

Seminario y taller 26 y 27 de marzo de 2015
Edificio Nouvel, Auditorio 200 (seminario)
Medialab Prado (taller)

Código abierto

El sistema del arte tras la red

Daniel G. Andújar. *Not Found, 1000 casos de estudio*, 2014.
Cortesía del artista

A pesar de la facilidad para acceder a las redes desplegadas por Internet y la percepción extendida de que participamos asiduamente en unas prácticas culturales colaborativas, la pervivencia de las ideas de autor, originalidad y propiedad exclusiva es fácilmente constatable. Frente a la crisis que en la cotidianidad se da de estas nociones, nos encontramos con unos mecanismos (desde los legales a los libidinales) que limitan y vigilan en su nombre. Estamos ante un incierto desencuentro entre esos conceptos, que parecen estar permanentemente en crisis, y las prácticas que los desobedecen. Así, es necesario rastrear los pliegues y dobleces de este momento de desencaje para advertir qué está haciéndose posible. La tarea no es sencilla, pues está en gran medida lastrada por un vocabulario heredado y cuestionada por las expectativas grandilocuentes de los visionarios de los nuevos medios. Estas jornadas intentan navegar entre unos y otros para desplegar una reflexión situada aquí y ahora. No obstante, no es éste otro encuentro más que busque criticar las incongruencias de la propiedad intelectual. Estamos interesados específicamente en las formas de hacer y organizarse en red y sus implicaciones. En concreto, en aproximarnos a las prácticas de la autoría artística y su reconfiguración en ese entorno. Esto a pesar de que parece cada vez más difícil revertir el hecho de que toda producción cultural es hoy simplificada como parte de las denominadas industrias creativas, y que debe, por tanto, ser regulada por una lógica estricta de mercado. Sin embargo, la cultura (también la digital) sigue manifestando unos rasgos que no han sido los propios de los bienes de consumo y que en cierto modo ha problematizado esa integración: ni es escasa, ni se agota con el uso, ni se puede poseer en exclusividad. Surge con esto todo un conjunto de conflictos entre las regulaciones legales, la capitalización económica y las prácticas de acceso y libre circulación culturales que requieren ser atendidos y que, de hecho, han sido notablemente públicos en los últimos años. Es este complejo entramado en el que *Código abierto* rastrea la inserción, la mutación y las posibilidades del sistema del arte.

En la era del capital, la labor artística muestra una relación cuanto menos ambigua con la producción y la generación de valor: ya fuera durante la industrialización inicial, el fordismo o la terciarización de la segunda mitad del siglo XX, ha sido dudosamente productiva, si bien debido a ello ha tendido a aparecer como genuina y valiosa. La reivindicada autonomía del arte, el carácter autoproclamado de *outsider* o bohemio del artista, el potencial disidente y provocador de ciertas vanguardias o los trabajos colectivos y contrainstitucionales de los años sesenta y setenta del siglo pasado sugerirían ese carácter irrelevantemente productivo que el arte guardaba para el capitalismo. Las condiciones que se están fijando mediante las tecnologías digitales están modificando los términos de esa ambigua relación. De una parte, el trabajo artístico ha tendido a alinearse con lo que podríamos denominar *fuerza de trabajo creativo precarizado*, que anima el funcionamiento de las industrias creativas. Se ha tendido a minimizar con esto su carácter social y políticamente productivo, su capacidad para substraerse o hacer de otros modos. A su vez, sin embargo, han aparecido otras formas de asociación y organización a la estela de las prácticas en red. La distribución de los saberes y la disolución de las formas verticales de articularse y actuar parecen apuntar a una suerte de estructuras difusas, en las que las prácticas artísticas se han ido entretejiendo. Ese proceso de integración y sus resistencias concomitantes pueden detectarse en ciertas agonías conceptuales.

El más persistente de estos conceptos en disputa es sin duda el de **autoría**. ¿Qué formas institucionales la siguen sustentando cuando la práctica artística se ha visto diluida en una producción cotidiana colectiva y anónima? ¿Cuál es el estatuto del plagio o las acciones de los *hackers* en la operación de las denominadas industrias creativas? ¿Solo cabe pensar la autoría inserta entre los términos de producción y consumo, no hay otros *modos de hacer* que no se inscriban en ese par y que vayan más allá del simplista “consumo creativo”?

Con la obsolescencia del trabajo industrial en las economías posfordistas se produce la expansión de la **creatividad** a prácticamente todos los ámbitos de la producción y, con ello, cobra relevancia la cuestión de su distinción respecto del artístico. ¿Hay algo propio en el trabajo artístico o está integrado en las condiciones generales del creativo? ¿Puede defenderse alguna singularidad sin caer en concepciones románticas de genio y originalidad, que no hacen sino avalar el discurso de las industrias creativas? ¿Puede ser algo más que un recordatorio nostálgico de que otras formas de vida son posibles?

Se ha extendido la convicción de la desmaterialización de los procesos productivos, cuando más bien nos encontramos en la configuración de nuevas **materialidades digitales**, manifiestas de modos diversos. De una parte, nos encontramos con la digitalización de la producción y las finanzas emparejadas con la precarización laboral y el desempleo. ¿Cómo se insertan en esas condiciones las prácticas artísticas? ¿Qué papel juegan en esas nuevas materialidades lo que podríamos llamar *ecologías en red* como estrategias de subsistencia? De otra parte, con los mecanismos de captación y capitalización de las inteligencias colectivas mediante las denominadas redes sociales y estrategias de extracción de valor paralelas. ¿Se ha satisfecho perversamente la promesa emancipadora en la que todos ya somos artistas que damos rienda suelta a nuestra creatividad, solo que mediante la precarización de prácticamente todas las formas de trabajo? Finalmente, nos encontramos con procesos recientes de generación de plusvalía y costes decrecientes de producción que apuntalan un proceso de acumulación de capital cada vez mayor en menos manos. ¿Pueden las prácticas artísticas intervenir de algún modo en los procesos de (re)distribución de este capital acumulado? ¿Cómo podrían replantear la noción misma de valor? Las preguntas que se plantean en torno a estas tres ideas ponen de manifiesto el proceso de configuración de unas nuevas condiciones en las que puede advertirse la posibilidad de replantear los roles y funciones del artista. Estas condiciones están marcadas por las tecnologías digitales y las redes activadas desde ellas. En cierta medida no hay nada nuevo aquí: en el fondo, las reestructuraciones más drásticas de la vida social desde el siglo XVIII han venido de la mano de las nuevas tecnologías de producción en el proceso de expansión del capitalismo. Este seminario rastrea hoy los modos de hacer y relacionarse mediante la red. De ahí que quepa la posibilidad de hablar de nuevas relaciones que permitan imaginar formas de agencia dispersas y diversas. La propia institución museística, como la que organiza *Código abierto*, se ve reinscrita y retada en este entramado. Las prácticas e instituciones artísticas no han dejado, pues, de responder al oleaje provocado por las transformaciones tecnológicas en la era del capital. La cuestión es cómo lo están haciendo ahora y en qué medida es posible pensarlo sin simplificarlo.

Programa

TALLER

Lugar: Medialab-Prado.
Alameda, 15
26 y 27 de marzo de 2015. 11.00 h

Jueves, 26 de marzo

Geert Lovink y Alberto López Cuenca

Viernes, 27 de marzo

Marcell Mars, Felix Stalder y Daniel G. Andújar

Este taller se plantea como un encuentro en el que los distintos participantes en *Código abierto* introducen su trabajo y debaten nociones comunes con la comunidad de artistas, activistas, teóricos y usuarios de Medialab. El taller busca ser un complemento horizontal al seminario, donde se comparta información de ida y vuelta y exista un trabajo previo a las conferencias, que permita articular un debate posterior, recuperando entornos de trabajo ajenos a la producción académica, vinculados a otras formas de saber nacidas en los *hacklabs* y *medialabs*.

CONFERENCIAS

Lugar: Museo Reina Sofía.
Edificio Nouvel, Auditorio 200
26 y 27 de marzo de 2015. 18:00 h

Jueves, 26 de marzo

Desenmascarar al autor: arte y activismo en la era de Internet

Las nociones de "autor" y "originalidad" no parecen pasar de moda. De hecho, la era de Internet ha traído consigo una inesperada recuperación de categorías modernas. Aunque paradójica, esta situación es comprensible. La crítica posmoderna no pudo deshacerse ni del sujeto excepcional ni del conocimiento original porque solo los desmontó *en teoría*, sin desarticular las prácticas e instituciones sobre las que se sustentaban. Con la llegada y expansión de Internet, estas predicciones se han visto en condiciones de ser superadas *en la práctica*. Sin embargo, están siendo hoy contestadas en un abierto debate sobre la vigencia de los denominados "derechos de autor". En este sentido, las diversas legislaciones no solo no han desechado al autor y su carácter único, sino que reclaman su estatus con más insistencia que nunca. Contra esto, la dispersión de la autoría en la estructura nodal de la red, la conformación de distintas estrategias de inteligencia colectiva, la experimentación con formas híbridas de *hackers*, artistas y activistas ponen de manifiesto otras posibilidades abiertas y descentradas

18.00 h

Margarita Padilla

Qué quieren y qué no quieren las máquinas en red

Un cambio de paradigma no es poca cosa. Y ese cambio está llegando de la mano de las redes de ordenadores, que irrumpen con la fuerza de un modelo que invita a lo social a mimetizarse en él. Redes de personas, redes de máquinas y, sobre todo, cambios en la distribución del poder. ¿Cuáles son los rasgos fundadores, genéticos, de esta transformación? Los procesos sociales, creativos, productivos o críticos buscan en el mimetismo con la red las mejores condiciones para su proliferación. Nueva herramientas, métodos novedosos y elementos de organización originales. ¿Cómo distinguir lo nuevo, radicalmente nuevo, de la mera tendencia hecha mercado? ¿Cómo distinguir lo que hay que cuidar (lo que hace red dentro de la red) de lo que hay que desechar (lo dentro de la red que destruye la red)?

19.00 h

Geert Lovink*La política del diseño de máscaras: la cultura de Internet después de Snowden*

¿Qué opciones tenemos ahora que hay dudas tanto de la transparencia radical como de la protección contra la vigilancia? Esta conferencia ofrece un panorama general de las estrategias activistas y artísticas de los últimos dos años desarrolladas en respuesta a las revelaciones de Edward Snowden. Contra el extendido fracaso de los *hackers*, los artistas se han implicado en un amplio abanico de experimentos para denunciar la vigilancia y control en la red. ¿Qué podemos aprender de la trágica historia de Anonymous? ¿Por qué tanta gente desconfía del navegador anónimo Tor? Julian Assange difícilmente puede ser un modelo. ¿Qué se hizo mal? ¿Puede el arte indicar alguna salida de todo esto?

20.00 h

Mesa redonda con la participación de Margarita Padilla, Geert Lovink y Alberto López Cuenca.

Viernes, 27 de marzo

Los comunes digitales: hacia otras ecologías del arte

Las condiciones materiales en las que se produce, distribuye y accede a la cultura se han visto modificadas drásticamente en las últimas dos décadas. Los principales responsables han sido las tecnologías digitales y su articulación en red. Puede hablarse de una reconfiguración de la cultura, cuyo rasgo más evidente es la desobjetualización. Esta evanescencia de las producciones digitales abre un abanico de posibilidades para su transformación y plantea un serio problema para determinar y controlar su propiedad. La cultura inmaterial cuestiona nociones como las de exclusividad, escasez o enajenación. Es precisamente en torno a ella que se conformarían lo que podríamos llamar nuevas ecologías del arte, tramadas en torno a los comunes digitales y formas de actuación como las asambleas, los enjambres o las redes difusas. En un momento de ataque a los servicios y bienes públicos, esta noción cobra una nueva vigencia en el ámbito digital. La activación de revividas formas de lo público está ligada a nuevos modos de agencia y organización.

18.00 h

Felix Stalder*El artista al final de la Galaxia Gutenberg. Retos para el arte en la cultura digital*

La figura moderna del artista es producto de los siglos XVIII y XIX, el apogeo de la cultura literaria. Aunque la mayoría de los movimientos de vanguardia del siglo XX se rebelaron contra esa idea, resultó ser un modelo extremadamente duradero, sirviendo aún como fundamento normativo del *copyright*, como un poderoso atractivo comercial en el mercado del arte y como un principio estructural para la mayoría de las instituciones artísticas. Sin embargo, la experiencia de la sociedad red —para los artistas y las audiencias— no solo pone en cuestión este modelo, sino que ofrece uno nuevo, centrado en torno a nociones como las de información o recursos compartidos y lo común, por medio de las que tanto artistas como quienes no lo son interactúan y redefinen sus roles y funciones.

19.00 h

Marcell Mars*Una biblioteca pública*

En el catálogo de la Historia, la institución de la biblioteca pública aparece listada en la categoría de los fenómenos de los que los seres humanos se sienten más orgullosos, junto a la educación y sanidad públicas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el software libre... Una biblioteca pública es una de esas infraestructuras casi invisibles de la que solo comenzamos a darnos cuenta cuando desaparecen. Debido a Internet, es fácil imaginar hoy una biblioteca pública como parte de una infraestructura global de acceso universal al conocimiento para todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, la aparición y desarrollo de Internet está teniendo lugar precisamente en el momento en el que una crisis institucional con consecuencias traumáticas e imprevisibles ha comenzado a ocurrir. El proyecto digital *Public Library* es un ejemplo de defensa de la biblioteca pública y su principio de acceso universal al conocimiento. Es también una exploración de la infraestructura distribuida para el uso de los bibliotecarios aficionados. Es, en realidad, un cruce entre ambos.

20.00 h

Mesa redonda con la participación de Felix Stalder, Marcell Mars, Daniel G. Andújar y Alberto López Cuenca.

Código abierto. El sistema del arte tras la red

Participantes

Daniel G. Andújar

Artista visual. Miembro histórico de irational.org. Fundador en 1996 de la plataforma *Technologies To The People*. Ha exhibido internacionalmente y puesto en marcha otros proyectos de esfera pública en Internet como e-valencia.org. Además, ha llevado a cabo talleres con artistas y colectivos sociales y participado activamente en el debate sobre el estatuto del artista en la economía inmaterial. Recientemente, el Museo Reina Sofía presenta su trabajo en la exposición monográfica *Daniel G. Andújar. Sistema operativo* (21 enero - 4 mayo 2015).

Alberto López Cuenca

Profesor en la Universidad de las Américas, Puebla. Ha coeditado los libros *Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura* (Universidad de las Américas Puebla y Centro Cultural de España en México, 2008) y *¿Desea guardar los cambios? Propiedad intelectual y tecnologías digitales: hacia un nuevo pacto social* (Centro Cultural España-Córdoba, 2009). Sus artículos han aparecido en publicaciones internacionales como *ARTnews*, *Lápiz*, *Curare*, *Afterall* o *Revista de Occidente*.

Geert Lovink

Profesor de la European Graduate School en Saas-Fee, Suiza, y de la Universidad de Ámsterdam, donde fundó el Institute of Network Cultures. Fue miembro fundador de ADILKNO (Foundation for the Advancement of Illegal Knowledge). Es autor, entre otros muchos ensayos, de *Dark Fiber: Tracking Critical Internet Culture* (MIT Press, 2002), *My First Recession: Critical Internet Culture in Transition* (NAi Publishers, 2003) y *Tactical Media, the Second Decade* (Brazilian Submidialogia, 2005).

Marcell Mars (Nenad Romić)

Investigador cultural, artista, *hacker*, es uno de los fundadores del repositorio abierto sobre conocimiento compartido *Public Library*. Además, es co-creador del Multimedia Institut [mi2] en Zagreb.

Margarita Padilla

Ingeniera informática y activista. Co-fundadora del espacio Sindominio.net y de la radio libre Radiopwd desde su actividad en *hacklabs*. Ha publicado diversos artículos como "Agujeros negros en la red" (2002) en la revista *Archipiélago* y "Penélope, tejiendo y destejiendo la red" en el libro *Ciberguerrilla de la comunicación* (Virus, 2000). Además, es autora del libro *El kit de la lucha en Internet* (Traficantes de Sueños, 2013).

Felix Stalder

Profesor en la Universidad de las Artes de Zúrich, donde codirige el Media Arts program, e investigador en el Institute for New Culture Technologies de Viena. Participa como moderador desde 1995 en los encuentros del espacio de debate y crítica *Nettime*. Es autor de los libros *Open Cultures and the Nature of Networks* (New Media Center_kuda.org, 2005), *Deep Search: The Politics of Search Beyond Google* (Transaction Publishers, 2009) y *Digital Solidarity* (PML & Mute, 2014).

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha
(esquina Plaza del Emperador Carlos V)
28012 Madrid

Tel. (34) 91 774 10 00

Horario

De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h

Domingo

de 10:00 a 14:15 h
visita completa al Museo,
de 14:15 a 19:00 h
visita a Colección 1
y una exposición temporal
(consultar web)

Martes

cerrado

Las salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

www.museoreinasofia.es

Código abierto

El sistema del arte tras la red
26 y 27 de marzo de 2015

Organiza:

Museo Reina Sofía

En colaboración con:

Medialab Prado

Acceso gratuito hasta
completar aforo