

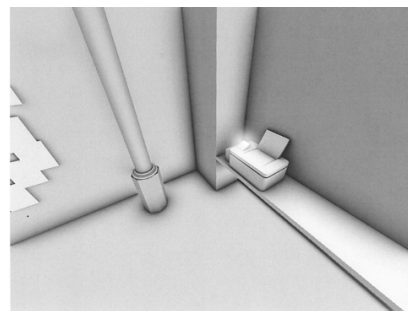
PROJECT ROOM

Raquel Coll

Take the original, leave the copy

22.06.21 > 10.09.21

Apertura: Martes 22 de junio las 17h

"Take the original, leave the copy" es una instalación interactiva y site-specific que reflexiona sobre la visualidad, la reproducción y la representación. La pieza consiste en una colección de folios colgados de la pared, en los que hay imprimidas reproducciones de obras de arte (o sus restos). Los ejemplares representados son el resultado de un análisis de la base de datos de Wikipedia bajo dos criterios: su proximidad a la palabra 'arte' (en hiper-links); y, el número de visitas acumuladas en los últimos 30 días. Su disposición depende de una abstracción formal de la constelación conformada por estas piezas hiperconectadas.

En el espacio hay una fotocopiadora y una instrucción: *Take the original, leave the copy*, invitando a los visitantes a copiar aquello expuesto y dejar en su lugar la copia.

Más allá de la evidente cuestión sobre el criterio de autenticidad y reproducción que sugiere la instrucción, detrás de esta exposición hay dos propósitos iniciales. El primero es el de proponer un borrado mecánico de la historia del arte visible para dejar paso a aquella historia que todavía no existe. El segundo es el de reflexionar sobre el dispositivo expositivo en el marco del arte conceptual, y la responsabilidad de representar.

"Take the original, leave the copy" hace una mención directa a uno de los ensayos más extensamente citados de la teoría del arte: "La obra de arte en la era de su reproductibilidad mecánica", de Walter Benjamin (1935). En este, el autor compara la exposición de un objeto con su reproducción, equiparando el valor expositivo de una pieza al de su propia reproductibilidad. Al mover la pieza de arte de su lugar histórico, al que él llama "aquí y ahora", el objeto pierde su denominado "valor de culto". Por ende, el dispositivo expositivo ha representado un enclaustramiento privatizado del objeto, que ya no vive de su esencia sino de su preservación.

Posteriormente, en el establecimiento del arte conceptual, la mística de la autenticidad del objeto se sustituye por su desmaterialización. El arte de las ideas introduce el problema expositivo de los no-objetos, para los cuales, los medios curatoriales y de preservación clásicos han quedado obsoletos. Finalmente, con la llegada de internet en el arte o del arte de internet, el espacio físico de la representación se expande transversalmente para alcanzar prácticamente cada uno de nuestros bolsillos.

Desde su aparición, internet ha impuesto un cambio no solo desde las posibilidades en que se crea arte hoy en día sino también en la relación que tiene el mundo con el objeto artístico. A pesar de los múltiples intentos que se han llevado a cabo dentro y fuera de la red para democratizar el arte, el universo en que éste se consume apenas ha cambiado en las últimas décadas. La realidad de la industria del arte ha seguido creciendo bajo un paraguas de entendidos, generando un circuito al que quiero referirme como "arte para artistas": un caparazón que se retrae en una espiral de retórica, para dirigirse a aquellas que forman parte de una misma otredad. Enfrascados en una criptica cripta en la que endogámicamente nos entendemos, las artistas (y llamo artistas también a curadores, críticas y malabaristas del negocio) olvidamos a menudo que para nosotres el gran otro es prácticamente el mundo entero.

En un esfuerzo por ser consciente de ello, he querido desplegar un relato heurístico alternativo de la historia del arte a partir de su representatividad. La selección de este nuevo atlas no ofrece, en ningún caso, una historia más ética o justa, sino una traducción formal del arte visible en este momento.

Con el fin de ofrecer un punto de vista analítico a los criterios mayoritarios de representación, he recogido de la base de datos de Wikipedia una serie de reproducciones de arte, basándome en un encadenamiento lineal. La selección se ha realizado automáticamente a través de un análisis de datos de la plataforma y su estructura extensiva de hiper-links, simulando la navegación de una usuaria cualquiera.

Los sistemas digitales de nuestra era hacen de la ordenación jerárquica tradicional un catálogo obsoleto. La información online se inter-vincula entre sí favoreciendo la plasticidad de un plasma vivo de conocimiento(s). En la cultura de la participación, todo se crea, se revisa y se actualiza. Un río de datos con un latente potencial para la accesibilidad, por el que las imágenes llevan años navegando.

Quiero tomar de la transformación de esta imagen intervenida, mutable y en consecuencia deteriorada, la representación de un instinto de actualización constante que frecuentemente se le atribuye a nuestros tiempos. La urgencia por lo vivo, lo dinámico y lo participativo puede llegar a sepultar al recuerdo de lo no-incluyente, rígido, mórbido. En este aquí y este ahora, en realidad no hay ni original ni copia. La autenticidad del arte se desvanece para dejar paso a su valor activo.

Así pues, detrás de la pieza que propongo no hay (únicamente) una crítica abierta al panorama del arte, ni una protesta a un mayor sistema global que le otorga la mínima atención social. Lo que aquí pretendo es generar una mediación consciente entre dos realidades que parecen darse la espalda.

Raquel Coll -

Statement

En mi propio imaginario lo perceptivo y procesal se establece como medio y como fin en sí mismo. Por un lado, las imágenes, que dependen de la vista, condicionan mi predilección por el acto de observar mi entorno más cercano. A menudo me dejo llevar por la idea de habitar dentro y fuera de la realidad construida a mi alrededor, rediseñando con ello mi mirada.

Por otra parte, siento una necesidad para reivindicar la noción de interdependencia en los procesos de creación. Quiero firmar menos en solitario y más en colectivo, y es también por esta razón que me acojo a dinámicas participativas como estrategia de activismo y compromiso social. Pensar en las políticas del espectador a través de conceptos como la pertenencia, la hipervinculación y la creación de redes me han llevado a explorar los límites del espacio físico y el espacio digital, el cuerpo físico y el cuerpo digital.

BIO

Raquel Coll Juncosa es un proyecto de artista visual, residente en Barcelona. Graduarse en dirección de fotografía en la ESCAC (2015 - 2020) la ha llevado a pensar las imágenes en el tiempo y espacio que ocupan en rigurosa correspondencia con el tiempo y espacio que reproducen.

Ha colaborado como directora de fotografía con directoras como Irene Albanell para el cortometraje Club Silencio y Marc Luguera para el documental Con Vistas al Mar. También ha formado parte de la dirección de fotografía del largometraje de la XXII promoción de ESCAC; Oveja, protagonizado por Nao Albet y estrenado en el D'a Festival 2021.

Su última pieza Spatial Poems 2.020 en colaboración con Lara Coromina y Natalia Llovet y publicada por Do the Print, refleja su interés por las tensiones entre el mundo físico y el mundo digital.

Recientemente se ha vinculado con el arte inmersivo a través de su colaboración con el audiovisual de la película transitable "Urban Nature" del sello teatral Rimini Protokoll, presentada en el CCCB en el contexto del Festival Grec 2021.

