

<http://artnodes.uoc.edu>

INTRODUCCIÓN

Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido?

Edward A. Shanken

Investigador en la Amsterdam School for Cultural Analysis de la Universidad de Amsterdam (UvA) y profesor en el máster de Historia del Arte de los Medios en la Universidad de Donau (Austria)

Desde mediados de la década de 1990, los nuevos medios se han convertido en una fuerza importante de desarrollo económico y cultural, y han creado sus propias instituciones, como el ZKM, Ars Electronica Center o Eyebeam. También ha mejorado la reputación y se ha incrementado el apoyo institucional a la investigación en las intersecciones del arte, la ciencia y la tecnología, como han demostrado el programa suizo Artists in Lab y la proliferación de programas interdisciplinarios de doctorado por todo el mundo. Durante el mismo periodo, el arte contemporáneo mayoritario ha crecido espectacularmente en términos de mercado y popularidad, propulsado por la prosperidad económica y la proliferación de museos internacionales, ferias artísticas y exposiciones, desde la Tate Modern a Arte Basel Miami y la bienal de Shanghai. Este entorno dinámico ha impulsado de manera formidable la creatividad y la inventiva por parte de artistas, comisarios, teóricos y pedagogos en todos los campos. Pero rara vez el mundo del arte contemporáneo mayoritario converge con los mundos de los nuevos medios y del arte-ciencia, por los que sus respectivos discursos se han vuelto cada vez más divergentes. El objetivo de mi investigación sobre este tema (Shanken, 2010, 2009-) y de los ensayos incluidos en este número de *Artnodes* es contrastar los discursos del arte contemporáneo mayoritario y del arte de los nuevos medios para identificar puntos de convergencia y divergencia. Mi premisa principal es que

no son tan distintos como se cree habitualmente y que cada uno de ellos puede aprender mucho del otro, lo que beneficiará al arte contemporáneo en general.

El arte contemporáneo mayoritario ofrece sobre todo ideas acerca de la relación entre arte y sociedad. De hecho, a menudo trata temas relacionados con la conectividad y la sociabilidad global en la cultura digital y en red. Dada la extensión de la informática e internet, puede que fuera inevitable que los discursos clave del arte contemporáneo mayoritario emplearan, o incluso se apropiaran, de términos esenciales de la cultura digital como «interactividad», «participación», «programación» y «redes». Pero estos términos suelen utilizarse en la bibliografía del arte contemporáneo mayoritario sin comprender a fondo los mecanismos científicos y tecnológicos de los nuevos medios, los discursos críticos que teorizan sus implicaciones y las prácticas artísticas interdisciplinarias que los acompañan. De manera similar, los discursos mayoritarios suelen desdeñar el arte de los nuevos medios basándose en su forma tecnológica o en su inmaterialidad, sin llegar a comprender del todo su riqueza teórica, o los paralelismos conceptuales que comparte con el arte contemporáneo mayoritario.

El arte de los nuevos medios no sólo ofrece posibilidades artísticas expandidas sino también valiosas ideas sobre las aplicaciones estéticas e implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología. En

sus mejores ejemplos, lo hace de un modo metacrítico. En otras palabras, utiliza los medios tecnológicos para reflexionar sobre su propio hacer, de tal modo que demuestra la imbricación profunda de los nuevos medios en los modos de producción, percepción e interacción del conocimiento, revelando así el carácter inextricable de las transformaciones epistemológicas y ontológicas que conllevan. En su contra, hay que comentar que el arte de los nuevos medios y sus discursos suelen comprender muy mal la historia del arte y de los desarrollos estéticos y teóricos recientes en el arte contemporáneo mayoritario. Por principio, debido a su naturaleza práctica y teórica, el arte de los nuevos medios suele negarse a adoptar los lenguajes formales y soportes materiales del arte contemporáneo mayoritario, siendo éste uno de los múltiples motivos por lo que no suele resonar en tales contextos.

El debate perpetuo sobre la relación entre arte y tecnología y arte mayoritario ha mantenido ocupados a artistas, comisarios y teóricos durante décadas. Las cuestiones de legitimidad y automarginación han vertebrado estos debates, ya que sus dinámicas suelen suscitar tensiones entre ellas. Al buscar legitimidad, el arte de los nuevos medios no sólo ha intentado situar sus prácticas dentro de los contextos teóricos y expositivos del arte contemporáneo mayoritario, sino que también ha desarrollado su propio lenguaje teórico y contextos institucionales. En general, el primer aspecto ha resultado tan infructuoso y el segundo tan exitoso que ha surgido un mundo del arte de los nuevos medios autónomo y aislado, que se ha expandido rápida e internacionalmente desde mediados de 1990 y posee todos los elementos del arte contemporáneo mayoritario excepto, por supuesto, su legitimidad.

En la feria Art Basel de junio 2010, organicé y moderé una mesa redonda con Nicolas Bourriaud, Peter Weibel y Michael Joaquin Grey (Shanken, 2010). Aquella ocasión sirvió para mostrar algunos de los desafíos pendientes para superar la brecha entre el arte contemporáneo mayoritario y el arte de los nuevos medios. Una indicación sencilla pero clara de la desconexión existente entre estos mundos fue el hecho de que Weibel, posiblemente el individuo más poderoso en el mundo del arte de los nuevos medios, y Bourriaud, posiblemente el comisario y teórico más influyente del mundo del arte contemporáneo mayoritario, no se conocían. Aunque muchos artistas, comisarios e investigadores detectan paralelismos y superposiciones significativas entre el arte contemporáneo mayoritario y el arte de los nuevos medios (Paul, 2008; Shanken, 2009-; Graham *et al.*, 2010; Quaranta, 2010), estos mundos no coinciden, por mucho que puedan compartir la retórica de la interactividad, la participación y la vanguardia. Por ejemplo, Weibel discrepó con la distinción que establecía Bourriaud entre influencias directas e indirectas de la tecnología en el arte. La contradicción de Bourriaud al rechazar la primera y aceptar la segunda provocó que Weibel le adjudicara la provocativa etiqueta de «injusticia de los medios».

Esta situación plantea muchas preguntas que establecen un terreno fértil para la discusión y el debate. Los ensayos de este número

se interrogan sobre hasta qué punto los discursos de arte-ciencia, arte de los nuevos medios y arte contemporáneo mayoritario son equiparables. ¿Cuáles son los puntos centrales de convergencia y divergencia entre el arte contemporáneo mayoritario y el arte de los nuevos medios? ¿Se puede elaborar un discurso híbrido que permita comprender de manera matizada cada uno de ellos, al tiempo que establece los fundamentos para mezclarlos más? ¿Cómo han modificado los nuevos medios de producción y difusión el papel del artista, del comisario y del museo? ¿Qué inferencias se pueden extraer respecto a cuestiones más amplias de arte emergente y formas culturales a partir de tal acercamiento?

En una cultura digital global en la que los materiales y las técnicas de los nuevos medios están disponibles y accesibles para un porcentaje creciente de la población, muchos de los cambios más profundos del arte contemporáneo van mucho más allá del debate entre el arte contemporáneo mayoritario y el arte de los nuevos medios. Millones y millones de personas por todo el mundo participan en redes sociales y poseen la capacidad de producir y compartir con millones y millones de personas más sus textos, imágenes, grabaciones de sonido, vídeos y rastros en el GPS. Un vídeo de YouTube como *Daft Hands* puede deleitar y maravillar a 45 millones de espectadores (dato de febrero 2010), generando así su propia subcultura de famosos, obras maestras y mezcladores. En este contexto, ¿qué papeles ocupan el artista, el comisario y el crítico? Más allá del medio, ¿qué pueden ofrecer los artistas y teóricos profesionales que sea especial, que añada valor y conocimiento a esta cultura dinámica, colectiva y creativa?

Los participantes en este número de *Artnodes* proceden de disciplinas muy variadas, incluidas la práctica artística, la historia y la crítica del arte, los estudios de comisariado, la práctica del diseño, la teoría fílmica, los estudios de los medios y otros campos. Son autores de todo el mundo, que representan a Norteamérica, Europa, Australia y Asia. Los artículos que se adjuntan aquí se presentaron en una mesa redonda auspiciada por el Leonardo Education and Arts Forum (LEAF) en la conferencia anual del College Art Association of America (CAA, Nueva York, febrero de 2011). La convocatoria tuvo tanta repercusión y la diversidad de enfoques resultó tan rica que, como director, decidí elegir a nueve participantes para la mesa redonda de dos horas y media, para que quedaran representadas tantas voces como fuera posible. Todo el mundo tuvo que hacer acopio de disciplina para acomodar el doble de participantes habituales en una mesa de la CAA, y hay que elogiar a los autores por haber condensado sus ideas en la forma breve que se les exigía. El éxito de sus charlas en ese contexto ha motivado su publicación como ensayos breves de unas dos mil palabras en inglés y castellano para *Artnodes*, con el título de «Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido?». Esperamos que estos textos alienten el diálogo continuado sobre estos temas y que contribuyan a la superación de la brecha entre los discursos del arte contemporáneo mayoritario y el arte de los nuevos medios.

Referencias:

- GRAHAM, B.; COOK, S. (2010). *Rethinking Curating: Art After New Media*. Cambridge: MIT Press.
- PAUL, C. (ed.) (2008). *New Media in the White Cube and Beyond*. Berkeley: University of California Press.
- QUARANTA, D. (2010). «The Postmedia Perspective» (traducción inglesa de un capítulo de *Media, New Media, Postmedia*. Milan: Postmediabooks, 2010). [Fecha de consulta: 12 de enero de 2010] <Rhizome.org>
- SHANKEN, Edward A. (2009-). *Contemporary Art and New Media: Toward a Hybrid Discourse?* (borrador sin publicar). <<http://hybridge.wordpress.com/2011/02/15/writings-media/>>
- SHANKEN, Edward A. (director mesa redonda) (2010). *Art Basel Conversation: «Contemporary Art and New Media: Towards a Hybrid Discourse?»*. Documentación en vídeo: <<http://www.artbasel.com/go/id/mhv/>>

Cita recomendada

SHANKEN, Edward A. (coord) (2011). “Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido?” [nodo en línea]. *Artnodes*. N.º 11, págs. 5-61. UOC [Fecha de consulta: dd/mm/yy]. <<http://artnodes.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/article/view/artnodes-n11-shanken/artnodes-n11-nuevos-medios-arte-ciencia-y-arte-contemporaneo-esp>>

Este artículo está sujeto –si no se indica lo contrario– a una licencia de Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos, comunicarlos públicamente, hacer obras derivadas y usos comerciales siempre que reconozca los créditos de las obras (autoría, nombre de la revista, institución editora) de la manera especificada por los autores o por la revista. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es>.

CV

Edward A. Shanken

Investigador de la Amsterdam School for Cultural Analysis en la Universidad de Amsterdam (UvA) y profesor del máster de Historia del Arte de los Medios en la Universidad de Donau (Austria)
eshanken@artextra.com

Edward A. Shanken es historiador del arte estadounidense. Su trabajo se centra en el entrecruzamiento del arte, la ciencia y la tecnología, sobre todo en el arte de los nuevos medios experimental y la cultura visual. Sus investigaciones han aparecido en numerosas revistas científicas y antologías y se han traducido a seis idiomas.

Nota biográfica de la Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_A._Shanken>