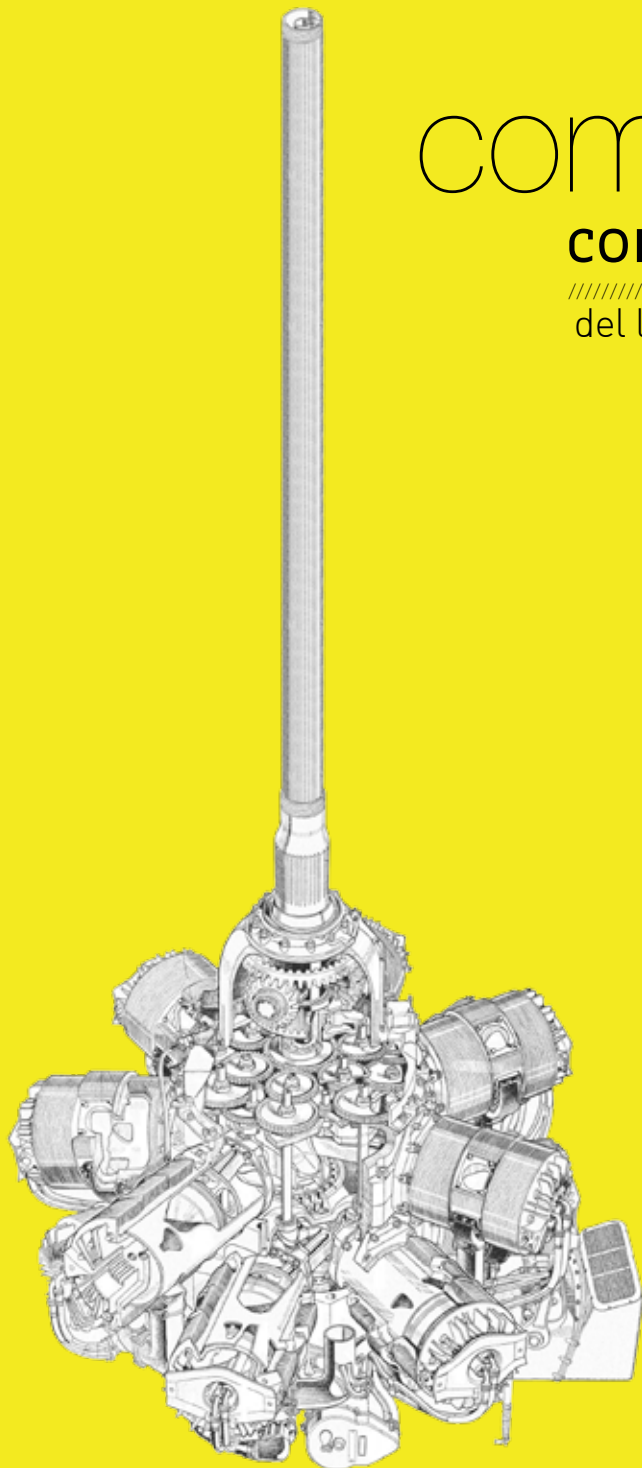

complejidad como metodología

del libro de artista a las nuevas
formas de arte múltiple

13 y 14 de febrero 2014

II Foro Internacional de Creación en la Frontera

El pensamiento complejo, propuesto en estas jornadas como objeto de reflexión para la generación de metodologías de creación de arte múltiple, parte del principio moriniano de la "Unidad en la Diversidad". Proponemos una reflexión sobre la utilización del meta-método intersubjetivo, entendido como vía alternativa para acceder al pensamiento complejo. Empleando como nexo la síntesis y el diálogo entre la ciencia, el arte y la técnica en la sociedad contemporánea, esperamos ofrecer una nueva visión actual de la representación múltiple de lo invisible.

De este modo, la complejidad como metodología es hoy asimilada como fundamento del pensamiento humano, y sus propuestas son reconocidas ampliamente como fórmulas válidas en toda experiencia artística de creación e investigación.

En este seminario intentaremos analizar las relaciones entre los diferentes supuestos de una metodología creativa compleja y la realidad del arte contemporáneo. Un arte, que más que nunca, se manifiesta como múltiple y paradigmático, en tanto en cuanto bebe de la complejidad que lleva implícita la posibilidad de una multiplicidad de modulaciones temporales, y entre las que destaca la dinámica

en forma de bucle de repetición y transformación, responsable de la mayoría de las paradojas.

Proponemos repensar el arte múltiple de campo expandido a partir de los nuevos sistemas mutantes de generación, producción y consumo de la obra. Se pretende reflexionar sobre cómo han afectado las teorías del pensamiento y las estéticas de la complejidad, a la praxis del arte múltiple contemporáneo.

Así, tomando como punto inicial el formato libro de artista entendido como arquetipo de complejidad y de multiplicidad; es interesante observar sus derivas hacia las nuevas formas de creación múltiple y seriada, y cómo éstas se desarrollan unidas a la evolución de los procedimientos tecnológicos más avanzados de información y comunicación.

¿Qué prácticas artísticas se reconocen en la actualidad como deudoras de la filosofía de lo múltiple como contenedor y espacio de arte y pensamiento? ¿qué propicia este cambio de lo múltiple a lo complejo? ¿qué factores intervienen en este desarrollo a nivel técnico, social y cultural en esta evolución hacia la complejización del arte múltiple actual?

Conceptos

1. Metodología de la complejidad: pensamiento-sociedad y arte múltiple.

La complejidad como metodología creativa o método complejo.

Metamétodo: Arte e investigación. Metodologías compartidas. Transversalidad.

Lo simple y lo complejo del método. El orden y el caos.

El original-múltiple. Fragmentación. Multiplicidad.

El todo y sus partes. La serie: repetición y transformación.

Praxis secuenciada / espacio y tiempo.

2. Derivas en las nuevas formas de creación; del libro de artista al arte múltiple ampliado.

El pliegue como módulo base de desdoblamiento. Del pliegue de papel al despliegue virtual.

Transformación de la praxis artística del libro en las nuevas condiciones digitales de creación y consumo.

Formas artísticas de la disipación. Nuevos tipos de edición de arte.

El bucle de la transformación. Matriz y mutación.

Perspectivas futuras. De lo múltiple al infinito.

La complejidad no es un fundamento, es el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la cual estamos y que constituye nuestro mundo

Edgar Morin

Metodologías de la complejidad aplicadas al arte y al libro de artista

jueves 13 de febrero de 2014

Espacio 16, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra
Anne Heyvaert [Moderadora]

16.00 h //////////////////////////////////////
Metáforas de la complejidad y complejidad de las metáforas

Javier Tudela //////////////////////////////////

Artista y profesor de BBAA de la Universidad de Vigo
Investigador del grupo MODO (Modos de conocimiento artístico)

Desde la manzana de Newton hasta la mariposa de las teorías del caos hemos encontrado grandes imágenes que sirven de andamiaje para el conocimiento de la realidad. Sospechamos que no es posible construir la Ciencia permaneciendo indiferentes a esos u otros condicionantes epistemológicos, e intentaremos aproximarnos a algunas de las metáforas de la complejidad. Pretendemos abordar los procesos de creación y la experiencia de la interpretación del Arte desde la perspectiva de estas metáforas/herramientas: los sistemas complejos, las teorías del caos, la entropía, están edificados entre pliegues y catástrofes, borrosidad, bucles en los que corren reinas rojas, mariposas que provocan ciclones, cajas negras, flechas del tiempo...

17.00 h //////////////////////////////////////
Desmesura e infinidad en los libros de artista. Sobre una balda de mi biblioteca

Leszek Brogowski //////////////////////////////////

Profesor Université de Rennes. Groupe de recherche Arts: pratiques et poétiques
Éditions Incertain Sens, Rennes (Francia)

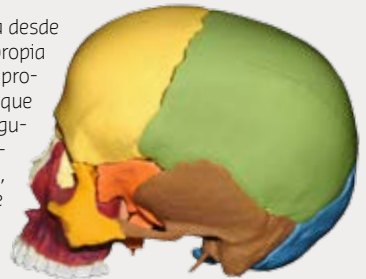
El libro como soporte ha abierto nuevas posibilidades, que se enraízan, directa o indirectamente, en los principios del códice. Hay libros que parecen simples por la propia simplicidad de su forma – como los volúmenes blancos (de Vries) o vacíos (Kirkeby), o una sola hoja plegada (Villers, Watier). Otros libros resultan complejos, por cuanto involucran al espectador en una lectura laboriosa, incorporan gran cantidad de texto (Lefevre, Ruppertsberg), o establecen relaciones complejas entre texto e imágenes (Vezin y Weiner). También hay libros desmesurados, que procuran superar la simplicidad espacial del códice y que, por esa mal-medida del libro, recaen en prácticas plásticas convenidas, y libros que se han mantenido en su forma elemental, pero que proporcionan al lector una experiencia ilimitada del tiempo, atípica en las artes visuales. Todos estos libros constituyen un reto, por cuanto no resulta nada fácil reflexionar sobre libros formalmente minimalistas, en su significado y objetivos, pero complejos y de difícil lectura para un espectador; llenos de conceptos simples que sólo cobran sentido cuando el lector los aborda como una unidad. Por tanto, ¿qué es simple y qué es complejo? ¿qué es lo simple y lo complejo, especialmente en el encuentro del libro? ¿y del arte?

18.00 h //////////////////////////////////////
Del pliegue al despliegue. El pliegue como motivo y proceso

Anne Heyvaert //////////////////////////////////

Artista y profesora de BBAA de la Universidad de Vigo
Investigadora del Grupo de Investigación dx5 Digital & Graphic Art Research

La praxis artística de la obra múltiple reconoce su esencia procesual y metodológica desde una cierta complejidad, en la fenomenología de la acción, interacción, retroacción, propia del pliegue (plexus). El "pliegue" sirve a menudo de punto de partida, como motivo, proceso físico o alegoría conceptual, en series de obras múltiples o en libros de artista (que reflexionan y juegan a partir de su modulo base). Si esta praxis se inicia desde la figuración y la representación del papel plegado, el juego puede adoptar diferentes sentidos de des-doble y des-pliegue de imágenes dibujadas o grabadas, estampadas, multiplicadas virtualmente o reflejadas en espejos...; cuestionando no solamente la formalización y producción de estas imágenes, pero también su visualización y difusión (edición tradicional, industrial o virtual...)

Metodologías de la complejidad, el arte múltiple y la página en mutación

//

viernes 14 de febrero de 2014

Espacio 16, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra

Ana Soler [Moderadora] Artista y profesora de BBAA de la Universidad de Vigo. Directora del Grupo de Investigación dx5

16.00 h //

Estéticas de la Complejidad en el Arte Múltiple del Siglo XXI

El argumento ontológico de la no "imagen transformada" en mapa de Bits

Kako Castro //

Artista y profesor de BBAA de la Universidad de Vigo

Director del Grupo de Investigación dx5 Digital & Graphic Art Research

La idea que acompaña a la palabra Arte se ha ido, expandiendo, implosionando, desvirtuando, mutando y adaptando a los usos y maneras de nuestro devenir como seres humanos. Sin duda hemos entrado en la era tal vez más compleja de cuantas hemos vivido. Es tal vez por eso que el desgaste del término es acorde con su mayor diseminación. La hiperforma variable y su capacidad de extensión y deformación que dotan de una transfiguración camaleónica a la estructura del Arte actual, le permite adoptar múltiples conceptos y apariencias externas. De igual modo, hay que tener en cuenta que nosotros mismos estamos inmersos en dicho escenario, con las intersubjetividades que ello conlleva. Por lo tanto esa red que pretendemos conocer se sitúa también en los términos de interacción que, hace emerger no una teoría o un modelo de red, sino una cartografía viva de nuestros recorridos con instrucciones precisas del camino desarrollado.

Necesitamos nuevos modos de cartografiar. Encontrar otros instrumentos que nos permitan trazar los caminos sobre estos territorios difusos y fluidos en los que se mueve el Arte complejo del siglo XXI. Un enfoque dinámico reticular que nos haga entender la imposibilidad de abarcar con una sola mirada todo el panorama que se nos presenta.

17.00 h //

MetaMétodo: Arte e investigación. Metodologías compartidas

Eloy Puig //

Artista y profesor de BBAA de la Universidad de Barcelona

Grupo de Investigación IMARTE

El proyecto MetaMétodo reúne un conjunto de iniciativas dirigidas a investigar nuevas estrategias metodológicas de visualización e interpretación de los procesos del arte. Nos interesa conectar con las estructuras de investigación que otras disciplinas aplican en sus proyectos, para entenderlas, leerlas y posteriormente, en una segunda etapa, adaptarlas y modificarlas desde una perspectiva artística. Pretendemos que surja un pensamiento original y nuevas ideas que puedan llegar a generar nuevos conceptos. MetaMétodo tiene como objetivo iniciar (desde el arte como proceso y producción) nuevas relaciones entre la teoría y la práctica, entre la ciencia y la tecnología creando una serie de enlaces multidisciplinares basados en la investigación, estableciendo vínculos de similitud y diferencia entre el método científico y el artístico. Nos interesa buscar nuevas perspectivas de estudio que replantean la multiplicidad de relaciones entre arte e investigación, sin tener en cuenta ninguna preferencia ni jerarquía entre ambas. Se expondrán experiencias concretas en dos o tres centros como en el BSC (Barcelona Supercomputing Center) con el grupo de Genómica computacional y el IRB (institut de recerca Biomèdica) con el equipo de Ingeniería Metabólica y Diabetes.

18.00 h //

Re-conectividad entrópica

Alberto Valverde //

Artista e Investigador. Director creativo del Espacio Expositivo Experimental Gloria Helmsound

La red global hace posible el encuentro entre cultura, conocimiento y técnica, creando una consciencia completa que se resignifica día a día. Los artistas, inmersos en esta conectividad comenzamos a crear nuevas interconexiones entre arte y otras disciplinas, incorporando a nuestro trabajo elementos de otras áreas de conocimiento. Tal es así, que los límites entre arte-ciencia-tecnología se muestran cada vez más difusos. El devenir de la investigación teórica no es otro que el compromiso mutuo de filósofos y científicos, donde unos ayudan a entender el mundo que los otros idean, comprendiéndolo de este modo desde una perspectiva más humana.

La complejidad como metodología:

del libro de artista a las nuevas formas de arte múltiple

////////////////////////////////////

Comité organizador:

Ana Soler Baena. Co-directora del Grupo de Investigación dx5 (Universidad de Vigo)

José Antonio Castro. Co-director del Grupo de Investigación dx5 (Universidad de Vigo)

Anne Heyvaert. Grupo de Investigación dx5 (Universidad de Vigo)

José Andrés Santiago. Grupo de Investigación dx5 (Universidad de Vigo)

Comité científico:

Alicia Candiani. Proyecto 'ace (Buenos Aires, Argentina)

Yves Chaudouët. Artista y Profesor EESI (Angoulême-Poitiers). ARC Princesps

Chan Chia Yu. Fine Arts Department. Chia Yi National University (Taiwan)

José Mª de Francisco. Director de Estampa Arte Múltiple (Madrid)

Jan Mast. Artista y Director de Light-machine Agency (Gante, Bélgica)

Carles Méndez Llopis, CA Gráfica Contemporánea. U.A. Ciudad Juárez (México)

Hortensia Minguez García. CA Gráfica Contemporánea. U.A. Ciudad Juárez (México)

Breda Skrjanec, International Centre of Graphic Art de Ljubljana (Eslovenia)

13 y 14 de febrero 2014

II Foro Internacional de Creación en la Frontera

13 y 14 de febrero 2014

II Foro Internacional de Creación en la Frontera

////////////////////////////////////

Organización

Grupo de investigación dx5 digital & graphic_art_research
Departamento de Dibujo, Universidad de Vigo

Dirección y coordinación

Ana Soler / Anne Heyvaert

Gestión

José Andrés Santiago / Sheila Pazos / Tatiana Lameiro

Lugar

Facultad de Bellas Artes. Espacio 16
Rua Maestranza 2, 36002, Pontevedra

Destinatarios

Investigadores, docentes, profesionales,
de los ámbitos del diseño y del arte
Estudiantes de Grado, Master y 3º ciclo

Inscripción y asistencia

Asistencia y participación gratuita
hasta completar aforo

Información

www.grupodx5.es
grupodx5@uvigo.es

Diseño gráfico

José Andrés Santiago

Imágenes

José Andrés Santiago
De la serie *Edibles* (2013)

Colaboración

Vicerrectorado de investigación (Universidad de Vigo). Ayudas para la organización de congresos
Vicerrectorado del Campus de Pontevedra (Universidad de Vigo)
Decanato de la Facultad de Bellas Artes (Universidad de Vigo)
Campus del Mar. Proyecto Baliza: El Arte como hipótesis. Facultad de Bellas Artes (Universidad de Vigo)

