

MULTIMEDIA: Rastros (hiper)digitales en la cultura de masas¹

Agustín Salvatierra
FA - UNICEN
agustinsc15@hotmail.es

Resumen: Este ensayo audiovisual busca reflexionar sobre algunos aspectos de la cultura mediática contemporánea, la auto-explotación como moneda corriente y la inequitativa competencia entre individuos particulares. Lo cual se expresa en la creciente intolerancia social en un contexto de crítica y revisión constante de todo, la “cultura de la minoría”, la evolución digital y la hibridación como factor inseparable de lo contemporáneo. Se propone un ensayo sobre el artista *centennial*, sus dificultades al expandirse en el ámbito donde circula y la sobrecarga de patrones conductuales en la creación de contenido. Estas condiciones generan un espacio de lucha constante por la legitimación de nuevos derechos; la extinción del arte como lo conocemos, inserto en todas las disciplinas, la obsolescencia de la “obra de arte” y la complejización de banalidades como fuente de creatividad. La pieza invita a recorrer estos dilemas a partir de la selección y yuxtaposición de fragmentos de las producciones de diversxs artistas y performers.

Palabras clave: feminismo; arte; tecnología; cultura; hegemonía.

Resumo: Este ensaio audiovisual busca refletir sobre alguns aspectos da cultura mediática contemporânea, a auto-exploração como moeda corrente e a desigual concorrência entre indivíduos particulares. O que se expressa na crescente intolerância social num contexto de crítica e revisão constante de tudo, a “cultura da minoria”, a evolução digital e a hibridação como fator inseparável do contemporâneo. Propõe-se um ensaio sobre o artista *Centennial*, suas dificuldades ao expandir-se no âmbito onde circula e a sobrecarga de padrões comportamentais na criação de conteúdo. Estas condições geram um espaço de luta constante pela legitimação de novos direitos; a extinção da arte como a conhecemos, inserido em todas as disciplinas, a obsolescência da “obra de arte” e a complexidade de banalidades como fonte de criatividade. A peça convida a percorrer estes dilemas a partir da seleção e justaposição de fragmentos das produções de diversxs artistas e performers.

Palavras-chave: feminismo; arte; tecnologia; cultura; hegemonia.

Abstract: This audiovisual essay seeks to reflect on some aspects of contemporary media culture, self-exploitation as a common currency and inequitable competition between individuals. This is expressed in the growing social intolerance in a context of criticism and constant review of everything, the “minority culture”, digital evolution and hybridization as an inseparable factor of the contemporary. The essay proposed regards to the centennial artist, his/her difficulties in expanding in the area where he/she circulates and the overload of behavioral patterns in the creation of content. These conditions generate a space of constant struggle for the legitimization of new rights; the extinction of art as we know it, inserted in all disciplines, the obsolescence of the “work of art” and the complexity of banalities as a source of creativity. The piece invites to explore these dilemmas from the selection and juxtaposition of fragments of the productions of diverse artists and performers.

Key-words: feminism; art; technology; culture; hegemony.

Enlace para acceder a la pieza audiovisual:

https://drive.google.com/file/d/1KoNJSdALPoGfyx8kWinREnJLclFGMEY2/view?usp=drive_link

¹ Esta producción es resultado del trabajo final realizado para la asignatura *Teorías de la Comunicación y la Cultura*, carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales, Facultad de Arte de la UNICEN, en el año 2022.

El artista *centennial* es un subproducto del hombre máquina, individuo multifacético y multipropósito, que todo lo arregla y orquesta. Esto se vincula con una concepción del creador como entidad omnipotente, debiendo arrastrar todos sus proyectos y creencias en cada obra realizada. En una época donde el mecenazgo proviene de las redes, ya sea en comunidades cerradas, *crowdfunding*, o ventas digitales *freelancer*, mercado de criptomonedas y demás divisas virtuales.

¿Dónde queda el artista, dónde se encuentra el alma de la obra aurática de Benjamin (1989)?

A mi parecer, la experiencia artística ha tomado un vuelo sin retorno con destino al futuro: obras multiplataforma, hibridaciones entre Nuevos Medios, reciclaje de tecnologías del pasado traídas a la actualidad casi como dispositivos esclavos en contra de su obsolescencia, entrelazando sus *hardwares* con demás parásitos para volver a poseer una funcionalidad.

Así como los arcones tecnológicos ofrecen su osario al metaverso actual de tecnologías, la cultura realiza un procedimiento espejado de esta re-fagocitación de sub-alternativas hegemónicas; la moda se revisita burlándose de sí misma, el consumo de drogas y nuevos compuestos preparados para dar más longevidad a nuestros cómodos y debilitados cuerpxs se normaliza: el *soma* que A. Huxley menciona en *Un Mundo Feliz* (1985).

Los humanos se vuelven cosa del pasado y las barreras entre lo real y lo onírico progresan en su instrumentalización, creando un plano límbico donde lo sensitivo pierde su campo de expresión y se reconfigura en circuitos sintientes que reemplazan esos estímulos eléctricos.

Dentro de este micro-mundo pseudo distópico, el cual siempre negamos al leerlo literariamente, e ignoramos cuando fidedignamente se cuestiona esta jerarquía informacionista, Elon Musk, Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, estos mesías, falsos pastores del silicolonialismo (Sadin, 2018), ya pasan a ser una figura más como estandartes de un nuevo mundo, el universo de la hiperglobalización, hiper política, hiper información; la hiper realidad.

Propuestas teóricas como las de Eunice Durham (2005), Joanne Hollows (2005) o Nelly Richard (2009), invitan a interrogarnos sobre cómo este ya no es un mundo de mujeres “auténticas” con cultura “auténtica”. ¿Qué es ser una mujer auténtica? Mejor aún: ¿qué es ser auténtico/a en el siglo XXI?

Esas verdades absolutas pareciera que emergen para acallar el desconocimiento de unx, calmar las turbulentas ideas que recorren a la sociedad, en su constante búsqueda por darle forma y definición a las cosas.

Este proceso de selección, bien apreciado por Stuart Hall (2010) y Eunice Durham (2005) en sus apreciaciones sobre ideología, dominación y hegemonía, conlleva una consecuencia que denominaré "Hiper-Clasificación", esa pulsión por separar hasta lo indivisible, cómo se para uno frente a las identidades trans, no binaries, intersexuales, género fluido, *gender-fuck* -y continúan las denominaciones- para pautar una normalidad frente a prácticas prohibidas hasta hace no mucho tiempo.

¿Dónde existe la autenticidad en seres que recién tienen la oportunidad de ver la luz, desarrollarse en contextos de tanta presión que los expulsa como los volcanes hacen con los diamantes en bruto?

Este es el caso de Arca, artista trans proveniente de Venezuela, es el caso de Isabella Lovestory una "pop star" hondureña; de Meth Math, un grupo de *reggaeton* monstruoso de México. Y del otro lado del mundo se encuentran con Kim Petras, la primera artista trans en llegar al N°1 en Billboard, proveniente de Alemania. Y otrxs individuux progresistas y subalternos de la hegemonía que tanto los rebotó. La multi-instrumentista Eartheater, seres de otro mundo como Virgen María y Filip Cusic, dos jóvenes torciendo las barreras entre la música electrónica *hardcore*, el sexo y la divinidad. LSDXOXO, un artistx *queer* berlinés, junto a su contraparte femenina VTSS.

Y los ejemplos continúan, en este inventario inagotable de exploradores del *gender-bending*, multidisciplinarios y embebidos de la hegemonía que los vio nacer, retomando *animes*, hitos de los '90/2000, incluso los 2010, siendo parte de las influencias actuales, derivando en modas como *ketamine-chic*, *indie-sleaze*, sacadas del más oscuro y recóndito espacio web con pasarelas de Kate Moss en 2009.

Las respuestas de las femineidades y disidencias a la hipersexualización, un tópico ya tratado por los teóricos, pero visto negativamente como parte de una creciente sexualización de las infancias, sin darse cuenta que gran parte del mensaje cosificante, proviene de la misma sociedad dominante.

La hipersexualización es la empoderada respuesta de las minorías a revalorizarse y quitarle peso a algo tan dramático y estigmatizante como el sexo/género de unx; los artistas populares ya no se preocupan por "venderse", ya que la misma rentabilidad de sus obras se burla del medio donde se desarrollan. Individuos como M.I.A, artista británica con raíces hindúes, subproducto de la colonización inglesa en India, ha tratado desde sus comienzos en los 2000 las cuestiones arraigadas al artista y su obra, el aire despreocupado y

comercial que impulsa a las ventas, letras cargadas de denuncias sociales, llegando a su última fase con quemarse a sí misma en pantalla, usando un doble y máscaras impresas en 3D.

La tecnología como parte de nuestras vidas ya resulta un factor indivisible de la experiencia humana; o deberíamos hablar de post-humanismo, ya que el mundo no nos pertenece como creíamos.

El mundo del arte se reconvierte a su conveniencia; en Buenos Aires, O.L.I.V.I.A es una artista que tuerce las barreras de la realidad en una ciudad distópica, sus canciones versan **sobre** edificios abandonados, desamor y una creciente incapacidad de respirar en un aire viciado y desnutrido.

Por otro lado, Martine Syms es una artista estadounidense radicada en Los Ángeles que trabaja en edición, video, instalación y *performance*. Su trabajo se centra en la identidad y la representación del yo en relación con temas como el feminismo y la cultura negra.

Y así es cómo se desarrolla mi entramado de nodos e hiperconexiones informáticas. ¿Cuál es el tuyo?

Bibliografía

- Benjamin, W. (1989) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En *Discursos Interrumpidos I* (pp. 16-57). Taurus.
- Durham, E. (2005) Cultura e ideologías. En: Giménez Montiel, G. *Teoría y análisis de la cultura*. Vol. 1. (Pp. 245-267). Conaculta.
- Hall, S. (2010) *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Envió editores
- Hollows, J. (2005) Feminismo, estudios culturales y cultura popular. *Lectora: revista de dones i textualitat*, 11, 15- 28.
- Huxley, A. (1985) *Un mundo feliz*. Editores mexicanos unidos.
- Richard, N. (2009) La crítica feminista como modelo de crítica cultural. *Debate feminista*, 40, 75-85.
- Sadin, Éric (2018) *La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital*. Caja Negra.