

paperback
08

ANA GARCÍA ANGULO | SOL PRIMERA SEMANA DE LAS OBRAS LIBRES

08 | Octubre 2012

SOL

Sobre la 1ª Semana de Obras Libres

Ana García Angulo

paperback | 08 2012 | ISSN 1885-8007

1 | PAPERBACK

SOL. Sobre la 1ª Semana de Obras Libres

Resumen

La primera semana de las obras libres [SOL1] se celebró en Madrid del 13 al 19 de Mayo, durante este tiempo se realizaron diversos eventos relacionados con la cultura libre. En este artículo se repasan algunos de ellos, especialmente los relacionados con el diseño gráfico, haciendo hincapié en problemas que se

plantean alrededor de la cultura libre, describiendo algunas actividades realizadas que los abordan y planteando nuevas dudas a resolver en futuras actividades y ediciones de SOL1.

Palabras clave

Semana Obras Libres, SOL1, SOL, colaboración, diseño gráfico, cultura libre, gráfica libre, colectividad, 15M, dudas, definición de obra libre.

Y por último... salió el #sol1

Así comienza el artículo¹ en el que EOI (Escuela de organización industrial), una de las entidades organizadoras, resume su participación en la primera semana de las obras libres, realizada en Madrid del 13 al 19 de Mayo de 2011. El acrónimo resultante SOL, tiene estos días una doble lectura coincidente en el tiempo, y es que a la vez que se realiza esta semana dedicada a la cultura libre, en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, comienza el movimiento ciudadano 15 de mayo (15M).

El cual nos ha despertado de nuevo a la colectividad, después de un letargo de muchos años, y que en estos momentos sigue tomando forma a través de asambleas de barrio, decisiones compartidas entre ciudadanos y vecinos de muchas ciudades Españolas.

SOL1 tal y como lo definen sus organizadores es un proyecto que nace como continuación de las tres ediciones anteriores del Taller de Obras Libres, organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, y está coordinado por Medialab-Prado, CAMON, Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Universidad Rey Juan Carlos. Este evento se crea con la intención de dar a conocer, a la vez que fomentar, las obras culturales y artísticas que se basan en las cuatro libertades heredadas del software libre y que aplicadas son las siguientes:

- La libertad de usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso.
- La libertad de estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él.
- La libertad de hacer y redistribuir copias, totales o parciales, de la información o expresión.
- La libertad de hacer cambios y mejoras, y distribuir los trabajos derivados.

La tecnología aumenta las posibilidades de compartición y de conexión entre creadores, lo cual permite la multidisciplinariedad y la distribución independiente por medio de internet. Todas estas ventajas han hecho surgir un tipo de obras que cumplen las libertades anteriormente citadas.

La estructura que los organizadores han dispuesto para poder participar en SOL1 ha sido intencionadamente colaborativa y abierta, cualquier institución o persona que quisiese participar podía ponerse en contacto con los organizadores vía web. Si la actividad que quería presentar cumplía las condiciones de obra libre y se realizaba dentro de las fechas propuestas, estaba invitado a participar.

Actividades

Se han desarrollado actividades de todo tipo, desde charlas y mesas redondas, a exposiciones y conciertos. He elegido algunas de ellas que me han interesado especialmente por el carácter práctico de sus contenidos, como el taller que Platoniq impartió en Matadero Madrid; GOTEQ, Cultura de la financiación colectiva, #Redada 7: Obras libres y cultura digital en Medialab-Prado o la charla con el director del documental ¡Copiad, malditos!. En relación con el diseño gráfico, se realizó en la Central del Diseño de Matadero Madrid Libre Design Week con varias actividades y Róndo Brillante que es con la actividad en la que he participado personalmente.

La información completa de las actividades que se realizaron en esa semana las podéis encontrar en la página obraslibres.net.

El taller GOTEQ, Cultura de la financiación colectiva forma parte del proceso que está realizando el colectivo para generar la plataforma con el mismo nombre. Aprovecharon esta ocasión para estudiar con los participantes relacionados con el mundo de la cultura, las mejores formas de elección de proyectos para financiar. Platoniq dividió el taller en dos partes; una teórica en la cual se estudió varias plataformas de financiación online para proyectos creativos, diferenciando entre las que se ocupan de la microfinanciación, el crowdfunding y los préstamos P2P, y una segunda parte práctica en la cual, con los 20 euros que pagó cada participante para el taller se debía decidir a qué proyecto real se destinaba esta cuantía, haciendo así una reflexión sobre la elección de los proyectos.

La necesidad de generar nuevas formas de negocio apropiadas para el futuro al que se dirige el mundo de la cultura, es junto con el tema de cómo licenciar y la discusión de qué libertades debe cumplir una obra, algunos de los puntos prácticos ha resolver dentro del mundo de la cultura libre.

En #Redada 7: Obras libres y cultura digital cuya sesión estuvo dedicada a debatir sobre las licencias para publicar y distribuir nuevas obras y contenidos a través de la red. Participaron desarrolladores, creadores, editoriales y discográficas para aportar su experiencia y modelos de organización en el ámbito de las obras libres en España. En ella se discutió sobre qué se considera una obra libre, que condiciones debería de cumplir y cómo es la relación con la industria e instituciones culturales. Esta reunión de la que podéis ver el vídeo en la página de Medialab-Prado.

Relacionado con los problemas que te puedes encontrar al intentar licenciar una obra, en este caso audiovisual, de forma libre es interesante la conversación que tuvieron en el EOI (Escuela de organización industrial) con Stéphane M. Grueso director de ¡Copiad, malditos!, documental sobre propiedad intelectual. En él podemos ver que problemas encuentra su creador para licenciarlo de esta forma. Es el primer contenido bajo licencia Creative Commons (BY/NC 3.0 Unported) que se emite en la televisión pública española (TVE) y que se puede descargar libremente a través de la web de rtve.es.

Todas estas cuestiones, mas las específicas del medio, son las que intentamos estudiar en un proyecto que se llama Gráfica libre y que hemos comenzando en la Escuela de Arte 10 de Madrid donde se imparte el grado en diseño gráfico, los ciclos superiores de gráfica publicitaria, ilustración y fotografía. Con la intención de investigar acerca de cómo podría ser el mundo del diseño si se generase conocimiento y material gráfico de forma libre. Esta investigación está enmarcada en la colaboración entre la Escuela de Arte 10 y Medialab-Prado que se irá desarrollando a través de actividades diversas enmarcadas en el proyecto Libre Graphics Research Unit (LGRU), proyecto iniciado por cuatro “medialabs” europeos (Constant, Medialab Prado, WORM y Píksel) que se pondrá en marcha próximamente gracias a una ayuda del programa europeo 2007-2013. LGRU se concibe como un laboratorio itinerante de discusión y desarrollo de herramientas libres por y para artistas, diseñadores y programadores.

En este marco coincidiendo con la semana de las obras libres se realizaron las dos actividades que he comentado al principio Libre Design Week y Róndo Brillante.

Libre Design Week, organizado por la asociación de diseñadores de Madrid (di_mad) que coordina el espacio del Matadero Madrid dedicado al diseño, la Central del Diseño. Se desarrolló con dos talleres; “Indignez-vous!” donde los alumnos de la Escuela de Arte 10 diseñaron carteles para el movimiento 15M con la diseñadora Teresa Sdravlevich y el de Hipertipografía (Metafuentes) realizado en La Central del Diseño e impartido por Jose María Ribagorda, tipógrafo y profesor de la Escuela de Arte 10, durante el cual los participantes diseñaron colaborativamente la tipografía S.O.L. En estos dos casos encontramos ciertas incoherencias respecto a las pautas de SOL1 (libertad de: usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso, estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él, hacer y redistribuir copias, hacer cambios y mejoras, y distribuir los trabajos derivados) ya que no cumplen alguna de las cuatro libertades. Junto con estos talleres, hubo varias conferencias o charlas. Fueron invitados Traficantes de Sueños editorial y librería, y la Revista Léptica, proyectos ambos que llevan tiempo trabajando en la dirección de SOL1. Pero como comentaba antes, existen contradicciones en el mundo del diseño, y quizá sea algo que sucede en muchas otras disciplinas al enfrentarse a la decisión de ceder algunos derechos de autor, o liberar la obra y esta es la confusión entre lo gratis y lo libre. Como ejemplo de esto podemos tomar la charla que impartió la revista de tendencias NEO2 titulada NEO2 o cómo distribuir tipografías libres, si nos pasamos por su web en el apartado de descargas y elegimos tipografías, podemos comprobar que las podemos descargar y usar en nuestros propios trabajos, pero no podemos hacer uso comercial de la propia tipografía, ni generar obra derivada y por supuesto no podemos venderla a terceros. La misma incoherencia con la definición de obra libre esta en la exposición “Tipografías Libres”, en cuyo caso no podemos descargarlas, ni usarlas y aunque su nombre nos indica lo contrario, no existe acceso a ellas, ni están licenciadas.

Mi participación en la semana fue con un proyecto educativo, realizado entre varias instituciones y sus alumnos, llamado “Rondó brillante”. Esta actividad propuso que alumnos de grado en diseño gráfico (Escuela de Arte 10) enseñasen a niños de Educación Primaria (Aulas Balia del CEIP Francisco de Goya) algunos fundamentos de diseño utilizando herramientas de software libre, con las que generaron imágenes tipográficas para ilustrar una composición musical compuesta por Eduardo Costa, que da título al proyecto, sobre canciones populares infantiles.

Esta colaboración se ha estructurado en varias fases: la primera talleres prácticos que han realizado los alumnos de primero de diseño gráfico en los que por medio del programa vectorial libre Inkscape los alumnos del colegio Francisco de Goya que participan en las Aulas Balia, aprendieron algunos fundamentos del diseño gráfico y realizaron, con notas musicales y fuentes libres, personajes tipográficos. Una vez realizados los talleres, para los cuales nos basamos en la música compuesta por Eduardo, se generó un material gráfico que mas adelante utilizó Miguel Angel Lastra de la Plataforma Audiovisual addSensor para generar visuales.

El día mas emocionante del proyecto fué el Viernes 13 de Mayo, en el marco de la Semana de las obras libres, cuando la orquesta infantil nos regaló la interpretación musical en un concierto en la escuela de Arte 10. Los componentes del grupo de cámara de grado elemental Andana, niños y niñas de 7 a 14 años, tocaron sus instrumentos mientras Miguel Angel Lastra generaba visuales con los dibujos de los niños y niñas del Goya que asistían con cara de asombro al concierto, viendo cómo formaban parte de una “obra de arte”, como ellos la calificaron, colaborativa.

Algunos apuntes sobre lo “libre”

Cuando me encargaron esta crónica yo estaba un poco desilusionada con lo que fue la Semana de las Obras Libres relacionada con el diseño gráfico, en mi entorno cercano como ya he contado se celebraron dos eventos; Rondó Brillante y Libre Design Week

Con Rondó Brillante nos hemos encontrado con numerosas dificultades por lo poco interiorizado que está la cultura libre en el mundo del diseño gráfico. Tenemos grandes dudas sobre si los niños y niñas han entendido que formaban parte de un evento con esta ideología. De que el proyecto es colaborativo, no hay duda, ellos entienden perfectamente que sin los niños/as que tocan instrumentos no había concierto, y los componentes de la orquesta que sin los alumnos del Goya y de la escuela no habría personajes que bailasen al compás de la música. De ahí a entender cuestiones como qué es el software libre, qué es que alguien pueda hacer una obra derivada o qué pasa si ponemos una licencia que ceda los derechos comerciales, hay un abismo.

Surgieron también dudas sobre cuestiones técnicas como aquellos que se hizo con software privativo, nos preguntábamos si lo que no esté realizado con software libre, debíamos ponerlo a disposición del público o como hacer que el material vaya acompañado con su licencia y alguna sobre cuestiones comunicativas como si los niños/as en el fondo habían realizado los diseños sabiendo que van a ser compartidos de forma libre y qué significa eso. Los alumnos participantes de diseño gráfico entendían y compartían que todo aquello que generásemos para el proyecto iba a ser reutilizable y compartido en la red, pero ¿hasta que punto esta forma de trabajar será llevada a los futuros diseños que realicen posteriormente? ¿hasta que punto han entendido que trabajar así puede beneficiarnos a todos? Ni siquiera los profesores parece que lo tengamos demasiado claro.

En la semana de las obras libres, dentro del marco de la Libre Design Week, hemos visto que se realizan actividades relacionadas con la tipografía y el diseño, se genera material en talleres, incluso se trabaja en una fuente dedicada a la semana y se exponen tipografías generadas por alumnos de la escuela, todo ello con la intención de participar en esa bonito proyecto que conforma el universo de lo libre. Pero ni los materiales los podemos encontrar editables, ni los alumnos han reflexionado sobre qué derechos les gustaría ceder y ni los han licenciado. Parece que en el mundo del diseño la cultura libre cojea, y no es por falta de ganas de compartir o realizar trabajos colaborativamente, sino por falta de información y quizá de esa “costumbre” de mantener todo atado a una autoría, ficticia por otra parte por que si no es copiando a nuestros predecesores en cualquier disciplina, ¿como lo hacemos entonces?.

Con esta sensación extraña que me producen la instituciones cuando se suben al carro de lo que ellos creen está de moda, en este caso, este tipo de eventos casan perfectamente con una crisis económica que hace que las entidades culturales necesiten contenidos a bajo coste. Decidí juntarme con los organizadores de la semana para contrarrestar impresiones. Estuve con Laura Fernández y Nerea García Garmendia de Medialab-prado, y contacté por mail con Daniel Fernández del EOI y Rocío Lara de Camon Madrid para que me diesen su valoración, que en general es muy positiva, tanto en términos de contenido como en participación, y que todos los demás eventos habían cumplido las libertades de una obra cultural libre.

Tras pensar en todo esto, en las dudas y problemas que nos hemos encontrado en esta primera semana de las obras libres, intento sacar conclusiones. Me doy cuenta tras haber trabajado, disfrutado y asentado los eventos de SOL1, que se me plantean muchas y diferentes cuestiones que intentar responder, como; ¿Es posible que algunos estén utilizando la idea de “cultura libre” como excusa para generar contenidos en épocas de crisis?. En el mundo del diseño gráfico, ¿por qué es tan difícil interiorizar y enseñar estos conceptos? ¿será cultural? ¿será generacional? ¿será cuestión de ego? ¿Deberían las escuelas de diseño públicas hacer hincapié en enseñar a sus profesores que es bueno generar conocimiento libre y usarlo?

¿Y los alumnos, deberían entender que ellos aprenden de otros y reciben el conocimiento de alguien que lo ha generado y que deberían devolver esto liberando conocimiento?...

Espero que vayamos contestando todas estas preguntas, y todas las que me dejen en el tintero, según se vayan sucediendo las siguientes semanas de las obras libres en los sucesivos años y en los próximos proyectos de gráfica libre, de conciertos, de charlas, de exposiciones, etcétera.

Y mientras reflexionamos, asistiremos a las asambleas de barrio, hablaremos con los vecinos, aunaremos fuerzas para afrontar los problemas, compartiremos conocimiento y utilizaremos las redes tecnológicas para generar nodos, por que quizá lo más bonito de SOL1 es que coincidió con un sentimiento de colectividad y compartir que está sucediendo en SOL.

<http://obraslibres.net/>

<http://madrid.tomalaplaza.net/manifiesto-2/> ¿Quiénes somos? Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente que después de la manifestación decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con quienes no pueden estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y en la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando por lo que nos merecemos por la vida pacífica. Lo queremos todo, lo queremos ahora, si estás de acuerdo con nosotros ¡ÚNETE!

<http://freedomdefined.org/Definition/Es>

Platoniq: sistema cultural co-operativo, es una organización internacional de productores culturales y desarrolladores de software, pionera en la producción y distribución de cultura copyleft. Desde el año 2001, llevan a cabo acciones y proyectos en los que los usos sociales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y el trabajo en red son aplicados al fomento de la comunicación, la autoformación y la organización ciudadana. El resultado de su trabajo genera innovadoras aplicaciones informáticas y metodologías, además de un amplio archivo audiovisual bajo licencias libres en Internet.

<http://www.platoniq.net/>

http://medialab-prado.es/article/redada_7_obras_libres_y_cultura_digital

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/el-documental/documental-copiad-malditos/1075737/>

<http://obraslibres.net/node/6>

[...]Sin neutralidad, Internet no podría haberse desarrollado tal y como la conocemos ya que las barreras de entradas serían demasiado altas para el desarrollo de las mismas por parte de personas individuales o startups al no competir en igualdad de condiciones con grandes conglomerados empresariales. Bajo estas premisas, he pensado en sacar el debate de la red e invitar a todas aquellas personas que se quieran sumar a debatir, preguntar o proponer ideas a un sarao espontáneo este jueves en Madrid. Periodistas, empresarios del sector y usuarios son todos bienvenidos. Texto de la primera #redada en la web de Antonio Delgado (<http://www.antonio-delgado.com>)

http://medialab-prado.es/article/redada_7_obras_libres_y_cultura_digital

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/el-documental/documental-copiad-malditos/1075737/>

Usted es libre de: Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas Bajo las condiciones siguientes: Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra). No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es>

<http://www.teresasdrlevich.net/index.php?/ongoing/workshop-in-madrid/>

<http://www.traficantes.net/>
<http://www.neo2.es/blog/category/typography/>
<http://www.artediez.es/auladiez/2011/week/home.htm>
http://www.artediez.es/graficalibre/?category_name=rondobrillante
<http://inkscape.org/?lang=es>
http://www.addsensor.com/addsensor_html.htm
Puerta del Sol de Madrid y en las plazas de muchas otras ciudades españolas y de otros países.

Referencias

15M

#Acampadasol: Madrid toma la plaza, <http://madrid.tomalaplaza.net/>
Toma la plaza, <http://tomaplaza.net/>
¡Democracia Real YA!, <http://www.democraciarealya.es/>

SOL1

¿Qué es? | SOL: Semana de Obras Libres, s.d., <http://obraslibres.net/node/7>.
Definition/Es - Definition of Free Cultural Works, s.d., <http://freedomdefined.org/Definition/Es>.
Semana de Obras Libres en CAMON Madrid Tucamon.es, s.d., <http://www.tucamon.es/contenido/semana-de-obras-libres-en-camon-madrid>.
Semana Obras Libres (obraslibres) en Twitter, s.d., <http://twitter.com/#!/obraslibres>.
EOI en abierto. Y por último... salió el #sol1.», s.d., <http://www.eoi.es/blogs/open/y-por-ultimo-salio-el-sol1/>.
#Redada 7: Obras libres y cultura digital. Medialab Prado Madrid, s.d., http://medialab-prado.es/article/redada_7_obras_libres_y_cultura_digital.
Antonio Delgado» Redada: incautando la neutralidad de red, s.d., <http://www.antonio-delgado.com/2010/11/redada-primer-edicion/>.
10º WhyFLOSS Conference, s.d., <http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid11/>.
Comunes, s.d., <http://www.nodo50.org/comunes/>.
¡Copiad, malditos! Copiad, malditos - rtve.es, s.d., <http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-copiad-malditos/1075737/>.
Grabación de Comunes: 19 de mayo del 2011 - Comunes, s.d., <http://www.nodo50.org/comunes/?Grabacion-de-Comunes-19-de-mayo>.
PLATONIQ, s.d., <http://www.platoniq.net/>.
Matadero Madrid. Goteo, cultura de la financiación colectiva, s.d., <http://www.mataderomadrid.org/ficha/768/goteo-cultura-de-la-financiacion-colectiva.html>.
YOUCOOP - Colaboratorio Platoniq / Goteo, s.d., <http://www.youcoop.org/goteo/>.
The Last Dance, el blog de Elena Cabrera. "La semana de obras libres". <http://www.elenacabrera>.

Quiero agradecer la ayuda a Laura Fernández y Nerea García Garmendia de Medialab-prado, Daniel Fernández del EOI y Rocio Lara de Camon Madrid, y a Marta García Angulo y Miguel Ángel Lastra.

Cómo citar este artículo

GARCÍA ANGULO, Ana (2012) "SOL. Sobre la 1ª Semana de Obras Libres". paperback nº 8. ISSN 1885-8007. [fecha de consulta: dd/mm/aa] <http://www.paperback.es/articulos/angulo/sol.pdf>

Ana García Angulo

Doctora en Bellas Artes, diseñadora y actualmente Profesora de Artes plásticas y diseño en la Escuela de Arte10 de la Comunidad de Madrid, impartiendo asignaturas de tecnología aplicada en el Grado en Diseño Gráfico y ciclos formativos artísticos de grado superior y directora de tesis del título propio de diseño digital del Instituto Europeo de Diseño (IED).

www.anagangulo.es

Como diseñadora colabora habitualmente con el estudio de diseño gráfico madrileño Deee-sign cuya actividad, además de realizar desarrollos gráficos, se centra en dirección, consultoría y desarrollo web e investigación tanto en últimas tecnologías como en temas relacionados con la cultura y el diseño libre.

Dentro del marco educativo actualmente realiza proyectos relacionados con la gráfica libre (graficalibre.artediez.es) en colaboración con Medialab-Prado dentro del marco del proyecto Europeo Libre Graphic Research Unit (<http://lgru.org/>)