

Arte y complejidad

Maurice Blanchot

Quain, Devrouze, Saona y Loira, 22.09.1907
Le Mesnil-Saint-Denis, Yvelines, 20.02.2003

“Hablar no es ver”

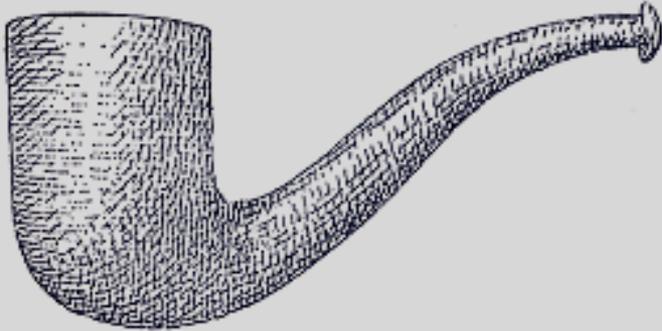
L'Entretien Infini, 1969

René Magritte

Lessines, 21 .11.1898

Bruselas, 15 .08.1967

magritte

Le palais des rideaux
1928-1929

LES MOTS ET LES IMAGES

Un objet ne tient pas tellement à son nom qu'on ne puisse lui en trouver un autre qui lui convienne mieux

Une image peut prendre la place d'un mot dans une proposition.

Une forme quelconque peut remplacer l'image d'un objet

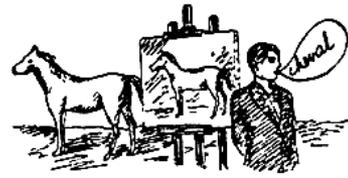

Un objet ne fait jamais le même office que son nom ou que son image

Il y a des objets qui se passent de nom :

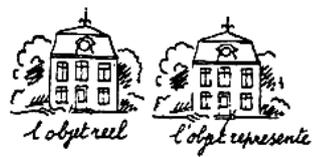
Un objet fait supposer qu'il y en a d'autres derrière lui :

Un mot ne sert parfois qu'à se désigner soi-même :

Tout tend à faire penser qu'il y a peu de relation entre un objet et ce qui le représente

Or, les contours visibles des objets, dans la réalité, se touchent comme s'ils formaient une mosaïque :

Un objet rencontre son image, un objet rencontre son nom. Il arrive que l'image et le nom de cet objet se rencontrent.

Les mots qui servent à désigner deux objets différents ne montrent pas ce qui peut séparer ces objets l'un de l'autre

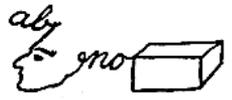
Les figures vagues ont une signification aussi nécessaire aussi parfaite que les précises.

Parfois le nom d'un objet tient lieu d'une image

Dans un tableau, les mots sont de la même substance que les images

Parfois, les noms écrits dans un tableau désignent des choses précises, et les images des choses vagues.

Un mot peut prendre la place d'un objet dans la réalité :

On voit autrement les images et les mots dans un tableau.

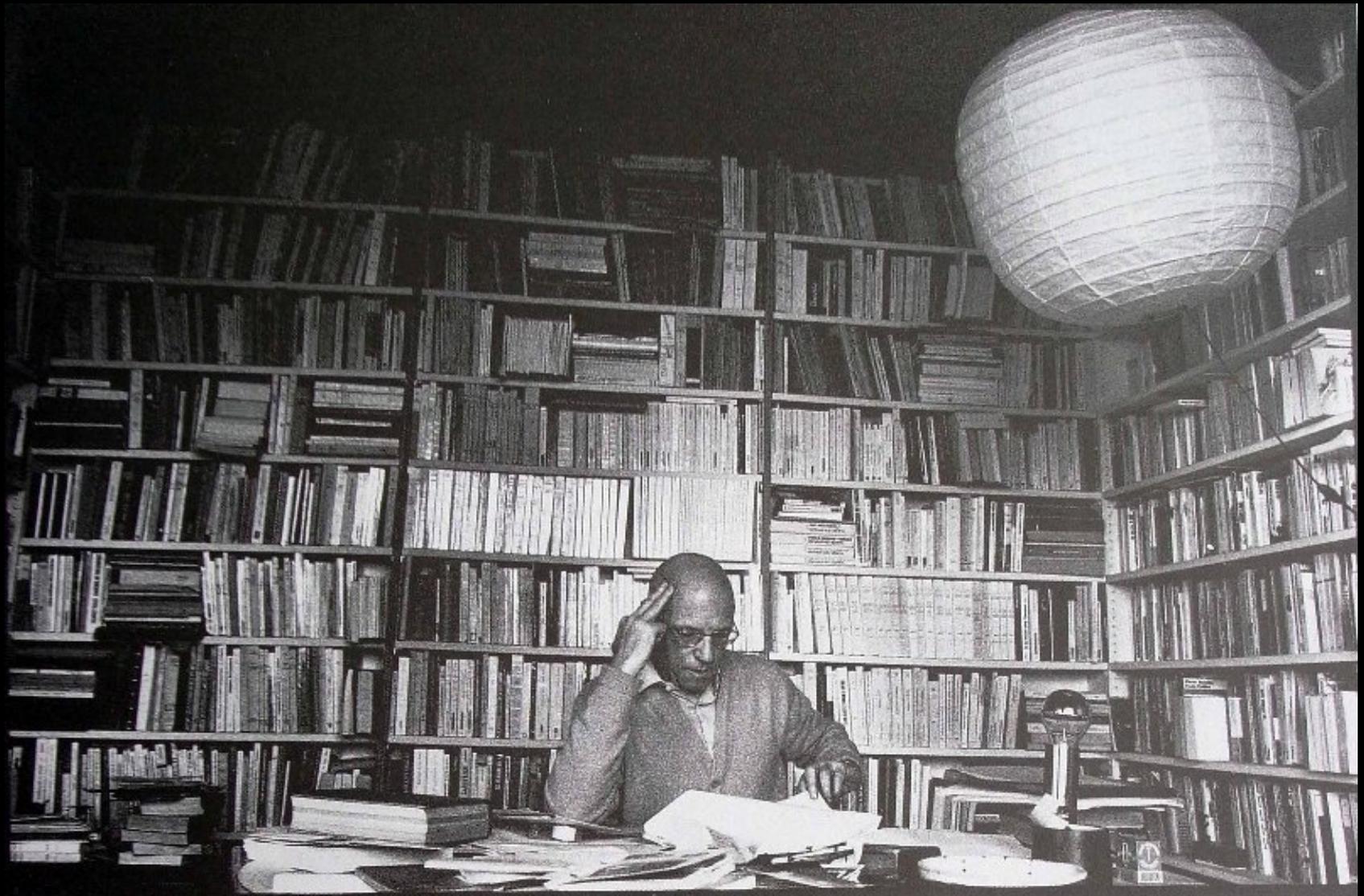
Ou bien le contraire :

René Magritte

La Révolution Surréaliste

N° 12, 15.12.1929

Michel Foucault

Poitiers, 15.10.1926-Paris, 25.6.1984

Campan, Dominique

LE MOT
ET
LA CHOSE.

Si fortè lepos, auftera canentes,
Deficit; eloquio victi, re vincimus ipfâ.

M. DCC. LII.

Bibliothèque
des
SCIENCES
HUMAINES

**Les mots
et les choses**

une archéologie des sciences humaines

par

MICHEL FOUCAULT

nrf
Éditions Gallimard

En la perspectiva foucaultiana,
visibilidades y enunciados son condición para que en cada estrato histórico
todas las **ideas** se formulen y todos los **comportamientos** se manifiesten.

Es por ello que para este pensador el saber aparece como un agenciamiento práctico,
lo que explica que, para Foucault, sólo existen **prácticas**:

prácticas no discursivas

-que comprometen nuestras capacidades perceptivas-

y

prácticas discursivas

-que desbordan la puesta en acto del sistema de la lengua por el habla individual

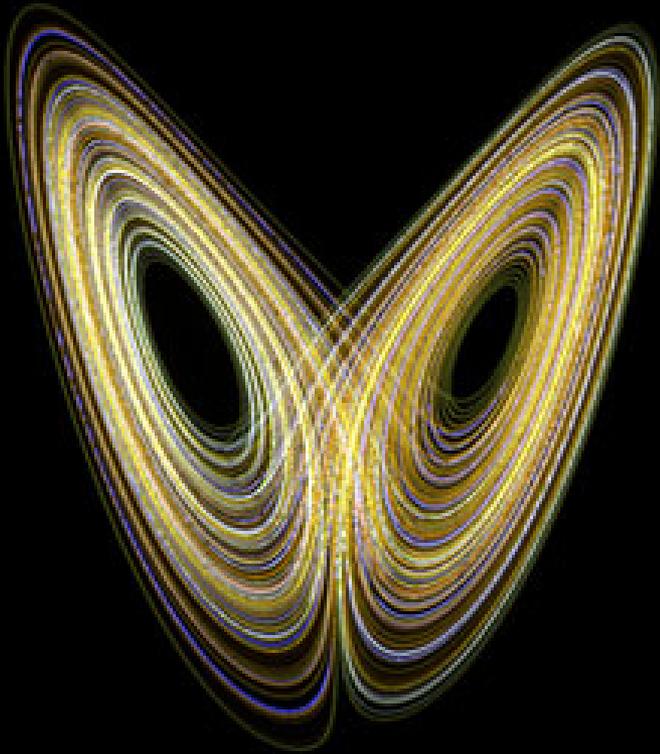
“artes audiovisuales”

“artes combinadas”

“artes multimedáticas”

“artes del espectáculo”

“artes de la complejidad”

El adjetivo **complejo**
proviene del latín *complexus*,
participio pasado de
complecti, **enlazar**

Designa aquello
“que se compone de elementos diversos”

“artes de la complejidad”

complejidad: del latín *com-plectere*

=

plectere: trenzar, enlazar

+

com: prefijo que destaca la diversidad de aquello que la acción reúne
sin anular su naturaleza

INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL PENSAMIENTO COMPLEJO
(Buenos Aires: Universidad del Salvador, Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo).

¿Qué es Pensamiento complejo y complejidad?

<http://www.complejidad.org/cms/?q=node/3>

“El cine en su esencia es este cuerpo a cuerpo con lo infinito de lo sensible.

Por lo tanto, es el arte de la simplificación,
mientras que todas las demás son artes de la complejidad.

En el fondo las otras artes son, en general, la creación de una complejidad a partir de nada.

El cine, idealmente, es la creación de nada a partir de una complejidad,
porque su ideal es esencialmente la pureza de lo visible”.

Alain Badiou

"El cine como experimentación filosófica"

en YOEL, Gerardo (comp.). *Pensar el cine 1. Imagen, ética y filosofía*.

Buenos Aires: Manantial, 2004, p. 23-81.

La complejidad aparece como un concepto propicio entonces para calificar prácticas que se valen de materialidades diversas mas, en su misma mixtura, postulan la ineficacia de la segregación sensitiva, invocan percepciones plurisensoriales y se proponen como enunciaciones polisémicas en las que cada receptor, operando en relación a sus diversos aspectos y sus diferentes modalidades, orientará sus sentidos posibles y acentuará algunas significaciones dentro de una pluralidad.

“Plurisensorialidad”:
LEWKOWICZ, David J. y LICKLITER, Robert (ed.).
The Development of Intersensory Perception.
Hillsdale: Erlbaum. 1994.

Percepción: ya no interacción entre cinco o más sentidos sino tejido plurisensorial integrado que hace aparecer el *cuerpo-propio* como un todo.

Si la integración plurisensorial ya era entendida como una cooperación entre los sentidos que fortalece la percepción de un fenómeno y mejora la capacidad de respuesta al mismo, la neurobiología actual ha alterado el paradigma de la convergencia jerárquica dentro del cual se pensaba que la integración entre los diferentes sentidos sólo es posible en altas áreas de la corteza asociativa, en tanto hoy se sabe que ella acontece asimismo en regiones unisensoriales de bajo rango.

BOSCH, Miquel. “Viendo sonidos y oyendo imágenes: integración multisensorial. Segunda parte: Búsqueda y Captura de Redes Multisensoriales”. *Percepnet. Centro de Recursos sobre Percepción y Ciencias Sensoriales*. (Barcelona: Sociedad Española de Ciencias Sensoriales). Nº 69 , noviembre de 2007. http://www.percepnet.com/cien11_07.htm.

Miquel Bosch desarrolla sus investigaciones en el Picower Institute for Learning and Memory, perteneciente al Department of Brain and Cognitive Sciences del Massachusetts Institute of Technology.

En la segunda mitad del siglo XX,
la indagación de fenómenos signados por
su carácter no-lineal,
su fluctuante inestabilidad y
su dinamismo,
viró radicalmente el rumbo de la ciencia en el sentido de
lo complejo.

“Ciencias de la complejidad”

MALDONADO, Carlos Eduardo. “Ciencias de la Complejidad: Ciencias de los Cambios Súbitos”.
Odeón. Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas
(Bogotá: Universidad Externado). 2005, p. 85-125.
<http://www.complexsites.com/gpage8.html>

El aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo

Proverbio chino

Jules-Henri Poincaré

(Nancy, 29 .04.1854 – París, 17.07.1912)

por su atención al punto de vista **relativo** del observador
es revisitado por la ciencia de mediados del siglo XX
como primer tratamiento sistemático de una **topología**

“Analysis Situs”. *Journal de l'École Polytechnique* (Paris). 11e. série, 1e. cahier, p. 1-123.
<http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/cb34378280v/date1895>

Lygia Clark

Caminhando

1963

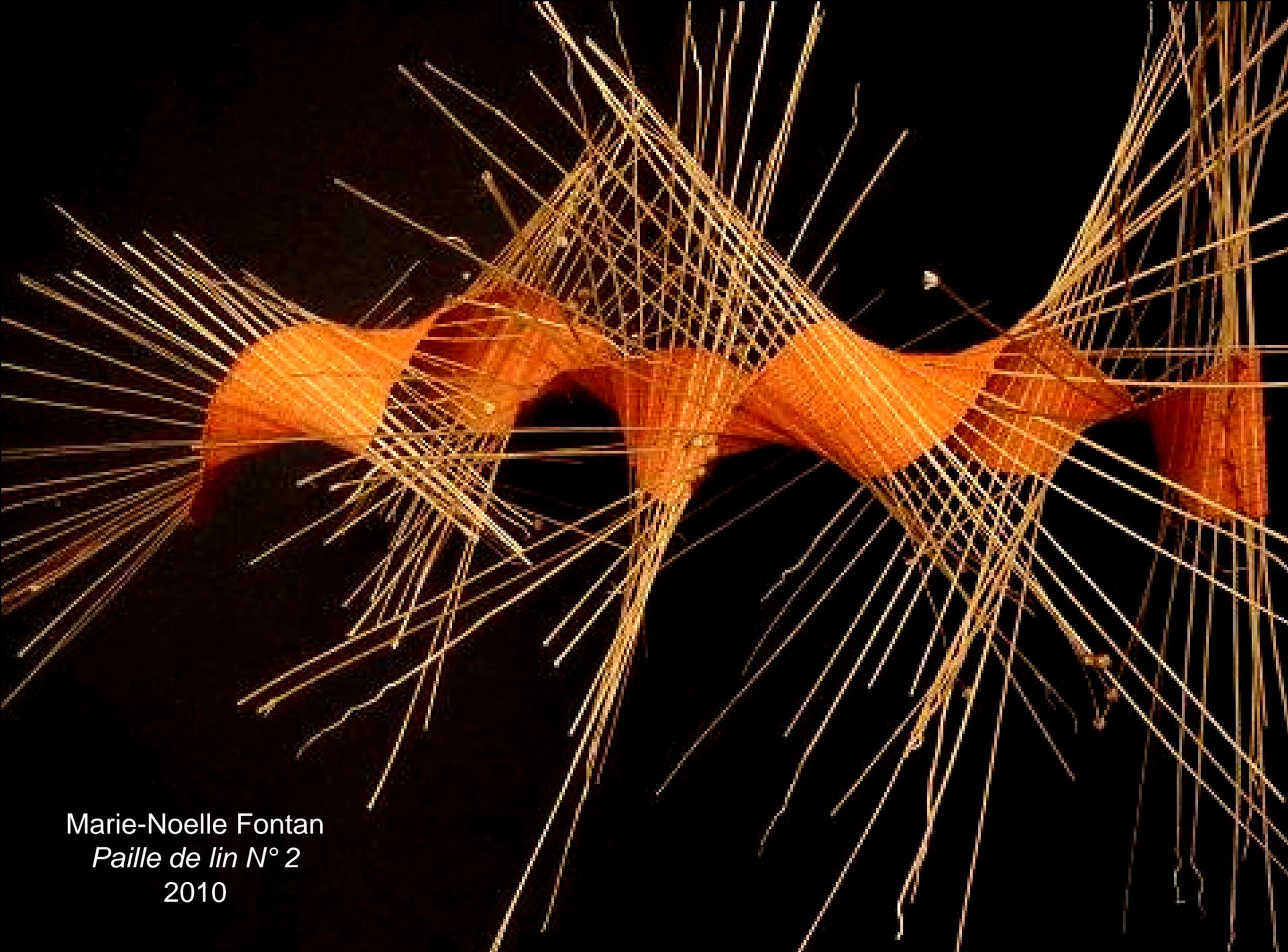

Edward Lorenz

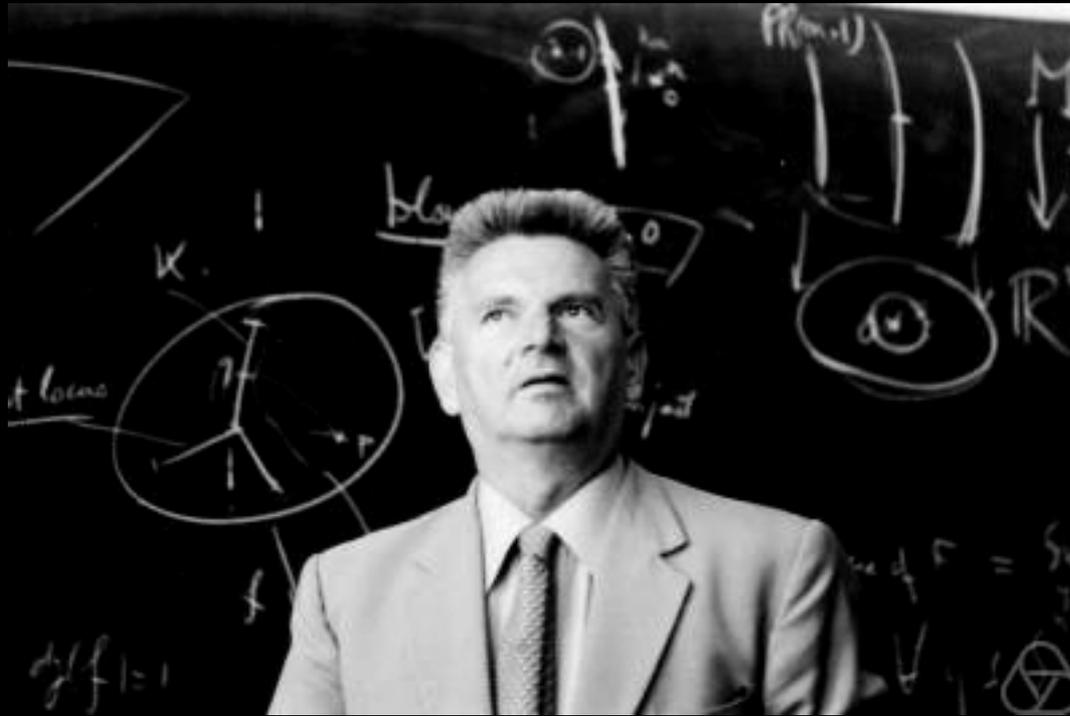
(West Hartford, Connecticut, 23.05.1917-Cambridge, Massachusetts 16.04.2008)

observando comportamientos supuestamente *aleatorios*
formuló en 1962 su *teoría del caos*

LORENZ, Edward N. "Deterministic Nonperiodic Flow".
Journal of the Atmospheric Sciences. Vol. XX, N° 2, March 1963, p. 130–141.
<http://ams.allenpress.com/archive/1520-0469/20/2/pdf/i1520-0469-20-2-130.pdf>

Marie-Noelle Fontan
Paille de lin N° 2
2010

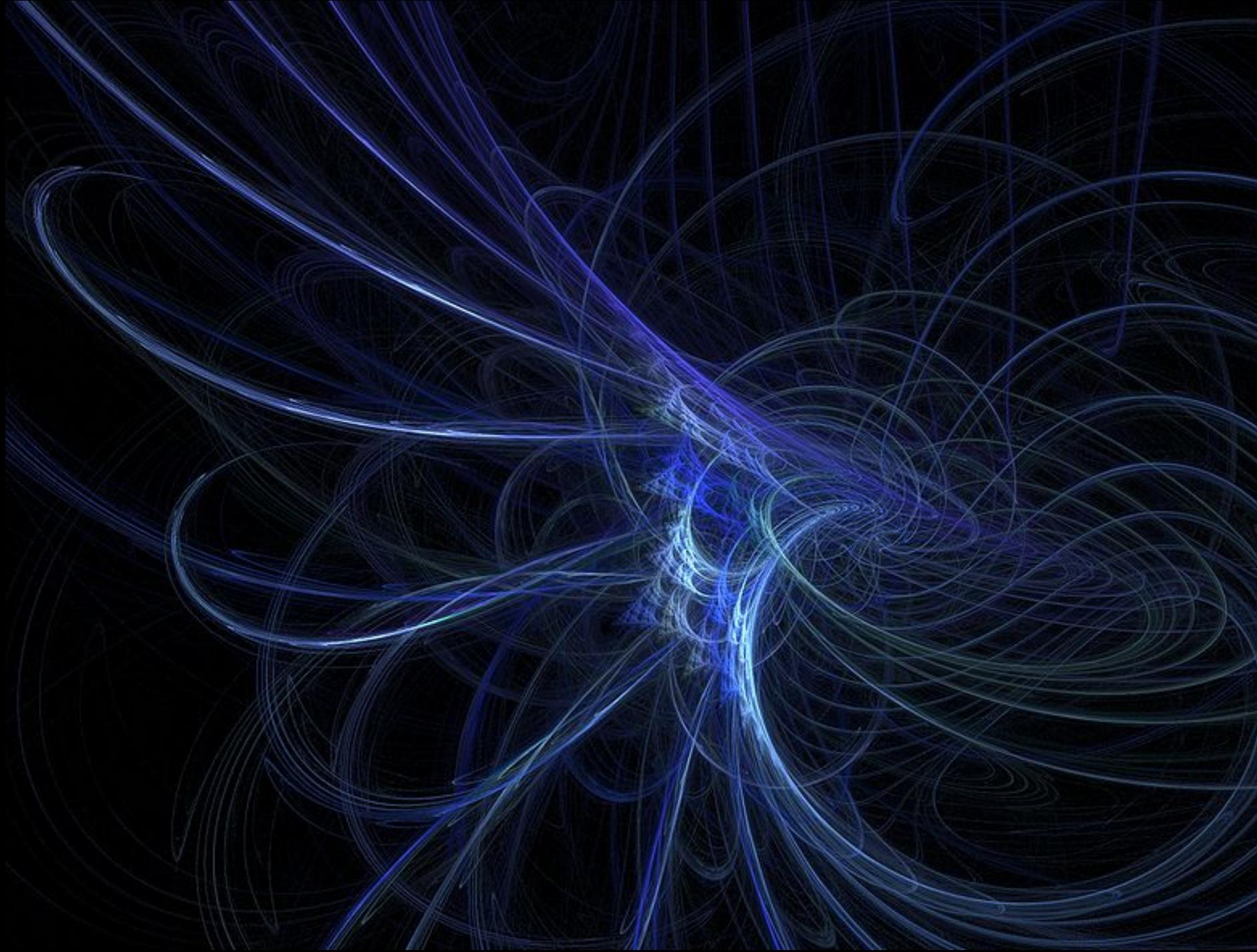

René Thom

(Montbéliard 21.09. 1923 – Bures-sur-Yvette, 25.10. 2002)

atendiendo las transformaciones intempestivas
y comprendiendo la **inestabilidad** como una regla estructural,
enuncia en 1968 una **teoría de las catástrofes**

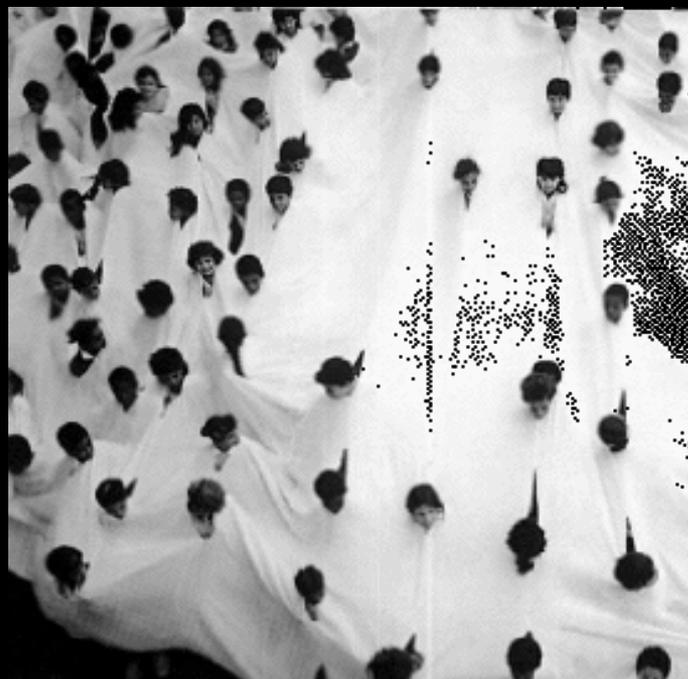
Stabilité structurelle et morphogenèse. Paris: Interéditions, 1972.

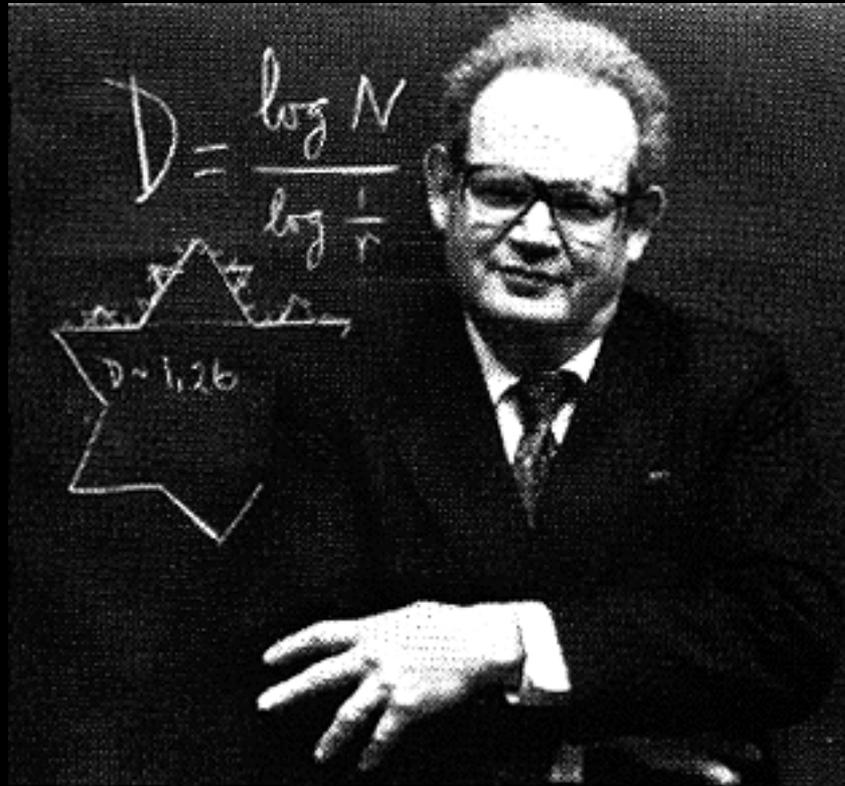

Lygia Pape

Divisor

1968

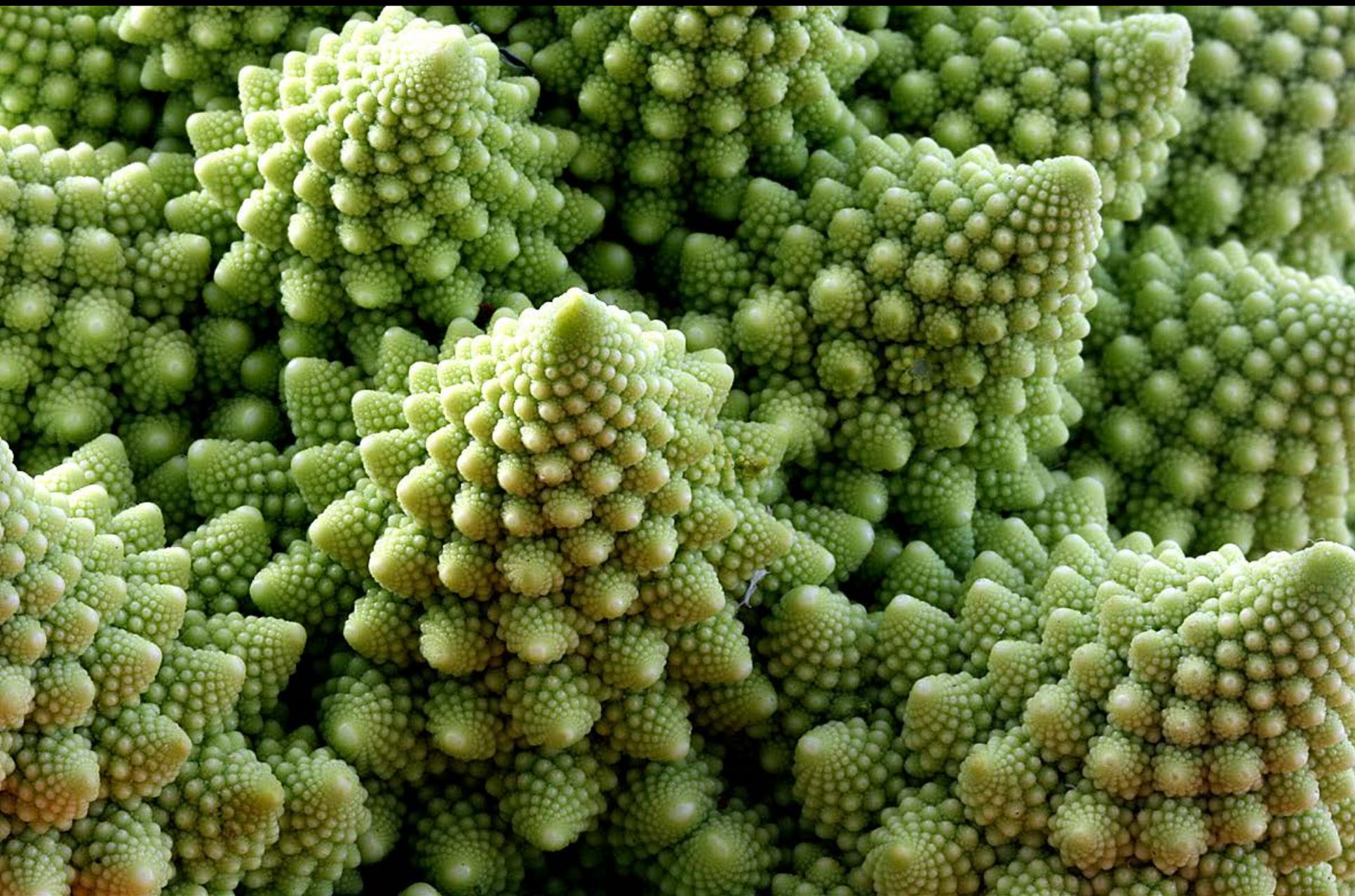

Benoit Mandelbrot

(Varsovia, 20.11.1924 – Cambridge, Massachussetts, 14.10.2010)

valorando la “imperfecta” irregularidad de la naturaleza,
propone en 1974 una **geometría fractal**

Les objets fractals. Forme, hasard et dimension.
Pars: Flammarion, 1975 ("Nouvelle bibliotheque scientifique").

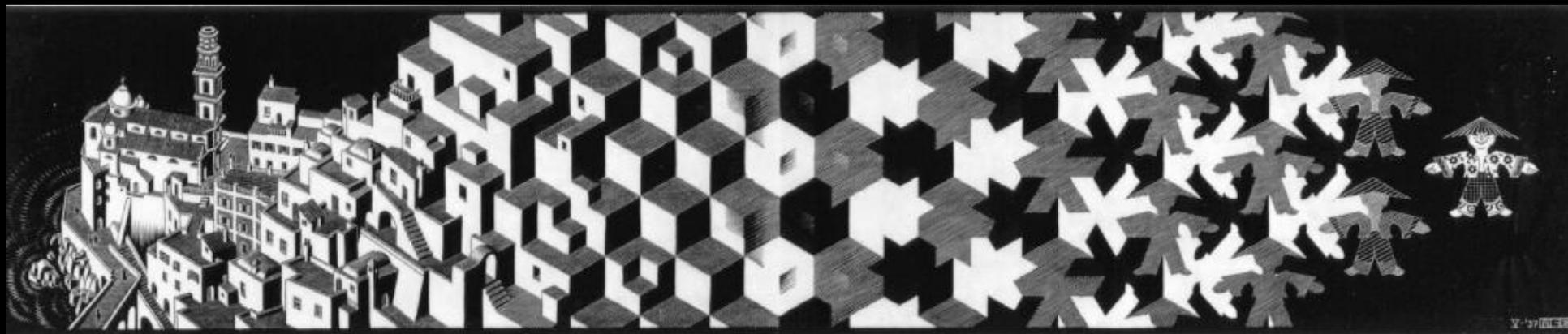
Maurits Cornelis Escher

Leeuwarden, Países Bajos, 17.06.1898
Hilversum, Países Bajos, 27.03.1972

Atrani, costa amalfitana
1931, litografía, 27.5 cm × 37.9 cm

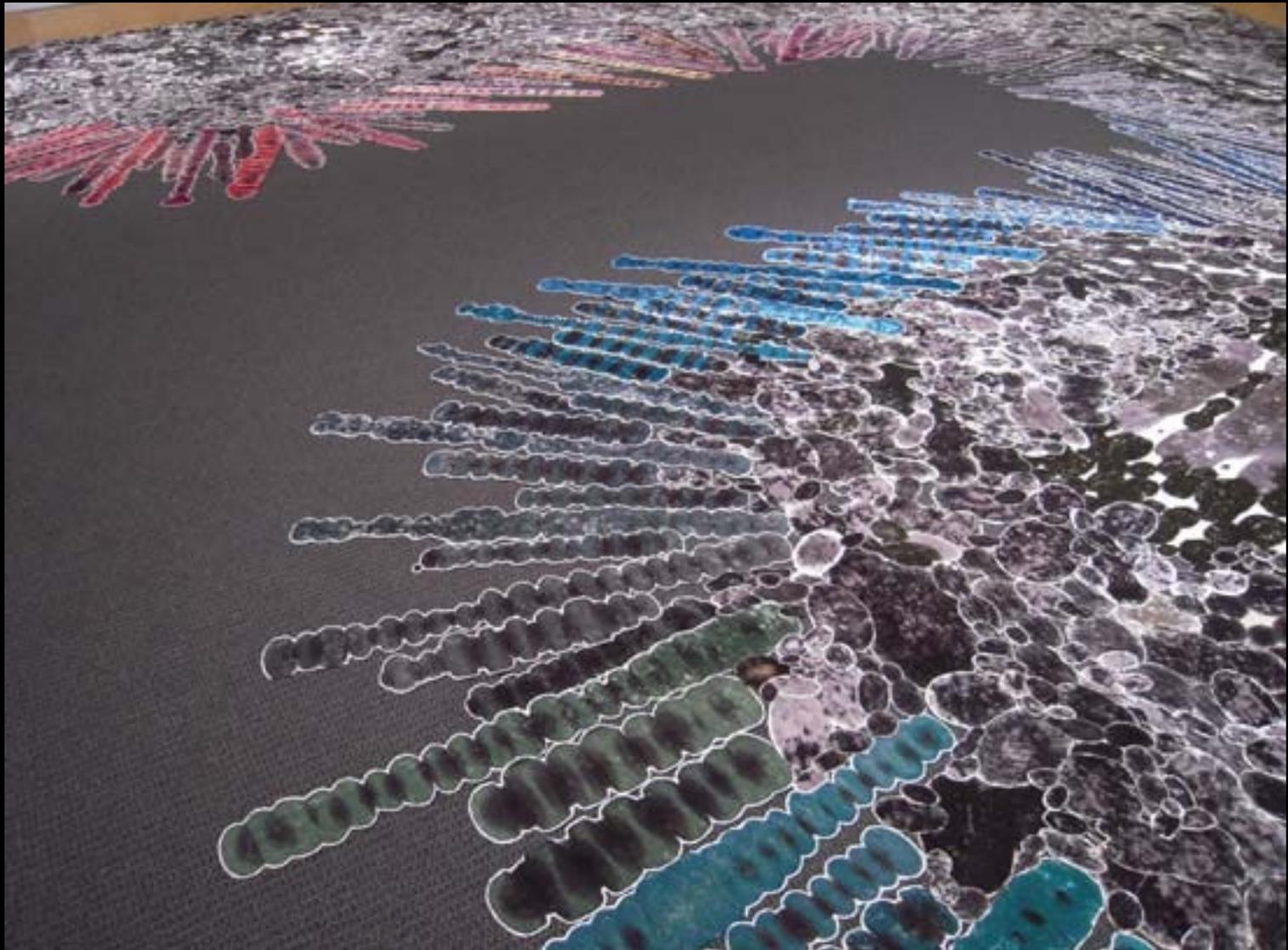

Metamorfosis I
1937

Polly Apfelbaum

Abington, Pennsylvania, 1955

Polly Apfelbaum

En el dominio simultáneo de una luz que permite percibir y un lenguaje que permite hablar,
una familia extensa de textos complejos
habitualmente signados como márgenes o desprendimientos del terreno de las artes visuales
marcan términos posibles de una categoría que, en la Modernidad,
ha abonado la existencia de **dispositivos** artísticos interdisciplinarios.

El cartel y la tarjeta postal,
la historieta y la fotonovela,
el libro ilustrado, el libro de artista y las revistas artísticas,
los sucesos y las acciones,
el arte correo y el e-mail art,
el caligrama, la poesía visual y la fotopoesía,
instalaciones y ambientaciones,
el cine experimental y el video-arte, el video-clip y el video-retrato,
la animación y los hipermedia, el net art, la ciberpoesía, la blog-novela
son algunos de ellos bien conocidos.

En lo contemporáneo,
la transdisciplinariedad favorece la constitución cada vez más asidua
de **plataformas** dinámicas y **entornos** fluctuantes
que parecen trascender la postproducción
entendida como conjunto de procesos efectuados sobre materiales preexistentes
o como el conjunto de “formas del saber generadas por la aparición de la red”.

Edgar Morin

(Edgar Nahum)

Paris, 8.07.1921

Cuando decimos: “¡Es complejo, es muy complejo!”,
con la palabra “complejo” no estamos dando una explicación
sino que señalamos una dificultad para explicar.

Designamos algo que, no pudiendo realmente explicar, vamos a llamar “complejo”.

Por eso es que, si existe un **pensamiento complejo**,
éste no será un pensamiento capaz de abrir todas las puertas
sino un pensamiento donde estará siempre presente la dificultad.

En el fondo, quisiéramos evitar la complejidad,
nos gustaría tener ideas simples, leyes simples, fórmulas simples,
para comprender y explicar lo que ocurre alrededor nuestro y en nosotros.
Pero como estas fórmulas simples y esas leyes simples son cada vez más insuficientes,
estamos confrontados al desafío de la complejidad.

Edgard Morin

Concluyo diciendo que el pensamiento complejo no es el pensamiento omnisciente.
Por el contrario, es el pensamiento que sabe que siempre es local,
ubicado en un tiempo y en un momento.

El pensamiento complejo no es el pensamiento completo;
por el contrario, sabe de antemano que siempre hay incertidumbre.

Por eso mismo escapa al dogmatismo arrogante que reina en los pensamientos no complejos.

Pero el pensamiento complejo no cae en un escepticismo resignado porque,
operando una ruptura total con el dogmatismo de la certeza,
se lanza valerosamente a la aventura incierta del pensamiento,
se une así a la aventura incierta de la humanidad desde su nacimiento.

Debemos aprender a vivir con la incertidumbre...

Estamos en un período inicial en el que hay que repensar
las perspectivas de un conocimiento y de una política
dignos de la humanidad en la era planetaria,
para que la humanidad pueda nacer como tal.

Y debemos trabajar en el azar y la incertidumbre.

Edgar Morin

Los tres principios de inteligibilidad para pensar la complejidad

1. el principio dialógico (vs. oposición exclusiva)
2. el principio recursivo (vs. causa-efecto)
3. el principio hologramático (vs. reduccionismo/holismo)

Roland Barthes
Cherburgo, 12.11.1915 – París, 25.03.1980

“Defino lo Neutro como aquello que desbarata el paradigma,
o más bien llamo lo Neutro a todo aquello que desbarata el paradigma.
Pues no defino una palabra; nomro una cosa:
reúno bajo un nombre, que es aquí lo Neutro.

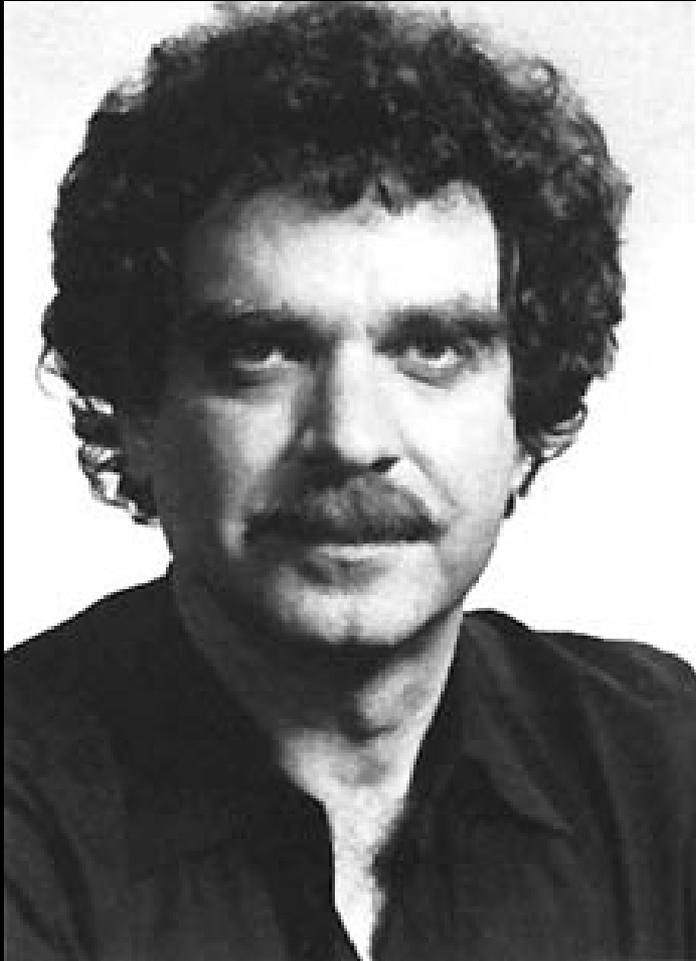
¿Qué es el paradigma?

Es la oposición de dos términos virtuales
de los cuales actualizo uno al hablar,
para producir sentido [...]

el paradigma es el motor del sentido [...]:
el sentido se basa en el conflicto (la elección de un término contra otro)
y todo conflicto es generador de sentido:
elegir *uno* y rechazar *otro*
es siempre sacrificar algo al sentido, producir sentido, darlo para consumir.

[...]

el pensamiento de una creación estructural
que deshace, anula o contraría el binarismo implacable del paradigma [...]
tentación de suprimir, desbaratar, esquivar el paradigma,
sus conminaciones, sus arrogancias → exceptuar el sentido
→ ese campo polimorfo de esquivos del paradigma, del conflicto = lo Neutro.”

Gene Youngblood

EUA, 30.05.1942

Rosalind Epstein Krauss

Washington, 30.11.1941

Gilles Deleuze

París, 18.01.1925 - París, 4.11.1995

Para Gilles Deleuze, la inventividad posible de una creación está previamente comprometida con un determinado modo de expresión, con una determinada materia significativa.

Si acordamos con esto,
las artes de la complejidad operarán
una verdadera transformación de sus elementos constituyentes e
n cada específica y singular manera de su combinatoria.

Y si el acto de creación no acontece
sino por una absoluta necesidad creativa de decir algo
en función de la creación específica y de la especificidad de la creación,
cada operación sobre las diversas materialidades que componen estas artes complejas
hará surgir algo nuevo, con sus propios rasgos específicos y singulares .

En su fusión aparente, los componentes perceptivos y lingüísticos de estas artes
están irreductiblemente disociados.

Destacar su disjunción, acentuarla, presionar por su reunión, provocar su ilusión,
son todas operaciones posibles de las que no salen indemnes sino transformados.

En ese tejido perceptible que trama ver y decir para crear un relato u otros modos de discurso,
los elementos se mezclan mas sin fundirse; su significación emerge pues de su ***mixtura no fusiva***

Antoni Muntadas

Barcelona, 1942

«Estamos viviendo en un mundo traducido
a través de filtros
políticos, económicos, sociales y culturales»,

On Translation

1995 *et seqq.*

Exploración de las cuestiones de transcripción e interpretación
en los códigos del lenguaje institucional y mediático.

On Translation: Fear / Miedo

InSITE 05

- El miedo como síntoma de un todo mucho más complejo:
- como emoción personal basada en la ignorancia hacia el otro
  - como construcción mediática del otro lado de la frontera
  - como instrumento político materializado en las redadas sobre la frontera

Paul Virilio – Enrico Baj

Discurso sobre el Horror del Arte

2003

Pintar, en este contexto, se considera un comportamiento inadmisibile, casi cobarde. (Virilio)

Las imágenes que importan son aquellas que gracias a la técnica resultan espectaculares y en las que la calidad del artista nada tiene que ver (Baj)