

LA ERA DIGITAL. DE LA TABLET A LA CALLE

Pablo Mattos-Joaquín Colantonio – Augusto Paz Cherras - Javiera Pacheco Parra –
María Luz Tegiacchi

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

La incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana del ser humano transforma y atraviesa por completo nuestra forma de relacionarnos con el mundo, las formas de producción de arte no son ajenas a este fenómeno y se ven modificadas según las nuevas necesidades e inquietudes. Cuestiones que nos llevan a reflexionar, a crear nuevas unidades de sentido, a revalorizar procedimientos y categorías en cuanto a la toma de decisiones a la hora de producir una obra artística.

Para poder analizar estas cuestiones que el mundo del Arte pone en discusión hemos decidido tomar una obra digital creada en un contexto universitario.

Palabras clave: Nuevas tecnologías, producción artística, arte digital, política, ambientalismo.

Esta imagen fue realizada por Javiera Lourdes Pacheco Parra en colaboración con Agustina Minellono, alumnas de la carrera de artes plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. La misma fue realizada en contexto de un trabajo universitario, como dijimos anteriormente, donde la artista decidió realizarla en primera instancia como una obra digital, que posteriormente fue llevada al papel para ser exhibida en las calles y bares de la ciudad de La Plata y la ciudad de San Carlos, Chile. La obra describe un universo distópico, en que el oxígeno es cada vez más escaso, y en que los seres humanos deberán recurrir a artefactos que les ayuden a respirar.

Esta técnica nos lleva a tratar las primeras cuestiones que nos interesa analizar: ¿Cuál es la obra original? ¿la imagen digital o la obra en papel pegada en la calle?; ¿Una obra digital tiene aura?; ¿es autónoma?; ¿Cómo puede esta imagen repercutir políticamente en el espectador?; ¿qué sentidos construye en el espectador digital, si es que los construye, y cuáles en el espectador casual que ve la obra en la calle? ¿Qué diferencias existen? Con esto buscamos analizar la incidencia política del arte en el transeúnte-espectador del espacio público y en el espectador digital. En el siguiente trabajo intentaremos responder estas preguntas o por lo menos reflejar nuestro punto de vista sobre estas cuestiones.

El arte lejos del lienzo

Podríamos partir desde la postura Hegeliana, que desde el siglo XIX plantea "la muerte del arte". Desde su postura, el mundo moderno se ha encargado de matar al arte clásico, con sus modos, cifrados y estereotipos. Asimismo, con el transcurso de las décadas, la noción de arte ha cambiado profundamente. Nos encontramos en un mundo donde la concepción acerca de lo que se considera (o no) arte es muy amplia, y va a depender del marco teórico a través del cual nos situemos para analizarlo. En esta sociedad contemporánea, se puede considerar como obra de arte desde un plato de comida a ilustraciones realizadas por inteligencias artificiales. Entonces, partiendo de los nuevos parámetros de lo que se considera arte en la actualidad podemos decir que el arte no "murió" como menciona Hegel,

sino que se modificó el concepto “arte” debido a las nuevas herramientas tecnológicas, a los cambios que hemos sufrido como sociedad, a las nuevas necesidades de los espectadores y artistas, etc. Y son estos cambios los que nos permiten seguir asombrados por las múltiples posibilidades de medios, materiales, soportes y manifestaciones que nos ofrece el mundo del arte, tanto es así, que incluso en ciertos periodos podemos hablar de la desmaterialización del arte, que ya no requiere de un soporte físico para ser elaborado, sino que se transmite a través de un concepto, una acción, una experiencia. Por lo tanto, el arte deja de estar aferrado a la bidimensionalidad de un lienzo.

Con esto podemos decir que los cambios están haciendo desaparecer el mundo del “arte clásico”, es decir las formas de representación tradicionales, y los cánones de belleza occidentales, sobre todo si pensamos en la pintura de caballete, en los temas a representar o en canciones que debían grabarse en una sola toma por cuestiones de cinta y presupuesto. Pero también el terminar con estos modos de producción artística facilita y amplía la forma de hacer arte y los recursos disponibles, ya que, gracias al medio digital, un artista puede dibujar una infinidad de veces la misma línea y acomodarla para que quede tal como la desea, o grabar, borrar y editar la voz grabada para encontrar la altura que intentaba entonar. Es aquí donde nos vinculamos a la Reproducción digital que nos menciona Boris Groys, donde las digitalizaciones nos garantizan la reproducción más precisa de una imagen, y de su circulación, de una manera más efectiva que de cualquier otra forma.

Repercusiones en el espectador

Los tiempos cambian y con eso también lo hacen nuestros intereses y los roles del espectador. Los avances tecnológicos nos llevan a pasar más horas frente a pantallas que en la calle, los auriculares nos hacen ignorar a una banda que está sonando en una calle. Debemos mencionar que los públicos también son distintos.

Para analizar esta obra y su incidencia en el espectador, buscamos entrelazarla, primeramente, con el marco teórico de Buchar en su texto arte autónomo y arte politizado, ya que como indica el autor, la combinación arte-política comienza a complejizarse gracias a la incorporación de las técnicas de reproducción masivas en cuanto a la difusión, puesto que el arte empieza a llegar a una cantidad más alta de espectadores. Asimismo, desde la postura de Benjamin, podemos visualizar que la obra seleccionada, responde a una necesidad de las autoras de exponer problemáticas medioambientales que aquejan a la sociedad que habitamos, una sociedad industrializada, regida por el consumismo al que apela el sistema neoliberal, y con esto el daño en cuanto a los residuos que contaminan a diario el aire, las aguas y los ecosistemas. En este caso, la obra, que fue reproducida múltiples veces, en distintos formatos, busca interpelar a los espectadores a través de la metáfora, funcionando como herramienta emancipadora de las masas, y así producir un despertar ideológico en materia del daño medioambiental.

Como toda obra artística tiene una intencionalidad, una necesidad de generar algo en el inconsciente del espectador, y más aún cuando se trata de la combinación de arte y política, donde la obra intenta dar un mensaje que puede estar implícito o explícito en la obra.

En este caso podemos observar que el mensaje de la obra está claro, un mensaje que nos invita a reflexionar de cierto modo sobre los problemas que está sufriendo el planeta y cómo estos problemas nos afectan a nosotros. Es aquí donde aparece lo intolerable de la imagen que nos plantea Jacques Ranciere, donde una imagen nos propone esa reflexión sobre la crisis ambiental que nos enfrentamos hoy en día. Para que esta imagen produzca su efecto político, el espectador debe sentirse ya culpable de mirar la imagen que debe provocar el sentimiento de su culpabilidad y claramente esta es la intención de las autoras: que a partir de la obra tomemos conciencia y la sociedad cambie en cuanto al cuidado ambiental que debemos tener.

Algunas consideraciones finales

Como grupo consideramos que hoy en día es más fácil llegar a un mayor público con una obra digital que con una pintura realizada a través de un medio analógico, o subiendo una canción a una plataforma digital que, vendiendo discos, aunque es más difícil lograr notoriedad debido a la gran cantidad de material que se sube a cada momento.

Entonces, no obstante, en cierta medida podríamos decir que el nuevo arte digital beneficia más a los artistas y al espectador, ya que tanto los circuitos artísticos como las formas de contemplar el arte mutan constantemente y se adaptan a las necesidades de los nuevos usuarios. Antes una pintura, una obra aurática, la podía tener solo una persona (o estar en un museo y que no sea de nadie), hoy con la reproducción digital todos podemos tener esa obra, aunque sepamos que no es la original, o que no existe la versión "original".

También consideramos que la obra seleccionada, una vez impresa y emplazada en el espacio público, se mimetiza con su contexto inmediato, y sus sentidos mutan dependiendo de las intervenciones de los transeúntes, del clima y afiches que estén a su alrededor.

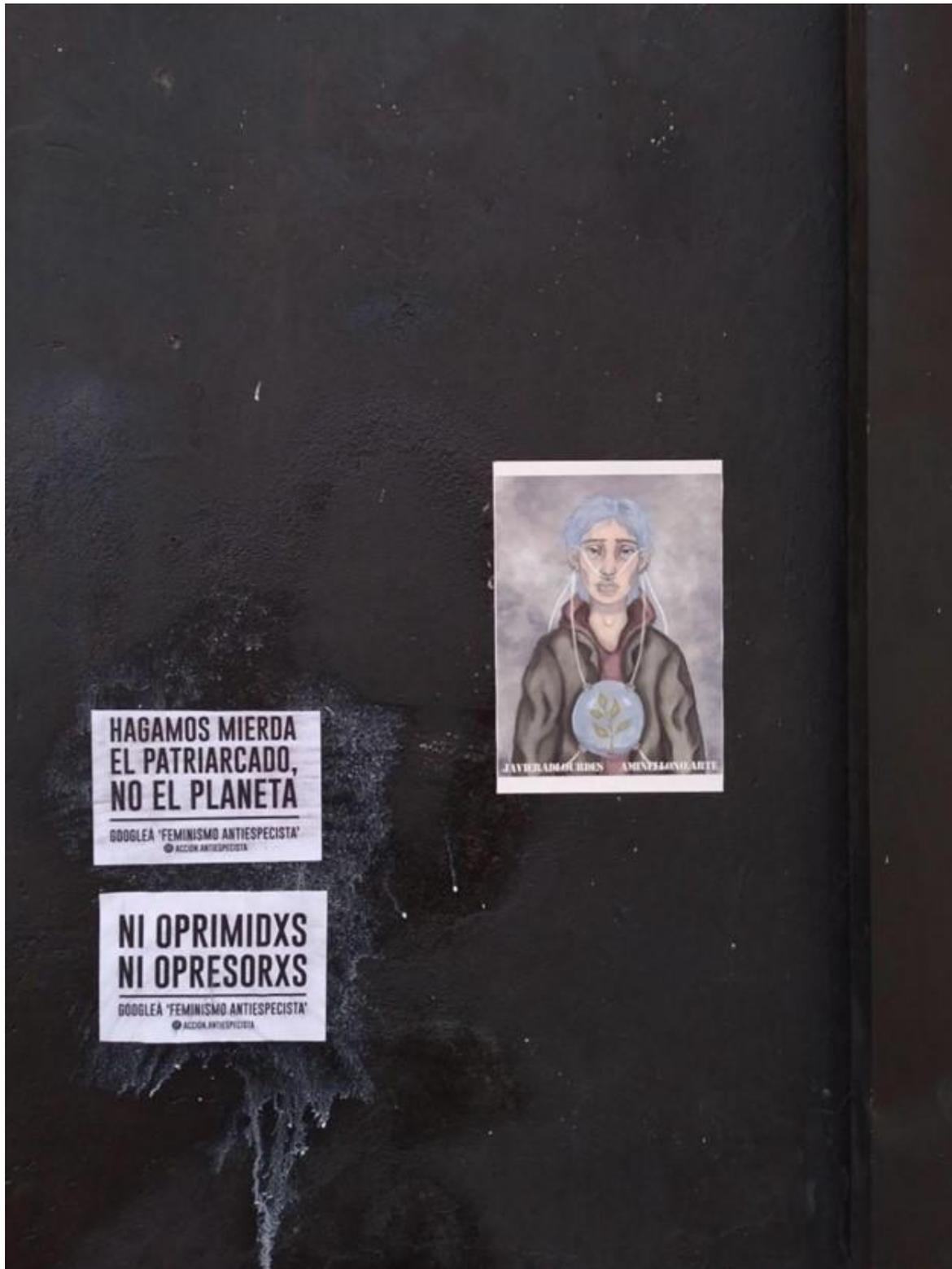
Esta obra refleja la multiplicidad de sentidos y formatos que poseen las obras hoy en día. La democratización de las nuevas tecnologías, la circulación masiva y gratuita de obras en el vasto mar digital, la posibilidad de que una obra sea creada en el dominio digital, imprimirla en formato físico, tomarle una fotografía junto a otros afiches, en una marcha, dentro de cierto tiempo transcurrido, etc... resignifica y/o la convierte en otra obra, pudiendo incluso volver a subirla a internet volviendo a su estado primigenio de digitalización.

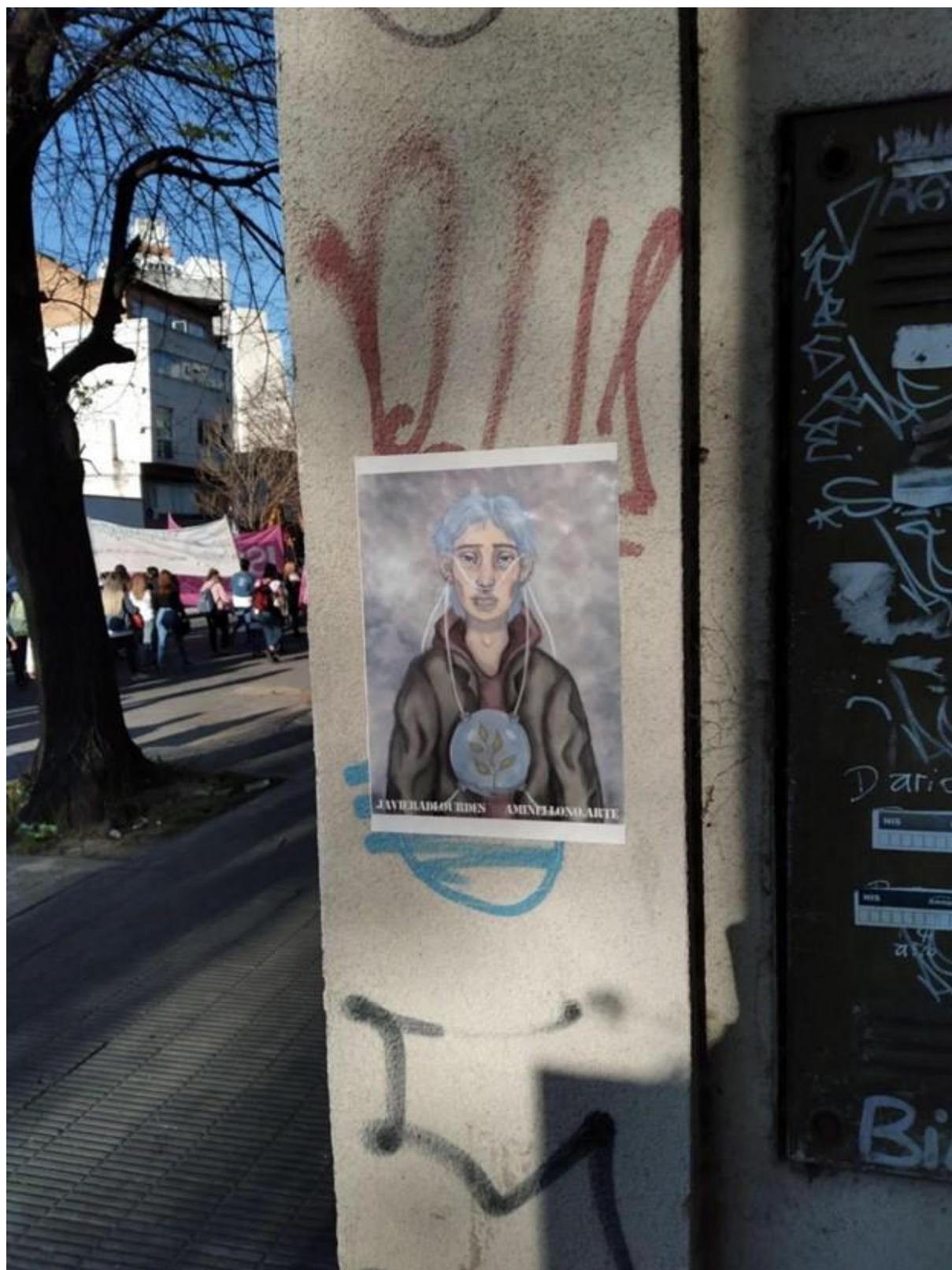
Creemos que esta nueva era de producción artística está recién comenzando, los nuevos conceptos, los nuevos formatos y canales, el intercambio entre formatos y entre las formas, la plasticidad de las obras, todo está siendo explorado y experimentado, desde las vanguardias donde se da el momento de ruptura con la tradición hasta el día de hoy se conforma un gran periodo de reconfiguración de los rituales artísticos, solve et coagula, se disuelven las formas y conceptos agotados de sentido y de atractivo para volver a formar nuevas y nuevos, incorporando las nuevas tecnologías disponibles..

Bibliografía:

- Buchar, Inés, "Arte autónomo y arte politizado". En: Cuestiones de arte contemporáneo, Emecé, Buenos Aires, 2009.
- Groys, Boris, "Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs digital" y "El arte en Internet". En: *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Cada Negra, Buenos Aires, 2016.
- Jacques Rancière, "La imagen intolerable". En: El espectador emancipado. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2010.
- Gadamer, Hans-Georg, La actualidad de lo bello. Paidós SAICF, Argentina, 1º edición, 1998.

JEIDAP

6° JORNADAS ESTUDIANTILES
DE INVESTIGACIÓN EN DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS Y PROYECTUALES

ISBN: 978-950-34-2317-2
2 al 7 de octubre de 2023

FACULTAD
DE ARTES

