

Andrés Padilla Domene and Iván Puig Domene

Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada (SEFT-1)

por Xochi Maberry-Gaulke

Andrés Padilla Domene e Iván Puig Domene son un equipo de investigación colaborativo y multidisciplinario. Padilla, licenciada en artes mediáticas, realiza películas y videos que residen en la frontera entre documentación y documental; su trabajo a menudo aborda la tecnología explorando los mismos dispositivos desarrollados y empleados en la producción del trabajo. Puig, que estudió bellas artes, utiliza diversas técnicas en obras que están conectadas por una perspectiva crítica y observaciones humorísticas del entorno social. Juntos crearon *Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada* (conocida por su sigla SEFT-1)—un automóvil plateado de forma irregular que recorrió las vías ferroviarias abandonadas de México para explorar, aprender y compartir la rica historia de una red floreciente de transporte, la comunidad y la economía. Al mismo tiempo, la disminución y el desuso refleja una historia económica y de desarrollo más amplia en México.

Como *SEFT-1* tiene la apariencia de una cápsula futurista arrancada de una película de ciencia ficción, Padilla y Puig se llaman apropiadamente “ferroonautas”, una combinación de “viajero de ferrocarril” y “astronauta”. En este vehículo de tracción de tracción en las cuatro ruedas, viajan por vías ferroviarias abandonadas y carreteras secundarias en México para recoger historias, artefactos, fotos y video de sus encuentros. Anclada en conversaciones y en la investigación basada en objetos, su “encuesta” incluye tanto métodos de recopilación de datos serios como informales. En su instalación presentan la documentación fotográfica y los artefactos instalados de manera cuasi-antropológica en una vitrina. Debido al enfoque caprichoso de Padilla y Puig y su coche futurista, su proyecto cruza muchas disciplinas y atrae a diferentes tipos de público. Entrevistando a las personas cerca de las vías y luego compartiendo sus historias en México y en el extranjero, trabajan con las comunidades locales y el público en general de una manera educativa.

SEFT-1 comenzó como una forma de pedagogía y cartografía para que las personas comprendieran mejor lo que pasó con la privatización de los ferrocarriles. Las vías del tren en México perdieron su importancia en la economía cuando el automóvil, el camión y la industria petrolera se pusieron a la vanguardia con el capitalismo de mercado libre y el neoliberalismo. Cuando ocurrió este cambio, el sindicato de trabajadores ferroviarios inició una gran huelga que paralizó a la nación. El gobierno terminó la huelga cortando muchas vías ferroviarias del servicio, diezmando el trabajo del sindicato. Algunas de las pistas no utilizadas fueron abandonadas, mientras que otras se convirtieron en carreteras o “Vías Verdes” para bicicletas y recreación. Los caminos abandonados habitan una zona gris en los códigos legales de México donde no se especifican regulaciones. Estas son las pistas que *SEFT-1* viaja, volviendo a conectar los puntos que habían roto con la inhabilitación del ferrocarril.

Mientras viajan por la carretera, Puig y Padilla participan en conversaciones a través de emails y publican su ubicación GPS y los resultados de la encuesta en su sitio web, lo que permite a los participantes ser parte de su viaje. Esto no sólo conecta a las personas con lo que están haciendo en tiempo real, sino que esta parte de su práctica conecta el pasado con el presente, dando un verdadero sentido de continuidad en la historia. Compartir estas historias disemina el conocimiento y lo mantiene vivo, reemplazando la red física e industrial que una vez conectó los ferrocarriles con una red social virtual de personas.

Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada, SEFT-1, *Sobre vías con el Citlaltépetl (Pico de Orizaba) al fondo*, 2010. Foto cortesía de los artistas

Lo más importante para Puig y Padilla es cómo su práctica se centra en la interacción social: “Todo es una excusa para tener conversaciones con la gente”, dice Padilla, enfatizando la importancia del diálogo en su práctica. Además del sitio web, *SEFT-1* se muestra en varios lugares, tanto formales como informales—desde las galerías de cubos blancos hasta las esquinas de las calles y todo lo que hay entre ellos—e incluyen su libro, diario de viaje o sitio web como elementos interactivos en una exposición. No todo es didáctico, sin embargo; Padilla y Puig presentan parte de su trabajo sin dar explicaciones para que los miembros de la audiencia puedan desarrollar sus propias ideas sobre su significado. Liberar sus hallazgos de la descripción permite que su trabajo esté más estético y poéticamente vivo.

Quizás el éxito de Padilla y Puig con *SEFT-1* se puede atribuir a su química personal: como hermanastros, amplían su vínculo familiar con las conexiones íntimas que desarrollan con los participantes que encuentran y las historias que recogen. Es casi como si todo el que se compromete con ellos se convierte en una parte de una gran familia a través de las historias que comparten y construir juntos. La experiencia de Padilla en el documental multimedia y la televisión les han ayudado a documentar sus viajes con *SEFT-1* ya compartir sus historias recopiladas de una manera convincente. Para Puig, el trabajo que hace *SEFT-1* es un compromiso social con su país y al pensamiento crítico en una obra tanto política como antropológica. Finalmente, su habilidad para desafiarse propulsó su proyecto, les permitió profundizar en su material y formó un vínculo inquebrantable que fortalece todo el proyecto.

Andrés Padilla Domene and Iván Puig Domene

Sonda de exploracion ferroviaria tripulada (SEFT-1) [Abandoned Railways Exploration Probe]

by Xochi Maberry-Gaulke

Andrés Padilla Domene and Iván Puig Domene are a collaborative, multi-disciplinary research team. Padilla, who received a degree in media arts, makes films and videos that reside in the border between documentation and documentary; his work often addresses technology by exploring the very devices developed and employed in the work's production. Puig, who studied fine arts, uses various techniques in works that are connected by a critical perspective and humorous observations of the social environment. Together they created *Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada* [Abandoned Railways Exploration Probe] (known by its acronym SEFT-1)—a silver, irregularly shaped car they used to travel Mexico's abandoned railroad tracks to explore, learn, and share the rich history of a once flourishing transportation network, community, and economy. At the same time, that decline and disuse is reflective of a larger economic and developmental history in Mexico.

As *SEFT-1* appears like a futuristic capsule plucked from a science fiction movie, Padilla and Puig appropriately call themselves “ferroautas,” a combination of “railroad traveler” and “astronaut.” In this all-wheel drive vehicle, they travel abandoned railroad tracks and back roads across Mexico to collect stories, artifacts, photos, and video of their encounters. Grounded in conversations and object-based research, their “survey” includes both serious and informal data collection methods. In their installation they present photo-documentation and artifacts installed in a quasi-anthropological manner in a vitrine. Because of Padilla and Puig's playful approach and futuristic-looking car, their project crosses many disciplines and attracts different types of audiences. At each site and train stop, they interview people from the local communities and then share these stories around Mexico and abroad.

SEFT-1 started as a form of pedagogy and cartography for people to better understand what happened with the privatization of the railroads. The train tracks in Mexico lost their significance in the economy when the car, truck, and oil industry were brought to the forefront with free market capitalism and neoliberalism. When this shift happened, the train workers' union started a large strike that paralyzed the nation. The government ended the strike by cutting off many railroad tracks from service, decimating the union's work. Some of the unused tracks were abandoned, while others became roads or “Green Tracks” for bikes and recreation. The abandoned tracks inhabit a grey area in Mexico's legal codes where regulations are not specified. These are the tracks *SEFT-1* travels, reconnecting the dots that had been broken with the railroad's disablement.

While traveling on the road, Puig and Padilla engage in conversations through emails and post their GPS location and survey results to their website, which allows participants to be a part of their journey. Not only does this connect people with what they are doing in real time, this part of their practice connects the past with the present, giving a real sense of continuity in history. Sharing these stories disseminates the knowledge and keeps it alive, replacing the physical, industrial network that once connected the railroads with a virtual social network of people.

Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada, SEFT-1, On the tracks with the Citlaltépetl (Pico de Orizaba) volcano in the background, 2010. Photo courtesy of the artists.

The most important thing for Puig and Padilla is how their practice focuses on social interaction: “It's all an excuse to have conversations with people,” says Padilla, emphasizing the importance of dialogue in their practice. In addition to their website, *SEFT-1* is shown in a wide range of venues, both formal and informal—from white-cube galleries to street corners, and everything in-between—and they include their book, travel log, or website as interactive elements in an exhibition. Not everything is didactic, however; Padilla and Puig present some of their work without providing explanation so audience members can develop their own ideas about its meaning. Freeing their findings from description allows their work to be more aesthetically and poetically alive.

Perhaps Padilla and Puig's success with *SEFT-1* can be attributed to their personal chemistry: as half-brothers, they extend their familial bond to the intimate connections they develop with the participants they meet and the stories they collect. It is almost as if everyone who engages with them becomes a part of a large family through the stories they share and build together. Padilla's background in multi-media documentary and television has helped them document their travels with *SEFT-1* and to share their collected stories in a compelling way. For Puig, the work that *SEFT-1* does is a social commitment to his country and to critical thinking in a work that is both political and anthropological. Finally, their ability to challenge each other propelled their project, allowed them to dig deep with their material, and formed an unbreakable bond that strengthens the entire project.