

BIGDATASCAPE. EL PAISAJE, DEL PUNTO DE VISTA A LA COMPLEJIDAD

Patxi Alda Esparza

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Dpto. Arte y Tecnología

Resumen

Vivimos inmersos en un momento en el cual los paradigmas científicos y filosóficos de finales del siglo XX han entrado en crisis y están cambiando (Morin) afectando a la sociedad a un ritmo vertiginoso. Ha habido varios intentos de definición de estos cambios a través de conceptos como *sociedad de la información o sociedad de la globalización*, pero en el fondo se trata de algo mucho más complejo que es aún difícil de categorizar. La sociedad postindustrial está dando paso a otro tipo de sociedad lo que necesariamente afecta al arte, y muy específicamente al concepto de paisaje en el arte.

El interés por el paisaje en la cultura y en el arte no es nuevo. Desde el Renacimiento Italiano hasta hoy está presente en nuestra cultura. Desde el análisis del paisaje se tratará de responder a las preguntas (1) *qué es paisaje* hoy, entendiendo que se trata de un constructo cultural, y (2) de qué manera podemos extraer conclusiones válidas para acometer los retos que desde la complejidad se nos presentan.

Este trabajo es parte de una tesis de doctorado. La investigación plantea paralelismos entre dos períodos de transición importantes: el ocurrido entre la Edad Media y el Renacimiento Italiano y el actual porque estos son períodos de profunda transformación tecnológica y conceptual en los que se produjeron cambios de paradigma importantes. Lo que vertebra esta comparación es el concepto de *paisaje*, clave por su pervivencia en el arte. Este será el concepto que guiará el análisis crítico de las formas de paisaje, para comprender similitudes y diferencias. En relación con las similitudes se matizará cómo la construcción del paisaje refleja paradigmas que influyen la manera con la que percibimos la realidad y nos relacionamos con el mundo. Cuando nuestros sentidos se enfrentan a nuevos retos perceptivos debemos construir nuevas estrategias de conocimiento. Tecnologías como Internet, Big Data, ordenadores o dispositivos móviles plantean paradigmas y escenarios de actuación complejos que requieren soluciones diferentes.

La investigación se apoya en la metodología de estudio de casos de propuestas estéticas de artistas contemporáneos como Ryoji Ikeda o Laura Beloff que reflejan el paradigma de la complejidad y que permiten sacar conclusiones sobre lo que es el paisaje hoy.

Palabras-clave: PAISAJE, BIG DATA, INTERNET DE LAS COSAS, COMPLEJIDAD, INMERSIVIDAD

Abstract

We live immersed in a time in which scientific and philosophical paradigms of the late twentieth century are in crisis and are changing (Morin) affecting society at a vertiginous rhythm. There have been several attempts to define these changes through concepts such as *information society* or *globalized society*, but deep down it's much more complex that it's difficult to categorize. The postindustrial society is changing to another type of society which necessarily affects to art and most specifically the concept of landscape in art.

The interest in landscape in culture and art is not new. From the Italian Renaissance to today is present in our culture. From landscape analysis will attempt to answer the questions (1) *what is landscape today*, understanding that this is a cultural construct, and (2) how we can extract valid conclusions to undertake the challenges that from complexity we are presented.

This work is part of a PhD thesis. The research proposes parallelisms between two important periods of transition: the occurred between the Middle Ages and the Italian Renaissance and the present, because there are periods of deep technological and conceptual transformation in which paradigm changes they happened. What articulates this comparison is the concept of *landscape*, key for their survival in the art. This is the concept that will guide the critical analysis of the forms of landscape, to understand similarities and differences. In relation with the similarities will be specified how the construction of landscape reflects paradigms that influences the way that we perceive the reality and we connected with the world. When our senses are confronting to new perceptual challenges, we must build new strategies of knowledge. Technologies such as Internet, Big Data, computers or mobile devices propose paradigms and sceneries of complex performance that require different solutions.

The research is based on case study methodology of aesthetic proposals of contemporary artists such as Ryoji Ikeda or Laura Beloff, that reflect the paradigm of complexity and allow to extract conclusions about what is the landscape today.

Keywords: LANDSCAPE, BIG DATA, INTERNET OF THINGS, COMPLEXITY, IMMERSIVITY

Alda Esparza, Patxi. 2014. Bigdatascap. El paisaje, del punto de vista a la complejidad. *AusArt Journal for Research in Art 2* (1) (June): 191-206.

1 - INTRODUCCIÓN¹

Desde la invención del ordenador en 1939 por John Anatasoff (1903-1995), el desarrollo tecnológico que nuestra cultura digital ha sido exponencial y vertiginoso. Sin irnos tan lejos, la tecnología en forma de smartphones, ordenadores o tablets forma parte de nuestras vidas desde hace menos de 10 años, condicionando y modificando la forma con la que percibimos la realidad y la manera de relacionarnos con el mundo. La tecnología digital nos permite comunicarnos, informarnos, desplazarlos e interactuar con los otros, de una forma distinta a las tecnologías de la información y de la comunicación anteriores. Conceptos como Big Data (datos masivos) o smart cities (ciudades inteligentes) sólo han sido posibles en este escenario. Al igual que ocurriera en el siglo XV cuando Europa pasó de la Edad Media al Renacimiento, estamos inmersos en una época de transición de una era postindustrial a otra que todavía no tiene nombre, pero que por sus características, podríamos denominar *de la complejidad*, donde el paradigma del pensamiento complejo está cobrando sentido. Este hecho plantea una serie de incógnitas que precisan de un análisis profundo para despejarlas: los paradigmas están cambiando y necesitamos desarrollar herramientas apropiadas para comprenderlos.

El elemento clave a la hora de vertebrar esta investigación es el concepto de *paisaje*. La forma de definir este concepto está vinculada a la manera con la que se concibe el mundo y tiene mucho que ver con los paradigmas que están vigentes en un momento dado en una sociedad. Es el reflejo de modelos de pensamiento, sociales o culturales. Desde su origen renacentista este concepto ha sufrido una importante evolución a lo largo de los siglos, desde su primera aparición en el seno de la pintura, hasta su adopción por otras disciplinas científicas y académicas lo que ha permitido su enriquecimiento y expansión hasta tal punto que hoy nos vemos obligados a volver a definirlo y a preguntarnos qué es paisaje.

2 - PROBLEMA

El problema fundamental es que, a pesar de que el concepto *paisaje* ha variado considerablemente a lo largo de la historia y se encuentra presente en innumerables disciplinas como en arte, sociología, geografía, biología, arquitectura, urbanismo, música o matemáticas, cuando nos referimos a él hoy aun seguimos remitiéndonos a al paisaje desde un concepto que respondía a una forma de percibir la realidad y un modo de relacionarse con el mundo renacentista que no responde a la complejidad y multiplicidad de puntos de vista emergente en nuestro paradigma contemporáneo. Si consideramos el paisaje como una construcción y una representación que reflejan una determinada estructura de pensamiento, vemos que el concepto renacentista de paisaje responde

a las inquietudes renacentistas, a la perspectiva cartesiana del punto de vista único y a un determinado contexto histórico.

Teniendo en cuenta los casi cinco siglos que nos separan de su origen y que a su vez estuvo muy vinculado a las concepciones y tecnologías que existían en la Italia del siglo XV, se hace necesaria una revisión del concepto teniendo en cuenta que el escenario en el cual nos encontramos es muy diferente. Probablemente, la pervivencia de este modelo renacentista hasta nuestros días se haya debido al peso que ha tenido en las bellas artes y en concreto en la pintura. Pero *¿qué es paisaje hoy?*

3 - ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura nº 1: Canyon Skywalk en el Gran Cañón del Colorado. Ejemplo de pervivencia en un mirador donde el espectador tiene la experiencia clásica de la observación del paisaje.

El *paisaje es el elemento central de esta investigación*. Entendido como constructo es una elaboración mental que realizamos a través de los fenómenos de la cultura (Maderuelo 2007, 10). Se trata del resultado de la aplicación de una estructura mental para comprender el mundo que nos rodea a lo largo de la historia. Sin embargo, pese a ello, tanto las definiciones del término como la concepción generalizada que poseemos de él, siguen siendo clásicas y ancladas en lo visual.

3.1- ETIMOLOGÍA

Etimológicamente en Europa posee dos raíces lingüísticas que nos ofrecen dos conceptos originariamente diferentes.

Por una parte estaría la raíz latina *pagus*, término que en la Edad Media hacía referencia a lo rural y de la cual derivarían palabras como *paesaggio* en italiano, *paysage* en francés, *paisagem* en portugués y *paisaje* en español.

Por la otra tendríamos la raíz germánica *landschaft* documentada en el siglo VIII que hacía referencia a región o provincia. Derivaron de dicha raíz *landschaft* en alemán, *landskip* en holandés o *landscape* en inglés. La raíz germánica hace referencia a la

tierra, a la parte sólida (*land*) y a la forma, el contorno (*shape*). Existen dos raíces etimológicas y dos maneras diferentes de concebir el paisaje: la que hace referencia a lo rústico, a lo rural y la que hace referencia al contorno de la tierra (Maderuelo 2007, 25-6).

Para ubicar mejor el término, debemos remitirnos a su significado en español. Si nos remitimos a la RAE, *paisaje* significa (1) *extensión de terreno que se ve desde un sitio o parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar*; (2) *extensión de terreno considerada en su aspecto artístico o espacio natural admirable por su aspecto artístico*; (3) *pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno o pintura o dibujo que representa ese espacio natural* y (4) *espacio natural que, por sus valores estéticos y culturales, es objeto de protección legal para garantizar su conservación*. Esta es una definición clásica y muy vinculada a la pintura, que revela que el concepto de paisaje a nivel semántico-lingüístico apenas ha evolucionado. Esta definición tan limitada del concepto no cubre la forma actual con la que construimos nuestros paisajes.

Esto se ve claramente en esta recopilación de diferentes entradas desde 1737 a 1992:

- Según el Diccionario de Autoridades, 1737²

Diccionario de Autoridades - Tomo V (1737)

PAISAGE. (Paisage) s. m. Pedazo de pais en la pintura. Palom. Mus. Pict. tom. 1. Indíce. Latín. *Subdialis*.

- Según el diccionario Esteban de Terreros y Pando, 1788³

PAISAJE: s. m. : pedazo de pais en la pintura.—**PAISAJE CAMPESTRE:** el que representa la naturaleza en toda su sencillez.—**PAISAJE HISTÓRICO:** aquel en que se hallan representados personajes heróicos, mitológicos, un rasgo de la historia o de la fábula.—**PAISAJE IDEAL:** aquel en que todo es de la composición del pintor, que ha buscado en su memoria o en su imaginacion las mas hermosas líneas, el punto y el cielo mas capaces de producir en el espectador la impresion que se ha propuesto causarle.—**PAISAJE MISTO:** el copiado dealgun paisaje natural, al que el artista ha añadido, quitado o cambiado lo que ha creído necesario para el efecto pintoresco de su cuadro.

- Según el diccionario Gaspar y Roig 1855⁴

PAISAJE. m. Trozo de un país, más ó ménos extenso, pintado en un cuadro. Tambien se dice de un terreno en que fijamos la atención, considerándolo artísticamente.

- Según el diccionario academia usual 1869⁵

paisaje. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. || **2.** Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. || **3.** Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.

- Según diccionario academia usual 1992⁶

PAISAJE, en la pintura. V. Pais, y Palomino que lo toma por un pedazo de pais.

Cuando analizamos su raíz latina vemos que el concepto de paisaje deriva de la palabra *pagus* que en la Edad Media hacía referencia al ámbito rural, al campo. Tenía vinculación con la estructura tributaria de la actividad económica campesina medieval. Los campesinos tenían que trabajar el campo para subsistir y cumplir con sus obligaciones tributarias de pago de impuestos a los señores feudales y los diezmos a la iglesia calculados en función del pagus. Pero el concepto paisaje no se cristaliza hasta que se producen dos hechos fundamentales: la desestructuración del feudalismo y la emergencia de una incipiente burguesía comercial. Al desvincularse la naturaleza del yugo tributario, surge la posibilidad de desarrollar una mirada contemplativa, el comercio posibilita viajes y las nociones de país y paisaje, ambas muy vinculadas como anteriormente se ha visto al término pagus, pasan a formar parte del imaginario, reflejándose en la pintura. Se toma conciencia de propia identidad y queda reflejada en forma de paisaje o como *pedazo de país en la pintura* (Calvo Serraller 2005, 233-237).

3.2- EL RENACIMIENTO Y LOS PARADIGMAS DEL HUMANISMO

Para comprender las claves del paisaje y su herencia renacentista debemos remitirnos a la Italia del siglo XV, donde se dieron una serie de condiciones que modificaron la manera de mirar, modelizar, concebir y representar el mundo y que configuraron las circunstancias tecnológicas, sociales, conceptuales, económicas y culturales apropiadas para que cristalizara el concepto de paisaje. En Italia se produjeron varios hechos fundamentales para la configuración de los rasgos del paisaje: las ideas humanistas, la invención de la perspectiva lineal, el desarrollo de ciertos tipos de inventos de tipo óptico como el cristal de Leonardo y el desarrollo del comercio y los viajes que posibilitaron el modelado del mundo mediante mapas.

Tras el agotamiento de los modelos feudales el humanismo supuso un importante cambio de paradigma basado en el *antropocentrismo*, el hombre como medida del mundo. Las consecuencias de este giro conceptual son evidentes desde el punto de vista del paisaje pues el antropocentrismo posibilita el desarrollo de la noción de punto de vista, que será fundamental en la perspectiva lineal y en la configuración de la figura de espectador/observador centrada en un individuo que mira el mundo, mira el paisaje. El ser humano con su posición configura el punto de inflexión donde se crea la relación dicotómica sujeto/objeto, espectador/paisaje, una relación también simbólica que a su vez ha permitido el desarrollo entre otras cosas, del método científico.

En aras de la mimesis aparece la perspectiva lineal. Entre 1416 y 1420, Filippo Brunelleschi (1337-1446) desarrolla los principios de una teoría perspectiva basada en la operación geométrica de interseccionar un plano con un cono imaginario en cuyo vértice se situaría el ojo del espectador. De esta manera se eliminaba la posibilidad de puntos de vista múltiples. En la misma época se produjo el descubrimiento de las leyes geométricas de la perspectiva óptica y su aplicación a la representación pictórica. Esto marca la legitimación académica de los elementos que serán constitutivos del paisaje: el punto de vista, el espectador, el plano pictórico.

Junto a la perspectiva, hubo otra serie de desarrollos tecnológicos que reforzaban las teorías de la visión que se estaban desarrollando en el Renacimiento: la cámara oscura, el velo de Alberti y el cristal de Leonardo. Únicamente me centraré en este último. El método del cristal de Leonardo materializa y simboliza la conquista de una representación científica de la realidad visual previamente enunciada a través de las leyes de la perspectiva geométrica (Gómez Molina 200, 143). Enfatiza los elementos: punto de vista fijo, observador/objeto observado, acceso a la realidad a través de la vista y separación de la realidad observada a través de un plano, un cristal en este caso, pero un velo en el caso del dispositivo de Alberti. Este plano se corresponde con la superficie de representación del cuadro en la pintura.

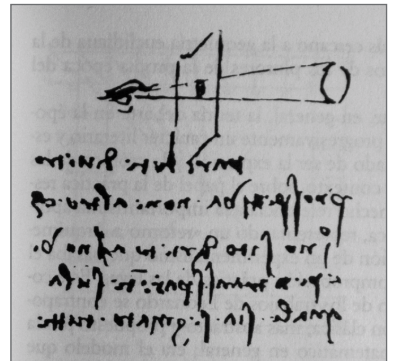

Figura nº 2: Códex Atlanticus, 1492

“La perspectiva no es otra cosa que ver un lugar a través de un vidrio plano y perfectamente traslúcido, sobre cuya superficie han sido dibujados todos los cuerpos que están al otro lado del cristal (Leonardo da Vinci)” (Gómez Molina 200, 145).

3.3- LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA Y LOS PARADIGMAS DE LA COMPLEJIDAD:

Complejidad es la denominación que utilizo para definir el momento actual. Es una época de transición caracterizada por ámbitos y procesos que evolucionan rápida-

mente y requieren análisis complejos. Los datos masivos (big data), las ciudades inteligentes (smart cities), los dispositivos móviles, los procesos sociales o los de generación y manejo de la información, son los elementos que están configurando la manera que tenemos de percibir la realidad.

Es una época de transición, puesto que los modelos vigentes se han agotado, han demostrado ineficaces para afrontar los nuevos retos. El desarrollo basado en los combustibles sólidos poco sostenibles ecológicamente, el agotamiento de los recursos naturales, las guerras por el control de los minerales estratégicos, los problemas medioambientales o las desigualdades provocadas por el actual modelo económico son indicios de una crisis de modelos. Informes como *The limits of growth*, encargado al MIT por el Club de Roma en 1972 alertan sobre los peligros de la sobre-explotación de los recursos naturales y las consecuencias de su agotamiento⁷.

El marco teórico sobre la complejidad, de Edgar Morin, nos ayuda a comprender nuestra situación contemporánea. Se trata de una teoría basada en la cibernética, la teoría de sistemas y la teoría de la información, que considera al mundo como un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares cuyos rasgos son lo enredado, lo inextricable, el desorden, la ambigüedad o la incertidumbre (Morin 1994). Plantea una estrategia globalizadora huyendo de las reductivas o totalizantes. Trata de superar el paradigma simplificador, propio del conocimiento científico clásico heredero de la separación sujeto-objeto cartesiana.

4 - OBJETIVOS

Los objetivos que esta investigación doctoral persigue son (1) identificar y analizar los elementos que han constituido los diferentes paradigmas en los que nos hemos apoyado para construir nuestra relación con el mundo. El punto de partida es el análisis de los paradigmas del renacimiento que posibilitaron la aparición del concepto de paisaje; (2) identificar los elementos básicos del paradigma contemporáneo para así establecer las bases del concepto de paisaje actual; (3) analizar cómo los elementos presentes en el paradigma actual (complejidad) afectan la construcción de nuestra relación con la realidad a través del arte materializado como paisaje y (4) definir el concepto de paisaje desde el arte más alineada con el paradigma de la complejidad.

5 - METODOLOGÍA

El acercamiento metodológico está planteado desde tres perspectivas teórico-conceptuales. Como base conceptual fundamental están las teorías complejas, donde planteo

un análisis basado en la teoría de la complejidad y de los sistemas complejos. El pensamiento complejo es una noción formulada por Edgar Morin que se está aplicando en física, biología, sociología o informática. El motivo por el que elijo ese acercamiento teórico es porque el pensamiento complejo aporta una visión holística, una nueva perspectiva para designar al ser humano, a la naturaleza y a las relaciones entre ambos. Frente a la visión reduccionista y opto-hegemónica, del paisaje clásico, el enfoque desde la complejidad es capaz de profundizar críticamente en la esencia de los fenómenos, comprendiendo el mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado e interconectado.

Otro punto importante a nivel metodológico es el referente a la cuestión del espectador y el punto de vista, claves para comprender el paisaje clásico y comprobar cuál ha sido el desplazamiento que se ha producido en el paisaje moderno. Su análisis nos podrá ayudar a determinar en qué punto se encuentran estos dos rasgos propios de los planteamientos perspectivos renacentistas que se reflejaron en la pintura y en la visión del paisaje. El punto de vista en la actualidad ya no se basa en una construcción cartesiana, sino más bien se ha relativizado, cuestionado como veraz y universal por las teorías de la psicología y la física modernas, como es el caso del principio de indeterminación de Heisenberg, la teoría de la relatividad de Einstein, o las teorías post-freudianas de Jacques Lacan.

El último acercamiento metodológico estaría en la relación sujeto-objeto o sujeto-paisaje. El análisis de esta relación, nos indicará el desplazamiento que el concepto originario de paisaje ha sufrido hasta nuestros días. La posición fija que el artista confería a la obra y su percepción han cambiado. Ya no se trata de una posición de dominación sobre lo observado sino otro tipo de relaciones de espectadores desde varios puntos de vista, o ninguno. En este punto la irrupción de las nuevas tecnologías ha modificado sustancialmente esta dicotómica relación.

La metodología está basada en el análisis de los elementos que han constituido los diferentes paradigmas en la historia a través de varios momentos históricos. En cada momento se analizarán corrientes de pensamiento, tecnologías, descubrimientos y su reflejo en el arte. La herramienta apropiada para estudiar los momentos históricos, los paradigmas y modelos es el mapa conceptual.

La parte metodológica experimental está basada en el análisis de una serie de estudios de casos (obras paradigmáticas de otros artistas de cualquier origen y medio) a través de los cuales se podrá identificar los elementos básicos del paradigma contemporáneo en relación al paisaje.

A nivel metodológico queda la última parte, la experimental donde planteo, como artista, experimentar plásticamente cómo el paradigma de la complejidad puede generar nuevas formas de paisaje a través del arte. En este artículo me centraré en 2 casos: Ikeda y Beloff.

DOS CASOS PARADIGMÁTICOS: IKEDA Y BELOFF

RYOJI IKEDA (1966, JAPÓN)⁸

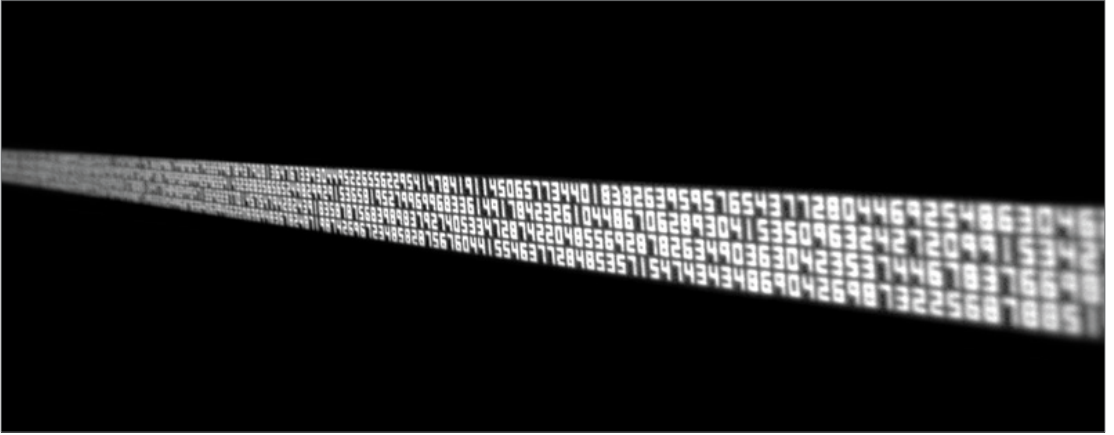

Figura nº3: Data. Spectra, 2005

Figura nº4: Data. Spectra, 8K enhanced version, 2005

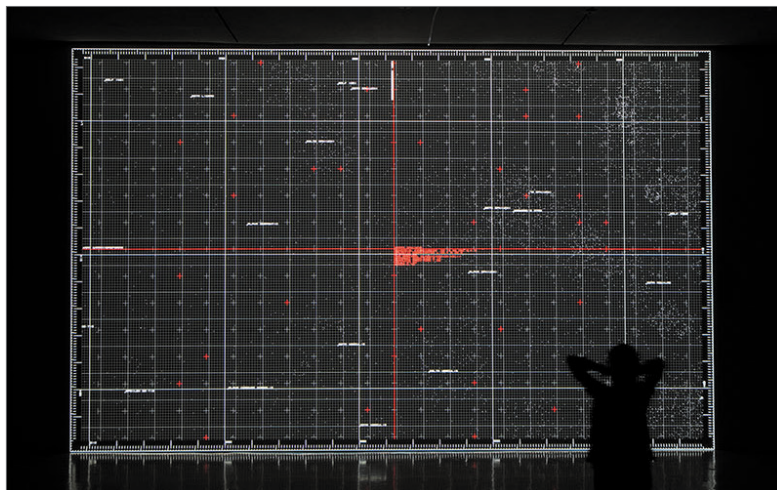

Figura nº 5: Data. Tron, WUXGA version, 2011

Ryoji Ikeda es un compositor de música electrónica y un artista visual que desarrolla su obra a través de la transdisciplinariedad tomando en consideración la complejidad. Es un artista visual que utiliza el video, y, a la par, es un compositor de música electrónica. Los materiales con los que trabaja son datos digitales, que hasta hace bien poco eran exclusivamente usados por informáticos o los ingenieros. Su modo de hacer y usar los datos se traduce en una mirada distinta de construir el paisaje.

Figura nº6: Data. Tron, 2008

Datamatics (Ikeda, 2006~) es uno de sus proyectos más relevantes en los que explora la compleja capa invisible de datos que impregna el mundo. Mediante la conversión de los datos a patrones de códigos de barras (patrones binarios), crea paisajes de datos, como obras plásticas que podríamos considerar como paisajes. Las metáforas visuales tienen mucho de mapa, de paisaje. Como Benjamin Weil denominó, podemos llamarlo *datascares* (Weil, 2013)⁹.

LAURA BELOFF (1964, FINLANDIA)

Figura nº7: Appendix 2012

Laura Beloff¹⁰ es una artista que explora las relaciones entre el cuerpo, la tecnología y el ser humano con su mundo circundante. Su trabajo, cercano a la robótica, la performance y la escultura, hace referencia a la conexión que existe actualmente entre el ser humano y la tecnología y de qué manera esta relación nos está afectando y condicionando. Su obra *Appendix* (Beloff, 2011) consiste en una cola robótica, un apéndice que está conectado a bases de datos en tiempo real y reacciona según los datos que le llegan. El trabajo investiga el potencial de la tecnología para convertirse en parte de las emociones humanas, de la intuición e identidad en un mundo interconectado. El apéndice hace visible nuestra dependencia e conectividad con otras personas o con la naturaleza.

Actualmente el apéndice está conectado a un fenómeno natural, recibiendo datos en tiempo real del movimiento de las olas y a un sistema, recibiendo datos en tiempo real del sistema de transporte público.

6 - DISCUSIÓN Y APORTACIONES

Considero importante la investigación sobre el paisaje en la época actual por ser un tema fundamental en el arte. El paisaje en sí mismo ha constituido un género en la pintura y ha sido tratado por los artistas desde innumerables planteamientos y puntos de vista. Ha sido un tema muy representado a lo largo de gran parte de la Historia del Arte. Sin embargo, aun siendo un tema muy tratado, es importante realizar desde la perspectiva de hoy un análisis de la construcción del paisaje actual desde la complejidad, considerando los desarrollos tecnológicos que determinan los modos de hacer y los paradigmas en los cuales se desarrollan dichas prácticas.

Por otro lado el tema también tiene importancia a nivel pedagógico para el arte, ya que viene siendo abordado en la enseñanza desde una concepción clásica, heredada de un modelo que respondía a paradigmas diferentes a los existentes en la actualidad, sin tomar en consideración la complejidad. La redefinición del término permitiría completar la ya existente y facilitaría el poder comprender y abarcar la amplitud de campos con los que el paisaje se encuentra conectado.

7 - CONCLUSIONES

Para concluir me gustaría ofrecer una serie de mapas conceptuales y algunos cuadros comparativos que sintetizan el tema y que nos ayudan a comprender cómo el paisaje actual viene siendo construido y sus diferencias con otros tipos de paisaje anteriores y la inadecuación de las definiciones previas.

Los mapas conceptuales sintéticos y los esquemas comparativos son:

- Figura nº 8: Mapa conceptual del paisaje renacentista
- Figura nº 9: Mapa conceptual del paisaje complejo
- Figura nº 10: Esquema comparativo de los elementos clave del paradigma renacentista y los rasgos del paisaje clásico
- Figura nº 11: Esquema comparativo de los elementos clave del paradigma complejo y los rasgos del paisaje complejo

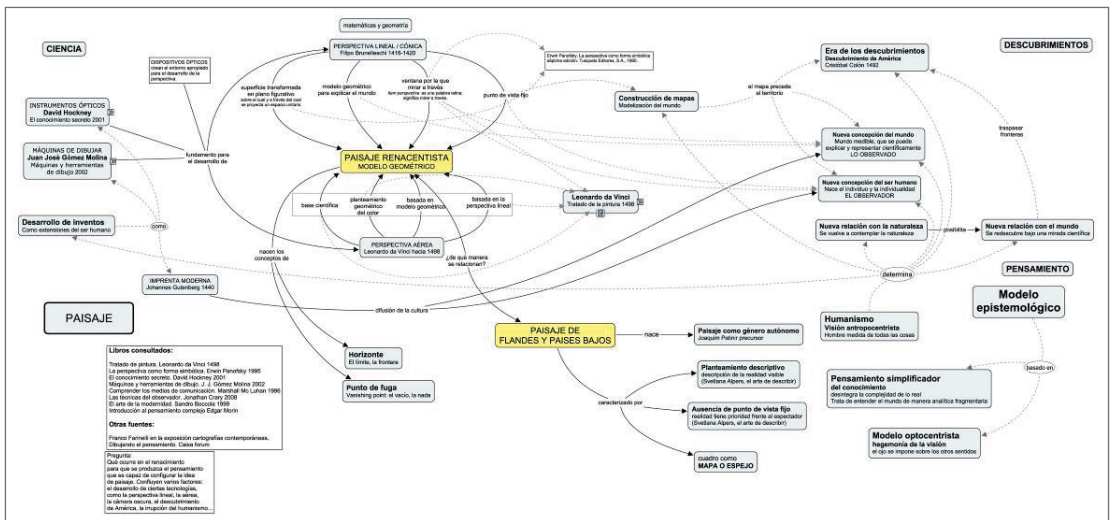

Figura nº 8: Mapa conceptual del paisaje renacentista

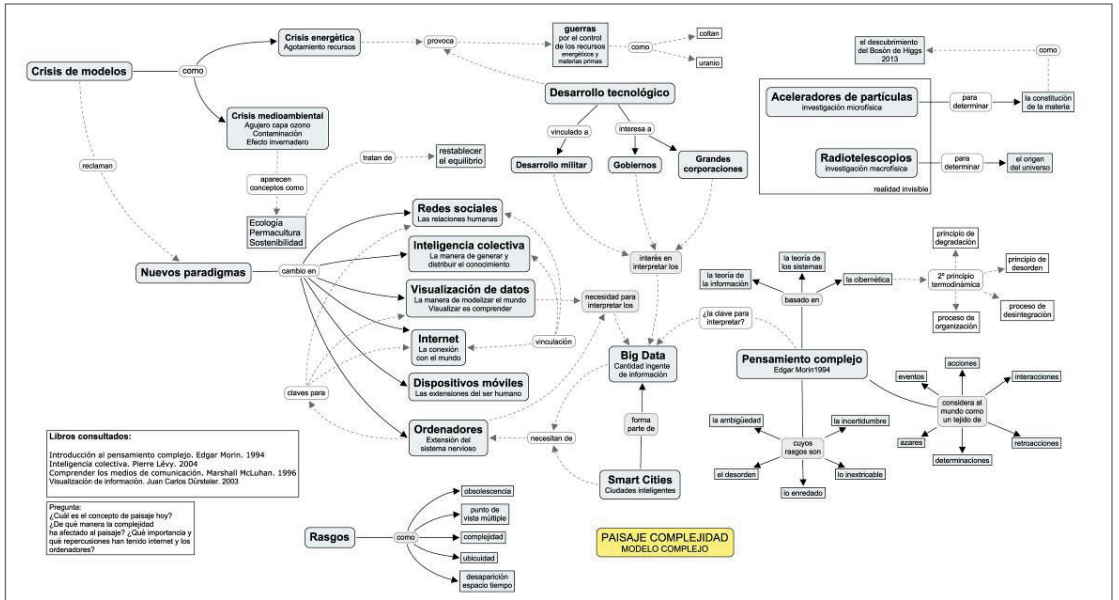

Figura nº 9: Mapa conceptual del paisaje complejo

Elementos clave del paradigma renacentista	Rasgos del paisaje clásico
<ul style="list-style-type: none"> • Antropocentrismo: ser humano como medida • Vuelta al pasado clásico: Grecia y Roma • Espectador previo, fijo e inmóvil • Nacimiento del individuo y del espectador • Nacimiento del genio individual • Modelización del mundo mediante mapas • Concepción del cuadro-ventana • Concepción geométrica de la representación • Narratividad en la representación • Idealización de la representación • Estrategias reduccionistas y totalizantes • Se asientan las bases del pensamiento científico • Cartógrafos y pintores descriptores del mundo 	<ul style="list-style-type: none"> • Paisaje pintado • Materialización del cuadro-ventana • Interés por la localización de objetos legibles en un espacio legible • Nace el concepto de encuadre • Imagen compuesta en función del espectador • Representación de un objeto según la relación espacial al espectador • El punto de vista queda fuera del cuadro y a cierta distancia • El ojo del espectador es previo y externo al cuadro

Figura nº 10: Esquema comparativo de los elementos clave del paradigma renacentista y los rasgos del paisaje clásico

Elementos clave del paradigma complejo	Rasgos del paisaje complejo
<ul style="list-style-type: none">• Caracterizado por la crisis de modelos (económicos, sociales, políticos)• Individuo considerado como actante• El individuo da paso a la colectividad• El genio individual da paso a la inteligencia colectiva• Nace el concepto de ubicuidad• La complejidad es un rasgo característico• El mundo considerado como tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares• Mundo considerado como aldea global• Estrategias no reduccionistas y no totalizantes• Desarrollo tecnológico vinculado al militar	<ul style="list-style-type: none">• Paisaje no vinculado a la pintura• Desintegración del cuadro ventana• Cualquier elemento: visual, sonoro, conceptual puede ser incorporado.• El concepto de encuadre ha sido sustituido por el de relaciones• La imagen no está compuesta en función del espectador, puesto que es un actor más, un actante dentro del paisaje• La noción de individuo, de espectador se diluye• El punto de vista no tiene que ver con la visión, sino con la mirada• La interacción ha sustituido a la contemplación

Figura nº 11: Esquema comparativo de los elementos clave del paradigma complejo y los rasgos del paisaje complejo

Con estos esquemas tratamos de contribuir a comprender la necesidad de repensar el concepto de paisaje desde una perspectiva de la complejidad que pueda ofrecer herramientas conceptuales, didácticas y creativas al arte y también a otras disciplinas.

Referencias

- Alpers, Svetlana. 1987. *El arte de describir : el arte holandés en el siglo XVII*. Barcelona: Blume
- Bocola, Sandro. 1999. *El arte de la modernidad : estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*, Barcelona: Ediciones del Serbal
- Calvo Serraller, Francisco. 2005. *Los géneros de la pintura*. Madrid: Taurus
- Crary, Jonathan. 2007. *Las técnicas del observador : visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: Cendeac
- Gómez Molina, José Javier, coord. 2002. *Máquinas y herramientas de dibujo*. Madrid: Cátedra
- Morin, Edgar. 1994. *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa
- Maderuelo Raso, Javier. 2007. *El paisaje : génesis de un concepto*. Madrid: Abada Editores
- Lacan, Jacques. 2008. *Escritos 1*. Madrid: Biblioteca Nueva
- Lacan, Jacques. 2008. *Escritos 2*. Madrid: Biblioteca Nueva
- Panofsky, Edwin. 1995. *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets

Notas

- ¹ Este artículo es parte de mi tesis de doctorado, inscrita en el Departamento de Arte y Tecnología, Universidad del País Vasco.
- ² Diccionario de Autoridades”, Nuevo Diccionario Histórico del Español (consultada el 21 de Junio de 2014) <http://web.frl.es/DA.html>

³ “Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española”, Real Academia Española (consultada el 21 de Junio de 2014) <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle>

⁴ Ídem

⁵ Ídem

⁶ Ídem

⁷ “The limits of the growth”, Club of Rome. <http://www.clubofrome.org/?p=1161> (consultada el 21 de Junio de 2014)

⁸ Sitio web oficial de Ryoji Ikeda. <http://www.ryojiikeda.com/> (consultada el 22 de junio de 2014)

⁹ Benjamin Weil, curator. Exposición datascape. <http://www.borusancontemporary.com/exhibitions/24/datascape.aspx> (consultada el 24 de Junio de 2014)

¹⁰ Sitio web oficial de Laura Beloff (consultada el 22 de junio de 2014) <http://www.saunalahti.fi/~off/off/>

(Artículo recibido 30-04-2014; aceptado 04-06-2014)