

IMAGEN Y PALABRA EN LA REALIDAD DEL ARTE ACTUAL¹

Mónica Caballero

"Los señores del poder y del dinero secuestran las palabras para cambiar los contenidos"
Congreso Iberoamericano de Filosofía
Moral y Política . Madrid /sept.2002

" El arte es una ideología puesta en imágenes"
Hadjanicolau

Palabra e imagen: verbo y representación

Me gustaría comenzar con un breve recorrido histórico del sentido que en nuestra tradición cultural han tenido estos dos términos "palabra" e "imagen". Por cierto voy a realizar una interpretación que, como dice Pareyson, filósofo italiano maestro de Umberto Eco "...interpretar es revivir la memoria, conocer lo que ya se sabe pero se ha olvidado...". La tradición filosófica occidental vincula la palabra al concepto (logos), a la idea (eidos) producto del conocimiento racional. La imagen (re-presentación), en cambio, pertenece en primer lugar, al orden del conocimiento sensitivo, producida por la memoria en su función evocadora.

La palabra como concepto fruto del conocimiento racional. La imagen como representación producto del conocimiento perceptivo.

Breve recorrido hermenéutico

Pensamiento griego:

Dos exponentes: Platón y Aristóteles.

Para Platón los conceptos son reales. Tienen existencia real en el "mundo de las ideas". La verdadera realidad. El mundo sensible, el que transitamos los mortales es un mundo aparente, una copia de la verdadera realidad. Esta realidad sensible es imagen, es representación. Los sentidos nos "engañan" y hacen creer que este mundo sensible es el real. Y el arte? Copia de copia. Representación ficcional de la representación sensible. El conocimiento sensitivo propiedad del cuerpo. El conocimiento intelectual propiedad del alma. Alma y cuerpo separados. El cuerpo tumba del alma. La filosofía será el camino dialéctico de ascenso desde esta realidad aparente sensible a la verdadera realidad inteligible. De las imágenes engañosas al mundo de las ideas.

Aristóteles con su teoría de la sustancia intentará unir alma y cuerpo. Conocimiento sensitivo y conocimiento racional. No hay dos realidades. La verdadera realidad es ésta que habitamos los hombres que presenta un aspecto sensible (captado por los sentidos) y un aspecto inteligible (captado por la razón). Cuando la razón abstrae lo inteligible, lo esencial de la cosa, lo enuncia en concepto. El pensamiento discurre, relaciona conceptos entre sí, formula juicios y los juicios encadenados producen razonamientos. Estamos ante la lógica

¹ Ponencia presentada en la mesa redonda realizada en el MACLA (Museo de Arte Contemporáneo de La Plata) el 29 de octubre de 2002. Pasaje Dardo Rocha. La Plata. Encuentro coordinado por Emilio Pernas.

formal aristotélica. La imagen del orden de lo particular. El concepto del orden de lo universal y abstracto.

Pensamiento Medioeval

Continúa la problemática. San Agustín (neoplatónico) retomará la dualidad cuerpo-alma. Separación, divorcio. Conflicto. Santo Tomás (neorristotélico) unidad sustancial alma y cuerpo. Necesaria y estrecha vinculación entre el conocimiento sensitivo y el intelectual. Perceptos y conceptos resultan del conocimiento sensitivo e intelectual de la realidad.

Pensamiento Moderno

Líneas de pensamiento: corrientes racionalistas, espiritualistas y corrientes empiristas, materialistas. Un intento de síntesis: Kant. Condiciones de posibilidad del conocimiento científico: Los a priori de la sensibilidad (espacio y tiempo) los a priori del entendimiento (las categorías). Su célebre frase: Los conceptos sin intuiciones sensibles son vacíos. Las intuiciones sensibles sin conceptos son ciegas.

La modernidad autonomiza tres esferas culturales: la ciencia - el arte - la ética. Dos ideas ejes nucleas estas esferas: la idea de la Razón y la idea de progreso.

La palabra, el concepto en su dimensión lógica discursiva, propiedad de la ciencia. La imagen en su función mimética, propiedad del arte entendiendo a éste como producción de imágenes en un espacio de ficción.

Se acentúa el carácter unívoco de los conceptos, en tanto posibilidad de definir con ellos la realidad. Poner límites, circunscribir no otra cosa quiere decir de-finir. Ya anunciado por Sócrates, es la modernidad la que unidimensionaliza esta característica del concepto y esta propiedad lógica de la razón. Los conceptos disuelven la diversidad al poder predicarse de muchos con un único significado. Carácter abstracto y universal. El conocimiento científico unidimensionaliza la racionalidad, la objetividad y la conceptualización.

El arte que pretende en el Renacimiento validarse con categorías científicas, en el siglo XVIII se acentúa su pertenencia al conocimiento sensible (Baumgarten funda la estética a la que considera una disciplina científica pero del orden del conocimiento perceptivo.

Estética del griego aistesis = percepción) y en el XIX con el Romanticismo acentuará su aspecto irracional, subjetivo y su carácter de representación - imagen como contrapuesto al concepto.

Pensamiento contemporáneo

Antes de continuar, una advertencia: la historia es compleja y dialéctica. Tal vez para comprenderla nos vemos forzados a trazar cosmovisiones que diferencian una época de otra. Pero en el interior de cada una de ellas con cada afirmación está ya en germen su antítesis. Pensemos cómo Pascal distingue entre el espíritu geométrico y el espíritu de fineza, cómo el romanticismo del siglo XIX y el historicismo que conlleva se oponen al racionalismo y universalismo vigente, cómo Nietzsche anuncia por encima de la razón la voluntad de poder, cómo las corrientes vitalistas serán tomadas por la Bauhaus con el racionalismo funcionalista.

Crisis de los paradigmas científicos y artísticos. Crisis en el sentido de desdibujamiento y debilitación. La ciencia cuestiona sus principios, se abre a la condición de sus enunciados como modelos hipotéticos. Heidegger afirma que la modernidad es la época de la imagen del mundo ya que la ciencia esto es lo que ha hecho a través del modo físico matemático de simbolizar la naturaleza. Lo real vuelto imágenes matemáticas. El siglo XIX con toda la crítica a la racionalización del siglo XVIII, con las corrientes vitalistas, posturas románticas, historicismos, promediando el siglo XIX y principios del XX Nietzsche y Freud denunciando la pérdida de la inocencia con la voluntad de poder y el inconsciente. La

Palabra se debilita. Hay otra palabra no conceptual, del orden de lo no dicho, de lo tenebroso que pugna por salir y es obstruída por la palabra racional.
En arte, el impresionismo y posteriormente las vanguardias romperán con la norma privilegiada de occidente: la mimesis.

Tensión modernidad–postmodernidad: Conflicto entre nuevos modos de pensar y la permanencia de las marcas ideológicas de la modernidad (capitalismo, mercado, consumo, obra única, artista genial)

Con las palabras formo oraciones. La lógica formal dirá con los conceptos formo juicios, con los juicios, razonamientos. Se está hablando del procedimiento lógico discursivo de la razón. Cuando razono, discurro, encadeno conceptos. La enunciacion.