

EDITORIAL

Preguntas acerca de lo que puede llamarse Arte en el internet

El prestigiado premio ARS Electrónica de Linz, Austria, acaba de enviar un estupendo volumen presentando a los ganadores de sus premios de 1997; en ese libro el jurado hace un comentario corrido sobre las decisiones que tomaron.

Nosotros en ZoneZero habíamos sometido nuestras páginas a la consideración de dicho jurado, pensando que tal vez se nos otorgaría algún reconocimiento. Obviamente estuvimos desilusionados cuando no alcanzamos

quiera una mención a pie de página. Pero de buena gana aceptamos las decisiones del jurado en desestimar nuestros esfuerzos, después de todo ese es el riesgo inevitable que se corre cuando se entra en un concurso de esa naturaleza. Así que no había nada de qué quejarse.

Comenze a leer con interés los comentarios que exponía el jurado con respecto a la forma en que ellos pensaban y como se habían desempeñado en su trabajo. A mi consternación descubrí que un jurado con personas talentosas y con sanas intenciones hacía algunas de las afirmaciones más absurdas en cuanto a su manera de proceder con la selección de obras y con respecto a los parámetros que ellos se habían impuesto a sí mismos.

El jurado del Prix Ars Electronica afirmaba lo siguiente:

"Los museos o galerías en donde se muestran obras de arte claramente no son arte en sí mismas -a menos que el edificio tenga una particular arquitectura, pero entonces sería el edificio mismo el que debiera merecer tal distinción. Aparte de eso, la documentación de un proyecto rara vez suele ser una obra de arte por sí sola. Sin embargo, existe un malentendido muy frecuente: que al reproducir o exhibir arte en la Red se esté produciendo mágicamente arte de la Red; demasiados concursantes insisten en presentar páginas que sólo contienen arte. Después de repasar tales páginas brevemente las botábamos de manera invariable (Es más, en cierto momento nos volvimos perversos, al comentar entre nosotros: "Oh no, otra galería", como un término genérico para aquellas paginas que básicamente exhibían arte).

Aparte de la obvia arrogancia que acompaña a comentarios tan condescendientes hacia obras que jamás tuvieron la oportunidad de ser vistas, mucho menos comprendidas, pienso que debiéramos evaluar las conclusiones tan desafortunadas a las que llega el jurado, para así mejor comprender lo que está ocurriendo en la Red con respecto al concepto de galerías o lo que se supone puede ser el arte en el Internet.

Permítaseme comenzar por echarle un vistazo a ZoneZero y esa percepción acerca de las "galerías". Primero que nada debemos reconocer que hemos creado (y en eso no somos los únicos) una ensalada muy interesante de metáforas. Le ofrecemos a nuestros invitados/miembros (dependiendo de si se ha registrado o no) la posibilidad de visitar nuestras galerías -un término que se ha derivado de una metáfora arquitectónica (una construcción física con espacio tridimensional)-, y una vez que se encuentra dentro de alguna de ellas, le presentamos un texto y fotografías en un espacio bidimensional al que le llamamos "páginas". Constantemente, nos estamos moviendo entre la metáfora de un espacio tridimensional y uno bidimensional. Sin excepción, de los cientos de miles de personas que han transitado por ZoneZero -durante los últimos dos años- nadie se ha quejado de nuestra manera de presentación. Al contrario, hemos recibido muchos comentarios de apoyo. Esto lo atribuimos al hecho que nuestros lectores se sienten bastante cómodos con en ese estado de percepción un tanto fluido, en donde, en el cyberespacio, ustedes los espectadores deciden como es que deben ser percibidas las cosas, y no determinadas por la realidad misma.

Por mi experiencia personal de haber sido el primero en crear un CD con sonido e imágenes ("I Photograph to Remember", publicada por Voyager) tenía claridad de que estábamos por entrar a una nueva era en relación a la manera como la imagen fotografica sería utilizada, vista y distribuida. Cuando el Internet apareció como una alternativa al CD ROM como medio de distribución, me resultó claro que sólo se trataba de una cuestión de tiempo para que la tecnología estuviera a punto, de tal modo que la reproducción de video y sonido pudiera ser tomada en serio. Hoy, ya hemos producido varias exhibiciones que se mueven hacia ese objetivo, al presentar de manera continua sonido y video. En la línea de producción tenemos una gran cantidad de nuevos trabajos basados en este nuevo modelo, que utiliza tanto sonido como imágenes. Se trata de algo que obviamente nada tiene que ver con modelos previos de distribución, tales como las revistas, los libros o incluso las galerías.

Antes de que nos dirijamos hacia otros aspectos de ZoneZero, permítanos examinar las nociones expresadas por los jueces de Prix Ars Electronica, como aquella que afirma que " Las galerías claramente no son arte - a menos que como edificio que alberga el arte mismo. El primer problema que surge en la mente es que esta buena gente se vió atrapada en su previo marco analógico de referencia y no fue capaz de desplazarse mucho más allá, desde que su ingeniosa metáfora arquitectónica se habría derrumbado inevitablemente al integrar a la ecuación el formato bidimensional de las páginas y, para complicar aun más las cosas, la introducción de sonido y video en un futuro no muy lejano.

Y entonces, qué es ZoneZero? Es un edificio que alberga arte? Un libro que presenta arte? Una pantalla de cine, televisión o video? Según mi punto de vista es todo esto, no sé si consecutiva o simultáneamente, pero de lo que sí estoy seguro es de que no es alguna de estas metáforas por sí misma, como ellos tan erróneamente concluyeron.

Ahora, con respecto a la cuestión del arte. Su punto de vista ingenuo y miope acerca de que nuestra "galería" no podría ser una expresión de arte se volvió enteramente aparente cuando utilicé cada uno de sus parámetros establecidos y los apliqué a ZoneZero. Dejaré que Ud. sea el juez en torno a dónde comienza y dónde acaba el arte.

El jurado estableció las siguientes premisas de trabajo:

GRAMATICA

"De la misma manera como un escritor utiliza mecanismos narrativos, un escultor utiliza arreglos espaciales y un director recurre a convenciones cinematográficas, la gente en la red está trabajando con una gramática - y desarrollándola continuamente. Básicamente, una gramática define el formato de una página electrónica: su accesibilidad y penetración en la conciencia del visitante. Esta gramática puede ser analizada a partir del uso de los vínculos, la transparencia de las reglas de navegación, la utilización de frames y fondos, etc." Estas fueron las palabras del jurado.

En ZoneZero se ha vuelto una forma de trabajo realizar páginas a medida para cada material presentado entre las casi cien exposiciones individuales exhibidas. Los fondos y la forma de presentación se diseñan por separado en cada caso, dependiendo de qué se trata el trabajo del fotógrafo. Otros sitios tienen un método estereotipado (que obviamente reduce inmensamente los costos) y cada trabajo fotográfico es presentado exactamente como el siguiente. Como fotógrafo, creí que cualquier otra cosa que no fuera una solución única para cada trabajo sería ofensivo para la integridad de estas fotografías. Pensábamos que si estábamos dispuestos a publicar las fotografías de alguna persona, entonces deberíamos estar seguros de que la presentación se orientaría hacia lo mejor que se nos ocurriese y no a algún denominador común que simplemente lograra el cometido. Algunas galerías fueron hechas y rechechas varias veces, hasta sentirnos satisfechos con la solución. Utilizamos frames cuando pensamos que sería apropiado y otras soluciones cuando las alternativas indicaban que una opción distinta sería mejor.

Los asuntos de navegación son de suma importancia en nuestro diseño. Por ejemplo, deseamos que el espectador sepa en cada momento cuántas imágenes le quedan. Demasiados sitios pasan por alto este hecho y uno se queda con la angustiante sensación de no saber si se está por terminar de contemplar una serie o, de lo contrario, cuántas imágenes nos restan por mirar. Lo mismo sucede al saltar hacia adelante, como se haría con un libro o en una galería. ZoneZero ofrece todas las opciones posibles para que el visitante navegue a su gusto, sabiendo todo el tiempo dónde se sitúa en relación a la exhibición que contempla. Mantener esta disciplina requiere mucho trabajo adicional, desde que hay que agregar toda suerte de vínculos para lograr tal efecto, lo que se traduce, con respecto a las páginas individuales, en un sitio bastante más caro en lo que a la producción concierne.

ESTRUCTURA

"Todos los medios que conocíamos antes de la Red son lineales, temporales. Existe una secuencia de orientación: una cronología conducida paso a paso, donde un paso es el bloque de construcción (indispensable) para el próximo, y donde el autor de arte impone-como lo expresa el cineasta canadiense David Cronenberg - "una benevolente dictadura". En la Red la linealidad puede ser abandonada. Ud. puede mantener versiones previas de su trabajo en línea, ofrecer una gama de rutas que conduzcan a través de su historia, permitir que los archivos se acumulen y mezclen con su trabajo actual. Debería serle permitido al usuario volver a trazar sus pasos y pasar a través de la portada de varias maneras, sin que una sea "mejor" o más significativa que la otra". (Declaración del jurado)

En ZoneZero el visitante puede lograr obviamente todo lo anterior, como se vio en la sección anterior. Yo realmente sentí que el jurado no había profundizado suficientemente, desde que todo lo relacionado con lo anterior es una no-linealidad estructural, no conceptual. Una cosa es permitir que el espectador salte por todas partes indiscriminadamente como si tal no-linealidad fuese alguna virtud particular, y otra completamente distinta someter el sitio a una prueba más rigurosa con la posibilidad de que la riqueza del Internet sea traída a colación en la manera como se presenta el trabajo.

Debemos abrir un serio paréntesis en este momento, porque pareciera que un sitio debería ser todas esas cosas buenas para el conjunto de trabajos que se están presentando en todo el sitio para que esto fuese tomado como la filosofía de operación del mismo. Bueno, en ZoneZero no pensamos que ésta sea una premisa válida. Nuevamente, se nos ocurre el esquema estereotipado. Creemos que las posibilidades del Web son tan diversas y exitantes que sería un serio error escoger solamente un par de opciones y usarlas a seguir en todo trabajo presentado. Una de nuestras exhibiciones, por ejemplo, -la de Diane Fenster- hace uso de vínculos hacia otros

sitios en el Internet, que aporta información relevante relacionada con las imágenes y la poesía hechas por ella. Otro de los fotógrafos que presentamos, José Raúl Pérez, cuyas imágenes del Tarot son presentadas de manera única, es descrito de mejor forma por uno de nuestros visitantes: " Estuve en el sitio de ZZ ayer en la noche y ustedes siguen asombrándome con su creatividad. El Tarot Mexicano de José Raúl Pérez fue diseñado con genio...por esa vuelta que dan las cartas".(Por supuesto, yo les di la vuelta por accidente...eso no se menciona...pero eso mismo le da ese toque sorprendente). Pensé que, bueno, si coloco las cartas lado a lado estarían compitiendo entre sí por la atención. Esta era una manera perfecta de manejarlo e, incidentalmente, algo específico de la Red, casi imposible de ser realizado en una impresión tradicional.

Claro está que hemos encontrado un gran número de enfoques distintos, tales como la exhibición de Eurídice Arratia y Santiago Echeverry, o la presentación de Pablo Cabado, o Mariel Hasbun, para nombrar sólo algunos, que son muy distintos del trabajo de cualquier otro fotógrafo. De manera que, en general, la no-linealidad adoptada por los jueces se ve un poco superficial comparada con la abundancia de opciones que hemos sido capaces de reunir en ZoneZero.

SERVICIO PUBLICO Y CONCIENCIA DE LA RED

"Proporciona una página, un programa o un interfaz a la Red un servicio público, algún tipo de información comunitaria? Nos realza una página o interfaz el conocimiento (o la sensación) de ser parte de una gigantesca red mundial? Es capaz de reconocer lo demás que está sucediendo en la Red para utilizarlo como un tesoro, un chiste, una metáfora, algo irónico, algo por qué detenerse o fantasiar?" (Declaración del jurado)

En ZoneZero tomamos muy en serio el asunto del servicio público. Considere lo siguientes hechos: ZoneZero ha sido, desde su mismo principio un sitio bilingüe (inglés y español). Ud. debe tomar en consideración que la creación de un sitio bilingüe agrega un nuevo nivel de complejidad a lo que se describió anteriormente como una tarea ya de por sí muy demandante. Desde que el sitio ha de ser hecho dos veces, una por cada idioma, esto se ha traducido literalmente en el doble de nuestros gastos de producción.

Al inicio, nuestro sitio fue visitado por los visitantes de habla hispana alrededor de uno por ciento del tiempo total. Una cifra desmotivante cuando menos, si se toma en cuenta el esfuerzo de producir el sitio con un formato bilingüe. Pensábamos que mantener un sitio en inglés exclusivamente sería culturalmente inaceptable pese a contar con un número tan reducido de lectores. Creíamos, para empezar, que el número crecería apenas hubiese más espectadores de habla hispana en la Red, y éstos aumentarían cuando encontraran algo digno de su atención. Hoy, nuestros visitantes de habla hispana representan el veinte por ciento de un número mucho mayor de visitantes de todos los tipos. Es este un crecimiento exponencial, y una importante contribución de nuestra parte -así creemos- para hacer de la Red algo tan diversificado como el mundo que trata de atender.

Esta es la razón por la que la denominamos la Red Mundial de la Información (W.W.W., o Word Wide Web), y como es de conocimiento general, el mundo no sólo lee o escribe en inglés. ZoneZero se ha transformado igualmente, durante el proceso de su propio desarrollo, en un campo de entrenamiento para la creación de sitios para la Red. Nuestro equipo consiste de estudiantes, a los que se les ha concedido la oportunidad de venir para aprender a producir contenido para la Red; y por otro lado, el noventa y cinco por ciento de los artistas o escritores que presentamos en el sitio no tenía noción alguna acerca de la producción de una página electrónica. Nos sentimos muy satisfechos de que nuestros esfuerzos hayan acercado la Red en gran parte a un buen número de artistas muy talentosos, como los que exponen entre nosotros. Si no hubiésemos diseñado y producido las páginas de ZoneZero, la mayoría no vería presentada su obra ante tan magna audiencia, como la que visita diariamente nuestras páginas y galerías.

Acerca de la columna quincenal comentada anteriormente, nuestro escritor Arthur Bleich expresó lo siguiente: "Dudo que escribiré alguna vez más para los medios impresos. El poder de la redacción para la Red es simplemente impresionante. Uno puede discutir cosas que son actuales hasta el minuto; hacer correcciones de manera casi instantánea, si es necesario; y recibir realimentación inmediata, que exalta grandemente a los escritores. Piense, además, en la cantidad y calidad de la audiencia que está alcanzando...de manera global.

Agreguemos el hecho de que cualquiera que lea sus cosas tiene acceso a la Red - lo que significa que Ud. puede realzar su trabajo diciendo..." Y, a propósito, diríjase aquí para para ver más de esto, vaya allá para conocer más de aquello, y en esos lugares encontrará muy buenos ejemplos de lo que le estoy narrando". La capacidad de un escritor se acrecenta un cien por ciento cuando Ud. adiciona pies de página "vivos" y referencias disponibles instantáneamente a su trabajo.

COOPERACION

"Refleja un trabajo que se encuentra insertado en la riqueza y vastedad de la Red o se halla aislado? Se trata del trabajo con o en el cual trabajan varias personas? Hay vínculos externos? Existe material de otros lugares que se esté incorporando, comentando o aprovechando? Puede uno interactuar o se supone que se debe solamente apretar un par de botones y consumir? (Declaración del jurado)

En ZoneZero tenemos una sección mejor descrita como una "enciclopedia de información" a disposición en la Red. Vínculos hacia información que podrían ser de buena utilidad para un estudiante de fotografía. A menudo el problema es encontrar algo determinado en el Internet; aquí hemos tratado de crear un espacio que ha delimitado la información a temas específicos, haciendo el acceso a tales datos un tanto más rápido y fácil que por medio de los buscadores usuales. Hemos creado algo que nos llena de orgullo, debido a su extrema simplicidad pero con un profundo impacto cultural que podría, imaginamos, llegar a largo plazo. Cerca del trabajo de cada fotógrafo hemos situado su dirección de correo electrónico. Así, el espectador puede interactuar directamente, sin intermediario alguno, con el artista del cual se hallan observando el trabajo. Muchos sitios intentan evitar tal alternativa, desde que implica perder el control de quién dice qué a quién. Si Ud. desea adquirir la obra de alguien, la galería quiere una tajada; si alguien pretende publicar la obra de un fotógrafo, habrá comisiones que recolectar; si se le ofrece una exposición a un fotógrafo se tendrá que acumular al menos algunos créditos. En ZoneZero sentimos que todo esto representaba exactamente lo opuesto de lo que debería ser la Red: un ambiente abierto.

Antes que nada, la posibilidad de que un visitante converse con un artista directamente rara vez sucede en el mundo analógico. Los artistas que hemos presentado nos expresan constantemente cuán maravillados se encuentran por los niveles de realimentación que están obteniendo. Nos comparten también la excitación acerca de la obra que han vendido a publicaciones, exhibiciones a las que han sido invitados, comentarios que han recibido, etc. La arrolladora mayoría ha tenido esta experiencia.

Sentimos que no hay paralelos en relación a cómo tal nivel de comunicación puede ser desarrollado y la importancia que tendrá para el arte en general. Yo siempre me asombro acerca del poco uso que se le da a una solución tan simple como colocar la dirección del artista justo al lado de su obra, o acerca de cuán poco esfuerzo se está realizando para promover su uso y aceptación general.

También hemos creado FOROS para llevar a cabo discusiones sobre ciertos temas, creando con ello cada vez más un ambiente comunitario. Todavía nos encontramos en el proceso de aprendizaje que nos conduzca a manejar de mejor manera estas opciones. Estamos en la mitad de un proyecto interactivo que incluirá a un escritor y a un fotógrafo, quienes, en la segunda mitad del trayecto participarán en vivo con la audiencia, desde un lugar donde estarán reportando y dando constantes comentarios. Al ensayar tales modalidades aprendemos mientras las practicamos. Tenemos claridad de que habrá fallas y errores y de que la única manera de adquirir experiencia es de hacer en realidad lo que queremos y observar cómo las cosas se desarrollan. La forma podrá ser cuestionada, no así el contenido. El talento de la gente inmiscuida nos lo garantiza.

COMUNIDAD E IDENTIDAD

"La Red permite a la gente encontrarse, mezclarse y fundirse de nuevas maneras: personas con varios trasfondos, que viven en lugares completamente distintos pueden encontrarse e intercambiar información, crear comunidades, construir mundos y desarrollar un sentido de pertenencia. Promueve un programa, interfaz o página inicial el sentido de comunidad? Le permite intercambiar información? Posee esta comunidad cualquier influencia en la vida analógica de sus participantes? Le permite a las personas superar algunas de las desventajas que podrían encontrar en la vida analógica, tales como el sexo, la edad, el color, alguna incapacidad o la falta de estatus social? (Declaración del jurado)

Yo no creo que la naturaleza de ZoneZero se transformará necesariamente en una comunitaria, si entendemos bajo este término un colectivo donde todas las partes hablan entre sí regularmente. Ir a un cine a ver una película podrá ser una experiencia colectiva, pero no hace de la gente que participa una comunidad. No obstante, creo que ZoneZero es un excelente foro para intercambiar información y que mejorará crecientemente con el paso del tiempo.

No considero que uno pueda argumentar que la comunidad de ZoneZero tenga alguna influencia en la vida de los participantes, si éstos son solamente los espectadores. Sin embargo, qué sucede con aquellos otros participantes, los autores y artistas que presentan sus trabajos en nuestro sitio? Estos sí poseen el potencial de experimentar una gran influencia. Su obra, que se presenta al público, no había visto la luz del día previamente, porque los costos de producción habían inhibido la posibilidad de publicarlo. Es obra que está siendo vista en más de noventa países, lo que habría sido imposible bajo las formas tradicionales de distribución relacionadas al mundo analógico. Tal distribución de la audiencia es un fenómeno nuevo completamente sin explorar y muy

poco documentado. Cuándo vería un fotógrafo argentino o mexicano sus obra publicada en Japón? O uno chino en Guatemala? No muy a menudo, le aseguro. Hoy, esto sucede con completa regularidad por medio de ZoneZero. De manera que yo diría que sí estamos teniendo una influencia en las vidas de nuestros participantes, y al hacerlo, estamos solucionando algunas desventajas que pudieron haber encontrado en sus vidas analógicas.

Hemos con esto cubierto la plantilla de ideas que que el jurado de Prix Ars Electronica se ha fijado para sí mismo con el fin de evaluar los sitios que estaban juzgando en la competición. Resulta obvio que, al no echar siquiera una mirada a la galería, como tan cándida e inexcusadamente reconocieron, ellos introdujeron todos las malinterpretaciones del mundo analógico en la contemplación de la Red, pese a que sus intenciones fuesen seguramente distintas.

La pregunta es:
Es ZoneZero un nuevo arte?

Espero sus comentarios.
Pedro Meyer
feedback@zonezero.com