

Taller sobre prácticas alternativas de documentación, archivo y acceso al arte basado en tecnologías inestables

Vanina Hofman/ Jo Ana Morfin / Gabriel Vanegas

11 y 12 de Noviembre de 2011

Mediateca_Archivo de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Presentación y Objetivos

“La historia está conformada por documentos porque la documentación es lo único que permanece”.
Jacques Le Goff, *History and Memory*, 1992.

Diversos formatos de vídeo, cintas de audio, materiales fotográficos y fílmicos y, posteriormente, una variedad de medios digitales han sido usados como vehículos de creación artística, o bien para capturar y documentar prácticas de carácter no-objetual o de fuerte carga contextual. Estos materiales -que por su dependencia tecnológica y sus características de temporalidad han sido denominados por el área de conservación con el término *time-based media*- han pasado a integrar acervos documentales y colecciones artísticas albergadas indistintamente en museos, galerías, instancias privadas, centros de documentación, espacios artísticos e incluso en archivos personales de los creadores.

Numerosos espacios y productores culturales enfrentan:

- el progresivo reemplazo de tecnologías y formatos en las producciones artísticas y, por lo tanto, la necesidad de generar políticas y criterios para su preservación y presentación futura.
- la acumulación “azarosa” de materiales que son almacenados pero que carecen de una estructura que los haga accesibles, consultables y hasta identificables; materiales que, por otro lado, demandan medidas que anticipen su deterioro o desaparición.

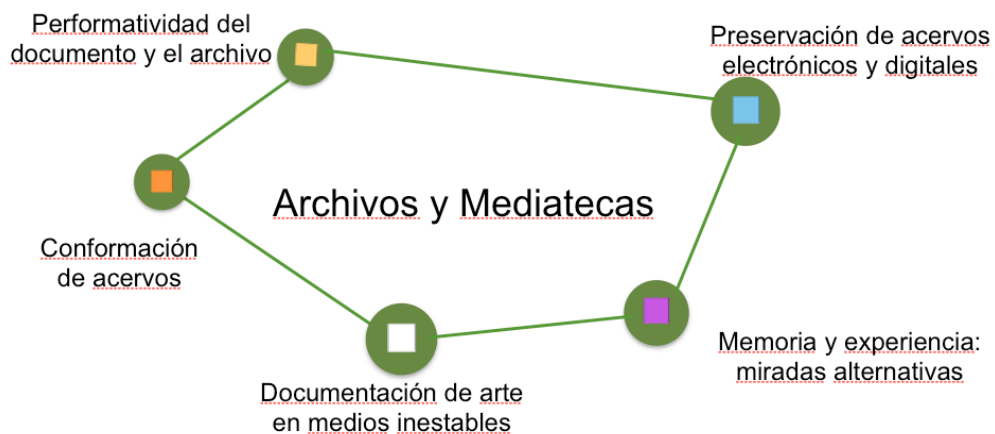
Las características físicas y conceptuales de las obras y/o documentos que integran las colecciones determinarán las medidas de conservación preventivas que deben adoptarse y las estrategias de preservación que pueden seguirse. Esas medidas y estrategias atraviesan una fase de profundo replanteo y cambio. Y por consecuencia, es un momento oportuno para reflexionar sobre ellas no sólo desde el punto de vista técnico, sino también en términos de construcción de la memoria colectiva.

Por tanto, el objetivo de este taller es promover que la reflexión sobre cómo cuidar las *time-based media*, con sus características de inestabilidad y rápida obsolescencia, y abrirla a distintos actores sociales, que nunca antes estuvieron involucrados en la experiencia de tomar decisiones concretas sobre el modo de cuidar un patrimonio que también les pertenece. Asimismo, el taller se propone:

1. Presentar una visión general sobre las distintas formas de acercarse al campo de la documentación y archivo de prácticas de *time-based media* y fomentar el debate sobre las mismas. Presentar estrategias y herramientas vigentes [Conformación de acervos, Preservación de acervos electrónicos y digitales]

2. Vivenciar en primera persona el proceso de documentar obras, y compartir esa experiencia con otros en pos de sacar conclusiones sobre modos complementarios de documentación, y sus consecuencias de cara a la construcción de una memoria de nuestras prácticas artísticas contemporáneas [Documentación del arte en medios inestables]
3. Poner sobre la mesa la discusión sobre el futuro de los archivos, y el modo de acceder y reutilizar la información allí depositada [Performatividad del documento y el archivo, Memoria y experiencia - miradas alternativas]

Esquema conceptual de los nodos que abordaremos en el taller:

Cronograma de trabajo:

Día 1 - TARDE (3 horas)

Contenido:

- Presentación de los ponentes y participantes / Introducción del taller (30 minutos)
- Definiciones de medios inestables / Panorama actual de la conservación, documentación y archivo (2 horas)
- Debate de inicio (30 minutos)

El surgimiento y posicionamiento de propuestas artísticas conceptuales, no convencionales, basadas en el tiempo, efímeras o que exploran la convergencia con la ciencia y la tecnología propician un cambio profundo en los paradigmas tradicionales de preservación y archivo. Estos procesos creativos que se distinguen por ser performativos, su temporalidad, movilidad, interactividad y conectividad ponen en cuestionamiento y develan problemáticas en las antiguas formas de almacenar y diseminar nuestra historia cultural.

El primer módulo del taller se propone fundamentalmente sentar las bases de qué significa pensar la conservación del arte basados en medios inestables, performativo, procesual y efímero, y las consecuencias directas en el paradigma de las instituciones culturales y de memoria en relación con este tipo de prácticas. En otras palabras, abordará las preguntas: **¿Cómo se conforman los acervos de los Archivos o Mediatecas en la actualidad? ¿Cómo se documenta, qué modelos existen? ¿Qué experiencias alternativas se están llevando a cabo?**

Con el objetivo de explorar esas preguntas se procederá a la presentación, análisis y discusión de proyectos clave y diversas estrategias desarrolladas por instituciones culturales en relación a la conservación/ documentación de arte en medios inestables y prácticas artísticas temporales/efímeras. Se analizarán las distintas posturas entre las colecciones conformadas por artistas, museos y espacios culturales, así como, los distintos acercamientos e implicaciones generados por la dicotomía entre obra y documento. Se relacionarán estas posturas con los conceptos de nuevas ontologías o estructuras (e.g. *anarchive*) y también con la construcción memoria colectiva. Asimismo, se dará cuenta de modelos experimentales, técnicas y ejercicios de construcción-documentación colectiva y participativa. Estos últimos serán utilizados empíricamente por los participantes en el DÍA 2 - MAÑANA del taller.

Finalmente, se propone un primer debate con los participantes que será retomado el último día luego de que transiten la experiencia concreta de documentar una exposición.

Día 2 - MAÑANA (3 horas)

Contenido:

- Recorrido de las muestras de la La LABoral (1 hora)
- Trabajo empírico sobre las mismas a partir de los diversos modelos de documentación disponibles (3 horas)

Durante la mañana de la segunda jornada se invitará a los participantes del taller a recorrer conjuntamente las exposiciones que en este momento estén en curso en La LABoral, teniendo en mente aquellas cuestiones teóricas que se discutieron el día anterior.

A continuación se dividirá el grupo en dos: por un lado, aquellos que documentarán las obras con algunos de los modelos de registro vigentes surgidos de los proyectos discutidos el día anterior. Para eso, se proveerá al grupo del material necesario (entre ellos, los modelos de documentación de Inside Installations, los sistemas de notación PADS -MANS, Questionnaire Variable Media, Modelo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museu d'Art Contemporani de Barcelona y TATE Modern). Dentro de este primer grupo, también se podría trabajar con modelos de *Artist's self-archiving practices*.

La otra mitad del grupo trabajará con técnicas de documentación de carácter más subjetivo, centrándonos en modelos performativos tales como recorrido Binaural sonoro; construcción colectiva visual 3D; y notaciones, narrativas personales y taxonomías populares.

Día 2 - TARDE (3 horas)

Contenido:

- Puesta en común de las distintas experiencias de documentación realizadas a partir de técnicas y conceptos dispares (2 horas)
- ¿Qué hacemos ahora con esa información? Usos del archivo y la documentación: *performing the archive*. La Mediateca de La Laboral (1:30 hora)
- Debate final (30 minutos)

El último módulo del taller consistirá en hacer una puesta en común de las experiencias vividas durante la mañana, al transitar los modelos de documentación. Centramos el debate en dos niveles. Por un lado, en comparar la documentación institucional que aspira a ser compartida y, de alguna forma, sobrepasar el tiempo presente hacia las generaciones futuras; con las experiencias de documentar desde la subjetividad y desde el recorrido personal por las obras. ¿Existen puentes, factores en común, en estas diversas miradas sobre el documento? ¿Qué se puede extraer de cada una de ellas de cara a pensar la transmisión del patrimonio? ¿Son opuestas o complementarias? ¿Con qué tipo de actividad de documentación nos sentimos más cómodos/as cada uno de nosotros? Por otro lado, haremos un trabajo de análisis de las diferentes formas de documentar dentro del campo institucional (diversos modelos) y dentro del campo que podríamos llamar vivencial.

Posteriormente, saltaremos del tema de cómo se almacena la documentación que hemos generado y la documentación en general, cómo se puede dar acceso y cómo se usan y cuál será su futura utilización. Básicamente: **¿Qué se hace con la documentación, cómo se guarda?** Y esto nos lleva a trabajar conceptos como la performatividad del archivo, la diseminación y sustentabilidad de la información, la accesibilidad en distintas locaciones, los usos, y sobre todo, su preservación.

En este módulo, se discutirá cómo el archivo se ha convertido en un campo transdisciplinario y transformativo. Los archivos performáticos se proponen como motores que propician nuevas dinámicas de conocimiento las cuales reflejan e imitan la movilidad y variabilidad, así como el comportamiento cambiante de la producción artística contemporánea. En esta línea, se discutirá la utilización de herramientas de código abierto y de cultura abierta en general. Se hablará de herramientas que promuevan la premisa de contenidos libres, dinámicos, visibles, sostenibles y plenamente accesibles.