

LA COMPLEJIDAD DEL ARTE Y EL ARTE DE LA COMPLEJIDAD

*Una reflexión ética,
lógica
y estética
desde la bio-antropología en el
contexto de
América Latina.*

Francisco Jiménez
Velásquez,
Profesor Postgrado
Especialización
Gerencia para las Artes
Instituto
Departamental de
Bellas Artes.

2

FÉLIX GUATTARI

“El arte no tiene el monopolio de la creación pero lleva a su punto extremo una capacidad de invención de coordenadas mutantes, de engendramiento de calidades de ser inesperadas”.

MARCEL DUCHAMP

“El arte es un camino que lleva a regiones en las que no rige el tiempo y el espacio”.

FÉLIX GUATTARI

“El nuevo paradigma estético va a producir subjetividad maquínica, va a producir autopoiesis en conjuntos que no están territorializados... es la entrada en una era no posmoderna, sino **post-mass-mediática**, poscapitalística... utopía donde se da la elección de valores de los valores, es decir elección de la heterogénesis de los valores”.

MARK WIGLEY

“La creatividad parece ser creatividad no sólo en el sentido de producción de aquello que no había sido pensado o visto antes, sino de aquello que no existía antes”.

JOSÉ JIMENEZ

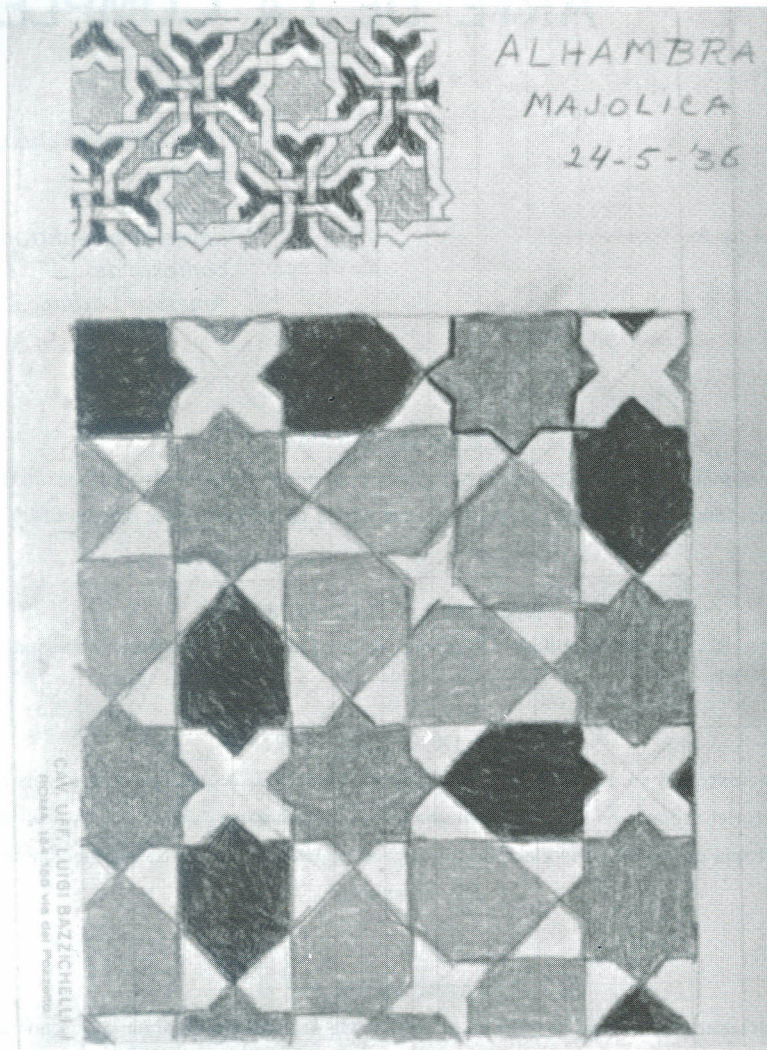
“...La experiencia de la vida y de la sociedad se estetiza, pero con ello surge también la necesidad de una crítica estética para revelar lo que podría ser una alienación en el proceso de estetización de la vida que llegaría a su culminación en el mundo con la que se refiere a la cultura de los mass media y del universo de la información... Hablar del campo de la cultura estética también es hablar del surgimiento procesual de un campo crítico en el terreno de los saberes que en la cultura moderna va autocuestionando y problematizando el propio desarrollo del proceso de lo moderno”.

MERCEDES SORIANO

“El arte ya no es tanto la emoción como el consumo... El espectáculo, qué contrasentido, consiste en la supuesta democratización del arte”.

EDGAR MORIN

“La posibilidad de pensar y el derecho a pensar son rechazados por el principio mismo de organización disciplinaria de los conocimientos... La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos disjuntos, fracciona los problemas, separa lo que está enlazado, unidimensionaliza lo multidimensional”.

M.C. Escher, Bocetos hechos en la Alhambra, lápiz y tiza de color, 1936

SINOPSIS

Asumir el **arte** en toda su complejidad significa relacionarlo en términos poéticos con los otros dos ámbitos de la creación humana, esto es, la filosofía y la ciencia. Las barreras construidas por la cultura occidental, tanto entre las diferentes disciplinas del conocimiento como entre los tres ámbitos mencionados, requieren ser superadas para construir la **unitas múltiplex** comprensiva donde objeto y sujeto se constituyan en una unidad dialógica y donde se recupera el sentido de lo humano en toda la creación. La lógica, la ética y la estética dejan de ser excluyentes y se integran bio-antropológicamente y hacen de su pedagogía una posibilidad de **saber**, en tanto el ser humano y social devienen conscientemente de su pertenencia y pertinencia histórica, siendo ésta más que una construcción racional, una expresión de la **cultura**.

Estas ideas "faro" y/o rizomáticas, desde las alteridades de América Latina, adquieren múltiples sentidos, cuya universalización significa la concepción de estrategias político-culturales complejas y de prácticas teóricas legitimadoras de nuestras realidades.

REFLEXIÓN

En tanto la Complejidad es la vida misma, pensar en la Complejidad del Arte implica entenderlo en su devenir como **cosa viva** surgida de la dialógica entre la creación y la elaboración; la primera **autopoiética** y la segunda **adaptativa**, esto es, cosa viva bio-antropológicamente. Si se lee lo anterior como una estrategia para construir una **unitas múltiplex** comprensiva de los tres ámbitos de la creación humana: arte, ciencia y filosofía, este escrito expresa la unidad ambivalente **prosa** (ciencia-filosofía) - **poesía** (arte), propia de un universo humano no escindido, sino complejo y dialógico.

En este orden, interretroacción -desorden de ideas-, surge la doble apuesta del hombre contemporáneo cada vez más multidimensional, tratando de **explicarse complejidades** y de **comunicar complejidades**. La primera ha suscitado la elección científica, agotando la ciencia positivista del "amor por lo simple" por no considerarla ya idónea; elección que ha obligado, tanto a repensar la ciencia como a asumir los otros ámbitos, esto es, el de la Filosofía y el del Arte en tanto más comprensivos. Asumiendo la apuesta en esta perspectiva WAGENSBERG nos dice: "considero el arte como una forma de comunicabilidad de complejidades no necesariamente inteligibles". De ahí que al artista lo impulse el considerarse capaz de comunicar todas las complejidades que lo inquietan, inesperadas en ocasiones, por fuera del tiempo y del espacio, virtuales en el sentido de GUATTARI y no territorializadas. Al **fin de la ilusión estética** (BAUDRILLAR) en tanto fronteriza, un misterio-**camino hecho al andar** (MACHADO), se vislumbra desde el **habitar el límite**. Su ética, su lógica y su estética se intuye post-mass-mediática, poscapitalista, al permitirnos el pensamiento complejo elegir tanto meta-temas protagónicos como valores de los valores, esto es asumir su heterogénesis.

El Arte de la Complejidad, desconocido, es accesible por caminos igualmente desconocidos, pero el derecho a pensar, la posibilidad misma de hacerlo para crear cartas de navegación el **Mar de la Incertidumbre**, viviendo de ella, presupone fundamentos propios de la **Lógica de lo Viviente** que preserva al Arte, a la Filosofía y a la Ciencia misma, de un fanal oscuro y "pérfido": la **idea de progreso**. Aquí las aporías de la estética de lo nuevo, imbuidas por el "progreso en el Arte", más que expresivas de un Arte Moderno paradójico, su grandeza y su decadencia devienen en soporte trivial de los fallidos intentos de darle al Arte un ideal presente y futuro, donde la fe en lo nuevo se basó en falsos determinismos y reduccionismos, y se destruyó a sí misma. La aventura propiciada por el REPENSAR y el asumir la COMPLEJIDAD, supéra, y trasciende el círculo que abarca la ruptura, acercándonos a la ruptura con la ruptura. Desde América Latina, esta inter-retro-acción Arte-Ciencia-Filosofía-Complejidad, a la manera de bucle tetralógico en el lenguaje moriniano, tiene su legitimidad en el reconocimiento de nuestras alteridades, de la pertinencia auto-poiética y de la posibilidad-necesidad de su universalización, entendiendo la tierra como patria y la civilización-humanización del planeta como misión (MORIN).