

**Estudios sobre
Arte Actual**

**Número 1
Julio de 2013**

*ARTE ABIERTO: LIBERACIÓN DE LA
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS, IDEAS
E INICIATIVAS INDEPENDIENTES*

DANILO SANTIAGO VARGAS JIMÉNEZ
JAIR ENRIQUE OTERO FOLIACO

Resumen:

Los medios de difusión y publicación de obras de arte en la actualidad han ido limitando la exposición de colecciones debido a la rigurosidad de aceptación de artistas en espacios como galerías y museos. Sin embargo en esta era del arte de los nuevos medios, se han ido fortaleciendo el número de artistas que trabajan por libre y además, cuentan con renombre internacional y un público global sin tener que recurrir a la ayuda de estas instituciones. Por tal motivo este documento tiene como objetivo hacer una revisión entorno al movimiento de arte abierto, con el fin de promover la liberación de la publicación y difusión de obras, ideas e iniciativas de artistas independientes.

Palabras Clave: Arte abierto, arte de los nuevos medios, artistas independientes, obras de arte, publicación.

* * * * *

1. Introducción

La tecnología aplicada al sector artístico, ha provocado el surgimiento de movimientos como las artes de los nuevos medios, las cuales se refieren a la utilización o creación de arte en base a las nuevas tecnologías. Pero sin embargo, el apoyo con el que cuentan los artistas independientes en la actualidad se ha limitado, debido a las restricciones que tienen organizaciones o espacios específicos, como lo son las galerías y museos.

Por lo anterior, se hace referencia al término arte abierto, el cual indica la publicación y difusión de las obras de arte de los artistas independientes, a través de medios tecnológicos como páginas web, foros y correos electrónicos, promoviendo la cultura artística, difusión comunitaria y la publicación libre de los productos creados por los artistas.

Es por esto que la creación de plataformas que promueven la difusión y publicación libre de obras artísticas, han generado todo un movimiento, beneficiando a esos artistas que se recelan de galerías y museos, para publicar y difundir sus creaciones libremente a través de la red.

Se pretende durante el desarrollo del documento, evidenciar el estudio investigativo de las temáticas emergentes, que denotan esta investigación. Además, delimitar y sustentar los fundamentos teóricos que abarca la investigación, desarrollo del tema y antecedentes propuestos.

2. Marco conceptual

Con la finalidad de apoyar el desarrollo óptimo y las funcionalidades específicas de la investigación, es pertinente adquirir conocimientos de temáticas, entre las que se resaltan:

a. Arte

Deriva del latín “ars”, el arte es el concepto que engloba las ideas e iniciativas creadas por el ser humano, con el fin de expresar una visión sensible acerca del mundo, este puede ser real o imaginario. El arte permite además, expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones a través de recursos plásticos, lingüísticos o visuales.

Además, el arte se puede definir

“...como un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación son especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar profesionalmente imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces de producir efectos estéticos.”¹

b. Obra de arte

Es la creación que busca plasmar la idea de un artista a través de un producto, se le puede llamar a obras de arte a las pinturas y a las esculturas, de igual forma a las creaciones literarias, musicales y cinematográficas.

Una obra de arte está compuesta por elementos que intervienen o se fundamentan para catalogar una obra de arte:

- Elementos individuales: El cual refiere a la personalidad del artista, sus ideales, costumbres y valores.
- Elementos intelectuales: especifican a los ideales referentes a la época y el contexto en que se encuentre el artista.

- Elementos sociales: son las personas que toman el papel de clientes y actores influyentes en la obra.
- Elementos técnicos: Herramientas y técnicas en la elaboración y producción de la obra.

c. Medios convencionales de publicación artística

En la actualidad la publicación de obras, ideas e iniciativas de artistas, se realiza a través de organizaciones y espacios específicos, los cuales puede ser privado o públicos, estos tienen la finalidad de exponer colecciones de arte, de forma masiva, exponiendo trabajos de varios artistas en una misma colección o de forma individual toda la colección de un artista en específico. Entre los espacios de exposición podemos encontrar:

i. Galerías

Las galerías son aquellos espacios que tiene como objetivo la disposición y exposición de manera pública de obras de arte, las galerías en la mayoría de los casos son privadas, por tal motivo limita tanto la iniciativa de exposición de nuevos artistas, como el ingreso de los usuarios a ver las obras. Además, exponen las obras con el fin último de adquirir un beneficio lucrativo por parte de dicha exposición, sea cobrando el ingreso para ver la colección o vendiendo una de las obras expuestas.

ii. Museos

Proviene del latín *musēum*, es un lugar en el cual se guardan y exhiben colecciones, estos puede ser con fines artísticos, culturales, científicos, históricos, entre otros.

Según los Estatutos del ICOM adoptados durante la 22ª Conferencia general de Viena (Austria) en 2007 *“Un museo es una institución permanente, ..., al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”*²

3. Arte de los nuevos medios

Nace como un movimiento el cual, combina la utilización y creación de arte a partir de las nuevas tecnologías, el arte de los nuevos medios aumenta conforme al número de artistas que presentan y desarrollan obras de arte actualmente, estos incluyen medios tecnológicos en las piezas de arte, desde imágenes digitales asistidas por software, hasta la difusión y publicación a través de páginas web.

En su libro *El Lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación*, Lev Manovich define los nuevos medios como aquellos que implican al ordenador (las tecnologías informáticas) en cualquiera de las fases de la comunicación, sea la captación, la

manipulación, el almacenamiento o la distribución, y que afectan a todos tipo de medios, ya sean textos, imágenes fijas o en movimiento, sonido o construcciones espaciales.

4. Manifestaciones Libres

Conforme a la necesidad de los artistas de los nuevos medios de publicar y difundir sus obras, estos utilizan diversos medios o canales para manifestarse. Entre los medios existentes se destacan los que tienen como objetivo principal la publicación y difusión libre de obras artísticas.

a. Iniciativas independientes

Este tipo de manifestación, hace referencia a esos artistas que trabajan en modalidad libre, estos artistas cuentan con medio de publicación como lo es las galerías libres online, o su propia página web, estos cuentan además de presencia internacional y masificación de publicación a través de la red por todo el mundo, dejando al público un acceso total sin ninguna restricción de ingreso o lucro de ganancia.

La finalidad u objetivo inicial de esta manifestación es el que en lugar de compra y vender, esta comunidad artística prefiere intercambiar gratuitamente las piezas a través de páginas web, listas de correo electrónico, espacios alternativos y otros foros.

b. Hacktivismo

El termino hacktivismo es utilizado por artistas que se consideran hackers, estos utilizan los términos informáticos de hacker para la difusión y contenido de sus obras. El concepto refiere a al modo libre de compartir y difundir las obras y la metodología de su realización.

c. Intervenciones en la red

Internet como tal, ofrece como medio tecnológico, la posibilidad de contar con un foro de libre acceso en el que se puede intervenir artísticamente. Estos espacios alejan los conceptos museo-galería y ofrece al artista el acceso a un público más amplio y no tan versado en cuestiones artísticas.

5. Arte abierto

Conforme a las plataformas y medios de difusión que se crean para la publicación de obras de arte de artistas, la terminología “arte abierto” toma como ejemplo las características del movimiento en se distribuyen el software de código abierto, es por esto que referimos el concepto de Arte Abierto como un término por el cual se conoce a las obras de arte, distribuidas y desarrolladas libremente, teniendo como objetivo principal publicar, crear, difundir e intercambiar piezas artísticas libremente a través de medios tecnológicos.

6. Publicación y difusión libre

Entre las opciones de publicación y difusión se encuentra los siguientes medios tecnológicos:

a. Páginas Web

Son el ejemplo más común, para publicar obras de arte, debido a que la razón social o la intensión como tal de la página web, obliga a que su producción se realice de forma masiva, las páginas web permiten el acceso de personal ubicado desde cualquier lugar del mundo. Una página web está compuesta principalmente por información, ya sea texto y/o multimedia, además esta mejora su apariencia al público agregándole hojas de estilo.

La publicación de un artista en una página web puede realizarse de dos modos:

i. Publicación masiva

Contempla aquellas páginas en internet que permite la publicación masiva de contenido artístico, estas le ofrecen a la comunidad la capacidad y el espacio para subir, alojar y exponer sus obras de arte y así mismo estas pueda ser visualizado por cualquier persona que acceda al sitio.

Estas páginas pueden ser:

- Plataformas multimedia
- Repositorios de imágenes online
- Redes Sociales

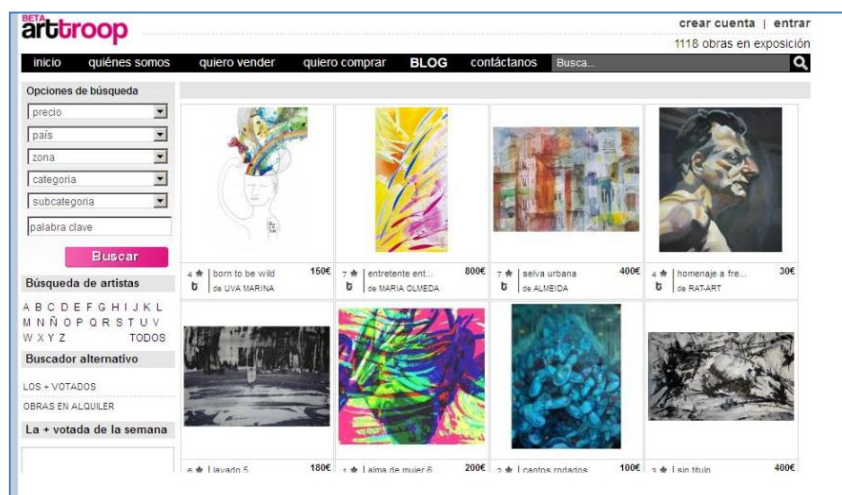

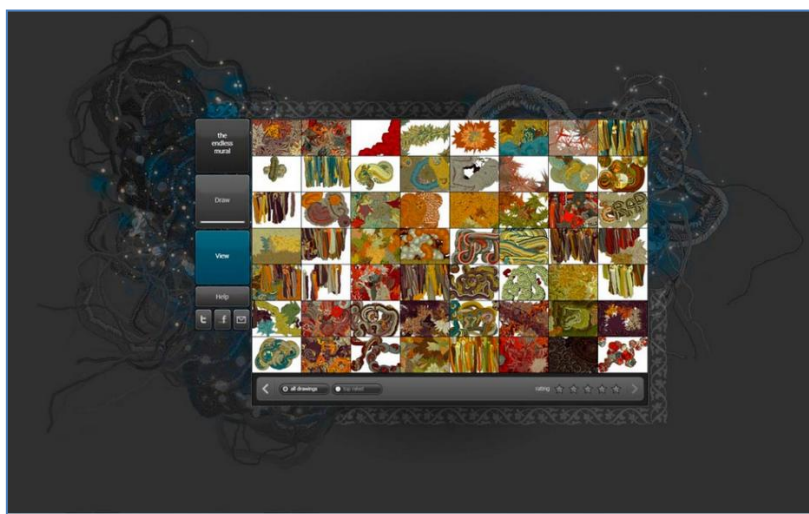
Imagen 1. Página de publicación de usuarios masivo

ii. Publicación propia

Son aquellas páginas propias donde el artista cuenta con los servicios de alojamiento en un servidor, para publicar en ella los trabajos que realice, este tipo de publicación es autónomo y permite el libre control de lo que se va a mostrar a los usuarios.

Estas páginas pueden ser:

- Página Web Personal
- Blog
- Fan Page

Imagen 2. Páginas personales

b. Correos Electrónicos

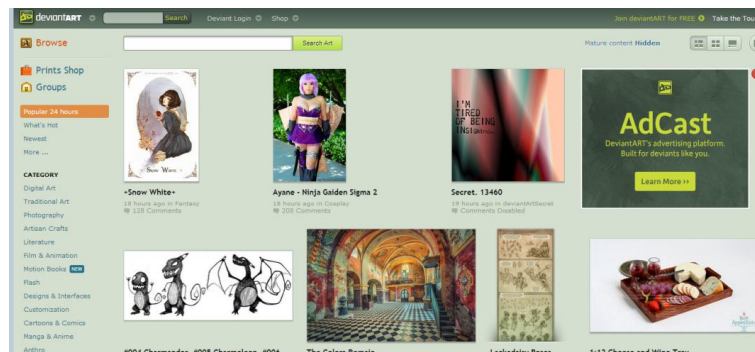
Los correos electrónicos al ser es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente, se catalogan como medio de difusión en donde el artista puede difundir la obra que realice, tener control de los usuarios a quienes les va a llegar dicho correo y además, contar con la propiedad del trabajo realizado.

c. Foros

El foro debido a que es una aplicación que se puede utilizar a través de internet para intercambio de información o debate de un tema específico donde el usuario puede leer y enviar mensajes. Es una de las estrategias más comunes para publicar y difundir obras artísticas, una de las características que distingue al foro de otros servicios de internet es que aquí los mensajes aparecen visibles para los participantes o para el público general.

7. Plataformas de publicación y difusión libre

a. Deviantart

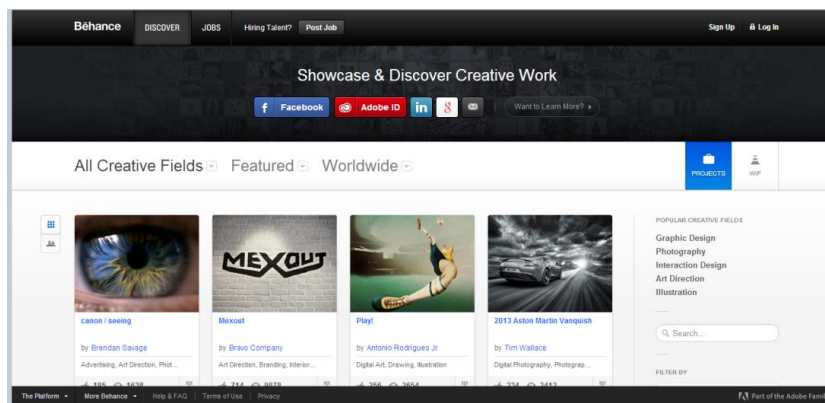
Imagen 3. Página Principal de Deviantart.

Es un sitio web que tiene como principal objetivo acoger a una comunidad internacional de artistas en la red. Esta se presenta al público como un espacio virtual donde cada usuario puede mostrar su arte y aprovechar los beneficios de la red para, publicar, difundir y asociar los trabajos que realicen los artistas.

Cuenta con una organización por categorías (Arte digital, Tradicional, Fotografía, etc.) permitiendo ofrecer al público una alta gama de posibilidades en cuanto a gustos y perfiles profesionales.

Gracias a su objetivo comunitario, fomenta las relaciones entre sus usuarios, creando climas familiares, brindándole la posibilidad al público u otros artistas de comentar y calificar los trabajos compartidos.

b. Bēhance Network

Imagen 4. Página principal de Bēhance

Es una página web, la cual ofrece a los usuarios portafolios de creativos, proyectos y colaboraciones. Cuenta con un sistema de navegación por la web para ver los trabajos favoritos, votados por el público. Además, cuenta con un seguimiento de galerías y un espacio de recomendaciones y consejos intercambiables artista-publico.

Le ofrece al público además, un apartado donde se muestran ofertas de trabajo y oportunidades como freelance.

c. Google Art Project

Es una plataforma web que presenta imágenes y visitas virtuales de museos y galerías alrededor del mundo, cuenta con más de 1000 obras de arte online. Este proyecto se construyó en base a las tecnologías utilizadas para el proyecto Google Street View, así por ejemplo, cámaras que toman fotos de 360° que permiten observar con detalle las galerías y museos fotografiados, además, incluye un completo panel informativo sobre las obras que presenta, como: su artista, informarse más sobre la obra pictórica y vincula videos a fines.

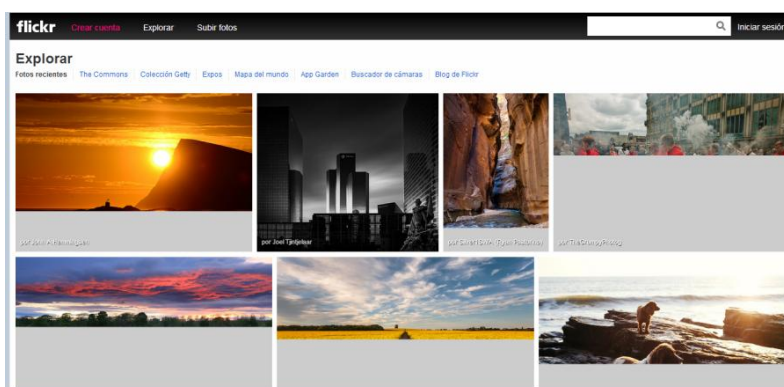
d. Computer Love

Es una plataforma social que tiene como fin compartir y trabajar junto a talentos creativos reconocidos, para así aumentar las ideas creativas en pro del beneficio de la comunidad. Además, ofrece espacios de búsqueda de empleo y cada cuenta proporciona un motor para la creación de redes comunitarias.

Actualmente cuenta con índices de 60.000 visitas mensuales.

e. Flickr

Es un sitio web, que tiene como fin almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir imágenes y videos en línea. Se apoya en el movimiento de comunidad masiva, la cual permite al usuario compartir las imágenes y videos creados por ellos mismos.

Imagen 5. Página principal de Flickr

Cuenta con la capacidad de administrar imágenes mediante herramientas que le permitan al autor, etiquetar sus fotografías y comentar las imágenes de otros usuarios. Además, le permite a los desarrolladores independientes crear servicios y aplicaciones vinculados a Flickr, gracias a la API que les suministra libremente.

f. Coroflot

Es un repositorio en línea que le brinda al público portafolios y trabajos para artistas creativos, ofrece servicios de navegación, para buscar diseñadores por distintas categorías o bien buscar trabajos según las etiquetas asignadas.

Cuenta con una revista presentada en formato flash donde va mostrando el trabajo de los diseñadores, también proporciona recursos y tutoriales y fomenta la búsqueda de empleo presentando ofertas que los usuarios también aportan.

g. Spraygraphic

Es una plataforma que promueve espacios para comunidades creativas, abarca un amplio espectro de disciplinas artísticas incluyendo también la música, incluye servicios de entrevistas con los artistas, la posibilidad de crearse perfiles individuales, de grupo, de galerías, estudios, entre otros.

h. Web de Artistas

Ideada con el objetivo de ofrecerles a los artistas como, actores, actrices, directores, guionistas, fotógrafos, pintores, músicos, escritores, un espacio de libre acceso, con contenido amigables a los usuarios y de fácil propagación de información a través de la difusión comunitaria.

8. Conclusión

La utilización de estos espacios para la publicación de obras, beneficia a los artistas que apenas están empezando en el mundo del arte, a mostrarse y exponer sus obras para que puedan ser comentadas, evaluadas y por qué no contratadas.

El arte abierto se propone como un movimiento nuevo, el cual ínsita a la utilización de plataformas en internet para la publicación de imágenes, escritos y cualquier obra de arte de artistas.

Los artistas independientes recelan de museos y galerías, dejando a un lado las ganancias lucrativas, para poder contar con un espacio idóneo donde pueda compartir y sentirse a gusto con lo que están produciendo.

En un futuro este tipo de manifestaciones que promueven el libre compartir de las obras artísticas, marcara otros movimientos que estimulen y beneficien la integridad de los artistas y sus obras, además, de promover una cultura guiada por el arte en pro de la comunidad.

Notas:

1. J. Acha. Expresión y apreciación artísticas, Editorial Trillas, 2005.
2. Estatutos del ICOM, 22a Conferencia general en Viena, 2007, Viena, Austria. Pag.2 – Art. 3º, inciso 1

Referencias Bibliográficas

- B. González, Galerías Del Progreso: Museos, Exposiciones y Cultura Visual en América Latina. Beatriz Vierbo Editora Jul 21, 2006, p.3
- Hameurlain, S.W. Liddle, K.D. Schewe, X. Zhou, Database and Expert Systems Applications: 22nd International Conference, DEXA 2011, Bilbao, Spain, August 29 - September 2, 2011, Proceedings, p.236
- Art Websites: Artcyclopedia, Pixiv, Art Blog, Deviantart, Net. Art, Paper Project, Gfxartist, Agnieszka's Dowry, Sagan 4, Art. Net. General Books, 2010.
- M. Grazia Mattei, F. Plessi, El arte y los nuevos medios en Italia: conferencia. IDB Cultural Center, 2003, 15 pág.
- R. Bastide, Arte y Sociedad. Fondo de Cultura Economica, Mar 31, 2006, 255 pág.
- E. Kac, TELEPRESENCIA Y BIOARTE. CENDEAC, 2010, p.99
- J. Gray, D. Johnson, A Companion to Media Authorship, John Wiley & Sons, Feb 12, 2013, p.152
- G. San Cornelio, J. Alberich i Pascual. Exploraciones creativas: Prácticas artísticas y culturales de los nuevos medios. Editorial UOC, 2010, p.19