

Copyleft, cultura libre y arte contemporáneo

La convergencia posible en el movimiento de cultura libre

Prácticas artísticas y copyleft

¿porqué son tan importantes las decisiones de los artistas sobre el licenciamiento de sus obras?

- que supone el modelo del copyleft cuando se traslada desde el software a obras de arte
- que participación tienen los autores en el movimiento de cultura libre, comparados por ej. con los programadores en el mundo FLOSS
- como nos relacionamos con la idea y las prácticas de la actitud copyleft desde latinoamérica

vivimos tiempos de cambios exponenciales
de reconfiguración potencial

internet 1964
software libre (copyleft) y GUI 1984
net.art 1994
cultura libre 2000/1

“En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras Bellas Artes y fijados sus tipos y usos.

Pero el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo Bello.

En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte.”

PAUL VALÉRY, Pièces sur l'art («La conquête de l'ubiquité»).

Citado por W. Benjamin en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”
1936

¿de qué hablamos cuando
hablamos de arte?

Problemas preliminares

Una distinción operativa:

Arte aurático: antes del siglo XX
Arte posaurático: después de las
vanguardias históricas.

Concepto de aura introducido por
W. Benjamin:

“la manifestación de una lejanía,
por mas cercana que pueda estar.”

**la forma técnica
habilitando
las personas,
apropiándose
de sus
posibilidades**

Arte posaurático

Formas críticas: en las vanguardias históricas, en los 60, 70 y 90.

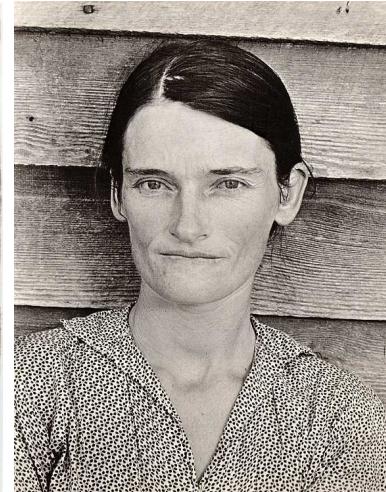
Redefinición de las prácticas artísticas

- desde la creación (programa)
- desde la circulación (copia técnica)
- desde la recepción (interactividad)

Libre uso de materiales de otros
El autor como productor
Una comunidad de productores de medios
Unas promesas utópicas de transformación de la función social del arte

copia: otro concepto polivalente

Copia estudio
Copia homenaje
Copia irónico-crítica de obras reconocibles
Copia técnica

Más ejemplos de citas, remix, apropiación

Arte como concepto histórico
Contextual
Relativo

Flexibilización del canon

Marcel Duchamp
con el seudónimo R.Mutt
Fuente
1917

Fotografía de Alfred Stieglitz
Publicada en la revista
Blindman No.2

En el epígrafe se lee
*“El objeto de exhibición
rechazado por los
Independientes”*

Fountain by R. Mutt

Photograph by Alfred Stieglitz

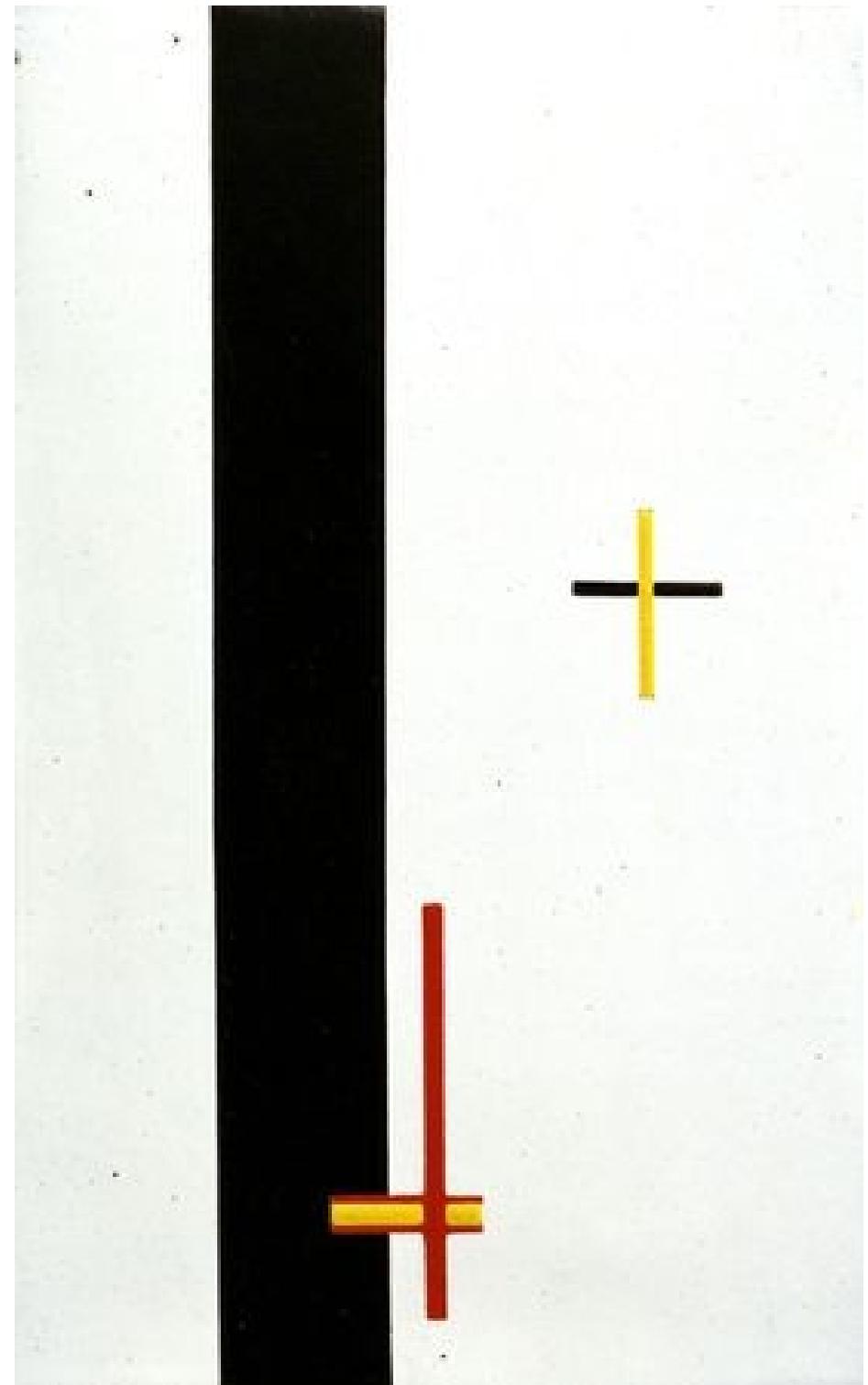
THE EXHIBIT REFUSED BY THE INDEPENDENTS

obra=Programa
Arte no implica destreza manual
Seriado, reproducible y transmitible
como código por medios técnicos

Creación mediada técnicamente

Lazslo Moholy Nagy
EM2
Telephone picture.
1922

Realizada por encargo telefónico
a una fábrica de cerámicos

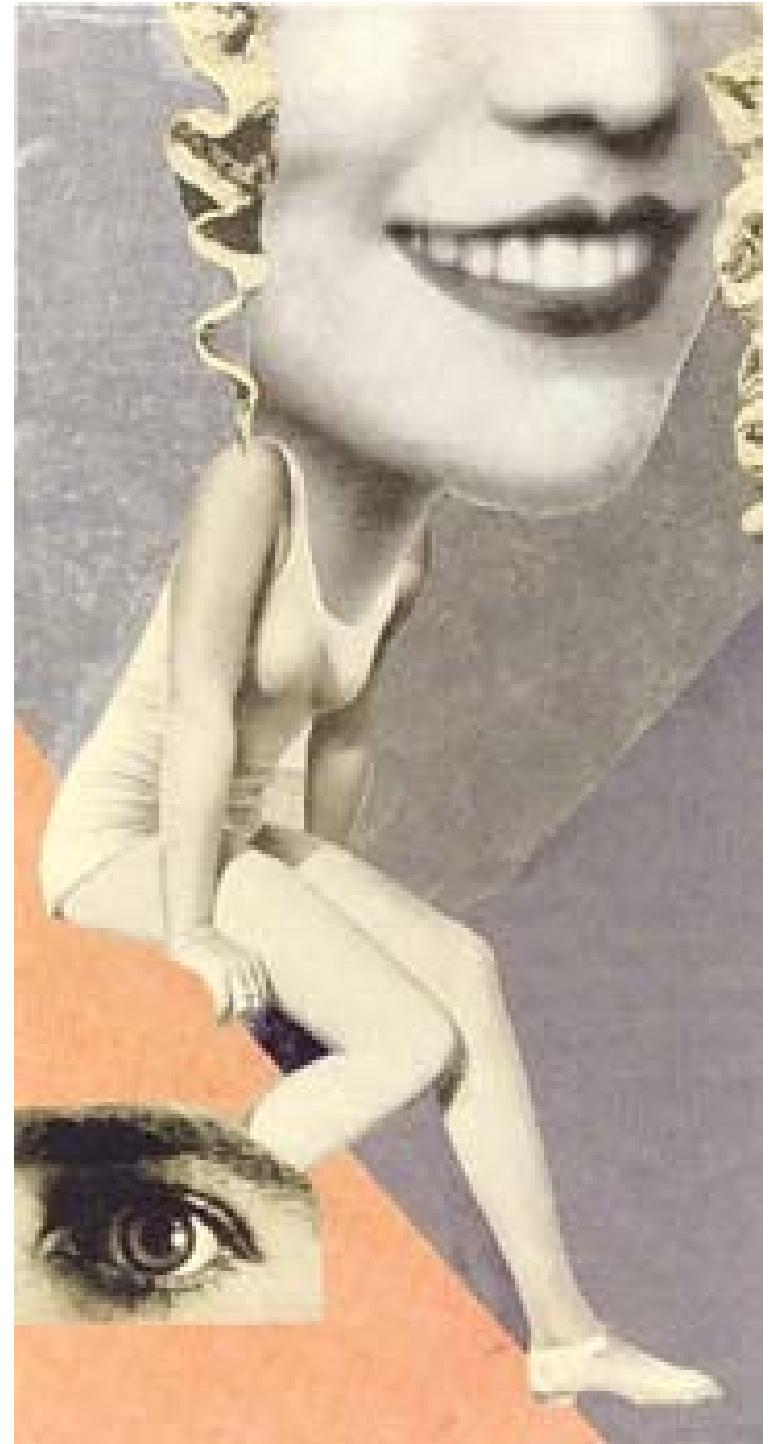

El medio cultural como materia prima
para la post-producción del artista

Ostentación de su carácter constructivo
y heredero de una tradición a la que cita
sin respeto

collage=remix

Hannah Höch
1919
collage

“el arte ha muerto” “viva el arte de la máquina de Tatlin”
1920

Arte como experiencia de Significado y placer

Las vanguardias históricas pretendían la desaparición de las principales categorías institucionalizadas del arte (una muerte del arte), y que tal desaparición recondujera y se fusionara con unas prácticas anónimas, cotidianas, comunes y desreguladas de toda normativa o valor de juicio que no pasara por su estricto **efecto de sentido**, o de **intensificación de la experiencia** de una comunidad de productores y receptores.

[Antecedentes afines a una convergencia posible]

“No existen «obras de arte».

Existen un trabajo y unas prácticas que podemos denominar artísticas. Tienen que ver con la producción significante, afectiva y cultural, y juegan papeles específicos en relación a los sujetos de experiencia. Pero no tienen que ver con la producción de objetos particulares, sino únicamente con la impulsión pública de ciertos efectos circulatorios:
efectos de significado,
efectos simbólicos,
efectos intensivos, afectivos ...”

Redefinición de las prácticas artísticas. LSA.

<http://aleph-arts.org/lسا/lسا47/manifiesto.html> Párrafo 3

s/d aprox. 1999

90s: net.art como zona temporalmente autónoma (TAZ)

¿de dónde obtuve
el último software,
el último texto,
la música que
escucho,
la película que ví
ayer?

y mientras tanto ...
por fuera del mundo del arte ...

la circulación en entornos digitales
cultura de la copia
entornos **proto-copyleft**

profundas transformaciones en
poco más de 25 años
para el usuario final, 10 años

esto nos afecta como autores y
receptores

Cierta realización de promesas incumplidas, proyectos fracasados que aún resuenan en las prácticas artísticas contemporáneas

potencial crítico de la forma técnica

cultura remix
a nivel autor y receptor
nuevos productores

- como procedimiento creativo
(crítico o formal)

- como forma de acceso

>> difuso límite
>> disponibilidad ampliada
>> salida pública de
manifestaciones antes no editadas
(fan-art, web2.0)

la crítica a la autoría tiene antecedentes múltiples en el arte contemporáneo, con las vanguardias históricas como punto de origen

reproductibilidad
(potencial crítico de la técnica)
atrofia del aura

cita
apropiación
plagiarismo

Edward Steichen.
The Pond-Moonlight
1904
fotografía-41x48cm

Vendida por 2,9 millones de us\$

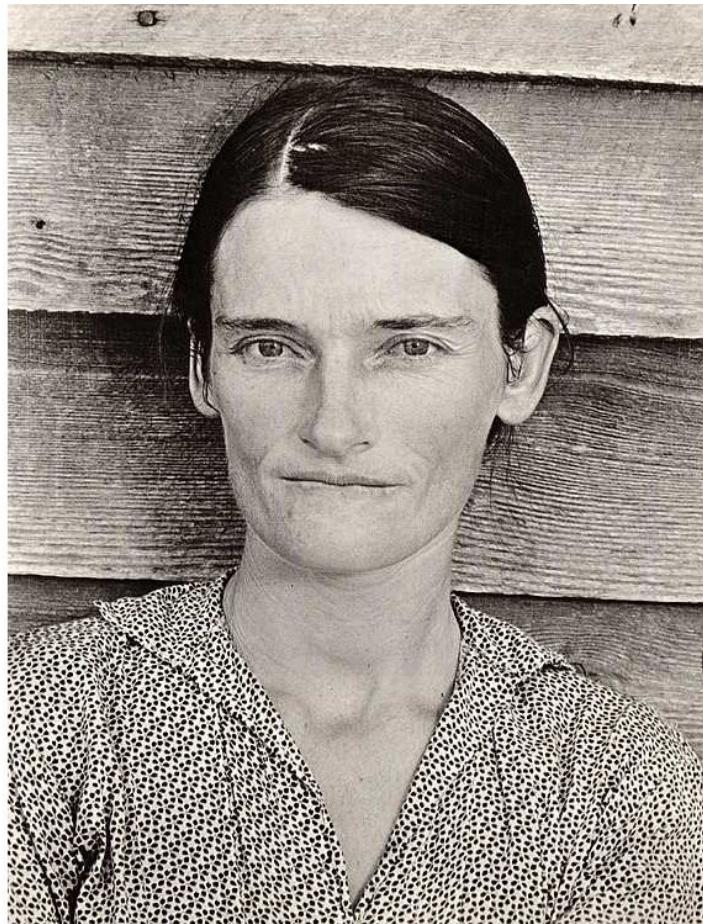
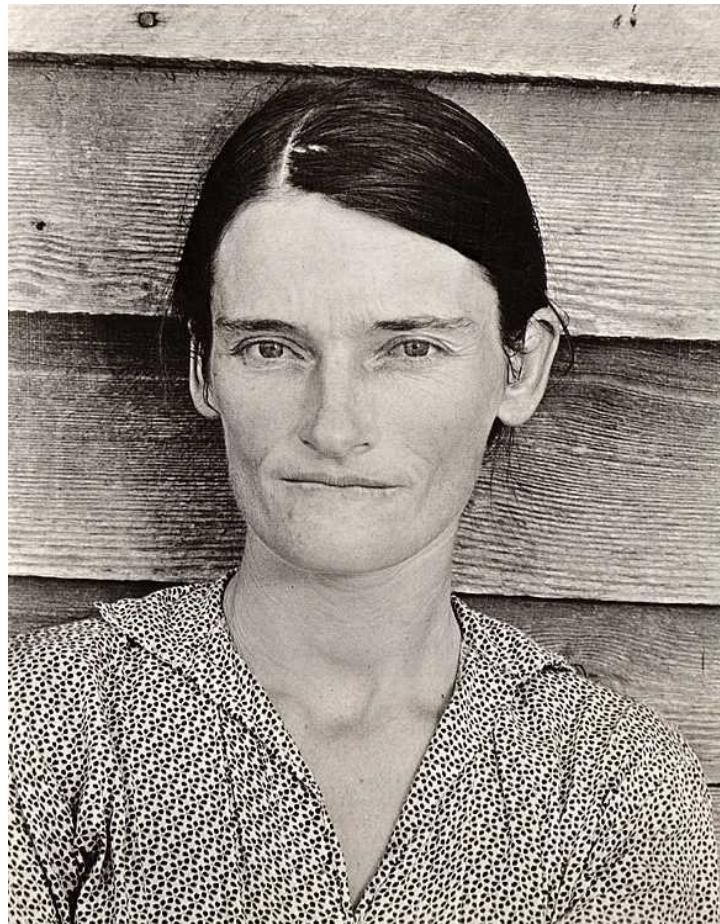
Sin embargo, también tiene fuertes contradicciones internas:

- edición limitada en los medios reproducibles técnicamente (foto, video)
- copia de autor, copia vintage
- certificados de autenticidad

Procedimientos artificiales de creación de valor de mercado

efecto-museo

Los artistas disponemos de privilegios y excepciones respecto de la copia -en el marco de la institución- sobre los cuales debemos posicionarnos.

Walker Evans
Sherry Levine
Michael Mandiberg

doble-estándar

*como autor
quiero que se cumpla ley
que como receptor
no respeto*

Fomenta la creatividad respetando
El derecho de autor

cultura “libre”

copyleft (software libre, 1984)

4 libertades para el usuario de software

licencia art libre (2000)

4 libertades para el receptor de la obra de arte

creative commons (2001)

sistema modular de licencias

otras licencias (específicas para ciertas disciplinas, localizadas, personales:
licencias de autor)

Articulan con la crítica a la noción de autor

Para los artistas más radicales,
el copyright debe desaparecer
NO ser reformado ni hackeado

Antoine Moreau.

Peinture de peintres

<http://antoinemoreau.org/g/category.php?cat=4&expand=all>

Muchos artistas
desconocen los alcances
de los derechos de autor
o del copyright vigentes

No es posible
hablar de cultura libre
sin comprender
el copyright

Contexto proto-copyleft
y doble estándar:

La copia técnica no autorizada
está “naturalizada”,
el copyright es un desconocido
para la mayoría:

Se dificulta la discusión profunda y
urgente sobre el tema.

Muchas veces, abrir el tema instala
mayor interés por los derechos no
“disfrutados” que por la evidente
obsolencia del modelo.

**Todo muy bien,
pero los artistas
son reticentes
a las licencias copyleft.**

Aspectos más problemáticos:

- usos comerciales: ¿de qué van a vivir los artistas?

La primera pregunta sería: ¿de qué viven hoy los artistas?

Y luego: ¿qué función social le reservamos al arte?

¿la de una comunidad de expertos cuya producción es

rreciso regular y proteger?

¿la de una actividad humana que intensifica la experiencia de una comunidad?

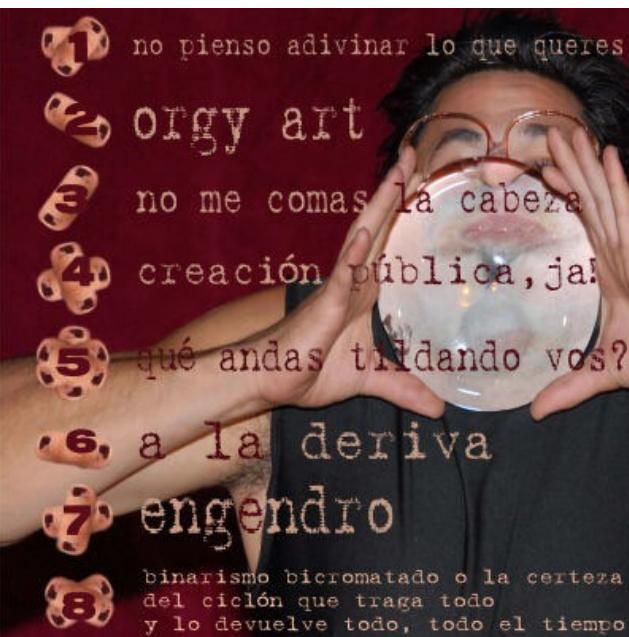
- obras derivadas

La pérdida del control de la interpretación

Proyecto derivadas
Lila Pagola
2006
www.derivables.com.ar

Gabriel Orge – Serie Plaza
CC by nc sa 2.5 Argentina

Verónica Maggi – Engendro – 2006 – CC by nc sa 2.5 Argentina.
Obra derivada de Gabriel Orge

Gabriel Orge – Serie Plaza
CC by nc sa 2.5 Argentina

Laura Benech
CC by nc sa 2.5 Argentina
Obra derivada de “S/T” de la Serie Plaza
de Gabriel Orge

Aníbal Bude
Proyecto Estrategias – cuarta
Salida
Fotografías en bolsitas de
celofán + textos
2006
Licencia CC by nc sa Argentina

Luciano Ferrer
“En los ojos, todo”
2006
Licencia CC by nc sa Argentina
Obra derivada de “Proyecto
Estrategias-cuarta salida” de A.
Bude.

La copiona (burn station del colectivo la tribu). Música libre en el festival de cultura libre y copyleft buenos aires. Nov. 2008.

Principal efecto de las licencias libres hoy:

su efecto performativo

instalar desde una opción real, una **discusión** sobre la circulación

una reflexión de los autores acerca de sus prácticas como consumidores

el análisis de modelos alternativos de sustentabilidad para la creación

“En el siglo 21,
el arte no se expondrá,
se difundirá”

LSAs21

lila pagola –cc by sa argentina 2.5

lila@liminar.com.ar
www.nomade.org.ar