
COLABORACIÓN

NEUROCOMPLETISMO

NEUROCOMPLETISM

Ernesto Kahan
Tel Aviv University (Israel)
email: ekahan@tauex.tau.ac.il

INTRODUCCIÓN

Desde el Renacimiento, se ha aceptado ampliamente que el trabajo creativo de los artistas tiene como objetivo a un público al que denominamos espectador. En este sentido, María Paz Bajas insiste en que no es lógico considerar una obra desvinculada del artista creador y el espectador, y agrega: "*Todo el trabajo generado por el artista visual está pensado y dirigido hacia un espectador imaginario, ya que al final es este último quien contemplará y evaluará la obra acabada*" (Bajas, 2006).ⁱ

En el artículo titulado "Cuatro cosas que los artistas necesitan saber para tener un negocio exitoso", la reconocida artista plástica a nivel mundial, Bonny Lhotka, fue entrevistada en 2019 sobre la pregunta de cómo tener éxito en el mundo del arte. Ella afirmó que "*los artistas deben tener un plan y un objetivo, [...]. En estos tiempos, [...], los artistas deben ser estratégicos en el uso de materiales, saber qué temas desean pintar, imprimir o fotografiar, y tener un enfoque preciso sobre a quiénes desean atraer con su arte y qué buscan lograr*" (Roland, 2019).ⁱⁱ Además, mencionó que uno de los medios más populares en la actualidad para lograr esa comunicación e incluso diálogo, es Internet.

Internet ha cambiado la comunicación y la vida de la población mundial. Nunca antes los seres humanos y sus instituciones habían estado tan conectados como en la actualidad. Aunque se informó una cierta disminución en la interacción del espectador en 2010 (Gallardo Camacho & Jorge Alonso, 2010)ⁱⁱⁱ, en 2015, Frank

Pellegrini comentó que *"el comportamiento de los usuarios, la forma de interactuar e incluso el contenido dieron un giro hacia lo que podemos observar hoy en día. Estamos en pleno auge de este movimiento digital"*, y agregó que *"los sitios web contienen un conjunto de imágenes y significados que hacen que cada usuario interprete los mensajes de manera diferente"*. En el artículo, insiste y concluye que *"la web no fue creada basándose en el dadaísmo, pero se puede inferir que en algunos casos ha servido de inspiración"* (Pellegrini, 2015).^{iv} Este comentario tiene una importancia particular en relación con las obras artísticas, como se verá más adelante.

DISCUSIÓN

En esta propuesta, quiero presentar un nuevo concepto que denomino "neurocompletismo" como una idea artística visual o auditiva. Su objetivo es que el autor de una obra, durante su creación, comience a imaginar la forma en que el lector o espectador potencial podría pensar y reaccionar ante ella. Incluso, en cada etapa de desarrollo, se utilizarían técnicas para eliminar detalles sin perder el concepto visual, auditivo o escrito de la obra. Por analogía, en el juego de ajedrez, el jugador antes de hacer cada jugada posible tiene que imaginar la reacción del contrincante y evaluar consecuentemente hasta encontrar la mejor estrategia.

Además, el autor podría agregar mensajes subliminales o explícitos en la obra para los espectadores. La intención es que, en su producto artístico, el autor sugiera al espectador reaccionar de manera que, en su imaginación, complete lo que se le hubiera podido sugerir. De esta manera, el espectador puede asociarse mentalmente con el autor. En la historia del arte, se pueden encontrar numerosas obras que se ajustan a esta concepción neuro-creativa.

Para facilitar la participación del público en una obra, es importante tener en cuenta que es mejor no utilizar un abstraccionismo total, sino combinar elementos con formas identificables correspondientes a realidades, junto con otros elementos que puedan ser completamente abstractos.

Es importante destacar que el minimalismo^v ("menos es más"), que tiende a reducir todo a lo esencial eliminando los elementos sobrantes, desempeña un papel importante en la creación de una obra que deba ser completada mentalmente por los espectadores. Este minimalismo y, en cierta medida, el arte abstracto, ayudan al hipocampo del cerebro a simplificar, eliminando los detalles, pero respetando el concepto del sustantivo. Lucas Cierreg explica que *"el cerebro dispone de la capacidad de aprender a desechar la información carente de interés"* para evitar que la capacidad de memoria del cerebro se vea desbordada (Cierreg, 2010).^{vi}

Por lo anterior, me permito opinar que el arte abstracto en sus diversas formas, incluido el Cubismo, tanto el denominado Analítico como el Sintético, podrían ser considerados como intentos minimalistas de reducir el realismo.

En el neurocompletismo, el artista se puede valer de trucos, tales como, ausencia de sonidos en especial para las obras musicales; espacios sugeridos por medio de colores; movimiento de cosas; líneas incompletas y sensibles que cambian de grosor e intensidad según la luz y sombra; impacto de contrastes violentos entre figuras y situaciones literarias o choques sociales y políticos con el propósito de exagerar, de modo intencional e irrealista, los elementos de la obra que generen asociaciones, para de hacer resaltar el lenguaje principal o mensaje de una obra, que pretenda estimular la reacción del espectador.

Eso se observa en el Dadaísmo, definido por la Real Academia Española como un "*Movimiento artístico y literario de vanguardia, surgido a principios del siglo XX, que niega los cánones estéticos y reivindica las formas irracionales de la expresión*" (RAE, 2023).^{vii} El Dadaísmo toma su nombre del balbuceo infantil "da-da" y sienta las bases del Surrealismo, considerado como el movimiento que se nutrió de diversas fuentes estéticas y filosóficas, desde la poesía vanguardista de Rimbaud, Lautréamont, hasta Alfred Jarry.

El Dadaísmo, surgido en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se caracterizó por su carácter subversivo y provocador. Los artistas dadaístas buscaban desafiar las normas establecidas del arte y la cultura, rechazando la lógica y la razón en favor de lo absurdo y lo irracional. Utilizaban técnicas como el collage, la escritura automática y las performances para romper con las convenciones artísticas y desafiar las expectativas del público.

El movimiento dadaísta sentó las bases para el surgimiento del Surrealismo, que se desarrolló en la década de 1920. El Surrealismo también se basó en la exploración de lo irracional y lo inconsciente, pero se enfocó más en los sueños, la psicología y la libre asociación de ideas. Los surrealistas buscaban liberar el poder creativo del subconsciente y explorar los límites de la imaginación humana.

Rimbaud, Lautréamont y Alfred Jarry fueron figuras influyentes en el desarrollo de ambos movimientos. Rimbaud, con su poesía vanguardista y su enfoque en la ruptura de las convenciones literarias, sentó las bases para la experimentación lingüística y la liberación de la imaginación en el arte. Lautréamont, con su obra "*Los cantos de Maldoror*",^{viii} exploró los aspectos oscuros y subversivos de la condición humana, que influyen en la actitud transgresora del Dadaísmo. Alfred Jarry, con su obra "*Ubu Rey*",^{ix} desafió las normas teatrales y satirizó la

autoridad establecida, marcando un precedente para la actitud irreverente y subversiva de los dadaístas.

En conjunto, el Dadaísmo y el Surrealismo representaron un quiebre radical con las tradiciones artísticas y literarias anteriores. Su espíritu de rebeldía e innovación influyó en generaciones de artistas y dejó un legado duradero en la historia del arte del siglo XX.

La pintura de El Bosco (Hieronymus Bosch), del fin de la centuria XV, las exploraciones dadaístas y, sobre todo, el influjo de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, brindan una perspectiva única sobre la mente humana y la dinámica de los sueños, que fueron fundamentales para el desarrollo del surrealismo. Estos movimientos artísticos comparten una búsqueda común: la participación del espectador. Este aspecto es especialmente evidente en el ámbito del teatro, donde el espectador a menudo se sumerge en la ilusión de ser parte de la obra misma.

Los artistas, en su proceso intelectual creativo, tienen en cuenta esta necesidad de generar un impacto en el público. Buscan crear obras que despierten emociones, reflexiones y cuestionamientos en aquellos que las observan. Para lograrlo, utilizan diversos medios de comunicación, como publicaciones, exhibiciones y otros canales disponibles.

Es importante destacar que tanto El Bosco como los dadaístas y los surrealistas desafiaron las convenciones establecidas y exploraron lo desconocido en sus respectivas épocas. A través de sus obras, invitaron al espectador a adentrarse en mundos imaginarios, a cuestionar la realidad y a sumergirse en el subconsciente. Este enfoque participativo y provocador ha dejado una huella duradera en la historia del arte y continúa inspirando a artistas contemporáneos en la búsqueda de la interacción y la conexión con el público.

En forma ilustrativa, quiero agregar ejemplos de mi creación con el propósito de explicar más claramente esta idea que denomino neurocompletismo.

En la ilustración que denomino “pintura 1”, he incluido la imagen de una cucaracha para ilustrar cómo ciertos elementos pueden evocar diferentes reacciones en el público.

Mediante encuestas rápidas exentas de una muestra representativa, he comprobado que la cucaracha, en el contexto de esta pintura específica, genera una impresión desfavorable en las personas. Esto se debe, en parte, al fondo pictórico compuesto por formas geométricas de diferentes tonalidades, que se pueden asociar

con lugares diversos. La presencia de este insecto causa molestia, ya que se percibe como si estuviera deambulando por todas partes.

Esto ejemplifica el concepto de neurocompletismo, que busca explorar cómo ciertos elementos visuales, en combinación con experiencias previas y asociaciones subconscientes, pueden influir en la interpretación y en la respuesta emocional del público. En este caso, la presencia de la cucaracha en la pintura, activa una serie de conexiones mentales y emocionales, que generan una impresión negativa en las personas encuestadas.

Es importante destacar que el neurocompletismo se basa en la idea de que nuestra percepción y experiencia están influenciadas por múltiples factores, incluyendo nuestros antecedentes culturales, nuestras emociones y nuestras interacciones pasadas. Al comprender cómo estos elementos interactúan en la interpretación de una obra de arte, podemos desarrollar una mayor conciencia de cómo nuestras experiencias individuales moldean respuestas a estímulos visuales y sensoriales.

Por el contrario, en la pintura 2, he incorporado un sugerido "agujero negro absorbente". En este caso, la presencia de la cucaracha no perturba al público, ya que se la imagina caminando hacia ese agujero, donde eventualmente será "tragada" por completo.

A diferencia de la pintura anterior, en esta obra la cucaracha adquiere un significado distinto. El agujero negro absorbente se convierte en un elemento central que genera una sensación de atracción y fascinación. La presencia de la cucaracha caminando hacia el agujero representa un proceso de absorción, como si el insecto desapareciera en su interior.

Esta representación puede interpretarse de diferentes maneras. Algunas personas podrían percibirlo como una metáfora de superar los temores o dificultades, permitiendo que estos sean absorbidos y desaparezcan en un espacio desconocido. Para otros, puede representar una sensación de liberación o la idea de enfrentar y superar lo indeseable, ya que la cucaracha desaparece en el agujero.

Este ejemplo resalta aún más la idea del neurocompletismo, mostrando cómo diferentes elementos visuales y su relación con el contexto pueden provocar respuestas emocionales contrastantes en el público. La interpretación y la reacción a una obra de arte son subjetivas y están influenciadas por experiencias individuales y percepciones únicas. El neurocompletismo busca explorar y comprender estos procesos complejos de percepción y significado en el arte.

Pintura 1. Acrílico, sobre lienzo, 1,00 m. x 0,80 m.

Pintura 2. Acrílico, sobre lienzo, 0,60 m. x 0,50m.

En el contexto del Dadaísmo, el Surrealismo y el Expresionismo Alemán, es evidente el uso de contrastes y figuras que expresan situaciones insostenibles. Estas corrientes artísticas comparten la exploración de lo irracional, lo subconsciente y lo perturbador en sus obras.

En el Expresionismo Alemán, también se emplearon contrastes y figuras que transmiten una sensación de tensión y angustia. Estas representaciones visuales exageradas y distorsionadas, reflejan la angustia emocional y la dislocación de la realidad experimentada durante ese período en Alemania.

**Pintura 3. Acrílico, sobre lienzo,
0,45 m. x 0,35 m.**

Un elemento común en estas corrientes artísticas es el uso de figuras incompletas. Estas figuras sugieren la necesidad de ser completadas por el espectador, que es quien debe interpretar y dar sentido a la obra. El significado que se atribuye a la figura incompleta puede variar según la comprensión y las experiencias del espectador.

En el caso de la pintura 3, se presenta un rostro incompleto o una representación de la luna en su estado creciente o menguante. Esta imagen invita al espectador a completar mentalmente el círculo o la forma faltante. La interpretación que se haga de esta figura incompleta dependerá de la percepción individual de cada persona.

Basado en mi experiencia, he observado que el público tiende a completar mentalmente la forma faltante en su pensamiento, lo cual demuestra la participación activa del espectador en la interpretación de la obra. Este fenómeno resalta la importancia del espectador como partícipe del significado de la obra de arte y refuerza la noción de que la comprensión de la obra es subjetiva y personal.

En resumen, el uso de figuras incompletas en el arte, como se puede apreciar en la pintura 3, estimula la participación del espectador y permite que éste, atribuya su propia interpretación y significado a la obra. Esta interacción entre la obra y el espectador es un aspecto fundamental en estas corrientes artísticas y contribuye a la riqueza y diversidad de interpretaciones que pueden surgir.

Pintura 4. Acrílico y óleo, sobre lienzo, 1,00 m. x 0,80 m.

En la pintura 4, se presenta una mujer vestida de forma provocativa y de color rojo, con la intención de captar la atención del público masculino y evocar pensamientos relacionados con el deseo de desvestirla. Este enfoque visual y simbólico busca generar una respuesta específica en el espectador y explorar las dinámicas de la atracción sexual y el poder de la imagen.

Es importante tener en cuenta que la interpretación de una obra de arte puede variar según la perspectiva de cada individuo y que el contexto y las intenciones del artista pueden influir en cómo se percibe y se analiza la obra. Sin embargo, también es fundamental considerar la importancia de respetar la diversidad de interpretaciones y ser consciente de cómo ciertas representaciones pueden perpetuar estereotipos de género.

En el caso específico de la pintura 4, al mostrar una mujer vestida de forma provocativa, se puede argumentar que se busca crear una situación de deseo o seducción en el espectador masculino. No obstante, es importante reflexionar sobre cómo estas representaciones pueden afectar la percepción de las mujeres, así como las dinámicas de poder y desigualdad de género presentes en la sociedad.

Como espectadores y consumidores de arte, es relevante analizar críticamente las obras y considerar las implicaciones éticas y sociales que puedan surgir. La interpretación de esta pintura puede variar según las experiencias y los valores de cada persona, pero es fundamental abordar estas temáticas desde una perspectiva inclusiva y respetuosa, evitando caer en estereotipos o prácticas que perpetúen los falsos prejuicios.

En la siguiente pintura 5, el artista establece una conexión directa con el espectador a través de un poema asociado titulado "Un viaje por mis movimientos anímicos". En dicho poema, se encuentra la frase final "Julián soy yo; o tú, tal vez." Esta declaración invita al espectador a reflexionar sobre su propia identidad y establecer una conexión personal con el contenido de la obra.

La referencia a la "quiebra social" mencionada, que sugiere que la obra busca abordar temas relacionados con la fragmentación o crisis de la sociedad. Al establecer una identidad ambigua en el poema, el artista plantea preguntas sobre la individualidad y la forma en que nos relacionamos con los demás en el contexto de un mundo en constante cambio.

La inclusión de la frase "Julián soy yo; o tú, tal vez." invita al espectador a cuestionar su propia identidad y a considerar cómo se relaciona con los dilemas y las transformaciones sociales que se presentan. Esta interacción entre el espectador y la obra fomenta una reflexión personal y puede generar una sensación de conexión y participación en el mensaje que el artista desea transmitir.

Cabe destacar que, como con cualquier obra de arte, la interpretación puede variar según la perspectiva individual de cada espectador. La conexión emocional y la inmersión en los temas planteados en la obra dependerán de la experiencia y la percepción de cada persona.

Poema: Un viaje por mis movimientos anímicos

[Ernesto Kahan © mayo 2022]

*Cerré la televisión cuando daba las noticias...
Y en un vaso de plástico magullado,
puse las promesas de los políticos corruptos y
sus falsos discursos a la gente (que la parten y quiebran)
junto al vocabulario restringido de la nueva generación.*

*Me fui a caminar, pensando en un poema diferente;
pero apareció el fantasma de la entropía, y entró en la fuga y en los
cementeros, mientras Julián me tocó el hombro y me dijo – vamos al bar.*

*Entonces, quise alcanzar el reloj de la expansión del espacio-tiempo
y me enredé en sus manecillas.*

*Julián nuevamente, me tocó el hombro y me dijo – mejor vayamos a una
biblioteca, a respirar el aroma del tiempo pasado.*

*Luego, el poema se desdibujó y cuando me lo quise acordar, habían ya
pasado cuatro años; y allí lo abandoné.*

*Julián soy yo; o tú,
tal vez.*

Pintura 5. Acrílico sobre lienzo y collage con plástico y madera balsa, enmarcado con encajonado de madera. 1,12 m. x 0,80 m.

En la pintura 6, el pintor ha incluido en el mural un cartel que originalmente pertenece a una calle cercana, pero que, en la realidad, no es parte de este. La adición de este elemento tiene como objetivo otorgar relevancia a la obra y generar un diálogo entre el autor y el espectador, especialmente aquellos que están familiarizados con ese detalle específico.

Al agregar un objeto externo al contexto artístico, el pintor crea una interacción entre la obra y su entorno, lo que puede invitar al espectador a reflexionar sobre la relación entre el arte y la realidad cotidiana. Este gesto puede plantear preguntas sobre la apropiación, la contextualización y la reinterpretación de objetos y símbolos en el arte.

La inclusión del cartel que originalmente pertenece a una calle cercana también puede generar una sensación de familiaridad y conexión con el entorno urbano. Al reconocer el detalle y comprender su origen, el espectador puede sentirse más involucrado en la obra y establecer una conexión más personal con el mensaje que el artista intenta transmitir.

También en este ejemplo, es importante tener en cuenta que la interpretación y el diálogo generado entre el autor y el espectador pueden variar según las experiencias y conocimientos individuales de cada persona. Cada espectador puede tener su propia interpretación y reflexión sobre la inclusión de este detalle específico en la pintura.

Pintura 6. Acrílico y tinta, sobre lienzo y collage. 0,80 m. x 0,70 m.

CONCLUSIÓN

En conclusión, considerando la importancia de fortalecer la comunicación entre los autores de obras artísticas y los espectadores, así como el creciente impacto de Internet y las redes sociales, se recomienda que los autores aprovechen intensamente estos medios para establecer una conexión más directa con su público. La utilización de conceptos y técnicas como el Neuro-completismo puede ser una estrategia efectiva en esta comunicación.

La popularidad y el reconocimiento de los autores pueden beneficiarse significativamente al aprovechar las plataformas digitales para difundir su trabajo, compartir su proceso creativo y generar discusiones en torno a sus obras. La interacción con el público a través de la Internet y las redes sociales puede ampliar el alcance de sus mensajes, promover el diálogo relacionado con las obras y fomentar un mayor interés y participación por parte del espectador.

Es importante que los autores utilicen estos medios de manera estratégica, adaptando su contenido y lenguaje para conectarse de manera efectiva con su público objetivo. Además, el uso de conceptos y técnicas como el Neuro-completismo puede enriquecer la experiencia del espectador al invitarlo a participar activamente en la interpretación y compleción de las obras.

En resumen, al aprovechar las oportunidades que brindan la Internet y las redes sociales, y al aplicar conceptos y técnicas innovadoras como el Neuro-completismo, los autores pueden establecer una comunicación más directa y enriquecedora con el público, generando un progreso positivo en la popularidad y reconocimiento de sus obras, y fomentando el diálogo y la discusión en torno al arte.

ⁱ Bajas, M. P. (2006). La Transfiguración de la Imagen. *El Artista, su Obra y el Espectador*. Magallania, 34(2), ISSN 0718-2244. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22442006000200002>

ⁱⁱ Roland DGA. (2019, June 28). 4 Things Artists Need to Know for Business Success. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <https://www.rolanddga.com/es/blog/2019/06/28/4-things-artists-need-to-know-for-business-success>

ⁱⁱⁱ Gallardo Camacho, J., & Jorge Alonso, A. (2010). La baja interacción del espectador de vídeos en Internet: caso Youtube España. *Revista Latina de Comunicación Social*, (65), 421-435. E-ISSN: 1138-5820. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <https://www.redalyc.org/pdf/819/81915723032.pdf>

^{iv} Pellegrini, F. (2015). El Dadaísmo en la Web o la Web Dadá. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <https://medium.com/@frankpellegrini/el-dada%C3%ADsmo-en-la-web-o-la-web-dad%C3%A1-a58a0e5c0270>

^v Wikipedia. (n.d.). Minimalismo. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <https://es.wikipedia.org/wiki/Minimalismo>

^{vi} Cierreg, L. (2010). Pensamiento, conciencia y memoria. Kopher's blog: Social Science for Social Action. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <https://kopher.wordpress.com/2010/08/01/pensamiento-conciencia-y-memoria/>

^{vii} Real Academia Española. (n.d.). Diccionario de la Lengua Española. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <https://dle.rae.es/dada%C3%ADsmo>

^{viii} Wikipedia. (n.d.). Los_cantos_de_Maldoror. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Los_cantos_de_Maldoror

^{ix} Jarry, A. (1888). *Ubú Rey*. Fecha de consulta 28 May 2023. Retrieved from <https://andrespr5.files.wordpress.com/2012/02/ubu-rey.pdf>