

Espacios de memoria virtual como laboratorios de investigación artística

Virtual memory environments as laboratories for artistic research

Veciana, Stella

Leuphana Universität, Lüneburg/Alemania, Instituto para ética e investigación transdisciplinaria para la sostenibilidad

PALABRAS CLAVE

Investigación científico-artística, laboratorios a/sincrónicos y virtuales, archivo digital dinámico, selección y toma de decisión de datos, memoria social, sostenibilidad

RESUMEN

Esta comunicación hace una reflexión teórica sobre metodologías artísticas en la generación de 'espacios de memoria en línea', la influencia de códigos y valores culturales sostenibles en estos espacios y expone dos casos particulares de archivos digitales dinámicos en el contexto de conferencias científicas para la sostenibilidad y de una biblioteca pública como ejemplos de laboratorios de investigación científico-artística de tipología a/sincrónica y de tipología virtual.

El archivo clásico analógico pasa del espacio del museo a la memoria dinámica en redes de bancos de datos hasta nuevos entornos híbridos de realidades mixtas. ¿En qué se diferencia el modelo de archivo moderno como la biblioteca presencial de los modelos de archivo de bases de datos y su conectividad por las tecnologías de Internet? ¿Cómo se caracteriza la memoria social que se sirve de sistemas de base de datos interactivas? Los 'espacios de memoria online' transforman el concepto de archivo, que cumplía funciones de conservación de patrimonio cultural, para convertirse asimismo en centro de producción estético-científica como en los experimentos de participación colectiva en 'monumentos virtuales' que activan procesos de memoria social.

Sobre la base de esta transformación histórica y enfoques metodológicos artístico-científicos interculturales, el objetivo de la comunicación será presentar el espacio de la memoria dinámica online como laboratorios futuros de investigación científico-artística.

KEY WORDS

Art-sci research, a/synchronous and virtual laboratories, dynamic digital archive, data selection and decision-making, social memory, sustainability

ABSTRACT

This paper makes a theoretical reflection on artistic methodologies in the generation of 'online memory environments', the influence of cultural codes and values of sustainability in these spaces and exposes in particular two cases of dynamic archives within the context of scientific conferences for sustainability and a public library as examples of two typologies of laboratories of artistic-scientific research: the a/synchronic and the virtual.

The classic analogue archive passes from the museum space to databank networks based on dynamic memory to new hybrid environments of mixed realities. How does the modern archive model differentiate as the on-site library of database from databank archive model? How do interactive database systems influence social memory? The 'online memory environments' transform the concept of the archive, which served to preserve cultural heritage, becoming as well a laboratory of aesthetic-scientific production as in experiments of collective participation in 'virtual monuments' that activate processes of social memory.

On the basis of this historical transformation and intercultural artistic-scientific methodological approaches, the purpose of this communication is to present the online dynamic memory space as future laboratories of artistic-scientific research.

Introducción: la investigación artístico-científica, la memoria digital y el aprendizaje transformativo

La memoria digital supone repensar el rol del arte y la metodología artística en la generación de conocimiento, así como en la creación de nuevos marcos de referencia para una práctica investigadora, condicionada particularmente por los nuevos sistemas de información y la globalización extensiva de infraestructuras telemáticas. La incorporación de los nuevos medios (fotografía, cine, vídeo, ordenador) y de los sistemas de telecomunicación (correo, teléfono, televisión,

Internet) en el arte, la extensión del radio acción del arte en la sociedad, así como la creciente aplicación de métodos científicos en la creación artística, conforman algunas de las condiciones fundamentales de la investigación artístico-científica denominada por la autora como 'research arts' (Veciana, 2004)

El concepto de research arts no se debe entender como una ciencia que se fundamenta en la noción de una científicidad rigurosa, verificable, coherente y definitiva de sistemas demostrables con unos resultados específicos (Veciana, 2004, p. 129). Más bien es una práctica de investigación artística que encuentra cabida en procesos de transformación del sistema de la ciencia como por ejemplo la ciencia abierta (la ciencia 2.0, la e-ciencia o la science commons) que tienen en común el deseo de proporcionar los recursos, estrategias, herramientas y tecnología para un desarrollo de una ciencia participativa en línea. En este sentido, research arts se articula como una práctica de investigación, con condicionamientos y 'regularidades discursivas' propias, que amplía su método de desarrollo y aplicación de modelos en convergencia con procedimientos científico-tecnológicos; generando así un campo de conocimiento y acción en constante transformación (ibid). Asimismo, research arts se cuestiona de forma auto-reflexiva sus propias actividades de investigación y sus funciones en diferentes campos sociales. De esta forma el research arts participa y reflexiona sobre los procesos de construcción de nuevos objetos de estudio y procedimientos científico-tecnológicos, además de intervenir tanto en las condiciones de generación y mutación del conocimiento como en la construcción y transformación de la sociedad. En tanto que el research arts explora el alcance de sus intervenciones dentro de procesos sociales, experimenta con la capacidad transformativa de la investigación artístico-científica en la construcción social (ibid.). Es justamente el aspecto transformativo y los procesos de aprendizaje transformativo ligados al research arts los que son de especial relevancia para la transferencia de conocimientos a la sociedad en general.

El arte como campo de conocimiento más allá de un conocimiento entendido como una entidad fija o como material artístico, se refiere a una noción de conocimiento contextualizado y variable, sistémico y semiótico (Veciana, 2004, p. 14). En términos de Foucault, el conocimiento, y en particular el research arts como una forma de conocimiento, se distinguiría a partir de un "conjunto de objetos de los que se puede hablar" (que implica otros de los que no se puede hablar), un "campo de enunciaciones posibles" (expresiones y prescripciones), un "conjunto de conceptos" (naciones o temas), y un "juego de elecciones" que aparecen en la coherencia de los enunciados (Veciana, 2004, p. 120). Además, implicaría desvelar ante todo "los entredichos, las exclusiones, los límites, las valoraciones, las libertades, las transgresiones" (Foucault, 1969, p. 326) de las relaciones discursivas entre arte, ciencia y tecnología. A este respecto, cabe reflexionar particularmente desde la perspectiva del arte digital sobre las limitaciones vinculadas a la parcialidad cultural in/consiente o pre/programada en la selección de datos (Sangüesa et.al, 2016). ¿En qué manera influye una visión particular del mundo en la selección sesgada de

datos? y ¿qué consecuencias tiene este condicionamiento cultural en la concepción de proyectos y métodos artístico-científicos?

Las condiciones tecnológicas actuales en la generación de conocimiento crean, por un lado, la necesidad de una nueva organización intelectual del conocimiento y, por otro, comportan una mayor competencia y capacidad de trabajo interdisciplinar (Renn, 1994). Foucault denomina esta reorganización del conocimiento como unidades del libro o de la obra que se reubican en las bases de datos de ordenadores. Dado que estas unidades siguen envueltas en un sistema de citas de otros libros, textos y de otras frases siguen construyéndose a partir de un campo complejo de discursos, como un nudo en una red (Foucault, 1969, pp. 36-39). Estos diferentes campos de discursos o prácticas discursivas Foucault también los describe como un archivo. Sin embargo, por archivo no se debe entender un patrimonio cultural de discursos cuya memoria se quiere guardar y cuya libre disposición se quiere mantener en una biblioteca, sino como un sistema general de formación y de transformación de enunciados (Foucault, 1969, pp. 218-221). Los conceptos o unidades de este archivo se pueden combinar e interrelacionar de forma infinita. Considerando estas precondiciones tecnológicas y discursivas transformativas ¿cómo se articula el arte que investiga la construcción dinámica de la memoria social como un archivo en constante formación y transformación?

Teoría de espacios de memoria: del archivo físico a la memoria dinámica online

Antes de profundizar con ejemplos de laboratorios de investigación artística dedicados a la creación de archivos dinámicos para la sostenibilidad, se expondrán las características y funciones diferenciadoras de la memoria social desde el modelo de archivo moderno como la biblioteca hasta el modelo de archivo digital con una base de datos interactiva. Elena Esposito en su publicación sobre “el olvido social” (Esposito, 2002) diferencia cuatro modelos de memoria social: el modelo divinadorio, el modelo retórico, el modelo cultural y el modelo de la red. En el (1) modelo divinadorio (Platón) la memoria es ‘una especie de objeto del mundo físico’ y los conocimientos se memorizan en la conciencia humana, mientras que (2) en el modelo retórico (Aristóteles, Agustinos) la memoria se concibe como un contenedor o depósito de objetos memorizados mentalmente que se diferencian por el recuerdo actual en la retórica. En cuanto al (3) modelo cultural (Giulio Camillo, Petrus Ramus, Descartes), éste corresponde a la noción de archivo del renacimiento en el que la memoria es fijada en un portador externo, de hecho, permitiendo olvidar. Aquí la memoria está ligada a la idea de una biblioteca universal y del catálogo que debe abarcar todos los libros escritos y por escribir – en cierto sentido una noción mediadora entre el archivo y el contenedor. A diferencia de este modelo de archivo estático, (4) el modelo de la red se relaciona con una memoria dinámica que es constantemente procesada. La memoria dinámica está vinculada a un dispositivo computacional (como internet) que no archiva las informaciones, sino que las crea siempre de nuevo en base a sus propias operaciones. A partir de la programación

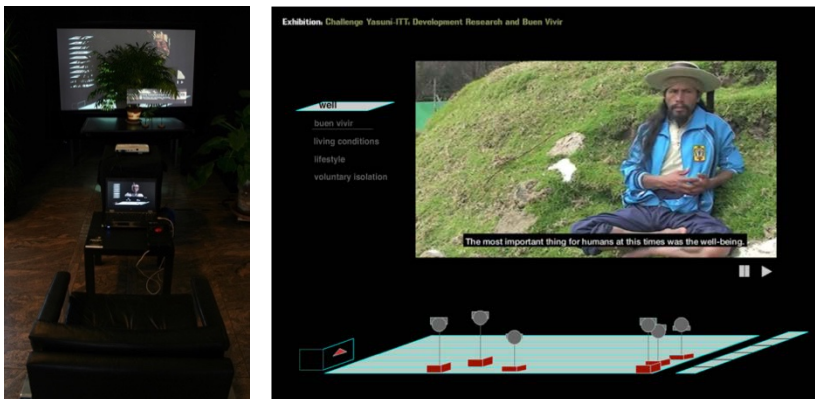
orientada a objetos los documentos son un producto del acceso a la información. Las informaciones textuales solamente se convierten en informaciones reales cuando se buscan, es decir, en el acontecimiento particular de la comunicación a través de buscadores. Se trata de un modelo de archivo o almacenaje virtual en red donde la memoria es ante todo un seleccionador (que opera por asociación más que por indexación) y la modalidad de conservación consiste en el mantenimiento de potencialidades (Esposito, 2002, p. 340)

La idea de Internet como un archivo análogo a la biblioteca universal se orienta en el modelo moderno almacenador de información que no considera la transformación del concepto de información y de la memoria a través del modelo de la red, critica Esposito. La cuestión fundamental de la memoria dinámica virtual son los procedimientos de selección y la capacidad de elección (Esposito, 2002, p. 342). En relación con la desorientación que genera el exceso de información disponible en Internet se hace necesario introducir procedimientos de selección y para seleccionar la información relevante se requiere decidir qué elegir: “Lo que cuenta es la capacidad de tomar decisiones” (Esposito, 2002, p. 344). Por ello, Esposito propone en vez de la ‘sociedad de la información’ adoptar términos como la ‘sociedad red’ o la ‘sociedad de selección y toma de decisión’ (Esposito, 2002, p. 345). Las preguntas que se plantean a partir de estas reflexiones son, ¿cómo se reflexiona desde la investigación artístico-científica los procedimientos de selección y elección del modelo de la red desde la arbitrariedad hasta la selección sesgada de datos por condicionamientos culturales?

Archivos como laboratorios artístico-científicos: laboratorios a/sincrónicos y laboratorios virtuales

A continuación se presentarán tres ejemplos de laboratorios artístico-científicos analizados desde la perspectiva de la memoria social dinámica, los procesos específicos de selección y toma de decisión sobre datos y el aprendizaje transformativo potencial. Con el concepto de ‘laboratorio artístico-científico’ se transfiere el término del laboratorio experimental de las ciencias naturales al análisis de procesos sociales y políticos de las ciencias sociales y humanas. El artista-investigador crea entornos experimentales reales, a/sincrónicos o virtuales para entender aspectos de dinámicas y procesos de transformación social y para eventualmente poder evaluar sus efectos. Mediante el uso de métodos ligados a la ‘investigación participativa basada en la comunidad’ (CBPR) el artista se convierte en el generador de espacios abiertos e inconclusos, que por ejemplo en el contexto de la memoria de red los participantes amplían y transforman. Así el research arts no sólo reflexiona sobre las condiciones de discurso tanto social como científico, sino que genera espacios de performatividad y de agencia sociopolítica, ofreciendo nuevas formas de comprensión, comunicación e intervención social.

Challenge Yasuni¹ es un ejemplo de *laboratorio artístico-científico a/sincrónico* que se exhibió como una instalación itinerante interactiva (2014-15) en el contexto de varias conferencias de investigación científica en materia de sostenibilidad². El título hace referencia a la 'iniciativa Yasuni-ITT', que solicitó a la comunidad internacional apoyo financiero para prevenir la extracción de yacimientos de petróleo en el Parque Nacional Yasuní del Ecuador. La iniciativa estaba pensada como modelo precedente para una discusión sobre los retos globales relacionados con el extractivismo y políticas de energía alternativas. La pregunta de investigación desencadenante del concepto de la exposición desarrollada por Veciana concierne la transferencia de conocimientos, inicialmente del campo de la investigación sobre la cooperación para el desarrollo sostenible: ¿cómo pueden expandirse los límites de los aforos de conferencias – a menudo restringidos a expertos y dirigentes – para dar cabida a la experiencia y el conocimiento de los actores que no pueden asistir por la falta de recursos y de esta manera facilitar el co-diseño de los resultados incluyendo a todos las partes interesadas? (Veciana, 2017)

Figuras 1/2. (2014) Challenge Yasuní [Instalación con interfaz interactiva]. Centro de Investigación para el Desarrollo (ZEF), Bonn

¹ Website del proyecto: www.challengeyasuni.net (08/04/2017).

² La exposición se presentó por primera vez en febrero de 2014 durante la conferencia "Investigación transdisciplinaria para la sostenibilidad - nuevos aliados para cooperación para el desarrollo" en el Centro de Investigación para el Desarrollo (ZEF) de Bonn, organizada por la Comisión Alemana para la UNESCO, Pan para el Mundo (BfdW), la plataforma cívica Forschungswende y el ZEF. Más información en: www.challengeyasuni.net/conference (08/04/2017). Posteriormente la exposición tuvo lugar en Berlín en la conferencia sobre la "Explotación de materias primas y el futuro de la democracia en América Latina" de la Fundación Heinrich Böll, en Leipzig en la "Conferencia Internacional de decrecimiento para la sostenibilidad ambiental y la justicia social" y en Stralsund durante la "Jornadas de cooperación para desarrollo de Mecklemburgo-Pomerania Occidental" dónde se dedicó a la pregunta '¿Quién es el dueño de los recursos?'.

La exposición que Veciana realizó en colaboración con Dan Norton está compuesta por tres elementos principales: una instalación de vídeo, un foro en línea y pósteres. En la instalación los participantes de la conferencia pueden interactuar con una interfaz (conference tool) que contiene un creciente archivo de entrevistas de vídeo de expertos en el tema desde representantes de indígenas pueblos del Ecuador, abogados, economistas hasta artistas. Para la selección de las entrevistas el usuario dispone de un menú subdividido en palabras clave como buen vivir, conocimiento, complejidad, valores, democracia o participación. Con seleccionar uno de estos conceptos aparecen todas las contribuciones específicas de los entrevistados que hacen referencia al mismo. Esta configuración del menú permite una selección precisa y ajustada a los intereses del participante. Además facilita una toma de decisión basada en conexiones cruzadas entre conceptos. Así los participantes de la conferencia pueden comparar diferentes definiciones o valoraciones de un término, seguir diferentes lógicas discursivas, crear nuevas asociaciones y establecer fácilmente diálogos con otros asistentes presenciales. Al tiempo un foro en línea permite acceder a la misma información y compartir en un intercambio en tiempo real sus opiniones sobre preguntas clave relacionadas con la conferencia o dar sugerencias para proyectos de investigación o políticas de desarrollo alternativo. Por último, los pósteres tipo 'fly-poster' citan declaraciones destacadas de los entrevistados y animan al diálogo informal durante los descansos.

Figuras 3/4. (2014) Challenge Yasuní [instalación de pósteres]. Centro de Investigación para el Desarrollo (ZEF), Bonn.

En suma, los tres elementos expositivos pueden entenderse como la configuración del diseño experimental de un laboratorio científico-artístico, en el que se exploran y replantean la transferencia de conocimientos en contextos científicos aplicando medios artísticos. La aplicación audiovisual examina nuevas formas de lectura, procesamiento y recombinación de datos generando un diálogo de conocimientos

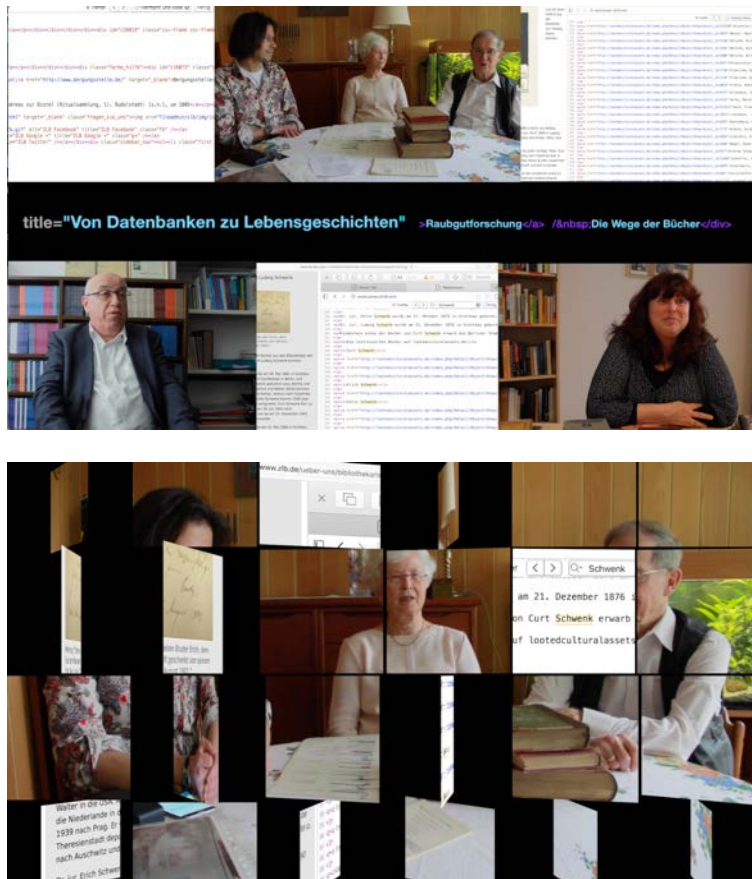
simultáneamente sincrónico y asincrónico: (1) como puente de transferencia de conocimientos entre diferentes conferencias, (2) espacio para el intercambio entre asistentes presenciales de la conferencia y asistentes virtuales (3) entorno de trabajo colaborativo artístico-científico en red, (4) archivo digital dinámico vinculado a una memoria social intercultural basada en conocimientos contextualizados y variables, sistémicos y semióticos (5) y un espacio de integración para la investigación participativa académica-práctica orientada a la sostenibilidad. A pesar de que el archivo digital despertara un alto interés en los participantes, el programa apretado de las conferencias y quizá la falta de hábito del uso de medios audiovisuales en este contexto llevó a unos resultados moderados en términos del número de contribuciones al foro. Sin embargo, las respuestas individuales en sí reflejan un intercambio fructífero de perspectivas. En este sentido se trata de un entorno experimental que promete el desarrollo hacia una cultura de acceso abierto, que busca mejorar los formatos de intercambio establecidos entre ciencia y sociedad, especialmente enfocado a un aprendizaje mutuo y transformativo hacia la sostenibilidad.

Como ejemplo del tipo de *laboratorio artístico-científico virtual* se examinará la video-instalación “De bases de datos a historias vividas” (Von Datenbaken zu Lebensgeschichten) exhibida en 2016 en el marco de la exposición ‘Public Library’ de la Amerika-Gedenk-Bibliothek³ (AGB) de Berlín. El proyecto de investigación artístico-científico parte de la base de datos⁴ sobre la procedencia de un sinnúmero de libros en sospecha de haber sido apropiados por bibliotecas alemanas entre 1933 y 1945 de judíos deportados o huidos. Desde 2002, la investigación concienzuda de la Biblioteca Central Regional de Berlín (ZLB) permite el retorno continuado de libros a supervivientes o herederos que asimismo se documentan en una base de datos propia. En ésta aparecen los nombres de los herederos, el número y los títulos de los libros restituidos e incluso las fotos de huellas – como Exlibris de artistas, anotaciones o dedicatorias – que han permitido identificar los legítimos dueños. Sin embargo, estos datos no revelan las historias personales de los destinos familiares o del proceso de restitución. ¿Qué emociones conmueven a los herederos cuando sostienen en sus manos por primera vez el libro de un familiar fallecido? ¿Cómo vivieron el proceso de restitución? ¿Qué efecto tuvo la restitución sobre los herederos y su entorno familiar? Y ¿Cómo creen que influye en la memoria social la devolución de bienes culturales expoliados? En base a entrevistas focalizadas el video documental narra las historias de tres rutas de libros restituidos y una historia

³ La Amerika-Gedenk-Bibliothek fue una donación a los ciudadanos de Berlín por Estados Unidos en 1951 que hoy día forma parte de la Biblioteca Central Regional de Berlín (ZLB). A través de anticuarios y donaciones el expolio nazi también se introdujo en bibliotecas fundadas después de la segunda guerra mundial.

⁴ Más información sobre las bases de datos: Looted Cultural Assets en <http://lootedculturalassets.de> y de las restituciones de la ZLB: <https://www.zlb.de/ueber-uns/bibliothekarisches-fachpublikum/raubgutforschung.html> (1/04/2017)

subyacente de un aprendizaje transformativo intergeneracional y de una transformación socio-política colectiva hacia una cultura de la paz sostenible.

Figuras 5/6. (2016) De bases de datos a historias vividas [imágenes de captura, video-instalación]. Amerika-Gedenk-Bibliothek, Berlín.

En uno de los casos fue el hijo informático de la heredera quién hizo posible la restitución después de un proceso de búsqueda largo y cuidadoso de selección y toma de decisiones sobre datos familiares disponibles en la red. En los otros dos casos la restitución se debió a la perseverancia de los investigadores del departamento de investigación de proveniencia de la biblioteca en vincular el puzle de los rastros en los libros con los herederos. En los tres casos una cierta

arbitrariedad en la selección de datos potencialmente disponibles en la red e incluso coincidencias accidentales fueron determinantes para la restitución de los libros.

El proyecto de investigación de Veciana hace uso tanto de métodos de las ciencias sociales como entrevistas cualitativas así como de métodos artísticos del cine experimental. En la tradición de la estética de Michael Snow el vídeo repite panorámicas de 360 grados, ralentizando así la percepción de los espectadores. Igualmente usa imágenes de los archivos digitales que se disuelven de forma rítmica en un puzle de signos inanimados poniendo al descubierto las historias palpables de seres humanos que “respiran, sienten y viven” como describe a los expoliados una entrevistada.

Resumiendo, el diseño experimental del laboratorio artístico-científico virtual se configura en: (1) la investigación de procedencia y restitución de bienes culturales y su influencia sobre la memoria familiar y social, (2) el uso de métodos de investigación de las ciencias sociales y de métodos artísticos del cine experimental, (3) la vídeo-instalación en la biblioteca como espacio de retorno y de estudio de las rutas de libros expoliados, (4) la generación de un discurso en torno a memoria digital dinámica y la transformación de la memoria colectiva, (5) aprendizaje mutuo transformativo intergeneracional hacia una cultura de la paz.

Conclusiones

A partir del análisis de dos casos de archivos digitales dinámicos en base a sus relaciones con la memoria social dinámica, el proceso específico de selección / toma de decisión sobre datos y el aprendizaje mutuo transformativo potencial se perfilaron dos tipos de diseños experimentales: el laboratorio artístico-científico a/sincrónico y el virtual. Ambos casos permiten señalar procesos de transformación emergentes: por un lado, el research arts induce procesos de transformación en el sistema de ciencia particularmente en el discurso de la ciencia abierta y por otro lado, aporta nuevos procesos sociales de aprendizaje transformativo hacia la sostenibilidad. Queda por examinar si es posible transferir en intervenciones sociales reales o políticas actuales algunos de los resultados obtenidos vinculados con el rol de las bases de datos en la generación de puentes de transferencia de conocimientos, de entornos de trabajo colaborativos artístico-científico en red, de investigación participativa orientada a la sostenibilidad, de diálogos fructíferos sobre la memoria colectiva y de una cultura de la paz sostenible.

Fuentes referenciales

Esposito, E. (2002): *Soziales Vergessen. Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft*. Tr. Alessandra Corti. Frankfurt/M : Suhrkamp Verlag

Foucault, M. (1969). *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI editores, 2001.

Penny, S., Badía, T., Veciana, S., Sangüesa, R., Lapuente, I., Benitez, L., Perelló, J., Rocha, J., Hofman, V., Parés, R., Seebach, S., Moncunill, M., Gracia, M., Moreno, A., Fickert, R., Alsina, P. (2015): Interdisciplinary Research and Knowledge Transfer (in Arts, Science and Technology). EU-Culture Project „Soft Control“. HANGAR Visual Arts Centre, Barcelona

Renn, J. (1994): Historical Epistemology and Interdisciplinarity. *Preprint 2*. Berlin : Max- Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

Sangüesa, R., Veciana, S., Karabeg, Rudan S., Tornero, P. (2016). Un/Balancing complex systems: Which data to look for? How to build thriving knowledge communities?. *En Paper for Balance/Unbalance conference "Data Science + Eco Action"*. Manizales

Veciana, S. (2004). *Research arts: la intersección arte, ciencia y tecnología como campo de conocimiento y de acción* (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, Barcelona

Veciana, S. (2017): Shared Spaces als Orte der Wissensintegration und künstlerische Experimentierräume für eine partizipative Forschungspolitik. *En Gesellschaftliche Transformation und neue Governance-Formen. Herausforderungen des Wandels in Richtung nachhaltige Entwicklung*. Berlin: ISInova e.V., VS Verlag Springer