

“EL ARTE DE ARCHIVO EN LA MULTIMEDIA”

Navarro Camila

2023

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Artes

Licenciatura en Diseño Multimedial

Taller de Diseño Multimedial V

Títular

Federico Joselevich Puiggrós

Ayudantes

Elizabeth Toledo

Nicolás Mata Lastra

Julia Saenz

Tomás Costantini

Índice:

Resumen

Palabras claves

1- Introducción

1.0 Tema investigación

1.1 Antecedentes: El archivo

1.2 Relevancia en el tema: El archivo en el arte

2- Metodología

3- Resultados: El arte de archivo y la multimedia

4- Conclusión

5- Referencias

Resumen

El arte de archivo junto con la tecnología es un tema complejo que ha ido mutando, se ha ido transformando e innovando a lo largo de este último tiempo del tiempo con el avance de esta ciencia aplicada.

Los archivos fueron y siguen siendo de alguna que otra manera, una parte básica y esencial para la toda humanidad, puesto que han ido desarrollando y evolucionando en su forma como así también creciendo en el alcance. Es por ello que hoy nos podemos encontrar con diversos formatos, conformaciones y tamaños de archivos; a saber: escritos, fotografías, audios, audiovisuales, entre otros, que hoy se expanden hacia el mundo y la industria del arte.

El archivo, en la era contemporánea, deja de ser un simple y mero elemento que aglomera información para comenzar a ser una “maquina social”, en palabras de Anna María Guasch (2011). Esta teoría se sostiene a partir de que el archivo comienza a organizar y administrar los signos, el tiempo y la sociedad. La autora, antes mencionada, se refiere y lo describe como un instrumento que unifica, identifica y clasifica; dándole al archivo un lugar legitimado por la historia y la cultura donde se resguarda la memoria y se la rescata del olvido.

El arte de archivo se ha convertido en un nuevo paradigma, donde la noción de obra de arte se cambia por la de archivo como obra de arte dándole así mismo a la obra de arte el lugar de antecedente de archivo. De este modo busca desafiar constantemente lo tradicional, lo habitual, la frialdad del archivo y transformarlo en una “máquina social”, enlazando el pasado en donde la historia se adhiere inmediatamente, poniendo a pensar y reflexionar al espectador, a través de los registros que trascienden y se ramifican en el espacio y en el tiempo.

La tecnología en este proceso del arte de archivo es muy significativa; las nuevas tecnologías no solo varían y modifican el arte, sino que a su vez generan un potencial político al facilitar la reproductibilidad técnica de las obras y transformar el valor del arte, desempeñando así otra función, la política; que se sucede al interpretar y mostrar el contexto, el ambiente, la realidad, social y política de la época.

Palabras claves

Arte, archivo, tiempos, multimedia, tecnología.

Introducción

1.0 Tema Investigación

En esta práctica se abordará como tema “el arte de archivo en la multimedia”; por lo cual comenzaremos exponiendo que los archivos son, desde hace algún tiempo, una porción importante de la humanidad y como todo han ido evolucionando conforme al avance del ser humano en la sociedad. Como algo unido e indivisible al avance, los archivos fueron modificando sus formas; y es por esto que hoy podemos encontrarnos con archivos en múltiples soportes y conformaciones como, escritos, fotografías, audiovisuales, etc. La evolución a la que nos referimos se pone de manifiesto, también en la trayectoria que establecen alcanzando distintos campos, esferas y ámbitos, conquistando así al mundo del arte.

1.1 Antecedentes: El archivo

El archivo, en la era contemporánea, es un medio a través del cual la información (como conocimiento histórico y forma de rememoración) es acumulada, almacenada y recuperada. Podríamos decir que es una herramienta que acopia registros, que les da la posibilidad a las personas de retomar las condiciones iniciales de esta información; de llegar a los medios que los produjeron y a los contextos en los que se crearon. Por ende, también desempeña la tarea de guardar y disponer de la información.

Según Andrés Maximiliano Tello (2015) el archivo lo entenderemos como una máquina social que organiza y administra los signos, el tiempo, el cuerpo, la sociedad, la historia, etc., si la concebimos como una máquina que opera mediante diversas tecnologías de archivación y define nuestra “actualidad”.

“El archivo, como tal, exige de varios procesos como unificar, identificar, clasificar, entre otros. Su manera de proceder no es amorfa o indeterminada, sino que nace con la intención y el propósito de coordinar un «corpus» dentro de un sistema o una sincronía de elementos seleccionados previamente. En este sistema todos los elementos se articulan y se relacionan dentro de una unidad de configuración predeterminada” (Anna María Guasch, 2011, p.10).

La figura del archivo, habitualmente, ha sido comprendida de dos maneras; literal y metafórica. Es el lugar legitimado por la historia y la cultura el que consigue hacer vislumbrar y comprender a estas ciencias como las encargadas de estudiar el pasado y las costumbres de la humanidad. Tomando la teoría de Anna María Guasch (2011), al archivo igualmente se le suma la función de suplemento mnemotécnico, ya que protege la memoria y la rescata del olvido. No se trata solamente de traer el pasado al presente, sino que consiste en organizar y en narrar para darle forma al futuro, ofrece una respuesta, un compromiso para el porvenir alistando la memoria.

1.2 Relevancia del tema: El archivo en el arte

Continuando con el trazo de Guasch (2011), el archivo constituye un “nuevo paradigma en el arte”, que requiere una línea de trabajo concreta, específica y coherente. Este prototipo de archivo trata el paso del objeto a la del soporte de la información, y la lógica del museo-mausoleo; en donde al museo solo se va a admirar; a la lógica del archivo que se ha vuelto frecuente en el arte contemporáneo; siendo un nuevo formato de arte, uno de los más ambicionados en las exhibiciones de la modernidad; que lo entiende como un lugar de interpretación, estudio e investigación

Apuntando ahora al aspecto que atañe al arte de archivo que apela a la memoria, se refiere a la capacidad de recordar o perpetuar información, experiencias y conocimientos, tanto a nivel individual como a nivel socio- cultural. Esta experiencia implica técnicas y estrategias para recolectar, almacenar, organizar y recuperar información de manera más segura y efectiva para facilitar el proceso de resonar datos importantes a nivel personal como para resguardar y preservar la historia, las tradiciones y usanzas de una cultura o comunidad, generando el interés por la memoria histórica y la representación de la historia como un acto de "inmortalización de los hechos y sus actores".

Por otro lado, la idea de “obra de arte” parece también ser sustituida por “archivo como obra de arte”. Es decir que nos hallamos en los espacios de arte con “documentación de arte”; en donde aparece, normalmente, como el único antecedente probable de una acción artística; transformando también el trabajo del archivista en una tarea creativa.

“En la historia del arte Guasch agrega, al igual que otra lista importante de artistas dentro de la huella, de lo que ella llama “giro de archivo”. En esto destaca entre sus estrategias creativas, y una de sus principales características, es que se “recuperan el concepto de memoria e incluso del arte de la memoria de la que carece, por ejemplo, la tautología que defiende el arte conceptual”. (Los lugares de la memoria, 2005, p.158). Y para cerrar la idea de “giro de archivo” que sucede en el arte, en términos de Guasch (2015), rescata la idea de memoria y de “arte de memoria “

Por lo antes expuesto es que el arte de archivo hace una rotación, da un vuelco provocando, de alguna manera, una revolución en el arte tradicional. Indaga en la transformación del archivo para hacerlo mutar y convertirlo en una “máquina social”; trasladando lo acontecido en el pasado, al presente. Es en este punto de conjugación, en donde se produce la maravilla que apela a la memoria individual y/o colectiva, que resulta del archivo puesto en función del arte, y viceversa. Es a través de este registro que se interpela al espectador haciendo caso omiso al

espacio y al tiempo en el que se encuentre. El arte de archivo intenta convertir la historia que está oculta, fragmentada o menos conocida en algo tangible y físico en el espacio.

El arte y el archivo pueden explicarse como una inclinación que lleva al movimiento del arte actual, donde el artista se considera “archivista”. En efecto, no nos encontramos de cara a un vínculo donde sus dos dimensiones son distintas; sino frente a un “impulso de archivo”; a decir de Guasch (2011), que inspira al real trabajo artístico. El archivo en el arte no solo busca una apreciación del pasado melancólico, si no que también busca crear una metáfora con la historia donde el archivo y los documentos son el punto de partida de estos relatos.

El archivo formula y propone, en el campo artístico, un discurso activo, eficaz que establece vinculaciones entre temporalidades, pasado, presente y futuro. No solamente trae el pasado al presente, sino que perfila el futuro, da una respuesta o una refutación y por sobre todo un compromiso para el porvenir.

Tomando a Walter Benjamín (Los pasajes de París, 1999), que sostiene la idea de que las obras de arte y su montaje cumplen una función fundamental para el desarrollo de estas historias basadas en archivos, es que debemos interpretar a éstas como un montaje o una forma de ver el pasado en el presente; reemplazando la idea de las historias por el concepto de imagen dialéctica del pasado; donde en esa imagen estanca se mezclan y combinan las posibilidades del tiempo y sus fragmentos, dejando aparecer desde lo más nuevo guardado en la recuerdo hasta la muerte o la eternidad del tiempo. Es en este permanente ocurrir y sobrevenir que se resignifica lo antiguo.

Metodología

En la construcción y realización de esta investigación, primeramente se expusieron sobre la mesa de trabajo los temas a tratar: el archivo, lo que genera el archivo en el arte además de la influencia de la tecnología en el arte de archivo. Para esto se comenzó por la indagación, búsqueda y lectura de autores que desarrollaran teorías en publicaciones de textos o conferencias que concuerden con estos temas y se ajusten a lo planteado.

Ya definidos la temática, se cuestionó, deliberó y examinó cada uno de los textos con las diferentes posturas de los respectivos autores. Se determinó, para analizar el archivo y el archivo en el arte, utilizar los siguientes textos: “Arte y archivo atravesar el tiempo para sublevarse” de Sofía Dalle Donne; “Arte y Archivo 1920-2010. Genealogías, Tipologías y Discontinuidades” de Ana María Guasch y “El arte y la subversión del archivo” de Andrés Maximiliano Tello. A su vez los mismos textos ya mencionados y el escrito de Hall Foster “El impulso del archivo” fueron usados para analizar la tecnología en el arte de archivo.

Por último se visualizaron y leyeron las entrevistas efectuadas a Didi Huberman “Conferencia inaugural Insurrecciones”, realizada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona y la realizada a Vinos, Gabriele “El aire se levanta “de la Revista código.

Resultados

El arte de archivo y la tecnología

La modernidad no solo inducía e impulsaba el surgimiento de nuevas tecnologías, sino que también implicaba un cambio radical en la manera en que se representaba y se experimentaba el "espacio-tiempo". Tanto los cambios materiales como los conceptuales llevaron a una inédita noción de espacio y tiempo.

Las nuevas tecnologías generan en el arte alteraciones que emprenden hacia un campo más específico y concreto. Esto genera que adquieran un original potencial social y político; causando en el arte, lo que Benjamin (La obra de arte, 1998) denomina, la “reproductibilidad técnica” donde la autonomía del mundo del arte se ve desbordada.

La “reproductibilidad técnica” de las obras de arte, le autoriza y otorga al archivo el carácter necesario para su emancipación, con relación a su tradicional e histórico valor ritual, que actúa derogando su aura y la distancia con que se desempeña el “aquí y ahora”. La tecnología no solo transforma el valor del arte poniéndolo en nuevas formas de organización y ordenamiento social, sino que también, produce distintos sistemas de registros y almacenamientos de archivos, generando así nuevos medios y modos de difusión, reproductibilidad, alcance y funcionalidad.

“Las prácticas artísticas identificadas con el tercer paradigma (arte de archivo) se apoyarían principalmente en las posibilidades ofrecidas por los nuevos medios tecnológicos de producción y registro de imágenes, sobre todo gracias a la consolidación de la fotografía como medio” (Andrés Maximiliano Tello, p.132, 2015)

La imagen-archivo comienza a consumir una función política que responde a la necesidad fundamental de la estructura y la realidad social de ese momento, profundizando en el entendimiento y la percepción de lo que la ciudadanía debe tener de su entorno social y político.

Las tecnologías de archivación, las imágenes y la multiplicidad de medios en el arte ocupan un lugar medular, consiguiendo fundar y generar potencial político.

No sólo atraviesan el campo del arte, sino que también el cuerpo social. De esta manera el archivo no se reduce exclusivamente a los museos o instituciones de cultura, sino que también se involucra en los medios de comunicación, generando una difuminación y cuestionamiento a las fronteras entre lo privado y lo público.

“El archivo de las imágenes funciona hoy de manera preponderante en las grandes máquinas de información”; que, como bien sostiene Jacques Rancière, en vez de atiborrar los medios con un tropel de instantáneas, tal cual dicta una difundida opinión, lo que hacen más bien es reducir el número de imágenes que ponen a disposición y ordenar antes que nada su puesta en escena”. (El tetro de las imágenes, 69)

Los archivos-imagen y los medios a las que se desafía y enfrenta políticamente el arte, trabajan más allá de lo estético de la obra, puesto que actúan también de forma colateral a la sociedad. Son archivos que funcionan reconociendo, editando y emitiendo las imágenes que edifican lo que llamamos la “actualidad”. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación no solo tienen la capacidad de registro, almacenamiento y transmisión de imágenes, sino que igualmente funcionan como un archivo-archivante que es productor de los acontecimientos.

La tecnología y el arte de archivo buscan explorar el pasado, recopilar de distintas formas estos códigos y signos que determinan el presente, definen nuestro futuro y proponen nuevas formas de sí mismo. Busca la destrucción de ese lugar de privilegio histórico, social y cultural, para llegar a la reflexión crítica de los espectadores, sin dejar de cumplir con los objetivos primordiales del arte como la comunicación y la transformación; levantando, además, el guante del “arte de la memoria que busca la transformar el material despojado de interés en producción poética” Guasch (2011)

Para finalizar con los resultados del arte de archivo y la tecnología, la multimedia más la naturaleza abierta de los archivos ha generado la posibilidad, en estos documentos, de ser seleccionados y combinados de manera diferente; lo que permite crear una narrativa distinta, un conjunto de información nueva y un significado renovado dentro del mismo archivo.

Conclusiones

En el arte de archivo se puede ver una conexión entre los archivos, el tiempo y la tecnología en donde se redefine la creación artística como la preservación cultural. A lo largo de este escrito se puede reparar como los archivos cumplen un papel esencial en la recolección, acumulación, clasificación y organización de la información y cómo los mismos han ido siendo modificados para ser partícipes tomando un rol más activo y a su vez atractivo y significativo en arte contemporáneo.

El cambio de paradigma en el arte forja y genera en el archivo dejar atrás la idea de ser solo un acopio de datos históricos y culturales, sino que lo transmuta a una herramienta en términos de expresión; un creador de historias y un vehículo entre el tiempo pasado, el presente y el futuro. Esto también se ve afectado, influenciado y potenciado por los avances tecnológicos que democratizan el acceso ampliando en el camino de la reproducción y reinterpretación de estos archivos en el mundo artístico.

Asimismo la tecnología ha ejercido un papel crucial y también decisivo tanto en las nuevas formas y maneras de creación, como en la difusión de archivos en el mundo artístico. La “reproductibilidad técnica” como lo denomina Benjamín, ha posibilitado la emancipación del archivo y de su valor tradicional; ofreciendo así nuevas perspectivas, configuraciones y posibilidades de interacción entre artistas, archivos y espectadores.

A su vez la tecnología no solo ha cambiado la creación artística, si no que igualmente ha proporcionado un positivo impacto en lo social al propagarse y popularizarse en las instituciones, no solo culturales sino también pedagógicas, formativas etc. Los archivos y la tecnología se convierten de este modo, en máquinas de discurso político.

“...el medio ideal del arte de archivo es el mega archivo de Internet y, durante la última década, los términos que evocan la red electrónica, tales como «plataformas» y «estaciones», han aparecido en la jerga del arte, al igual que en la retórica de «interactividad» de Internet” (Hall Foster, p.104, 2016).

El arte de archivo y la multimedia generaron una cooperación que va más allá de la conservación histórica, ha permitido al artista y a los espectadores una valiosa vinculación e interacción con el pasado para reinterpretar el presente causando una relación viva y dinámica entre las distintas épocas y sus formas artísticas.

Referencias

- Delle D.S, (2018),Arte y archivo atravesar el tiempo para sublevarse, Sonda,(7),30-39.URL<https://revistasonda.upv.es/portfolio/arte-y-archivo-atravesar-el-tiempo-para-sublevarse/>
- Foster H,(2016) *El impulso de archivo*, Papel Cocido,(30), 102-125. URL <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/nimio/article/view/351/586> (Traducido del Ingles por Constanza Qualina)
- Guasch Anna María (2011), Arte y Archivo 1920-2010. Genealogías, Tipologías y Discontinuidades ,Ediciones Akal S.A.
- Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona(2017, Febrero 23 “Conferencia inaugural Insurreccione[Archivo de video] YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=CUJMmn719gQ>
- Tello A. M, (2015), El arte y la subversión del archivo, Aisthesis, (58), 125-143.URL <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163243346007>
- Vinos, G.(2018) “El aire se levanta. Entrevista con Georges Didi-Huberman”, Revista código. URL <https://revistacodigo.com/entrevista-didi-huberman-sublevaciones/>