

Montanari, Matheus Da Rocha.

Universidade de São Paulo

Escola de Comunicações e Artes

Prado, Gilberto.

Universidade de São Paulo,

Universidade Anhembi Morumbi.

Pandemia y colaboración artística: procesos remotos y (des)conectividad en la creación digital

The pandemic and artistic collaboration: remote processes and (dis)connectivity in digital creation

PALABRAS CLAVE

Pandemia, arte digital, creación a distancia, arte y pandemia.

KEY WORDS

Pandemic, digital art, remote creation, art and pandemic.

RESUMEN

Entre 2019 y 2022, el escenario de la pandemia y las medidas de confinamiento han cambiado profundamente la dinámica de la sociabilidad global. En el ámbito del arte no fue diferente, con el cierre de sus principales espacios de circulación, como estudios, museos, galerías y universidades. A partir de ahí, surgieron diferentes estrategias para posibilitar y estimular tanto la producción como la exhibición de obras, especialmente en el ámbito digital y mediante procesos a distancia. Así, presentaremos tres casos de creación artística a remotos o híbridos, siendo ellos: el proyecto *"Janelas Desobedientes"* (2020), *"Quarantine Residency"* (2020-2021), y los encuentros del grupo *Poéticas Digitais* (2022). A partir de ellos, evaluaremos las estrategias de colaboración utilizadas, destacando sus características, señalando también cómo estas estrategias pueden haber influido o dirigido el proceso de creación. Además, abordaremos las diversidades y desigualdades que se pusieron de manifiesto en estos escenarios, haciendo, finalmente, un balance crítico entre la conexión y la desconexión en el periodo.

ABSTRACT

Between 2019 and 2022, the pandemic scenario and the confinement measures have profoundly changed the dynamics of global sociability. In the field of art, with the closure of its main circulation spaces, such as studios, museums, galleries and universities, it was no exception. From there, different strategies emerged to enable and stimulate both the production and exhibition of works, especially in the digital realm and through remote processes. Thus, we will present three cases of remote or hybrid artistic creation: the project *"Janelas Desobedientes"* (2020), *"Quarantine Residency"* (2020-2021), and the meetings of the group *Poéticas Digitais* (2022). From them, we will evaluate the collaborative strategies used, highlighting their characteristics, also pointing out how these strategies may have influenced or directed the creation process. In addition, we will address the diversities and inequalities that became evident in these scenarios, making, finally, a critical balance between connection and disconnection.

INTRODUCCIÓN

La dinámica de la conectividad y la desconexión mundial ha sufrido cambios bruscos con el inicio de la pandemia de COVID en 2019. A pesar de la intensa producción académica y científica del período, tanto en el área biomédica, investigando el virus y la búsqueda de la vacuna, como en el área social, en la que los investigadores buscaron entender los impactos del coronavirus en diferentes ámbitos (político, económico, cultural), aún queda mucho terreno por investigar para entender este período. Ahora, pasado el primer trimestre

de 2022, el número de muertes y restricciones ha disminuido considerablemente, lo que nos permite hacer algunas valoraciones en este periodo de transición.

Este texto comenzará realizando una introducción de los efectos de la pandemia en el sector cultural brasileño, destacando su relación local/global. A partir de ahí, presentaremos las iniciativas que surgieron durante la pandemia para mantener y fomentar la producción y exhibición artística. En estos casos, destacaremos las estrategias utilizadas en cada uno, revelando las relaciones de conectividad y desconexión en juego, buscando evaluar la dirección que cada estrategia imprime a la producción artística. Es decir, si las diferentes estrategias han influido en los procesos de creación y circulación del arte y cómo lo han hecho.

Por último, haremos algunas consideraciones críticas sobre los modelos que se implantaron, tanto en la práctica como en el discurso, durante el periodo. De este modo, reflexionaremos sobre la desigualdad de acceso, quién está (des)conectado y por qué.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este artículo se utilizarán dos metodologías. En primer lugar, una investigación bibliográfica sobre el contexto general del COVID y su impacto en el sector cultural brasileño. Se basará en artículos científicos y datos recogidos por organismos oficiales y la prensa. La segunda metodología utilizada será la presentación participativa de los autores en situaciones de creación y exposición artística desarrolladas durante el periodo de la pandemia, entre 2020 y 2022.

La investigación bibliográfica aportará datos sobre el escenario local, mientras que las presentaciones de las iniciativas se estructurarán para describir y analizar las estrategias utilizadas en cada situación, sus justificaciones y el impacto que tuvieron durante el proceso de creación y exposición de los proyectos.

DESARROLLO

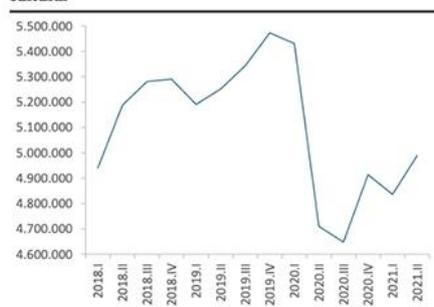
1. (Des)conectividades y desigualdades: la pandemia de COVID y el contexto cultural económico brasileño-global

La pandemia de COVID ha tenido un gran impacto en prácticamente todos los sectores mundiales, especialmente a partir de 2020. Abordaremos las repercusiones en el sector cultural brasileño a partir de los datos disponibles sobre el empleo en la zona. El Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), con base en información de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares (PNAD) realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), revela que más de 900.000 trabajadores del sector cultural fueron afectados por la pandemia en 2020 (Góes et al., 2022).

Desde 2018 había una tendencia de crecimiento en el sector, que se interrumpió bruscamente entre el primer y el segundo trimestre de 2020. En el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el último de 2019, el número de personas empleadas en el sector pasó de 4,9 millones a 5,5 millones. Sin embargo, esa cifra bajó a 4,6 millones de empleos en el primer trimestre de 2020, y luego volvió a subir a 5 millones de personas, lo que sigue siendo inferior a las tasas de finales de 2018. Este descenso en el número de empleados también acompaña a la evolución de las personas empleadas en el sector no cultural. La población empleada en áreas no culturales cayó de 89 millones a 78 millones en el período comprendido entre finales de 2019 y mediados de 2020, observando una recuperación gradual a mediados de 2021, alcanzando los 83 millones de personas (Góes et al., 2022) (fig 1).

GRÁFICO 1

Evolução da quantidade de pessoas empregadas no setor cultural

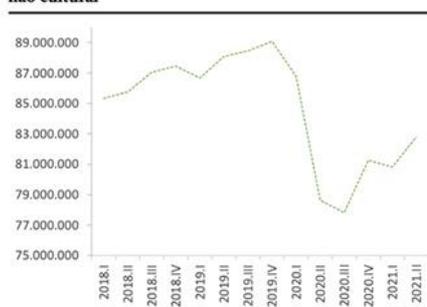

Fonte: PNAD Contínua.

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

GRÁFICO 2

Evolução da quantidade de pessoas empregadas no setor não cultural

Fonte: PNAD Contínua.

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

Figura 1. Gráfico de empleados en el sector cultural e no cultural en Brasil de 2018 a 2021. Fuente: PNAD Continúa.

A partir de estos datos, es posible observar que, aunque el número de empleos ha disminuido tanto en los sectores culturales como en los no culturales, la pandemia ha afectado con mayor intensidad a las actividades y ocupaciones culturales.

Con la disminución de los trabajos y actividades culturales debido a las restricciones necesarias durante el periodo, muchos artistas buscaron la virtualización de sus actividades, buscando diferentes formas remotas de seguir ejerciéndolas. Una de las opciones más solicitadas era la transmisión de audio y vídeo en directo a través de Internet, tanto de actuaciones, espectáculos, conciertos musicales y otros eventos culturales como inauguraciones de exposiciones. La búsqueda de contenidos en directo en Brasil aumentó un 4.900% a principios de 2020 (Aguiar & Aguiar, 2021).

Sin embargo, a pesar del aumento de la demanda de contenidos culturales en línea, los estudios indican que una buena parte de los profesionales no han podido monetizar sus actividades. En la investigación realizada por Mariana Aguiar y Luciana Aguiar (2021), 106 trabajadores de la cultura entrevistados revelaron que el 76,4% comenzó a utilizar herramientas en línea después de la pandemia, antes sólo lo hacía el 8,5% de los encuestados. De ellos, el 90,5% no pudo monetizar su actividad. Además, evaluaron que la aplicación de las políticas culturales por parte del Estado optó por un modelo de gestión ineficiente.

Teniendo en cuenta esta información, podemos realizar un ejercicio para exponer el contraste entre los efectos locales y globales, entre los trabajadores y las grandes empresas y sus accionistas. Al fin y al cabo, en el periodo de mayor descenso del número de empleos, en 2020, las 32 empresas más rentables del mundo obtuvieron 109.000 millones de dólares más de beneficios que la media de los cuatro años anteriores (2016-2019). Entre estas empresas, destacan las del sector tecnológico, como Oracle, Amazon, Facebook, Intel, Google, Microsoft y Apple, grandes mediadores de todas las actividades desarrolladas remotamente en el periodo (Gneiting et al., 2020).

Estos datos son interesantes para destacar el juego de conectividad y desconexión que se puso en marcha durante el periodo. Mientras los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas luchaban por sobrevivir, algunas grandes empresas consiguieron escapar de las consecuencias económicas, o incluso beneficiarse de la pandemia. Los análisis pueden partir de varios frentes, ya sean comparaciones entre el norte y el sur globales, o incluso comparaciones internas entre diferentes clases sociales, etnias y géneros en un mismo lugar. La pandemia de la conectividad ha revelado su selectividad, haciendo cada vez más evidentes las desigualdades sociales y la diversidad de respuestas a un acontecimiento global.

El surgimiento de un discurso de conectividad global y optimismo fue rápidamente acallado por la evidencia contraria: primero una "viejofofia" causada por la alta tasa de mortalidad entre la población mayor, luego la situación de los refugiados que vieron un aumento de los discursos antinmigrantes y xenófobos en Europa y Estados Unidos a causa de la pandemia. En Nueva York, los latinos y los afroamericanos representaron el mayor número de muertes. Informes sobre la contaminación masiva de los pueblos nativos en América. Además de la escalada de la violencia doméstica contra las mujeres y los niños (Lins Ribeiro, 2021; Macías, 2021).

Así, en el complejo contexto que se ha establecido en los últimos años, han surgido varias estrategias en el ámbito del arte para reflexionar y trabajar en estas condiciones. Sin carácter resolutivo, han surgido varias iniciativas de conexiones y producción de redes entre artistas e investigadores, buscando dar sentido o tratando de encontrar nuevas formas de trabajo, tanto para la creación como para la exhibición de sus producciones. En este sentido, esbozaremos tres casos en los que se utilizaron diferentes estrategias, haciendo una valoración póstuma, desde el punto de vista del artista/investigador, de cada una de ellas y del juego que establecen entre la conectividad y la desconexión.

2. Participación en iniciativas de creación remota

2.1 Janelas Desobedientes

"Janelas Desobedientes" fue un proyecto que se desarrolló entre marzo y julio de 2020 durante la disciplina Interfaz Arte y Diseño a Escala Urbana del curso de postgrado en Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. El proyecto fue coordinado por la profesora Giselle Beiguelman y abordó el impacto urbano de la pandemia en el contexto urbano de la ciudad de São Paulo, investigando el poder del sonido como demarcador social, político e ideológico. El proyecto tuvo un alcance principalmente local, en la ciudad de São Paulo y sus alrededores, sin embargo, una de las participantes, una chilena, regresó a su país y permaneció en el grupo, lo que habría sido imposible antes de la pandemia debido a las normas universitarias.

La estrategia de producción y debate del grupo se estableció mediante reuniones semanales por videollamada. Para las actualizaciones entre reuniones, se intercambiaron correos electrónicos de forma asincrónica. Entre los meses de marzo y junio de 2020, el grupo realizó una captura de audio colectiva en diferentes puntos de la ciudad, desde las ventanas de sus casas. Las capturas se produjeron en tres

momentos concretos y de forma extraordinaria en las noches de *janelaços*: protestas realizadas a través de las ventanas contra las actitudes y declaraciones del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia. Los audios se almacenaron en un repositorio compartido y fueron analizados por los miembros del grupo.

La escucha y el mapeo de las zonas desde el sonido revelaron datos interesantes sobre el alcance heterogéneo de las medidas de cuarentena y prevención en la ciudad. En las zonas céntricas y nobles de la ciudad se escuchó un silencio atípico, acompañado de la reaparición de las aves que se apoderan del espacio urbano desierto. A poco más de 30 km de la zona central, en barrios más periféricos, las grabaciones captaron el sonido de los bailes funk, los cantos de las iglesias pentecostales, las reuniones en las calles y la evidente imposibilidad de "trabajar desde casa".

A partir de la colección de audios, se crearon diferentes trabajos, optando por la exposición en línea, en su propio sitio y en otros. El grupo creó, por ejemplo, una cartografía tridimensional en la obra "Janelas Dissonantes" (2020, webart). En "Janelas Dissonantes", cada zona del terreno es una construcción generativa que tiene como parámetros el análisis de las frecuencias de los audios capturados, respetando la dimensión cronológica que se presenta linealmente en el espacio, como un calendario. La frecuencia de los audios altera el movimiento de cada uno de los planos, haciendo que las transformaciones se manifiesten en diferentes niveles topográficos, lo que implica una interacción de las geografías sonoras y espaciales del entorno. Navegando por los diferentes puntos de mapeo, es posible percibir la cronología de los audios a través de un desplazamiento que se produce de izquierda a derecha, separados en las zonas de captura (fig.2).

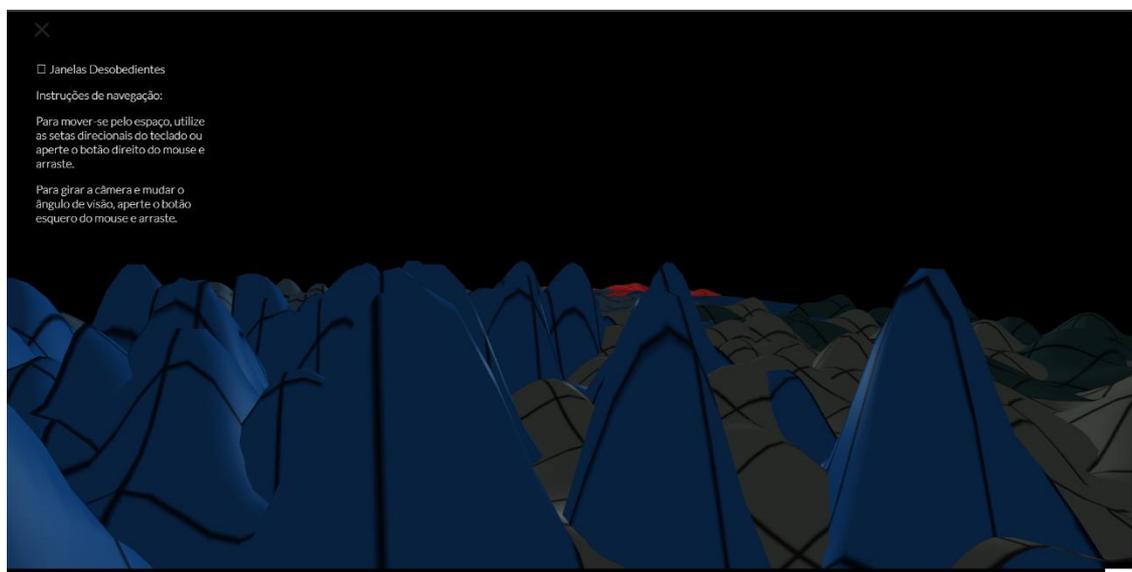

Figura 2. Janelas Dissonantes (2020). **Fuente:** del autor

De la colección, además, surgió otro trabajo del grupo en video "Ainda Estamos Vivos" (2022, video), que reúne los diferentes audios de *janelaços* separados por fecha, en diferentes regiones de la ciudad. Esta obra formó parte de la exposición de la "Bienal de la Imagen en Movimiento" (BIM) de Argentina, que en 2020 se celebró en línea.

Además, algunos miembros del grupo realizaron obras individuales durante el proceso, fue el caso de "Burrice Artificial" (2020, vídeo) de Matheus da Rocha Montanari. Un experimento realizado para comprender la percepción de los agentes no humanos en el contexto de las protestas durante la pandemia. Para el proyecto, los sonidos grabados fueron procesados por un programa que utiliza Inteligencia Artificial para transcribir el audio en texto. Durante las protestas, algunas palabras se pierden en el aire y el sistema hace otras lecturas de lo que se dice, transformando los sonidos de las cacerolas y los gritos en palabras.

En este caso, nos damos cuenta de que la estrategia utilizada está estrechamente ligada al contenido producido. La idea de elaborar un mapa sonoro surgió precisamente de la percepción de diferentes ruidos durante las videollamadas que tuvieron lugar en los hogares de los participantes. En "Janelas Desobedientes", los artistas trabajan la cuestión macro política desde lo micro, la captación del sonido exterior que se filtra al interior a través de las ventanas de la casa crea una experiencia de datos políticos e ideológicos, indicando que el mapeo sonoro puede funcionar como una metodología para pensar el urbanismo.

2.2 Quarantine Residency

La Quarantine Residency, que se desarrolló entre abril y diciembre de 2021, nació con la propuesta de desarrollar una residencia artística virtual. El proyecto fue dirigido por el artista y comisario Celyn Bricker, y contó con la colaboración de la Istanbul Artist Residency, el Nafasi Art Space y la RedBase Art foundation. Mediante una convocatoria abierta, el proyecto seleccionó a 35 artistas de 24 países diferentes.

Debido al gran número de participantes, se utilizaron diferentes estrategias para estimular la interacción. Se creó un grupo de mensajes con todos los participantes. El grupo de mensajes fue muy útil para aquellos miembros que tenían una conexión a Internet inestable y no podían participar en las reuniones sincrónicas. Esta fue una de las formas de superar las dificultades de conexión. Además, se decidió crear subgrupos, con una media de 6 participantes, para realizar videollamadas y debates entre los artistas y los organizadores del evento.

Uno de los principales diferenciales de esta iniciativa fue la creación de un espacio multiusuario en realidad virtual para la exposición de las obras creadas durante la residencia (fig.3). A pesar de su carácter innovador en la propuesta, también fue la estrategia que hizo más evidente la desigualdad de acceso a la tecnología entre los participantes del grupo. La inauguración de la exposición tuvo un acto previo en videollamada, en el que algunos artistas no pudieron participar por problemas de conexión. Después se pasó al entorno virtual, en el que casi 2/3 de los participantes no pudieron participar por problemas técnicos. De los que pudieron participar, ninguno disponía del equipo necesario (headsets de Realidad Virtual) para tener la experiencia de realidad virtual, lo que hizo que el espacio se utilizara como un espacio virtual tridimensional tradicional. Incluso con los problemas de acceso, para los que pudieron participar, el espacio proporcionó un intercambio más relajado entre los presentes, que exploraron sus posibilidades de forma lúdica.

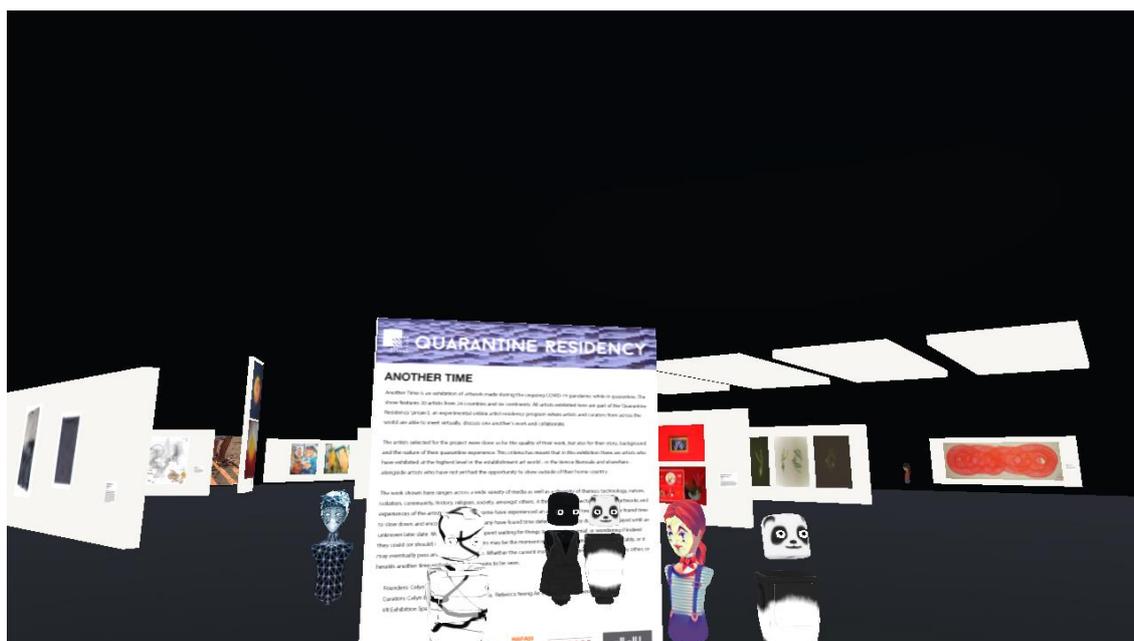

Figura 3. Exposición en realidad virtual. Fuente: del autor

En 2022, como resultado de la residencia, se realizó una exposición presencial en el Museo de Arte Suning, en Shanghai, China.

En este caso, las estrategias elegidas permitieron el mayor número de participantes, al tiempo que pusieron de manifiesto las desigualdades de acceso a los equipos y de conexión entre los artistas. Las obras presentadas, en general, no parecían estar influidas por las estrategias utilizadas durante la residencia, que, por el contrario, incidían directamente en la red de contactos entre los artistas y los comisarios internacionales. No hubo colaboración de los participantes para construir un trabajo conjunto, sólo discusiones y producción de trabajos individuales.

2.3 Grupo Poéticas Digitais

El grupo Poéticas Digitais está coordinado por el profesor Gilberto Prado en el Departamento de Artes Plásticas de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo. Creado en 2002, el grupo multidisciplinar desarrolla proyectos experimentales que investigan el impacto de las nuevas tecnologías en el arte. Integrado por profesores, artistas, investigadores y estudiantes, el grupo presenta distintas composiciones en diferentes proyectos (Prado, 2017).

Desde principios de 2022, el grupo utiliza una estrategia de encuentros híbridos. El grupo trabaja dividido en subgrupos, cada uno de los cuales se centra en un proyecto específico. En reuniones remotas semanales, se discuten cuestiones conceptuales y poéticas de las obras. También se realizan estudios de prototipos y modelado en 3D para visualizar y discutir los proyectos. Junto a las reuniones remotas, se promueven los encuentros presenciales como talleres de trabajos condensados en fines de semana concretos.

Esta combinación de estrategias a distancia y presenciales condensadas permite que los miembros del grupo, aun viviendo en ciudades diferentes, trabajen juntos en el mismo proyecto. Al mismo tiempo, al tratarse de un grupo multidisciplinar, la subdivisión de los grupos y las sesiones de trabajo (a distancia y presenciales) permite aprovechar al máximo las competencias específicas de cada miembro.

CONCLUSIONES

La pandemia de COVID tuvo importantes repercusiones en varios sectores de la sociedad, muchas de las cuales aún se están investigando. Sin duda, el sector cultural fue uno de los que tuvo que revisar sus prácticas. En particular, las artes visuales se enfrentaron a nuevos modelos de trabajo que, aunque ya estaban disponibles, no se popularizaron.

Entre las revelaciones de la época, se puso de manifiesto la desigualdad y la diversidad con la que los distintos grupos afrontaron o se vieron afectados por las medidas. Podemos observar que hubo un descenso significativo en el número de personas empleadas en el sector cultural brasileño, que intentaron migrar a las actividades digitales, su mayoría, sin embargo, no logró monetizar sus prácticas. En el mismo periodo, las principales empresas mundiales, incluidas las mayores firmas tecnológicas, se beneficiaron de la pandemia.

En general, más allá de las cuestiones financieras, el periodo favoreció los intercambios nacionales e internacionales entre artistas. Con una mayor cantidad de actividades que se realizan a distancia, incluso los artistas que se encuentran fuera de los centros artísticos tradicionales, pudieron participar en diferentes iniciativas creativas y expositivas en línea, siempre que tuvieran una buena conexión a Internet.

Llegamos a la conclusión de que las medidas más eficaces en estos casos eran las que ya estaban bien establecidas, como los grupos de mensajes, los intercambios de correo electrónico y las videollamadas. A pesar del considerable aumento de las reuniones remotas, todas estas tecnologías estaban disponibles desde hace tiempo. El agravamiento de las medidas de restricción social hizo que se convirtieran, en muchos casos, en la única forma de contacto posible, aumentando su popularización. Las tecnologías más experimentales, como la realidad virtual, a pesar de su carácter innovador y su atractivo en las convocatorias públicas, siguen teniendo poca adherencia y se enfrentan a muchas barreras de acceso.

FUENTES REFERENCIALES

- Aguiar, M. de A. y Aguiar, L. de A. (2021). A pandemia da Covid-19 e seus impactos no setor cultural brasileiro. *Revista Sociedade e Cultura*, 24, 1–33. <https://doi.org/105216/sec.v24.e66308>
- Gneiting, U., Lusiani, N., & Tamir, I. (2020). *Power, profits and the pandemic: From corporate extraction for the few to an economy that works for all*. <https://doi.org/10.21201/2020.6386>
- Góes, G. S., Barbosa Da Silva, F. A., Athias, L. Q. y Martins, F. dos S. (2022). O mercado de trabalho no setor cultural: a influência da pandemia de Covid-19 nos seus fluxos e estoques. *Carta de Conjuntura - IPEA*, 54(7), 1–14. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/201106_nota_12_transicoes_de_mercado_de_trabalho
- Lins Ribeiro, G. (2021). “Descotidianizar” el mundo. La pandemia como evento crítico sus revelaciones y reinterpretaciones. *Desacatos*, 65, 106–123.
- Macías, D. V. (2021). La pandemia del COVID-19 en el discurso antimigratorio y xenófobo en Europa y Estados Unidos. *Estudios Fronterizos*, 22, NA-NA. <https://doi.org/10.21670/REF.2103066>
- Prado, G. (2017). Grupo Poéticas Digitais: Dialogo y Medio Ambiente. *ANIAV - Revista de Investigación En Artes Visuales*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.4995/aniav.2017.7820>