

Descripción y análisis de los ARCHIVOS MAYO como ejemplo de una experiencia artística Transmediática. Análisis de su funcionamiento en base a los conceptos de obra de post-producción y utilización de nuevas tecnologías

María Guillermina Valent

Introducción

En el marco de la investigación: *La obra Transmediática (Obra Gráfica Transmediática): descripción de sus principales características, estudio de relación de los distintos medios que intervienen en su producción. Las implicancias en la práctica del realizador y del espectador*, se abrió frente a mis ojos un heterogéneo e inmenso grupo de propuestas artísticas que en un primer momento, aparentemente tenían en común, el hecho de ser contemporáneas. Esta realidad me enfrentaba a la incertidumbre de no contar con las herramientas conceptuales que hicieran de este inmenso capital artístico un material posible de ser abarcado por completo, ya que las propuestas abundan en su disparidad, y la escasa distancia histórica acentúa aun más las diferencias.

La razón que las hace tan interesantes es la misma que dificulta su abordaje.

Frente a esta incertidumbre inicial que propone el panorama artístico contemporáneo, decidí acotar y dedicarme a un pequeño pero muy rico fragmento, que es la propuesta del grupo, JOYSTIC¹, específicamente a uno de sus trabajos, LOS ARCHIVOS MAYO. El análisis se plantea específicamente desde la idea de éste como un fenómeno artístico de post producción, que se vale de las posibilidades de las nuevas tecnologías para la construcción de sentido.

La obra como proceso

“LOS ARCHIVOS MAYO” es un producto que circuló en espacios artísticos tradicionales, (inauguración en 2005), esta hecho por artistas y responde a la convocatoria de un grupo de artistas (jstk).

A pesar de esto se hace engorroso en algún punto llamarla obra, ya que como mencionamos anteriormente no es un tipo de manifestación artística que responda a las características estilísticas o de genero institucionalmente legitimadas o en las que podamos encasillar la producción en su totalidad. Pero sin dudas lo vamos a considerar inmerso en el panorama artístico.

Pertenece a una manera de producir, en la cual la construcción de la pieza artística es parte de un proceso inacabado, en la que indefectiblemente la participación de numerosas entidades modifica y altera el valor significativo de la misma.

Para comprender este concepto acerca de la obra como proceso adjunto a continuación la explicación que hace el grupo acerca de esta propuesta que tiene como dispositivo el medio digital, contenido en la Web.

En Julio de 2003 tuvimos la oportunidad de estar junto a Mario Posada Ochoa en su casa de la calle Maracaibo en Medellín, convirtiendo a formato digital todas sus películas de 16 Mm. Películas que filmó él mismo desde el año 1945 hasta 1968.

Recogimos 28 horas de imágenes de su vida cotidiana en Medellín, de sus viajes por

¹ www.jstk.org/home.html; “joystick esta enfocado en la promoción de trabajos de experimentación multidisciplinar. Interesados en establecer nuevos canales y espacios de comunicación. Nos servimos de la red como plataforma fundamental para el intercambio de información, lanzamiento de proyectos, convocatorias y publicación de trabajos.”

Estados Unidos y Europa, de sus negocios, de su familia, etc.

Mayo es Mario Posada, es como lo llama su familia, es como lo llamamos nosotros. **ARCHIVOS MAYO** es un proyecto que parte de su archivo fílmico, es un homenaje al trabajo de un apasionado por la imagen

Al llegar a Barcelona con el material en formato digital, decidimos que teníamos que hacer algo con esas imágenes, después de haber pasado por el trabajo de limpiar las películas y restaurar las necesitaban un poco de mantenimiento, no podíamos dejarlas guardadas así, que se nos ocurrió (posiblemente como un primer paso de muchos proyectos que pueden salir a partir de éste material) convocar a algunos amigos y proponerles reunirnos durante unos meses cada martes a ver las películas de Mayo. Vimos todo el material, las 28 horas, y cada uno iba tomando nota de las secuencias o imágenes que les interesaban, con la idea de construir un vídeo corto cada uno a partir de los archivos mayo, es un experimento de montaje con imágenes de archivo, sin restricciones, podían hacer un trabajo documental, ficciones, experimentos con las texturas de las películas desgastadas, video clips, o lo que fuera.

El resultado del proyecto se presenta como una Exposición del 8 de Octubre hasta el 27 de Noviembre de 2005 en el ESPAI ZERO1, en Olot, España.

También gracias al Espai Zero1, estos videos se prensaron en un DVD que va acompañado con un libro con información adicional sobre cada uno de los videos. el libro Puede ser descargado aquí en formato .PDF: 18 d

La propuesta aquí mencionada, no solo se llevó a cabo, sino que hoy en día, casi dos años mas tarde de su génesis, continúa en vigencia.

Esta posibilidad que tiene la obra de prolongarse en el tiempo, parecería un hecho menor en lo que consideramos hasta el momento como OA, léase pintura, grabado, escultura, etc. Sin embargo es trascendental en el funcionamiento de la misma ya que podemos definir a esta obra como un ente en permanente movimiento, que anula las distancias del tiempo, y nos permite accionar .El pasado en tiempo real se hace presente hoy y cada vez que alguien ponga en marcha el dispositivo,

Ya no hablamos de una imagen bidimensional, sino que estamos operando como espectadores activos sobre un material que esta en estado latente funcionando en un espacio virtual.

La producción de ARCHIVOS MAYO tiene muchos estadíos en su creación, desde la digitalización del material del autor *original*², Mario Ochoa Posadas, pasando por la convocatoria, la selección de los autores, la gestación de los cortos, la muestra de presentación del proyecto, la difusión del material compilado, la creación de posibilidades de almacenamiento y difusión del material, etc. Y podríamos rastrear la continuación de este proceso sin fin planificado.

Esta categoría que nos permite ver a la obra como un proceso inacabado , abre las puertas a posibilidades tanto en la práctica como en la recepción de lo que consideremos producciones artísticas.

La idea de obra como proceso se despega de una de las categorías en la cual vamos a hacer foco que es la construcción de sentido a través de la POST PRODUCCIÓN.

Este concepto que proviene originalmente de las disciplinas audiovisuales, cine , televisión, video juegos, entre los mas representativos, se desarrolla sobre la práctica de editar material informado, es decir, construir algo nuevo y particular, con características estéticas a partir de material informado. Ya no se trabaja en estos

² Cuando digo *original* no hablo de único o verdadero, sino como punto de partida, como primer nacimiento del material que luego será postproducido numerosas veces por diversos autores.

casos con materia prima (pigmentos, maderas, tintas), sino que el material inicial esta cargado de sentido, y con ese valor significativo es con el cual se trabaja.

Esta nueva manera de hacer, como ya dijimos, no es exclusiva del mundo de las bellas artes, sino por el contrario, como resultado de una descentralización de lo estético, en donde realidades no artísticas cobran valor, apunta a la interrelación de medios diversos en colaboración bajo la dirección de objetivos primordiales.

Se puede decir por lo tanto que proviene de prácticas ajenas a este medio, pero sin embargo pensado esto desde un intenso proceso interdisciplinario, no resulta extraña la mirada experimental y el heterogéneo y muy rico panorama contemporáneo en el que derivan estas propuestas.

Tomando puntualmente la producción analizada, la podemos clasificar dentro de lo que Simón Marchan Fiz denomina como estética generativa. El autor habla de objetos artísticos, y destaca el corrimiento de las expectativas hacia el proceso generativo, donde ahora la dirección del proceso artístico creador se asienta en muchos estadios constructivos.

En el caso de ARCHIVOS MAYO, la producción mantiene una estrecha relación de reciprocidad con el público o espectador, el cual no es simplemente un observador pasivo, y su participación va más allá del bagaje personal y la puesta en juego de la experiencia de este, la interacción se da desde posibilidades operativas.

En este proceso que es la obra hay varios estadios a considerar, y en cada instancia, (unas mas otras menos), la participación del espectador es constitutiva de la obra.

En el momento inicial, los primeros espectadores, que observan las imágenes del archivo familiar, son los artistas convocados.

Estos se apropian de esta *herencia*³ que en términos de Derrida es un concepto superador del de stock o archivo ya que lo considera en movimiento, como un cuerpo clasificado, interpretado, filtrado y puesto en orden.

Hasta ese momento, el autor es Mario Ochoa Posadas, el responsable de las filmaciones, sin embargo a partir de la digitalización del material, y la propuesta del grupo, el gran proyecto como obra comienza a diversificarse y a tomar otras formas.

A través de recursos de edición, y la elección crítica de fragmentos y detalles del material original se gestan nuevas unidades de sentido.

Esta ambigüedad a la hora de determinar autorías, es el resultado, entre otras cosas, de este proceso sin un único fin, que como ya mencionamos, se vale de material informado para la construcción de sentido.

Cuando hablamos de material informado, no se destaca principalmente la información del contexto original del material a utilizar, ya que como vemos en los ejemplos de este proyecto algunos autores lo toman como detalle y otros como fragmento.

Algunos casos remiten al conocimiento del material original, el contexto de la familia, su constitución, etc. lo que se ve en CATALINA DEL 0 AL 7, y otros por el contrario revalorizan fragmentos que se desprenden de la intención original de retratar a este grupo y sus experiencias específicamente y construyen cortos como S MATRIX, en el cual la referencia al documento es nula y se hace una revalorización estética de los rasgos propios que genera el dispositivo fílmico de 16 Mm.

El proyecto, aprovecha la gran variedad de posibilidades que plantea el medio digital, y opera desde la variedad de recursos técnicos y retóricos.

Nicolás Bourriaud determina como elemento clasificatorio diversas maneras de operar en post- producción:

- a- Reprogramar obras existentes.
- b- Habitar estilos y formas historizadas.
- c- Hacer uso de las imágenes.

³“ herencia..implica la decisión, la responsabilidad, la respuesta, y por consiguiente la reacción crítica, la elección; quiérase o no, siempre hay elección, sea o no consciente “.

- d- Utilizar a la sociedad como un repertorio de formas.
- e- Invertir la moda, los medios masivos.

Los 18 videos que se encuentran en la página del proyecto se presentan como material heterogéneo. No coincide ni el tiempo de duración, ni los temas elegidos, y tampoco las calidades estéticas. Son la respuesta a una propuesta abierta.

Sin embargo si existe coincidencia en la actitud reformuladora de los artistas, en la cual se encuentran estas formas de operar que enumeramos anteriormente, propias del medio, que le dan coherencia al proyecto en general.

Así se presentan las propuestas, junto a la primera imagen del corto, con un título, nombre del autor/res, y en algunos casos datos informativos o poéticos.

1-Conducta en los Velorios de Andrea Gómez. Ilustración del cuento Conducta en los Velorios de Julio Cortázar con imágenes del archivo fílmico de Mario Posada.
(El cuento leído por Julio Cortazar)

2-Stratocruiser de Carlos Gómez

"Que yo también soy uno de esos pesados que siempre se piden la ventanilla del avión... Viendo las imágenes del archivo pensé que a Mario Posada, aunque no tengo el gusto de conocer, también le gustaría construir un sueño con aviones... Espero que le guste".

3-Simple Dreams de TheSpecialK!

Dedicado a mis padres-abuelos Beatriz y Gregorio.
feat. Maria Eugenia y Mario en sus viajes.

4-((o)) de Luciana Riso

"Tuve una primera sensación al ver las imágenes de los archivos de mayo. Era una especie de melancolía o una de esas sensaciones del paso del tiempo, que te recuerdan que eso es lo que define la vida. Quise habitar la imagen o que ella me habitara a mi. Busque entonces en el archivo algo que se prestara para utilizar la técnica de croma donde ese pasado y el ahora se pudiesen unir. Encontré la imagen que describía mi estado en un instante, todo aquello compaginó. La decisión estaba tomada".

5-Flamingos and other Birds de Pollenation

"Las imágenes que seleccionamos son de Parrot Jungle en Miami, y de algunas fiestas y reuniones familiares. La yuxtaposición de éstas imágenes resaltan una curiosa relación entre

6-Frente Pro Inkisición de Kamel Ilian

Imágenes de Los Archivos Mayo de el Congreso Eucarístico Internacional de Agosto de 1968, mezcladas con imágenes de conciertos de la escena Punk de Medellín. Con banda sonora de Dexconcierto.

7-Honey love hate together de Paula Velez

Inocentes bañistas en su luna de miel. Idealizado romanticismo.

Oh! Luna de miel, honey, honeymoon.
¿Qué pasara si la realidad se confunde con un mal sueño?

8-S-Matrix

de **Matthias Groebel / Zeugwart Hallbauer**

"Un pausado paseo a las profundidades dionisiacas del ritmo y los ritos, mientras viajamos por el tiempo desde Köln en la postguerra al el carnaval en Brasil a vastos mares vacíos.

Desplegando estructuras minimalistas ambient el sonido se adentra en el ruido blanco de la historia mientras lo visual desata una travesía fantástica dentro de la arquitectura básica éxtasis y orden de la iglesia. Lo visual y lo sonoro forman aquí un puente a un tiempo pasado donde el enigma de la vida estaba aun inscrito en el ornamento de la fe. Mirando desde atrás al Papa Pablo VI dar su bendición a la multitud: No puedes acercarte más a la orilla del pandemónium. Si miras por largo tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada, o en otras palabras: El Papa se encuentra con el Pop."

9-La performance du genre PS

Una reflexión la sexualidad y el género.

10-Susuro : Neraides : Analipsi Opora

Tres videos cortos experimentado con la sincronización.

11-EI de José Manuel Ruido Berenguer

José Manuel Berenguer presenta un video hecho con MaxMSP trabajando con los "leaders" de las películas, generando el audio con la luminancia de cada uno de los frames dependiendo de la luminosidad.

12-EI de Andy Davies Pelo

13-Lesser de Miuk

14-Catalina del 0 al 7 de Julio Cesar Palacio

15-Mayo.Py de Roc Jiménez de Cisneros

16-Oil for food de Leonardo Gonzalez Quevedo (El audio es de Yopoman,)

17-Bliblug bliblug (part 1) de Sasabune Datteln / Flowers, Children and Things Related or Días Felices

18-Casting de Susana Noguero 107

La obra no culmina con la presentación de los videos y el registro documental del proceso, sino que la página esta preparada para hacer copias con la impresión de la

información acerca del proyecto para que éste pueda circular de mano en mano, en paralelo al formato web. También hay imágenes seleccionadas para ser impresas, y el aval de la LICENCIA AIRE INCONDICIONAL⁴ que le da un marco legal a la libre distribución del material.

Nuevas tecnologías: Medios digitales y post producción

Se nos presenta una realidad sociocultural de prácticas de consumo y producción que no dejan exento al mundo del arte, y la apropiación de tecnologías inicialmente ajenas a éste, es un rasgo, que por su perfil experimental hace del panorama artístico contemporáneo un espacio ecléctico y lleno de propuestas nuevas.

La ERA DIGITAL acciona desde la totalidad del espectro de las artes por su dimensión MULTIMEDIAL (SONIDO; IMAGEN; TIEMPO; CONTACTO; ETC) y plantea desde su escasa especificidad el rompimiento de los límites establecidos y aprendidos.

Es decir, que cuando hablamos del medio digital en el arte no hablamos simplemente de la asimilación de una herramienta o técnica con numerosas posibilidades retóricas, sino que estamos frente a una serie de dispositivos que plantean en su funcionamiento nuevas prácticas.

La incorporación del medio digital en las manifestaciones artísticas contemporáneas, ha marcado definitivamente su producción, y en consecuencia su circulación y recepción.

Cuando hablamos de la inserción de este medio en el campo de lo artístico, desde luego nos referimos a un proceso lento, que aún hoy pugna por ser considerado e incorporado en los espacios institucionalmente validados. Sin embargo entendemos también que hoy en día su utilización no es una novedad, y las prácticas que lo incluyen se expanden al ritmo de su vertiginosa dinámica.

Que entendemos por **medio digital**⁵. La aparición de este medio tiene en su esencia el traspaso de la modalidades analógicas de ejecución a las numéricas, como lo explica Bettetini,

“Las variaciones similares de magnitudes diversas...han sido sustituidas por sus cuantificaciones numéricas, permitiendo así, por una parte, la transmisión de muchas mas señales simultáneamente por el mismo canal y, por otra, la posibilidad de transportar, por el mismo canal, señales no homogéneas entre sí, .pero convertidas en similares y recíprocamente compatibles, precisamente por su reducción a entidades numéricas”

La digitalización de la información y la creación de productos digitales por lo tanto, hace de estos un material de fácil traslado, almacenamiento y sobre todo plantea su compatibilidad.

La interrelación de material proveniente de diversos lenguajes , inicialmente incompatibles (imagen, música, etc.) se hace factible a través del proceso numérico al que se traducen, y por lo tanto este nuevo espacio de acción (medio digital) cobra dimensiones gigantescas.

Notamos como un rasgo generalizado en las manifestaciones contemporáneas, que como herederas del arte conceptual⁶, su proceso de producción de sentido se da desde operatorias a partir de material informado como mencionamos en el ejemplo analizado, y en estas prácticas las nuevas tecnologías son las que permiten su manipulación.

⁴ http://www.platoniq.net/aireincodicional_licencia.html

⁵ Gianfranco Bettetini, Fausto Colombo; “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN”; PAIDOS; Barcelona, Buenos Aires, México; 1995.

Posibilidades experimentales para la construcción de sentido

La incorporación de la PC se da en ocasiones como una herramienta más del repertorio conocido, haciendo pintura, grabado y escultura. Sin embargo no es esta la implementación del medio que nos interesa, existen artistas, como lo demuestra el caso analizado, que encuentran en esta nueva tecnología un modo de decir particular, un mecanismo único que no busca parecerse a nada.

Este último es el artista que nos interesa, un tipo de realizador que se apropia de los medios y propone.

Pierre Lévy (1992) observa que la difusión masiva y el acceso directo a la diversidad de las producciones culturales de la humanidad impulsa al artista del siglo XX a una ruptura indefinidamente repetida de todas las tradiciones si desea que su obra continúe siendo socialmente relevante.

Por otro lado, cualquiera sean los medios técnicos utilizados en su producción, toda obra artística, para salir del ámbito privado de su creador y poder llegar a tener algún tipo de relevancia social, ha de integrarse, de un modo u otro, en los circuitos establecidos por las industrias culturales (o del entretenimiento).

Como sucede a lo largo de todos los procesos, conviven hoy en día lo que entendemos como tradicional, y las propuestas experimentales.

Es mi intención como observadora y productora que se desempeña en el ámbito del arte, reflexionar acerca del hoy, haciendo visibles algunas de las posibilidades que considero viables para la construcción de sentido, con ánimo de operar desde y para la diversidad.

Analizar desde lo conocido para poder comprender y capitalizar las nuevas propuestas.

Este fenómeno complejo que se evidencia en el ejemplo analizado, muestra como los polos pueden estar teñidos de su opuesto y las sutiles transformaciones que quedan en el centro son menos reconocibles, espacios híbridos, sin nombre que representan las semillas de lo que vendrá, o la simple posibilidad de lo que podría ser.

Bibliografía

Aumont, Jacques. - *La imagen* - Paidós Comunicación/48, Barcelona. (1992)

Bettetini, Colombo. - *Las nuevas tecnologías de la comunicación* - Paidós, Barcelona. (1995)

Bourriaud, Nicolás. - *Post producción* - Adriana Hidalgo editora - (2004)

Cátedra de Grabado y Arte Impreso. *Reflexiones sobre el lenguaje gráfico; Del Grabado y Arte Impreso. Revista Arte e Investigación*, Facultad de Bellas Artes, UNLP, La Plata.

Derrida, Jacques/Stiegler, Bernard. - *Ecografías de la televisión* - Eudeba, Buenos Aires. (1998)

Dietrich Diederichsen. - *Personas en loop, Ensayos sobre cultura pop.* – Interzona editora S.A., Buenos Aires – 2005

Ivins, W. M. - *Imagen impresa y conocimiento.* Gustavo Gili, Barcelona. (1975)

Levis, Diego. -*Arte y computadoras. Del pigmento al bit.* Grupo Norma, Buenos Aires. (2001)

Marchan Fiz, Simón. – *Del arte objetual al arte del concepto* –AKAL/ARTE Y ESTÉTICA- (1986)

PAGINAS WEB DE CONSULTA

GRUPO JOYSTICK

www.jstk.org/home.html

LICENCIA AIRE INCONDICIONAL

http://www.platoniq.net/aireincodicional_licencia.html