996-97, mención poesía, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Actualmente vive y trabaja entre Caracas y Nueva York. Su carrera incluye exposiciones individuales y colectivas en museos de América y Europa, tales como el New Museum of Contemporary Art (Nueva York); Bronx Museum (Nueva York); El Museo del Barrio (Nueva York); Orange County Museum of Art (California); De Appel (Ámsterdam); Borusan Culture & Art Center (Estambul); Paço das Artes (São Paulo); Museo del Chopo (México DF); Galería de Arte Nacional (Caracas); Museo de Bellas Artes (Caracas); Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber (Caracas); y el Museo Alejandro Otero (Caracas), entre otros.

Asimismo, Merhi ha dictado conferencias en la New York University, Pace University, California Arts Institute, Sandberg Institut, Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón, y numerosos museos en Venezuela, México, Brasil, Estados Unidos, España y Holanda.