

“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 y se ha ido transformando e innovando a lo largo del tiempo.

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

El archivo, en la era contemporánea, deja de ser un mero elemento para aglomerar información para comenzar a ser una “maquina social”, en palabras de Anna María Guasch (2011). Comienza a organizar y administrar los signos, el tiempo y la sociedad. La autora, antes mencionada, 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 y transformar al archivo en una “máquina social”, enlazando el pasado, poniendo a reflexionar al espectador, a través de estos registros que trascienden y se ramifican en el espacio y el tiempo.

La tecnología en este proceso del arte de archivo es significativa, las nuevas tecnologías no solo 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 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 tiempo, parte de la humanidad y como todo han ido evolucionando conforme al avance del ser humano en la sociedad. Como algo indivisible al avance, los archivos fueron

cambiando sus formas; y es por esto que hoy podemos encontrarnos con archivos en múltiples conformaciones como, escritos, fotografías, audiovisuales, etc. La evolución a la que nos referimos se pone de manifiesto, también en el alcance que establecen alcanzando distintos campos 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 formas 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 varios procesos como unificar, identificar, clasificar, entre otros. Su manera de proceder no es amorfa o indeterminada, sino que nace con 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, asiduamente, ha sido comprendida de dos maneras; literal y metafórica. Es el lugar legitimado por la historia y la cultura el que consigue hacer comprender a estas ciencias 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 de organizar y darle forma al futuro, ofrece una respuesta, un compromiso para el porvenir.

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 y coherente. Este prototipo de archivo trata el paso del objeto a la del soporte de la información, y la lógica del museo-mausoleo 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.

Por otro lado, la idea de “obra de arte” parece también ser sustituida por “archivo como obra de arte”. Es decir que nos encontramos en los espacios de arte con “documentación de arte”. Esa documentación, normalmente, es el único antecedente probable de una acción artística.

“En la historia del arte Guasch agrega, igualmente otra lista importante de artistas dentro de la estela, 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 memoria, de la que carece por ejemplo, la tautología que defiende el arte conceptual”. (Los lugares de la memoria, 2005, p.158)

Por lo antes expuesto es que el arte de archivo da un vuelco provocando, de alguna manera, una revolución al arte tradicional. Indaga en la transformación del archivo para hacerlo mutar y convertirlo en una “máquina social”; trasladando lo sucedido 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, a 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 y el archivo pueden explicarse como una inclinación del arte actual donde el artista se considera “archivista”. En efecto, no nos encontramos de cara a un vínculo donde dos dimensiones son distintas, sino frente a un “impulso de archivo” como dice Guasch (2011) que inspira al real trabajo artístico. El archivo en el arte no solo busca una apreciación del pasado melancólico, también busca crear historias donde el archivo y los documentos son el punto de partida de estas historias.

El archivo propone, en el campo artístico, un discurso activo que establece vinculaciones entre temporalidades, pasado, presente y futuro. No solamente trae el pasado al presente, sino que perfila el futuro, da una respuesta, un compromiso para el porvenir. Este “giro de archivo” que sucede en el arte, rescata la idea de memoria y de “arte de memoria “ en términos de Guasch(2015)

Tomando a Walter Benjamín(Los pasajes de París,1999), dice que las obras de arte y su montaje cumplen una función fundamental para el desarrollo de estas historias basadas en archivos, ya que pensar éstas como un montaje es una forma de ver el pasado en el presente y de reemplazar la idea de las historias por el concepto de imagen dialéctica del pasado; donde en esa imagen estanca se mezclan 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 y es en este permanente sobrevenir que se resignifica lo antiguo.

Metodología

En la realización de esta investigación primeramente se expusieron los temas a tratar: el archivo, lo que genera el archivo en el arte y la influencia de la tecnología en el arte de archivo. Para esto se comenzó por una búsqueda de autores de los cuales sus textos hablen de estos temas y se ajusten a lo planteado.

Ya definidos estos temas, se cuestionó y examinó cada uno de los textos con las diferentes posturas de los respectivos autores. Para analizar el archivo y el archivo en el arte se utilizaron los siguientes textos: “Arte y archivo atravesar el tiempo para sublevarse” de Sofia 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 entrevista de Vinos, Gabriele “El aire se levanta” de la Revista código.

Resultados

El arte de archivo y la tecnología

Las nuevas tecnologías generan en el arte alteraciones ya que emprenden hacia un campo más específico. Esto genera que adquieran un nuevo potencial 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 otorga al archivo el carácter necesario para su emancipación con relación a su tradicional valor ritual. Esta actúa derogando su aura, 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 de difusión, reproductibilidad y alcance.

“Las prácticas artísticas identificadas con este tercer paradigma 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 necesidad fundamental de la estructura y la realidad social de ese momento, profundizando en el entendimiento de lo que la ciudadanía debe tener del entorno social y político.

Las tecnologías de archivación, las imágenes y la multiplicidad de medios en el arte, generan un 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.

“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 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

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 ver como los archivos cumplen un papel fundamental en la acumulación, clasificación y organización de información y cómo los mismos han ido siendo modificados para ser partícipes tomando un rol más activo y a su vez atractivo 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 transforma en una herramienta 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 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 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, igualmente ha impactado 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 así 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 tecnología generaron una cooperación que va más allá de la conservación histórica, ha permitido al artista y a los espectadores vincularse e interactuar con el pasado, reinterpretar el presente causando una relación viva y dinámica entre las distintas épocas y 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-subelevaciones/>