

Capítulo 18

¿Cómo visibilizar el arte en la era digital?

Participan:

Carolina Martínez
Paula Valles
Bruna Ginocchio
Sofía Lagos
Víctor Castillo

Cortina de inicio de Radio MSSA.

Paula Valles:

Los medios digitales y las redes sociales han cambiado la forma en que vemos el mundo. Hoy no sólo son una herramienta para comunicarnos o para informarnos, sino que también han marcado la forma en que nos aproximamos a la cultura y las artes.

Mi nombre es Paula Valles y junto a Bruna Ginocchio, en este capítulo de Radio MSSA, hablaremos sobre los medios digitales y redes sociales cómo una plataforma de difusión y visibilización de las artes visuales y prácticas culturales.

Bruna Ginocchio:

Para ello nos acompaña Carolina Martínez, que es gestora cultural, es editora e investigadora creativa. También fundó la Revista Rotunda, es directora de contenidos y curadora en "Gabinete: Arte Contemporáneo en Chile", una serie de micro-documentales sobre artistas visuales chilenas y chilenos; y también es editora en jefe del Canal ARTV. Hola Carolina, muchas gracias por venir, bienvenida.

Paula Valles:

Bienvenida.

Carolina Martínez:

Muchas gracias a ustedes por la invitación.

Paula Valles:

Oye, nada, que bueno tenerte acá como para conversar de este tema, nos interesa un montón como viniendo, considerando lo dedicada que has estado tú a difundir las artes visuales, y también cómo súper metida en proyectos culturales y cómo ver tu perspectiva un poco desde las comunicaciones también. Entonces, primero también preguntarte cómo ves en general esta oportunidad de difundir y de visibilizar las artes visuales o cualquier práctica artística, digamos, actualmente a través de los medios digitales y de las redes sociales también, a nivel general y cómo lo aboradas tú desde tus proyectos también.

Carolina Martínez:

Voy a hablar más en general, de como mi perspectiva de cómo lo veo. La oportunidad creo que es real, pero como todo este tipo de cosas depende del uso que cada una y uno le dé, es algo que viene sucediendo desde hace mucho rato con la irrupción de las nuevas aplicaciones, pero obviamente, y especialmente, por la hiperconectividad que ha dado la red. No hay que olvidar que hay y que hubo artistas que se sirvieron de estos medios no sólo como una forma de amplificar su trabajo, sino como el medio mismo de creación. Y ahí me parece que hay un importante desafío, que no sólo sea una forma de comunicar y marketearse, sino de inventar una narrativa paralela al trabajo. A veces veo que la abundancia de imágenes hace que muchas de ellas, de estas imágenes, quedan en el scrolling y hay que ser bastante asertivo con el tipo de contenidos que compartes y que no te gane la ansiedad como propia de lo digital no.

Esto hablando específicamente de las y los artistas, los creativos, otra cosa es cómo las instituciones, los proyectos culturales, donde creo que es fundamental este tipo de comunicación, pero creo que es súper importante que el mensaje y la imagen converjan adecuadamente para que transfieran lo que realmente hacen, sus ejes curatoriales, líneas editoriales, etc. Sin duda que es una oportunidad para todas y todos, porque ahora por ejemplo tú puedes saber perfectamente en qué están ciertos artistas, ciertos espacios, proyectos culturales de no sé, de India, Berlín, obviamente la hiperconectividad te hace...

Paula Valles:

Es mucho más global.

Carolina Martínez:

Mucho más global, o sea las temáticas sobretodo, qué es lo que estamos poniendo sobre la mesa como sociedad, como agentes culturales, entonces es una oportunidad única para los que están creando, para los centros culturales y para toda la sociedad en general, no solamente la que está vinculada al arte y la cultura, porque por ahí, el alcance llega a personas que no están tan, tan asociadas a esto, pero si no fuera por estas redes, por toda esta hiperconectividad que decía, no estarían tan al tanto de temáticas, de artistas, de iniciativas.

Y cómo lo abordo, bueno, bien cómo tú decías yo me he movido bastante, soy bien multitask entre las comunicaciones, como comunicadora cultural, también curatoría, tanto física como también digital, mucho vinculado a lo audiovisual, y obviamente en mi rol actual como editora en jefe de canal ARTV, eso también, claro, está desde el punto de vista de edición, pero también algo curatorial. Y ahí es un poquito distinto lo que sucede en una institución, porque tienes que atender a una audiencia más general no, entonces no es tan específico de las temáticas, o sea, ahí hay que saber separar digamos, el cubo blanco de algo así como, no es que sea fan de eso pero, la cultura entretenida, pero pasa mucho con ese tipo de medios no, por la accesibilidad, porque es más democrático, la gente se enfrenta de otra manera a este tipo de proyectos, no es como voy al museo específicamente, o voy a la galería y la gente está con una disposición a enfrentarse a esto, cuando tú vas y te topas con una serie o una revista, es muy distinta la aproximación cognitiva, de lectura, de visualización.

Bruna Ginocchio:

Súper, tomando un poco lo que comentaste un poco al principio, de que en el fondo para tí es importante, si entiendo bien, que en el fondo estos medios digitales, no ganarle a la ansiedad sino entenderlos también como un medio de trabajo y un material en sí mismo. Y eso es un poco por ejemplo, romper con la lógica de la inmediatez, con esto de generar contenido rápido y quizás no darle un tiempo para que decanten los contenidos, ver cómo la mejor manera abordarlo, y también pensando en algunos proyectos que has hecho tú, miramos esa curaduría que hiciste digital que se llamaba “The wave”.

Carolina Martínez:

Aaah, Collecteurs, si.

Bruna Ginocchio:

Sí

Carolina Martínez:

Aaah, si, fue un desafío súper importante.

Bruna Ginocchio:

Y fue en pandemia entiendo, más o menos.

Carolina Martínez:

Fue post pandemia, pero claro nace como de esa, que loco, se llama “The wave”, pero claro viene de esa ola como pandemia, postpandemia, que todo, osea mucho pasó a lo digital, entonces claro, de Collecteurs me invitaron como co-curadora porque fue como wow, esta persona sabe mucho de curatoría online o de otros medios.

Bruna Ginocchio:

Sipo, aprovechar como ese conocimiento, y también pensamos en la Revista Rotunda, que no sólo tiene como artículos sino también tiene como, un poco presentan la obra de ciertos artistas, como con una biografía, ahora no me acuerdo bien de cómo se llamaba esa...

Carolina Martínez:

el Showcase

Bruna Ginocchio:

Eso. Y en Gabinete mismo, que todos como los micro documentales están acompañados de imágenes de las obras de los artistas o del proceso de trabajo, ¿Queríamos saber un poco

si tú entiendes todas estas plataformas y proyectos en los que trabajas, como los ejemplos que te decía, si funcionan un poco como desplazamientos de la práctica curatorial? que en general se aplica en un espacio físico, uno entiende la curaduría en un museo, pero si hay un trabajo curatorial de pensar estos proyectos de difusión, o de investigación de las artes visuales.

Carolina Martínez:

Sí, por supuesto que sí, absolutamente, y lo dices muy bien, también es curatoría, pero incluso pienso que es más que un desplazamiento, es otro tipo de curaduría porque tiene que atender a las especificidades del medio, por ejemplo cuando hicimos esta exhibición "The wave" en Collecteurs, la forma en que la trabajamos no era solamente disponer de cosas como online y hacer el scrolling, sino creamos toda una narrativa que fue muy compleja, donde por ejemplo, partía en una obra, entonces cada una de las curadoras respondía a esa obra con otra, que le hiciera sentido y a su vez cada una de esas obras iba respondiendo con dos y dos, y así se formó como esta constelación. Entonces la forma en la que tú aboras una curaduría, online o audiovisual, como fue el caso de Gabinete u otros proyectos audiovisuales que estoy haciendo ahora, que no puedo adelantar, es otra la forma que te enfrentas, osea tiene mucho de la curaduría obviamente, física, pero es otra la manera, porque son otros los inputs, otros los outputs, vive dentro de su propio ecosistema.

Bruna Ginocchio:

Claro, si po, de hecho a mi igual me llama, no lo vamos a resolver ahora y todo, pero a mi la atención un poco que en pandemia como que hubieron hartos proyectos como de espacios expositivos, ya como un museo digital, y como que siento que esas cosas se perdieron un poco, como que no sé quizás, o yo deje de seguirlas y como de mirar, pero me llama la atención igual que esos espacios estén poco aprovechados igual, como espacio en sí mismo, no como lo que dices tu, ahora me corrijo, no como desplazamiento de la curaduría sino como un espacio que es un espacio expositivo de arte al igual que un museo, cachai, como que tiene sus cosas, podis hacer juegos cachai, como más la lógica videojuego o...

Paula Valles:

Son como proyectos digitales en sí mismos.

Bruna Ginocchio:

Claro.

Carolina Martínez:

Exactamente.

Paula Valles:

Osea, pensarlos desde cero un poco.

Carolina Martínez:

Exactamente, es otra, claro es otra narrativa, otra construcción, entonces claro, es muy como un fenómeno, bueno ya pasó mucho tiempo de la pandemia pero quedaron cosas no, y bueno, a ver tenemos un tema aquí que es la falta de espacios no, sobretodo en Chile, bueno acá estamos particularmente en Santiago, pero en Chile en general, es un tema esta falta de espacio, donde el arte pueda mostrarse y el público pueda tener un encuentro físico con esta producción, además de otras instancias de producción, de mediación, pero eso no hay que dejarlo de lado nunca, no porque tengamos esa deficiencia tenemos que ver como una solución las plataformas digitales, o sea, no porque digamos la gente no está yendo tanto o tenemos esta como carencia por decirlo de algún modo, como ah! encontramos que esta es como la panacea. Quiero decir que no son excluyentes y que deben convivir a la par, ya sea que se complementen como entre un espacio y que tenga sus proyectos, pienso por ejemplo en HKW de Berlín, que ha impulsado un montón de proyectos editoriales sobretodo, curatoriales, plataformas curatoriales de investigación, que no van en relación con lo que hace HKW pero es otra cosa. Entonces por eso, no son excluyentes.

Paula Valles:

Oye Carolina, y claro porque ahí también comentábamos un poco de cómo se fue dando esta dinámica, pensando de repente en algunos de los ejemplos que comentábamos, como proyectos digitales que surgieron digamos en pandemia, por ejemplo, pero en términos de la manera en que comunicamos, la manera en que entramos ya a difundir, lo que está ocurriendo, ya sea con instituciones culturales o directamente con artistas y el trabajo que ellos realizan, ahí también, bien sabemos nosotras que los espacios culturales en el mundo de las comunicaciones son cada vez como más acotados, sobretodo en los medios tradicionales.

Carolina Martínez:

Sí, totalmente.

Paula Valles:

Y ahí también, cómo crees tú que estas nuevas plataformas, redes sociales también, son, cómo pueden ser una oportunidad de seguir acercando un poco a las personas a que se movilicen a ir un museo o a conocer la obra de un artista que antes no conocían, como de sentirse un poco como más parte y más cercano.

Carolina Martínez: Mira, me pasan distintas cosas y creo que son dos temas súper diferentes cómo aborden las comunicaciones las instituciones, los proyectos culturales o espacios independientes por ejemplo, o sea, espacios independientes creo que le es muy útil todo esto, porque su forma de conocer, no tienen el budget suficiente para tener todo el equipo de comunicaciones que es necesario para dar a conocer esto o no tienen el alcance a prensa para dar a conocer lo que están haciendo o las exposiciones, pero creo que otra cosa es diferente con las y los artistas. Ahí yo tengo cierto resquemor.

Paula Valles:

Es otro mundo también.

Carolina Martínez:

Es otro mundo, y es bastante interesante y gravitante lo que estás planteando, porque veo que muchos artistas se están enfocando demasiado creo en mostrar sus espacios de trabajo, y de pronto pareciera que están más preocupados de lo que sucede como en esta especie de prolongación de vida, no quiere decir que estén holgazaneando y que no estén produciendo, pero a veces un poquito mucho no. Entonces, me parece que también parte de la creación artística y sus procesos tiene que ver con una cierta mística que no es necesario mostrar todo el tiempo, así como, creo que es demasiado y sobretodo como esta avalancha de imágenes que, bueno, ya ha hablado Farocki y tantos teóricos de la imagen, que se quedan en este scrolling que hablamos antes. Entonces, tanto proceso, no sé si a mi en lo personal, no sé si me va tanto, pero podría ser que por ejemplo, organicen instancias para mostrar sus procesos, con un encuentro o talleres, pero eso si lo veo hartito, porque creo que ahí de repente es donde el público pueda quizás tener un mejor engagement con los procesos, porque si tu ves como desde no sé Instagram, como prepara la pintura y por decirte un, el yeso, no sé, te estoy dando un ejemplo muy burdo, pero estamos viendo creo demasiado de eso y no sé, no sé si en lo personal me va mucho eso de mostrar el behind the curtains creativo, como te decía antes, pienso que plantearse otra narrativa digital puede ser más interesante, como hacer un storytelling, como propio tuyo, como quién soy yo, como artista. Por cierto que ayuda mucho mostrar tu línea de trabajo, lo que produces, lo que mueves y en lo que estás obviamente, porque también hay esto de que sea como el self marketing, y está muy bien, o sea todos hacemos un poco eso porque es nuestra, también es una herramienta de trabajo y es un desplazamiento de nuestras vidas, porque sí, efectivamente hay una parte paralela, un doppelganger que está sucediendo, y sí es como el próximo fin de semana voy a estar en este conversatorio, estoy con este proyecto o estas mismas curadurías, proyectos audiovisuales, claro, conviven en ese espacio digital. Pero también me gusta saber cómo respiran, de qué se nutren esas creaciones, por ejemplo, qué películas o qué directores ve la o el artista, qué ve, qué escucha, me lo imagino más como un moodboard, una personalidad que entre estas otras muchas combinaciones puede llegar a esos resultados, que son estas creaciones, estos cuerpos de obra. Entonces con esto quiero decir que más allá, de repente tu ves Instagram que están súper ordenaditos, súper...

Paula Valles:

Eso mismo estaba pensando.

Carolina Martínez:

y que hacen casi que la grilla del 3x9, y acá está esto, y a mi es como, ya okay, osea como, a ver, sabemos que hay una institucionalidad y todo pero también como siempre se dice, el arte es el último espacio de libertad, entonces también dejemos espacio a eso y que no sea tan controlado. Pero a mi también lo he hablado con muchas y muchos amigos ya sea del ámbito creativo, artístico o de cine, o poesía u otros, pero a mi también como te decía, me

interesa mucho eso, saber qué no sé escucha Patti Smith o escucha Los Jaivas, lee a Paulo Cohelo o Hannah Arendt.

Paula Valles:

Te das cuenta de que hay como una persona, como que lleva una vida cotidiana detrás también, como en relación a su trabajo o a otras cosas.

Carolina Martínez: Exactamente

Paula Valles:

Porque es verdad, o sea lo que tú dices es como de repente uno el perfil de Instagram de un artista y es así como todas las fotos de las obras perfectas como con todos los bordes blancos, y es como todo demasiado limpio, todo muy institucional, muy como este es mi portafolio de artista casi y uno como que no ve a la persona, y se siente súper lejano también.

Carolina Martínez:

Claro, entonces ahí hay como una paradoja, una contradicción en lo que tú decías, sirve para acercar, entonces siento que es como, ahí si que hay un traslado como del cubo blanco/ portafolio como al Instagram, y a mi no sé esto es muy personal, pero a mi me gusta más un poquito lo natural, si por cierto saber en qué está, qué es lo que le interesa, por ejemplo, por darte un ejemplo si está interesado en bueno, lo que está como más ahora por decirte, arte y ciencia, que no sea solamente como el resultado de ese trabajo, y acá yo estoy en el laboratorio x, sino que quizás sus andanzas por el territorio, las poesías que lee, que nutren esa relación o esas temáticas que desarrolla, esa investigación, no solamente que sea como el paper, como la foto con el texto curatorial abajo, sino también dejar un poco a la deriva también, que viva esto, que sea, que respire por sí solo, las redes, las plataformas digitales. No sé, yo como, a modo de consejo, mostrarnos como un poquito más reales de no, o sea no somos influencers del arte como para tener esta perfección del cafecito en la mañana súper hiper perfecto, con los zapatos, como dejar espacio como que también sea un poquito, un poquito messy no.

Paula Valles:

Hay una oportunidad ahí que se puede tomar.

Carolina Martínez:

Claro, entonces por eso vuelvo a como lo que he comentado a lo largo de esta conversación, que es como, el desafío es inventar nuevas narrativas atendiendo a las condiciones de estos medios, obviamente es diferente Instagram, yo no tengo, pero me imagino que Tiktok también debe ser, un proyecto que es un medio, como una revista que es informar, hacer crítica o hacer algo que, como decía Bruna, que pueda ser algo más interactivo como un video game, o que hay de frentón, hay exhibiciones que son súper inmersivas y tú vas interactuando con ellas. Y también tiene esto que va, bueno va súper

rápido también y tiene la oportunidad de que tu te puedes replantear los proyectos de otra forma, o sea por ejemplo para mi “Rotunda Magazine” que era un medio que también tenía como esto de también entrevistas más en profundidad, que lo que buscaba era específicamente ir al mundo interior de estos artistas, que no sea tan quedarse en la capa sólo de la práctica formal, de todos esos aspectos, tenía este “Showcase” que era la manera de mostrar específicamente las obras, pero ahora la tengo en una transición, que bueno, he estado con hartos proyectos, pero ya la tengo bajada y quiero también hacerle esa transición a una plataforma curatorial, que sea colaborativa por sobre todo, porque bueno, con todo esto que ha pasado, si algo que nos deja también, aparte del traslado de lo digital, de lo físico, también es acompañarnos, es la compañía, es el intercambio porque si no entendimos eso, no entendimos nada, entonces claro, está transicionando eso, y veo que también hay otro tipo de proyectos que van hacia eso, por ejemplo, está esta iniciativa de Brian Eno con otra gente que es “Metalabel” y que va en ese sentido, que es colaboremos y todos los proyectos, ya sea no sé, un libro digital o un podcast, o algo, colaboremos entre nosotros, démoslo a conocer, bueno está la plataforma Cadiz, que también tiene esta obra como, de hecho hoy día acaban de lanzar como el nuevo TV Cadiz, entonces también vuelvo a decir que son, bueno del problema de la pandemia, del problema, las oportunidades.

Paula Valles:

Oye Carolina, nada, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación, en verdad creo que quedaron hartas ideas ahí sobre la mesa para reflexionar en torno a este tema, así que nada, muchas gracias y que bueno que nos pudiste acompañar el día de hoy.

Carolina Martínez:

Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Museo de la Solidaridad Salvador Allende, felicitaciones también por este tipo de iniciativas que va exactamente en esta línea, que es amplificar y que lleguen a más personas, que a veces no pueden ir todo el tiempo, o a veces no se enteran, pero también es dar estos espacios como dices tu de reflexión, de conversación, que van más allá de una exhibición como tal, temática o una obra, así que muchas gracias y felicitaciones, y ojalá se sigan creando este tipo de instancias e intercambios y encuentros.

Paula Valles:

Para conocer más de la experiencia personal de artistas en relación a las redes sociales y todo lo que acabamos de hablar con Carolina, conversamos con Sofía Lagos, artista visual y gestora cultural de Concepción, y con Víctor Castillo, artista radicado en Barcelona dedicado principalmente a la pintura utilizando referencias del pop y gráfica en sus obras.

Sofía Lagos:

Al mostrar mi obra y mis procesos a través de redes sociales busco principalmente, creo yo, compartir de una manera honesta lo que hago. Con el tiempo entendí que las redes también pueden ser una herramienta para acercar el arte a otras personas, mostrando el proceso así como de manera más cotidiana, más

humana. A mí me interesa romper con esa idea de que el arte es algo que está como muy lejano o sacralizado. Me interesa mostrar también que está hecho de pruebas, de intuiciones, de dudas, etcétera. De ese modo las redes se han convertido en un espacio para habitar mi práctica de una manera más abierta, no necesariamente planificada, pero sí con una intención clara de compartir lo que hago desde la honestidad y el proceso.

Paula Valles:

Así como para Sofía las redes sociales han sido un espacio para compartir trabajo de una manera más honesta, el internet y los medios digitales han sido para el artista Víctor Castillo lugares significativos para su práctica artística, ya que le han permitido extender su conocimiento sobre las posibilidades que le entrega el arte.

Víctor Castillo:

Las redes sociales se han vuelto muy importantes en mi trabajo y de hecho fue a través de internet que yo encontré, por así decirlo, mi camino, después de revisar páginas web de galerías de Los Ángeles, sobre todo una galería que se llama “La luz de Jesús” y ahí fue donde me encontré con todo el movimiento del lowbrow y el surrealismo pop, que está considerado para muchos como una de las primeras tendencias que se ha vuelto global gracias a internet.

Paula Valles:

Si bien para ambos artistas el uso de redes sociales es algo positivo, ya que les ha ayudado a ampliar la difusión de sus obras y les ha facilitando el acceso a espacios oficiales de exhibición, la lógica y uso de las redes sociales también trae algunos aspectos negativos.

Sofía Lagos:

Creo que las redes sociales sí me han abierto ciertas puertas o al menos me han generado contactos con espacios institucionales. Me han escrito de lugares interesados en mi trabajo. He tenido la posibilidad de proyectar futuras exposiciones también, como por ejemplo una aquí en una universidad en Concepción en torno al Día del Patrimonio, lo cual me tiene muy contenta. Pero también me pasa que algunas de estas invitaciones vienen sin mucha claridad sobre las condiciones de participación, especialmente en cuanto a si es que habrá o no una remuneración. Es una consulta que suelo hacer. A veces una consulta tan básica como esa, no tiene respuesta implica un ghosting, de hecho, lo cual me hace pensar mucho sobre cómo nos vinculamos con los espacios institucionales desde el arte. Yo valoro mucho que existan instancias para mostrar la obra, sobre todo siendo un artista emergente, pero también creo que es necesario reflexionar de una forma colectiva sobre cómo se sostienen esas prácticas y qué condiciones se ofrecen a quienes estamos empezando.

Víctor Castillo:

La moda, las tendencias que se dan en las redes pueden influir e influyen definitivamente, sobre todo en los artistas más jóvenes. Y eso puede ser un problema, como ya lo comenté antes, puede ser un problema complejo porque cómo lo evitas, y claro, y esta velocidad que

tienen las redes, de alguna manera va en contra de la contemplación, de darse el tiempo de la reflexión, es todo rápido, desechable y eso, claro, puede ser peligroso, por eso yo creo que es importantísimo no caer en eso.

Paula Valles:

A pesar de estas problemáticas, las redes sociales han abierto una puerta para conectar con las personas de manera más directa y así lo han vivido tanto Víctor como Sofía.

Víctor Castillo:

Me motiva y me motiva mucho presentar mi trabajo en las redes porque uno ve inmediatamente las reacciones, uno puede medir el impacto de tu trabajo, y al ver las reacciones y que se activan cosas con el trabajo es muy satisfactorio, de hecho me cuesta imaginar una realidad ahora como artista en la cual no tengas ningún contacto con las redes. No estoy de acuerdo con esa necesidad que te exige a veces las plataformas de estar constantemente posteando y mantener como el entretenimiento activo, no, no estoy de acuerdo con eso y de hecho creo que es legítimo, no sé, desconectarse cada cierto tiempo o por temporadas, pero efectivamente me cuesta imaginar el arte contemporáneo sin las redes.

Sofía Lagos:

En este mismo espacio digital está la otra cara de la moneda, ¿no? donde puede aparecer otra cosa que es una honestidad impensada, distinta, mucho más abierta. Una apertura emocional más profunda y yo elijo quedarme con eso. Yo elijo quedarme con esas respuestas sensibles con esas personas que se ven tocadas por las cosas que voy creando y trato de enfocarme en ellos, en las personas que se permiten decir, "Esto me llegó, me vi reflejada en esta cosa que hiciste." porque allí siento que lo que comparto deja de ser solo mío y se convierte en algo compartido, en un puente, que es lo que más me importa.

Cortina de cierre de Radio MSSA.