

TENSION ENTRE EL AURA Y LA COPIA

**Un ensayo sobre La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica de Walter Benjamin y su reflejo en la música actual ligera**

Por Miguel Angel Cano

Doctorado en Pedagogía Crítica Instituto Peter McLaren

Nicaragua Febrero 2014

Nos acercamos al autor, Walter Benjamin, que tras más de medio siglo de su muerte, sus ideas y propuestas siguen perpetuas entre los artistas de nuestros días. El ensayo que a continuación se redacta, intenta analizar la tensión y la conexión entre la copia y la obra de arte, a través del texto: la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Se trata de entender el ritual y el aura de una obra, las dimensiones culturales y de exhibición, la teoría social que emana de la reproducción del arte, al mismo tiempo que recoger ejemplos actuales donde se analiza la vigencia del pensamiento del autor.

En primer lugar quisiera destacar que para Walter Benjamin, el concepto de copia era bien distinto al de sus contemporáneos como Adorno y otros. Para Walter la copia hacía referencia a la duplicación y difusión de una obra, mientras que para sus colegas de la Escuela Frankfurt, copia hacía referencia, desde la estética romántica, al plagio y a la copia burlesca de la obra de arte.

“Los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido en grado tan fuerte como las posibilidades de exhibición de la obra de arte, que el corrimiento cuantitativo entre sus dos polos se torna, como en los tiempos primitivos, en una modificación cualitativa de su naturaleza” (Benjamin, 1989).

Walter da un valor significativo a la copia para la accesibilidad de las masas, y aclara que la tensión no está en la copia de arte en sí, sino en la reacción de la masa ante la copia duplicada, entendiendo que esa masa no tiene contacto con la tradición y el contexto de la obra y por tanto, con su autenticidad.

¿Qué diferencia, entonces, el original de la copia? “Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra” (Benjamin, 1989). Ese aquí y ahora, esa existencia irrepetible, es lo que determina, para Walter Benjamin, la autenticidad de la obra de arte.

Entonces ¿A qué hace mención esa autenticidad? «La autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que desde el origen puede transmitirse en ella desde su duración material hasta su testificación histórica». (Benjamin, 1989).

En el momento en que una obra de arte se duplica, volatiliza el contexto tradicional-

histórico donde fue creada y por tanto, pierde su autenticidad. En este caso, podemos decir que la copia contiene sólo el proceso artesanal y es la obra original, la que une el plano artesanal a lo auténtico, a su contexto histórico y ritual. Esto lleva a Walter a determinar que el ritual o el aura es la marca diferenciadora entre el arte original y la copia.

«Es de decisiva importancia que el modo aurático de existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual. Con otras palabras: el valor único de la auténtica obra artística se funda en el ritual en el que tuvo su primer y original valor útil. Dicha fundamentación estará todo lo mediada que se quiera, pero incluso en las formas más profanas del servicio a la belleza resulta perceptible en cuanto ritual secularizado». (Benjamin, 1989).

La tensión entre lo ritual y lo duplicado.

Benjamin identifica el aura con la singularidad, con la experiencia de lo irrepetible. La reproducción técnica destruye esa 'originalidad'. La pérdida de la originalidad a cambio de múltiples reproducciones provoca que el arte se vuelva un objeto cuyo valor no puede ser dimensionado desde su contexto o tradición. W. Benjamin a diferencia de sus amigos filósofos, que rechazan el valor de la reproducción, la valora, pues al contrario del original, permite romper esa lejanía que caracteriza al aura, acercando la obra a la vida cotidiana del espectador.

El arte pasa de ser un ente con un aura relacionada con la sensibilidad y el espacio íntimo del individuo para venir a formar parte del espacio público; la obra de arte se convierte de un objeto lejano y extraño, a una expresión y fenómeno se comparte en el quehacer cotidiano. “Al mismo tiempo, la obra de arte reproducida se masifica, cambia su valor y su uso, adopta una función social y se convierte en un instrumento emancipatorio” (Malfavaum- Beltrán, 2002).

Benjamin nos habla de dos valores identificados en una obra: el valor cultural, enfocado al ritual de su creación, y el valor de exhibido, enfocado a la percepción social de cada espectador. Ambas son necesarias, no sólo el aura, sino también la repercusión, en la sociedad, de esta obra, aunque en muchos de los casos se convierta en impredecible. Esto nos lleva a reconocer que detrás de cada obra hay toda una teoría del arte, ya no es

solo un fenómeno aislado, sino que esta duplicación ha generado una reacción social entorno a la obra.

La nueva concepción de la teoría social desde la difusión masiva del arte.

Por tanto la estética romántica no es sólo el único recurso para percibir en nuestros días el arte, sino que esta perspectiva que presenta W. Benjamin, nos acerca al valor social y por tanto político que promueve la duplicación del arte y que su convierte en una herramienta evidente para luchar contra el fascismo.

El reflejo de esta tensión en el panorama de la música ligera actual

En el panorama actual y como reflejo de una generación de artistas postmodernos, se evidencia una tensión fuerte entre la copia y la obra, aparecen intentos aislados donde evitar el desarrollo de una nueva estética de la tecnología audiovisual, se trata de darle a la copia ese valor del ritual del original, se trata de modificar los espacios de difusión para entender el contexto histórico crítico del autor, se trata de proveer experiencias que susciten no sólo la tradición de la obra sino el “como” de la obra: su producción.

Analicemos algunos ejemplos significativos:

Michael Gongor álbum A Creation Liturgy (Live)

Gungor músico de estudio para muchas de las gran estrellas del soul y del gospel, tras una crisis intelectual en su vida en 2005, comienza nuevas experiencias sonoras y creativas. Este disco, A Creation Liturgy (Live), es una colección de canciones grabadas en vivo durante todo el Tour de Primavera de 2012.

“Recientemente hemos cumplido nuestro contrato con nuestro sello y ahora somos libres para hacer de este álbum como sentíamos hacer”. (Gungor, 2012)

Estas palabras justificaban la gran valentía del artista, al sacar al mercado el registro tal cual del directo, sin procesos de edición y menos de estudio. Sinceramente la calidad de producción era pésima, pero Gungor argumentaba que ...

“Entendimos que el valor ritual de este directo estaba muy por encima de las estandarizaciones de producción y pasar este proyecto por el estudio significaba dejar la magia creativa generada en su creación y su interpretación” (Gungor, 2012)

El disco de Gungor, quedó clasificado con muy bajo nivel de producción, casi un disco casero, pero que nadie podía negar que cultivaba y respetaba su aura creativa, más que cualquier otro álbum en el mercado.

Kaiser Chiefs Album The future is medieval

Kaiser Chiefs, en un original intento de acerca el acto creativo a sus seguidores, inventaron una nueva fórmula para que los oyentes pudieran participar en la elaboración de su último álbum antes de comprarlo a través de su página web oficial. Entre otras cosas, el grupo permitía seleccionar a los usuarios sus diez canciones favoritas de las veinte publicadas e incluirlas en el disco que adquirirán, e incluso ordenar las canciones a su gusto.

Kaiser Chiefs animaban al comprador a diseñar su propia carátula combinando varios dibujos de objetos como un coche, un reloj, una máquina de escribir, un libro o unas mariposas, elegir el propio nombre del disco e incluso las descripciones estéticas de los temas y sus posibles interpretaciones.

“Se trata de extender el valor creativo de nuestra música y hacer participes a nuestros fans en la construcción de nuestro arte, rompiendo la lejanía de nuestras canciones para poner a nuestros fans como protagonistas.” (Wilson, 2011)

La banda inglesa también ha dado la posibilidad de que quienes hayan creado su versión de The Future is Medieval puedan compartirlo y ganar 1 libra cada vez que sea descargado por otros fanáticos desde la página.

“¿Esto es el futuro de la música? No podemos decir eso. Si la gente quiere compararlo con Radiohead, eso es tema de ellos. Pero esperamos que pueda ser un catalizador para que otras personas prueben cosas similares” (Wilson, 2011)

El fenómeno de los conciertos en casa

Desde hace más de una década, en Europa, se vienen proliferando los conciertos acústicos en la casa de amigos o fans de los artistas. La idea surgió en 2002 con el objetivo de crear momentos únicos donde prima la cercanía con el artista y ha tenido tal éxito que en Holanda, según sus organizadores, hay listas de espera tanto para ser anfitrión como para asistir al acto.

“Acceden a meter en su salón a unas 30 personas, algunas de ellas desconocidas, para disfrutar de un recital íntimo en el que el público está a menos de un metro de los músicos. Es un cara a cara en toda regla, porque aquí no hay cabida para amplificadores ni micro «Para los músicos es una oportunidad de tocar en circunstancias especiales y de dar a conocer sus obras en el ámbito más genuino», explica Pilar organizadora para España.” (Recuero, 2011)

Se trata de la inquietud del artista de romper la distancia o lejanía de de la obra, creando espacios de interacción y comprensión del contexto de la obra y su aura. Creando el ambiente de intimidad y complicidad para hacer protagonista a su oyente.

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, T. y HORKHEIMER, M. 1988, Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

BENJAMIN, Walter. 1989, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Buenos Aires: Editorial Taurus.

BENJAMIN, Walter. 1934. Ponencia presentada por el autor en el Instituto para el estudio del fascismo. París

GUNGOR, Michael. 2012. The Crowd, The Critic, and the Muse: A Book for Creators. Denver: Woodsley Press

MALFAVAUM-BELTRÁN, J. Trinidad. 2002, Arte, reproductibilidad y masificación. Iztapalapa (México): Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa.

RECUERO, Marta. 2008. En Concierto íntimo en el salón de casa. Recuperado por <http://www.eldiadevalladolid.com/>

WILSON, Ricky. 2011. En Kaiser Chiefs release fan-compiled album 'The Future Is Medieval' today. Recuperado de <http://www.nme.com/news/kaiser-chiefs/57057>