

Arte + teoría directa + telepatía expandida: un experimento de imagen en movimiento dentro del posthumanismo y el pensamiento decolonial

*Luciano Zubillaga / Profesor - London School of Film, Media and Design, University of West London (UWL) y candidato a Doctor en Artes (PhD) por la Universidad de Kent -
Luciano.Zubillaga@uwl.ac.uk*

› 1. Resumen

Estudios recientes en la teoría cuántica de campos, opciones feministas, decoloniales y posthumanistas han venido a revitalizar nuestra forma de pensar sobre el espacio-tiempo, la subjetividad y los procesos de materialización. Creo que el contexto transdisciplinario que se crea entre la nueva física, teoría queer y el pensamiento feminista requiere de nuevas oportunidades para acelerar la aparición de una profunda epistemología decolonial. Estas oportunidades provienen del campo de la experiencia estética no de la filosofía, en particular las tradiciones artísticas de la vanguardia del siglo XX. Las palabras se están volviendo obsoletas para el seguimiento de conceptos, imágenes y experiencias estéticas contemporáneos - o para ser más precisos atrapar, invocar las oportunidades onto-epistémicas de la decolonialidad.

De acuerdo con la metafísica atomista, el espacio es un contenedor y el tiempo se corta en fragmentos sucesivos. El hecho de que no tratamos a estos supuestos como supuestos o a sus efectos como efectos, se debe a que estamos acostumbrados a la metafísica atomista. Siempre hemos pensado que el mundo fue hecho de objetos discretos y finalidades de una sola dimensión, y las interacciones sucedían entre individuos que preexistían a los intercambios.

De acuerdo a la ontología agencial de Karen Barad (2007), o más bien ético-onto-epistemología, los "individuos" no preexisten como tal, sino más bien se materializan en el evento de la intra-acción. Los cuerpos no son objetos con límites y propiedades inherentes, son fenómenos materiales discursivos. El concepto de intra-acción de Barad es central para desarrollar una nueva comprensión de toda la imagen visual y la materialidad más allá de las limitaciones del realismo tradicional (positivismo) y el lingüisticismo.

Para las tradiciones de vanguardia la idea de que el arte puede pasar por alto las posibilidades regimentadas del lenguaje y la lógica dualista ha sido una idea recurrente, en particular, del cine experimental. La noción de una proyección directa del pensamiento no sólo tuvo un impacto decisivo en el nacimiento de la abstracción, pero también influyó en el surrealismo y el énfasis por la creación colectiva. También dio lugar a numerosas

instalaciones visuales y sonoras inspiradas por la revolución en la tecnología de la información, dando lugar a la declaración de la desmaterialización del arte en las prácticas conceptuales.

En este trabajo se explora la oportunidad de conexión entre imagen en movimiento como teoría directa (1) y la telepatía expandida (2) como una forma de comunicación inmanente dirigida a un *delink* ambicioso y complejo de las experiencias colonial y positivista del mundo. ¿Cómo podemos explorar la realidad en formas que van más allá de las estructuras narrativas europeas? ¿Cómo podemos capturar una dilatada experiencia del espacio-tiempo más allá de la metafísica individualista (multiverso)? ¿Qué significa capturar, analizar, registrar, escanear, teletransportarse? Este ensayo se contextualiza dentro de las epistemologías en la periferia del discurso eurocéntrico y logocéntrico, en particular, la crítica de la colonialidad de los saberes de Walter D. Mignolo (1995) y la crítica estética de las vanguardias experimentales.

› 2. Desarrollo

El término lenguaje aquí tiene un más amplio y menos riguroso significado al que le da Saussure: también indica la disposición general hacia la articulación lineal del discurso, el mismo hecho del que se puede hablar. Nos referimos a la facultad del lenguaje como tal, no sólo el sistema de signos (es decir, lengua en el sentido estricto) que permite y media su ejercicio. El lenguaje como espacio inmanente de soporte de la metafísica individualista.

El tiempo pasado es, en primer lugar, lenguaje. Un todo auto coordinado que incluye: el sistema fonético, léxico, y gramatical, que existe en el sentido de un potencial inagotable, un potencial que es perenne porque nunca se agota o atenúa por el ensamblaje de sus realizaciones. La sobreabundancia de la historia (conectada a la sobreabundancia de memoria) nos señala a la praxis humana, donde se enfrenta directamente con la diferencia entre la facultad y el rendimiento, lo que constituye la condición de posibilidad de la historia. El lenguaje que es lineal se ha convertido en un obstáculo no sólo para vincular la inteligencia artificial, sino para cualquier aceleramiento en la desvinculación del paradigma logocéntrico.

Los lenguajes formales son por encima de todo, objetos matemáticos, como lo son la producción terrestre y la complejidad técnica de la comunicación que inadvertidamente ha ido erosionando supuestos centrales de las arquitecturas logocéntricas: finitud y control. Una nueva línea de investigación en este sentido es la investigación transdisciplinaria de Luciana Parisi (2012) en la filosofía de los medios de comunicación y la cibernética. Parisi incorpora la noción de que los objetos matemáticos (algoritmos) que operan en el centro de las arquitecturas cibernéticas, generan una lógica que es abstracta e infinita y se encuentran más allá de la cognición humana directa y de su control, logrando desestabilizar completamente los ordenes de la cognición: la indexación y el tránsito de datos (imágenes científicas y de mundo). No me voy a seguir refiriendo

más a este aspecto del debate en la filosofía de los medios, pero me gustaría reconocer aquí esta importante área de investigación.

La experiencia de la historia se achica hacia un punto de fuga, el fin del lenguaje humano, el fin de la capacidad para nombrar la experiencia del mundo (al menos el mundo digital satisfecho por la instantaneidad de la información, las comunicaciones en tiempo real, y por el deseo de poder saber todas las cosas casi antes de que hayan tenido lugar) debería ponernos a pensar sobre el lenguaje desde perspectivas nuevas.

El pasado es, en primer lugar, lenguaje: sistema fonético, léxico, y gramática, que existe en el sentido de un potencial inagotable, un potencial que es perenne porque nunca se agota o atenúa por el conjunto de sus realizaciones. Pero este potencial infinito del lenguaje, como Walter Mignolo indica, está sometido a una matriz colonial. La matriz colonial abarca también otras cuestiones profundamente arraigadas en nuestra experiencia del mundo poshumano.

a.

De acuerdo con Fernando Alquié (Alquié, 1969), en la filosofía del surrealismo, los surrealistas intentaron explicar el mundo físico por medio de la exploración de sus profundidades, al tratar de "penetrar en lo que tiene más realidad que el universo lógico y objetivo". Para los surrealistas, esta última realidad residía detrás del velo de las apariencias superficiales, y estaba vinculado íntimamente con el mundo del sueño. De acuerdo con los surrealistas, cuando el sueño, la esencia sublime de la vida habla por medio de la agitación del alma, es a través de la aparición de sentimientos y deseos instintivos obsesivos. Para los surrealistas, el sueño contiene representaciones simbólicas significativas, y transmisión de saberes a través del conocimiento directo, en lugar de causa y efecto (lógica) y su método más aproximado es el cine.

Inicialmente Breton pensó que la poesía *sin sentido* lograba el potencial para alcanzar el mayor estado de "Surrealidad". La lectura de una poesía creada por medio del azar fue pensado para relajar las facultades racionales y lograr que la barrera rígida entre los estados conscientes e inconscientes se disuelva. Sin embargo, Alquié indica que en un artículo de 1925, Jean Goudal se refería a que la teoría de Breton es defectuosa porque se apoya en una idea errónea de las posibilidades del lenguaje. Puesto que todas las formas de comunicación escrita y verbal operan dentro de las reglas lógicas de la gramática, no es posible acceder a un ámbito primordial del pensamiento pre-lingüístico a través de la poesía, no importa cuán extraña o creativa es, pues como escribe Goudal "el rechazo total de la lógica siempre está prohibida para la lengua". Como nos basamos en la estructura lógica de la gramática para comprenderla, la poesía sin sentido de Breton degenera en un balbuceo incomprensible. Esto no es así, de acuerdo con Goudal, con el medio audiovisual.

Las imágenes cinematográficas tienen el potencial de pasar por alto los fundamentos lógicos de la lengua y de lograr lo que la poesía de Breton no pudo. Debido a la rapidez de la proyección de las imágenes en el tiempo, el aparato lógico - que trata de explicar las imágenes a través de la memoria - no tiene tiempo para ser enganchado. El significado

cinematográfico se produce de una manera totalmente diferente que en el campo del lenguaje. En el cine, la mente está trabajando para conectar las imágenes y el cuerpo las sensaciones. A diferencia de la formación de representaciones de lo que se observa, el mecanismo del lenguaje, las ideas cinematográficas se forman por la asociación. El poder de la inmediatez del cine empuja una comunicación más allá del funcionamiento puramente lógico o discursivo de la razón, por lo que el cine habla el lenguaje del sueño. Por lo tanto, los surrealistas entendieron el potencial del cine para canalizar los misterios del ensueño y las fuerzas omnipresentes de la vida. En última instancia es el cine que engendra la experiencia surrealista que Bretón describe en el Manifiesto del Surrealismo, en el que afirma que este estado iluminado, el encuentro con una *realidad superior*, manifiesta los saberes auténticos del mundo físico. En este momento de despertar de la verdad, la mente no consciente capta la "resolución de los dos estados de sueño y vigilia;" a través de la experiencia del cine, lo que facilita su comunión, el papel de la razón humana es "limitado a tomar nota y apreciar el fenómeno luminoso" (Alquié, 1969).

b.

Esta segunda parte explora la telepatía como herramienta y método de colaboración dentro de la práctica del arte visual desde los años 1960. Las palabras telepatía y teletesia fueron acuñados simultáneamente cuando Frederic Myers fundó la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres en 1882. Sin embargo, los nombres de la telepatía se refieren a una experiencia de distancia (tele) sentimiento (pathos) o ideas (thesia) que se encuentran en todas las culturas. La telepatía y la colaboración son herramientas que muchos artistas utilizan para intentar al mismo tiempo compartir y transformar la subjetividad. Esto plantea cuestiones importantes sobre la relación entre la telepatía y la colaboración.

Existe una amplia zona gris que también puede ser identificada como la participación, la apropiación, el foro, la ayudantía, grupos colectivos, las multitudes, las grandes instituciones y subjetividades compartidas que operan en la conciencia nacional, revolucionaria y global. Tanto analógica, digital o entre ambas.

La colaboración telepática se podría definir como trabajo entre amigos y colegas artistas, imaginarios, ficticios, no humanos, como fantasmas, animales, avatares virtuales y otros organismos no humanos. Este tipo de colaboraciones proporciona conocimientos cruciales sobre cómo funciona el arte como una disciplina del conocimiento de la subjetividad compartida. El arte en el lugar tradicionalmente ocupado por la filosofía. El arte como filosofía posthumana.

La telepatía está más alineada con el reino de los sueños, la imaginación, la percepción y la iluminación espiritual (incluso psicosis); mientras que la colaboración está más alineada con el intercambio profesional, tareas burocráticas, la potenciación de facciones, la coordinación estratégica (incluso conspiración). La telepatía no está interesada en el mundo de los objetos duros y las finalidades. Es un afecto secreto y oculto, se acompaña de una amplia gama de otros afectos que no se limitan a la colaboración antropomórfica, y puede ser activados como un pegamento o campo de fuerza entre fantasmas, animales, alienígenas, cyborgs y/o cuerpos espirituales de avatares, dioses y antepasados.

Desde Fluxus y el arte conceptual ha habido un movimiento significativo para reincorporar la telepatía como una herramienta artista central.

c.

Walter D. Mignolo (2011) establece una cuestión fundamental en la dirección de la desobediencia epistémica a la colonialidad del saber: ¿cómo se puede desvincular si se está atrapado dentro de las categorías de las lenguas modernas e imperiales de occidente? Escribiendo en español, portugués e inglés, los grupos de estudios teóricos sobre la dependencia eran sujetos coloniales, es decir, sujetos que habitan en las historias y experiencias de las historias coloniales locales. Por esa razón, necesitaban crear categorías de pensamiento que no se derivan de la teoría política y la economía europeas. Tenían que desvincular y pensar dentro de las fronteras donde habitan - no las fronteras de los Estados-nación, pero las fronteras del mundo moderno y colonial, en lo epistémico y ontológico. El grupo Nuevo Mundo escribió en Inglés, pero habitaba los recuerdos de la travesía del Atlántico, de la historia de la esclavitud, los esclavos fugitivos y las economías de plantación. Esa experiencia no fue la que nutrió el pensamiento liberal de Adam Smith o el pensamiento socialista de Marx, la experiencia de la plantación y los legados de la esclavitud alimenta el pensamiento fronterizo. El cuerpo que vibra tiene una presencia inmanente en la experiencia y el pensamiento. Es importante señalar que Mignolo utiliza la expresión "sensación del mundo" en lugar de "visión del mundo", ya que este último, privilegiado por la epistemología occidental, bloquea los afectos y los sentidos más allá de los ojos (en contraste también es interesante señalar aquí que el filósofo norteamericano Daniel Dennett se refirió a la experiencia del mundo como imagen).

Ahora bien, los cuerpos que buscaban pensamientos independientes y la rebelión a la dependencia económica, eran cuerpos que escribieron en lenguas modernas coloniales. Por esa razón, necesitaban crear categorías de pensamiento que no se deriven de las teorías y categorías coloniales europeas. La pregunta que yo quiero poner aquí es: bastarían solo con nuevas categorías de escritura? ¿A qué profundidad hay que indagar para realizar esta inmensa tarea?

Según Walter Benjamin (1996) el lenguaje no es un acto de mediación a través de la representación, sino 'una cuestión de mediación a través de inmediateces'. La forma asumida por esta inmediatez paradójicamente es la participación. El nombre 'participa' directamente en el lugar, mientras que la palabra participa indirectamente en la cosa a través del nombre. El nombre es una mediación inmediata, y la palabra una inmediatez mediata. Ni la palabra ni el nombre representan nada, pero juntos mueven la materia, como por arte de magia. Cada estado de conciencia, según Husserl (1977), 'es, en sí mismo, conciencia de algo', independientemente de si existe o no ese algo. Mientras que Husserl (1977) dice que el ser pensante crea el objeto, Benjamin insiste en que el proceso intencional se produce exclusivamente en el lenguaje: cada declaración es una declaración de algo. El lenguaje es un acto brutal a través del sonido que no necesariamente implica la existencia de un sujeto individual del lenguaje.

Karen Barad (2007) indica que al lenguaje se le ha concedido demasiado poder. El giro lingüístico, el giro semiótico, el giro interpretativo, el giro cultural: parece que a cada paso, últimamente a cada "cosa", incluso la materialidad se convierte en una cuestión de lenguaje o alguna otra forma de representación cultural.

El lenguaje no es la vida; da órdenes a la vida. La vida no habla; escucha y espera. Cada palabra-orden, incluso de un padre a su hijo, lleva una pequeña sentencia de muerte, según lo anuncia Kafka.

Deleuze & Guattari (1987)

d.

Por más de dos décadas, los departamentos de artes y humanidades de universidades en Europa y América se han ocupado de apoyar diferentes modelos y debates destinados a consolidar la relación entre la teoría y la práctica. Estos discursos han producido múltiples configuraciones tales como la práctica como investigación; la práctica dirigida; modo mixto de práctica de investigación; y la práctica mediante la investigación, entre otros. Estas nuevas prácticas han fomentado interesantes preguntas: ¿Qué ocurre si un objeto utilizando sonidos, sentidos y narrativas no lineales teoriza? ¿Qué pasa si no hay distinción entre los componentes de afectos, preceptos y conceptos? Y fundamentalmente, ¿esta el arte o la investigación creativa mirando a este mundo o a su antítesis?

Este problema del debate de la teoría / práctica académica sigue siendo pedestre pero se puede acoplar a los debates sobre las ideas trans-meta-posthumanista y decoloniales. Hemos llegado a un punto en que las prácticas de los agentes materiales no humanos son tan activas como las prácticas mentales de los agentes humanos (ideas).

Cómo alejarse de las epistemologías y los hábitos cuantitativos dominantes de la investigación moderna? Simondon (Hui, 2016) conecta invención a una acción del futuro en el presente. El momento de la invención es cuando los dos conjuntos potenciales hacen clic, se conectan, se acoplan en un único sistema continuo. Una nueva sinergia comienza. Un nuevo "régimen de funcionamiento" ha dado un salto de repente a la existencia. Un "umbral" se ha cruzado, como un salto cuántico a un plano cualitativamente nuevo de operación.

El salto cuántico es una herramienta teórica de Barad y, al mismo tiempo, objeto de su estudio. Aquí está la definición:

Los saltos cuánticos no son saltos (grandes o pequeños) a través del espacio y el tiempo. Un electrón que da "saltos" de un orbita a otra no viaja a lo largo de cierta trayectoria continua de aquí-ahora a allá-entonces. ... Lo que hace un salto cuántico distinto a todo lo demás es que no hay una respuesta determinada a la cuestión de dónde y cuando se producen. El punto es que es el juego interno de continuidad y discontinuidad, determinación y indeterminación, de posibilidad e imposibilidad es lo que constituye las diferencias espaciotemporales del mundo. (Barad 2007)

› 3. *Conclusión*

Lenguaje y arte están unidos al presente capitalista y colonial en el que tuvieron lugar. En nuestra condición contemporánea ---que es construida por el capitalismo financiero y medios de comunicación social, los militares, la inteligencia artificial, grandes volúmenes de datos (big data), etc.--- el presente se transforma en la operasionalización de riesgo y contingencia; es decir, en una relación colonial con el futuro. La única opción ahora, en estas condiciones, tiene que ser recuperar la tracción FUTURA en el presente. Las vanguardias artísticas, los modernismos esotéricos y periféricos propusieron formas colaborativas más complejas que la asociación de intereses armados en el individualismo metafísico. La atención se centra ahora en las configuraciones posteriores del lenguaje que incorporen un arte futuro para imaginar una sociedad profundamente decolonial.

¿Cuáles son las oportunidades de experimentar el mundo más allá de la lógica única de objetos duros y finalidades? ¿Es que la experiencia crítica del mundo sólo puede existir en el lenguaje? ¿Puede la imagen en movimiento reinventar el lenguaje y sintonizar con otros modos de existencia más allá del espacio de la historiografía tradicional?

› 4. *Notas*

(1) El concepto de teoría directa lo desarrolle en mi ensayo: “An alien cartography: international relations, a posthumanist perspective.” En la 6 Conferencia Beyond Humanism (“Posthuman Politics”) en la University of the Aegeans, Lesbos, Grecia Septiembre 2015.

(2) El concepto de telepatía expandida lo desarrolle en mi ensayo: “Decolonial and Posthuman Perspective: Moving Image as Direct Theory”. En la 7 Conferencia Beyond Humanism (“From Humanism to Post- and Transhumanism?”) en la Ewha Womans University, Seoul, Korea del Sur, Septiembre 2015.

Bibliografía

- Alquie, F (1969) *The Philosophy of Surrealism*. Ann Arbor
- Benjamin W (1996). *Selected Writings. Volume One: 1913±1926*, ed. by Marcus Bullock and Michael W. Jennings. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Blackman L (2010) *Embodying Affect: Voice-hearing, Telepathy, Suggestion and Modelling the Non-conscious, Mediation*. Sage
- Barad K (2007) *Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning*. Duke University Press
- Brennan T (Editor), Jay M (Editor) (1996). *Vision in Context: Historical and Contemporary Perspectives on Sight*. Routledge
- Deleuze G and Guattari F (1987) *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. University of Minnesota Press
- Husserl E (1977). *Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology*, trans. by Dorion Cairns. The Hague: Martinus Nijho
- Mignolo W (2012) *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Duke University Press
- Mignolo W (2011) *Geopolitics of Sensing and Knowing On (De)Coloniality, Border Thinking, and Epistemic Disobedience* <http://eipcp.net/transversal/0112/mignolo/en>
- Parisi L (2012) *Contagious Architecture: Computation, Aesthetics, and Space*. MIT Press
- Pelbart PP (2009) *Filosofía de la Desercion: Niilismo, Locura y Comunidad* (Tinta Limon, 2009)
- Rolnik S (2006) *The Geopolitics of Pimping*. Eipcp <http://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/en>
- Zubillaga L, *Approaching Telepathy from a Decolonial and Posthuman Perspective: Moving Image as Direct Theory*. The 7th Conference Beyond Humanism ("From Humanism to Post- and Transhumanism?") held at Ewha Womans University, Seoul, South Korea, September 2015. <http://beyondhumanism.org/sub/sub03.asp>
- Zubillaga L, *An alien cartography: international relations, a posthumanist perspective*. The 6th Conference Beyond Humanism ("Posthuman Politics") held at the University of the Aegeans, Lesbos, Greece. September 2015. http://www.ct.aegean.gr/en/images/stories/docs_pdfs/imerides/PROGRAMMA_final.pdf