

Post apropiación. Creación y agotamiento en la época contemporánea

Lectura N4 Arte acerca del Arte/ Autor: Martin Guerra / Resumen realizado 2024
Por Alexia Rosas Torres

Introducción

El libro Posproducción → Defendía la consolidación de artistas que en vez de crear cosas originales, hacían una mezcla de contenidos de otros autores. Ejm: El Dj que remixes pedazos de canciones de otros autores.

- El artista posproductor → el artista actual (contemporáneo)

Apropiación y Modernidad

La inicios de la “pérdida del aura” - La reproducción

- En 1936 se propone una era de reproducibilidad técnica con el cine y la fotografía.
 - Reproductibilidad técnica: posibilidad de hacer copias de una obra original.
 - Aura: Cualidad irrepetible que tenía el arte moderno.
 - El público pasa a tener un rol más activo y crítico.

Conclusión: debido a la reproductividad se está perdiendo el aura de las obras.

Siglo XX-técnicas de reproducción que permiten apropiación: collage y fotomontaje.

- Elaborado por dadaístas alemanes o artistas de la vanguardia rusa.
- ¿En qué consistía? Uso de materiales reciclados como periódicos y fotografías para satirizar y denunciar a los políticos conservadores.
- Estrategia entre el arte y el agit prop

Otras técnicas de apropiación: Duchamp con los ready mades: Se apropia de objetos de la vida cotidiana que tienen una función muy concreta y las traslada al mundo del arte.

Se va pero vuelve a aparecer con fuerza el apropiacionismo en los 70s

En 1940, parece que “fracasa” esta idea de modernidad, pero en los 70s, vuelve a aparecer.

- En EEUU: Fueron el Raushenberg y el Pop Art los que la retoman
- En Europa: Ideas de los situacionistas -détournement (desviación de signos y símbolos) así como la expresión de filósofos y pensadores que cuestionan la modernidad (Foucault y Derrida)

El primer momento post

1968 Barthes publica artículo: declara muerte el autor y aparición del “lector”.

- Se plantea una crítica a la idea de un autor que se apropia de una cultura que le pertenece a todos.

Se empieza a romper esta idea de autor y obra original: Se ponen contra la modernidad

Estados unidos, el entretenimiento y el Pop como apropiacionistas

- Con el pop y el giro publicitarios, se promueve esta idea de la cultura variada y la copia (ya NO la idea “moderna” de que una obra tiene que ser super original).
- Ejemplos: Fotografías de fotografías, imitación de escenas de películas, remakes de piezas famosas del arte.

- Este tipo de obras participó en la exposición “pictures” en Nueva York. Se plantea la idea de que en la posmodernidad se trabajara con el método de la apropiación

Principales promotores

- Douglas Crimp: un arte más interesado en la circulación y el consumo.
 - El tomaba fotos de fotografías.
- Benjamin Buchloh: Propone que estos autores realmente lo que hacen es neutralizar el carácter mercantil de la obra de arte.
 - Dice que al tomarle foto a las fotografías, estas pierden su condición mercantil y recuperan su carácter de ser simplemente imágenes.
- Dara Birbaum: Manipulación de material de archivo como el material producido para el entretenimiento. Ella lo hizo con fragmentos de videos sacados de la televisión
 - Utilizó fragmentos de la serie Wonder Woman para hacer una crítica feminista de la cultura de masas.

Conclusión: La posmodernidad trajo esta nueva renovación creativa del apropiacionismo.

Principales problemas del apropiacionismo:

Pastiche	Esquizofrenia
Repetición que no aporta nada, una repetición vacía	Pérdida del sentido de la historia. Al apropiarse se pierde de vista el sentido histórico.

Posproducción

La “Estética relacional” de Nicolas Bourriaud

- Significa que el artista abandona por completo la idea de una creación original y novedosa. Y solo trabaja sobre algo material o que ya existe (apropiacionismo)
- A esta idea él la llamó “posproducción”

¿En qué se basa el trabajo de los artistas posproductores?

- Selecciona los contenidos existentes
- Manipula dichos contenidos.

PERO, utiliza estos contenidos en nuevos escenarios, se plantea una nueva idea, interpretación y se renueva por eso el significado original del material intervenido.

Ejemplo: “24 Hours Psycho” de Douglas Gordon de 1993, donde el artista usa la famosa película de Hitchcock para hacerla durar 24 horas. (Aquí se “deconstruye” la película y se le da una nueva mirada a esta en cuestión al tiempo, las escenas, etc)

La apropiación y lo contemporáneo

Uno de los motivos de usar apropiacionismo

- Desautorizar las ideas modernas de propiedad intelectual
- Desacato a las restricciones de la circulación del arte.

Es decir, buscaba democratizar el arte.

La línea de tiempo va así Modernidad → Posmodernidad → Contemporáneo.

Gracias a esta influencia posmoderna, estos artistas contemporáneos prefieren la copia, cita y apropiación para producir Arte.

- Como dijimos. Reordenan parte del mundo y le otorgan nuevos significados/interpretaciones.

El nuevo concepto de artista como reciclador y mezcla los pedazos de cultura.

La figura del remix comienza a cobrar protagonismo en la era contemporánea del reciclaje digital (piensa que ahora nadie crea algo original sino siempre se basa de algo).

El apropiacionismo como método crítico del mundo contemporáneo

Copy and paste: el mundo cultural en la era de internet

Las tecnologías como facilitadores de acceso a archivos de imágenes y sonidos.

- Nos ayudan a producir, clonar y copiar. Se crean infinitas posibilidades de creación.
Ejm: Todos los tiktoks-trends, todas las canciones remix.

Cultura de la sampler: Utilizar pedazos de sonidos para componer algo a partir de ahí.

Echo jam: montaje directo de un loop de audio y un loop de video.

Hipermedial: El internet y las RRSS como principales bibliotecas o museos de cultura

- En internet los creadores son los lectores activos de la red que hacen uso de las imágenes y los textos que circulan y se comparten en internet.
 - Los mueven de un lugar a otro, los mezclan y los recombinan en otros contextos.
- Prosumidor: Consumidor de contenido que a su vez produce más contenido (cuando retuitear un twit, respondes un video en tiktok, usas un twit como post en insta, etc)
- Ya no hay un espectador pasivo. Sino que ahora se colabora en esa cadena de hipervínculos de internet.

El mundo de la creación digital: La hiperimagen y el hipertexto.

- Ejemplo más significativo: El meme. Es una imagen y texto apropiados que circula sin parar por el mundo digital.
- En la escritura: Con el internet hay nuevas formas de apropiarse (copiarla).
 - Ahora ya no es cuestión de crear más, sino saber usar la que existe
 - Lo importante ahora es elegir bien lo que uno desea copiar de internet, sabe identificar que es correcto incluir y excluir.

Polémicas y contexto, a manera de conclusiones

Tres situaciones principales de apropiacionismo en el arte y el mundo del internet.

Caso 1: Proyecto de la artista peruana Daniela Ortiz. Obra: “97 empleados domésticas”

- Consiste en 97 fotografías familiares y sociales de pitucos sacadas de Facebook. En estas fotos la empleada del hogar sale en segundo plano o fuera de foco.
- **Objetivo:** Mostrar la violencia normativa del trabajo de las empleadas.
- **Polémica:** Apropiación de fotos de redes sociales de personas sin su permiso.

Caso 2: José Carlos Martinat. Grafitis artísticos y políticos del espacio público

- **Polémica:** Privatiza lo que debería más bien hacerse público. ¿Por qué está mal eso? Porque supuestamente uno de los principios de la apropiación es hacer una crítica que circule públicamente → Libre circulación de contenidos.
- Está lucrando (Ganando plata) básicamente con algo público.

Caso 3: Album Chuck Person's Eccojams Vol 1 Daniel Lopatin. Primer disco de Vaporwave

- Es un álbum que utiliza/copia elementos visuales (portada) de un videojuego Ecco the dolphin y samplear canciones pop de los ochenta, las acelera, ralentiza, etc.
- Vaporwave combina estética retro con crítica al consumismo contemporáneo.

Surge un nuevo desafío estético y político con los NFTs, que convierten imágenes digitales en propiedad.

- El críptico arte de memes y gifs está emergiendo y sus repercusiones son aún desconocidas.
- Algunos ven a los NFTs como un capitalismo especulativo en internet, mientras otros destacan su potencial para reconocer el trabajo creativo.
- El apropiacionismo seguirá generando múltiples interpretaciones y discursos.
- Mantener un espíritu crítico y transgresor permitirá la exploración de nuevas formas de creación en la era digital.