

ARTE Y CIUDAD: Dispositivos de observación y representación

[ART AND THE CITY: MECHANISMS OF OBSERVATION AND REPRESENTATION]

resumen_ En los últimos años han proliferado las iniciativas interdisciplinarias (arte-arquitectura) que han volcado su mirada hacia la ciudad; una ciudad que se nos vuelve cada vez más ajena debido a su crecimiento descontrolado y su permanente mutación. Este artículo expone la experiencia y la práctica recientes de un grupo de colectivos y agentes independientes enfocado en la exploración y cartografía del espacio público en ciudades de Latinoamérica. Se muestran tres estrategias diferentes a partir de ejemplos específicos: acción directa (Colectivo A77), circulación del discurso (Gris Público Americano), archivo y recartografía (revista *Mapeo*).

palabras clave_ espacio público | intersubjetividad | movilidad | cartografía | archivo

summary_ In recent years, interdisciplinary initiatives (Art+Architecture) have gained popularity, and have turned their eyes towards the city, which has become increasingly alien to us due to its uncontrolled growth and constant transformation. This article describes the recent experience and practices of a group of collectives and independent agents focused on the exploration and mapping of public spaces in Latin American cities. Three different strategies are presented: direct action (Colectivo A77), discourse circulation (Gris Público Americano), and archiving and re-mapping (*Mapeo* magazine).

key words_ public space | intersubjectivity | mobility | cartography | archiving

“No pude comprender cómo se había operado ese profundo cambio en pocas horas, a menos pensé, que el cambio no hubiese sido tan brusco, que insensiblemente se hubiese venido produciendo desde tiempo atrás sin que yo me detuviera a reparar en él; o quizás hasta ese momento no había dispuesto de espejos de la calidad de éste, que mostraba con tal crudeza los detalles penosos.”¹

La ciudad, Mario Levrero

Los espejos muchas veces nos devuelven una mirada desconocida y no deseada, amplían nuestro punto de vista y evidencian las imperfecciones; como dispositivos de observación y representación, son esenciales para visibilizar y comprender la complejidad de la ciudad actual.

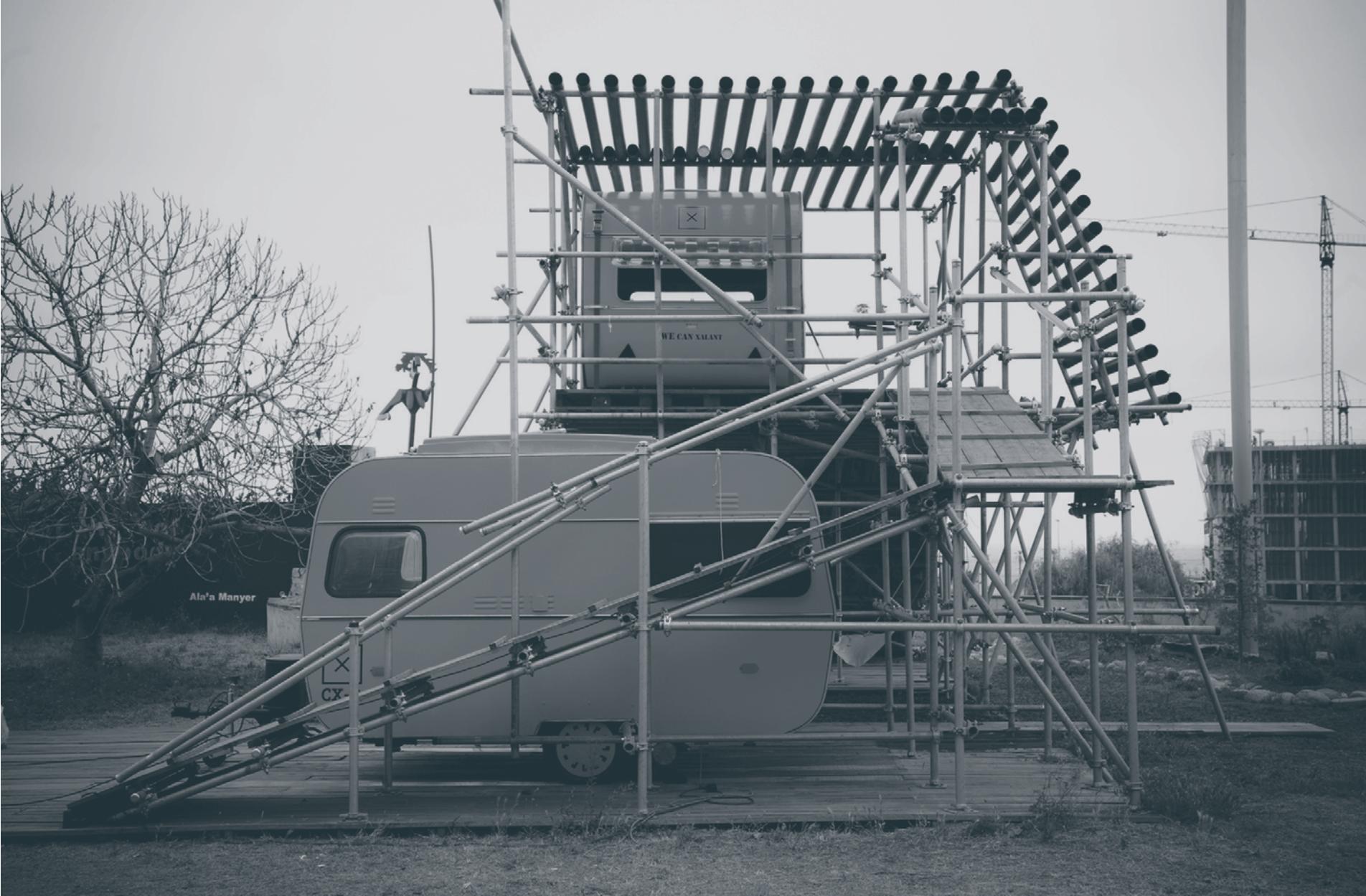
Este artículo busca dar cuenta de algunos de esos espejos. Hablamos de perspectivas de trabajo recientes, nacidas de problemáticas comunes, en ciudades latinoamericanas. Es posible constatar estrategias similares entre colectivos dedicados a la observación y exploración del espacio urbano.

En los últimos diez años han proliferado múltiples iniciativas independientes e institucionales que han volcado su mirada hacia la ciudad desde diferentes puntos de vista y motivaciones; una ciudad que se nos vuelve cada vez más ajena debido a su crecimiento descontrolado y su permanente mutación. Si alguna vez la ciudad fue reflejo de la organización del Estado, hoy ese mismo Estado se manifiesta física, política y socialmente más débil, develando un territorio que reclama nuevos mecanismos y plataformas de observación.

En la ciudad latinoamericana los márgenes no están geográficamente delimitados. En un instante cualquier espacio institucional puede, por descuido, transformarse en periferia: todo lugar tiene una doble dimensión de institución y margen. Es en esta condición del borde, como un borde cambiante y ambiguo, que surge un espacio de acción.

Las redes internacionales y la formación de equipos de trabajo transdisciplinar, que amplían las metodologías específicas de cada ámbito, se han encargado de explorar un mismo contexto en diversas realidades. Estos grupos colaboran entre sí y refuerzan conexiones entre artistas y arquitectos de Latinoamérica. Todos ellos poseen la voluntad de compartir y poner en circulación sus prácticas, y la mayoría de las veces se sustentan en la autogestión.

Paradójicamente, las divisas para participar en estos proyectos de discurso integrador o globalizante, son las experiencias locales y específicas. Esta dinámica –local y global– determina la construcción de una identidad urbana latinoamericana móvil, ya que la búsqueda de contexto y memoria comunes entre países

We Can Xalant. Vista lateral. Mataró, Cataluña.

latinoamericanos se presenta como un proceso siempre cambiante, que transita de lo macro a lo micro, de lo uno a lo otro.

¿Por qué canales viajan estas distintas perspectivas de trabajo? ¿Cómo se posicionan? Lo revisaremos a continuación en el desarrollo de estrategias de acción, circulación, y documentación. La primera estrategia es la que nombramos de acción directa; la segunda, la circulación del discurso mediante una plataforma de pensamiento; la tercera y última, el despliegue de dispositivos editoriales. En cada uno de estos casos se ha escogido una experiencia concreta que materializa y ejemplifica el tipo de práctica al que se alude.

ESPEJO 1: ACCIÓN DIRECTA² La estrategia de acción directa es quizá donde se hace más explícita la permeabilidad del borde entre margen e institucionalidad. Se desafía la idea de lo urbano como identidad estable en un espacio planificado, y se representa, por el contrario, a partir de la puesta en diálogo de experiencias individuales y subjetivas. Todo ello responde a la “emergencia de lo práctico”³ del arte en un espacio social.

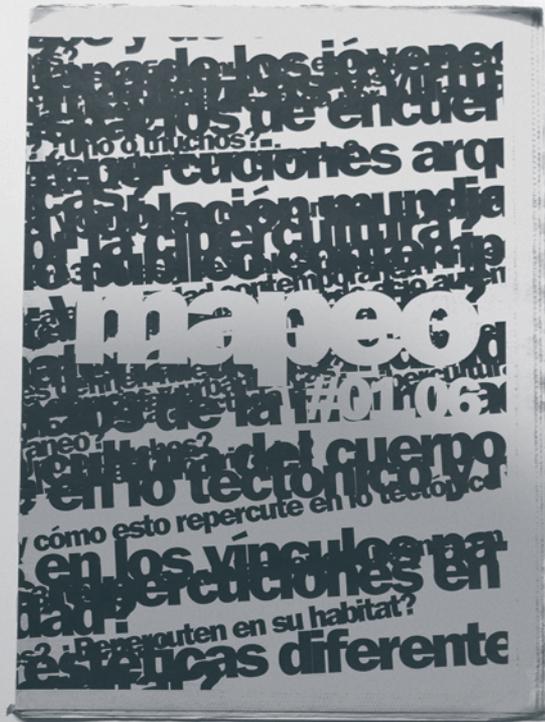
La puesta en diálogo remite al concepto de intersubjetividad, entendido como el intercambio de experiencias subjetivas en constante movimiento. Adherimos, en este sentido, a la definición hecha por García Canclini:

“Hay una serie de nociones que son próximas pero no idénticas: intersubjetividad, interculturalidad, sociabilidad. Intersubjetividad alude a la existencia de sujetos, que se conciben como individuales. No obstante, en tanto existe intersubjetividad, de algún modo se está reconociendo que esos sujetos se constituyen en la interacción social. Aun así, la noción de intersubjetividad no nos permite pasar fácilmente a la noción de sujetos colectivos.”⁴

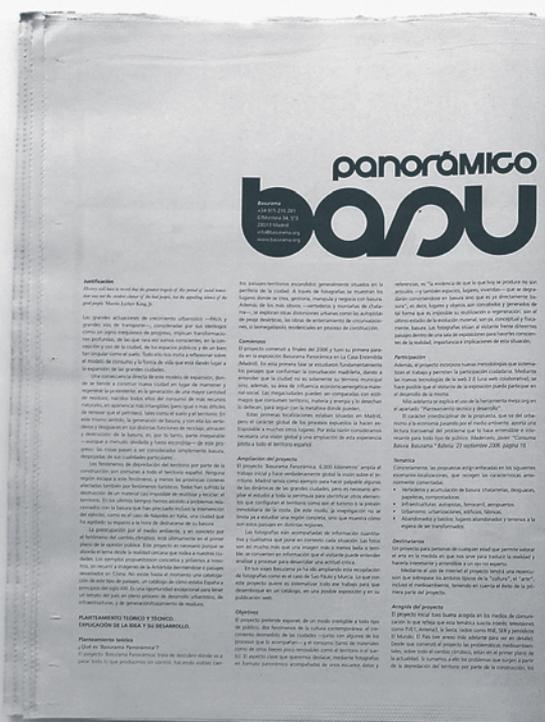
Un ejemplo de estos colectivos es A77, uno de los grupos más activos en Latinoamérica actualmente. Proveniente de Buenos Aires y conformado por los arquitectos Lucas Gilardi y Gustavo Diéguez, posee un sistema de trabajo basado en la emergencia de lo práctico e impulsa espacios de interacción social que fomenten la intersubjetividad. Es una plataforma integrativa (le incumbe la educación) y relacional, identifica

y valora procedimientos derivados de una red social, “que define los programas de acción y los pone en marcha.”⁵ Este grupo inauguró en enero del presente año el Centro Cultural Nómada. Los creadores buscan hacer circular arquitecturas efímeras y reutilizan desechos para usos culturales en el espacio público. Con esas operaciones aspiran a establecer una relación activa y vital entre la entidad cultural y su entorno. El centro, pensado para la realización regular de actividades, a la fecha ha realizado dos intervenciones urbanas: una en el barrio de La Boca, que consistió en habitar la zona con pájaros y peces, y otra mediante la participación del Centro Cultural Nómada en la versión porteña del Pop Festival. En este último se hicieron talleres que enseñan la reutilización artística de materiales a niños de seis a trece años. Asimismo, se dio inicio al dictado de clases de arte en un container instalado en la terraza de la Fundación Proa. Por último, la agenda de este proyecto contempla el desarrollo de actividades en un recorrido por la zona sur de la Capital Federal.

We can Xalant⁶, es otro proyecto de A77, realizado en colaboración con el artista catalán Pau Faus. El objetivo fue “desarrollar una unidad

Portada revista *Mapeo* #1. Taller Danza, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, octubre 2006.

Interior revista *Mapeo* #5-6. Taller Danza, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, marzo 2009.

móvil entendida aquí como una extensión de la propia institución hacia el espacio público” (We Can Xalant). Esta práctica posee intereses y metodologías comunes al Centro Cultural Nómade que constatan cierta permanencia de objetivos: nomadismo, reciclaje de objetos, producción de un espacio de sociabilidad e investigación urbanística en campo. A77 funciona en alianza con otras unidades independientes: ACM, Associació de veïns pla d'en boet, Can xalant, Disonancias, Efímer club, L'arca del maresme, Osservatorio nómade de Barcelona, Pau Faus, Regidoria de ciutat sostenible, Saló de te y Tránsit.

Los colectivos que conforman esta plataforma colaboran con, o contienen a otras tantas agrupaciones, lo cual reafirma la hipótesis de interacción social y espacial: “Consiste en la puesta en evidencia de una constelación de recursos y personas que forman parte de un mismo ambiente en la sospecha de que su proximidad esconde configuraciones relacionales, afinidades latentes y proyecciones objetivas.”⁷

ESPEJO 2: CIRCULACIÓN DEL DISCURSO⁸ Esta estrategia se centra en la elaboración del discurso a partir de indagaciones en campo del espacio

público. Consiste en la realización de talleres, *workshops*, investigaciones y su posterior puesta en circulación. La ciudad se representa mediante el producto de estas experiencias y recoge del vínculo arte y ciudad “esa forma de negociación humana que Marcel Duchamp llamaba el *coeficiente del arte*”⁹.

Un ejemplo interesante de este tipo de práctica es *Paraformal: Ecologías urbanas*, de Gris Público Americano¹⁰. Este proyecto contempla en una primera fase el desarrollo de talleres de investigación, y en una segunda fase la edición y posterior publicación de un libro recopilatorio¹¹. Estos talleres surgen de una red universitaria, conformada por Buenos Aires, Montevideo y São Paulo, a partir de una plataforma que agrupa discursos, prácticas y sistemas de trabajo que son propios de circuitos independientes y, en su mayoría, autogestionados.

Este posicionamiento ambiguo respecto de la academia dice relación con cierta hipótesis para el vínculo arte-ciudad. Gris Público Americano refiere a una representación de la ciudad latinoamericana como una zona gris; y la dialéctica entre el margen e institución, replicada en la

de lo formal e informal, es desactivada. “Estos pares de opuestos (lo formal y lo informal) han ocupado los medios de comunicación y forjado un debate sobre qué es y qué no es la ciudad y la urbanidad (...) pareciera describir un adentro y un afuera completamente definidos y un congelamiento de las complejas relaciones urbano-ecológicas.”¹²

En cambio, se propone la existencia de lo paraformal en el espacio público, que sería el espacio de procesos, de tránsito, de movimientos. “Partiendo de estos estereotipos, el taller *paraformal* intenta (...) explorar el campo del medio, esa zona gris, gradual y compleja en la que creemos que se desarrolla la verdadera máquina de la ciudad. (...) Evitamos tomar lo formal y lo informal como adjetivos o atributos fijos; intentamos introducir alternativas locales y específicas, adentrándonos en los procesos más “reales” de *formación, transformación, deformación, in-formación*.”¹³

La indicación de los procesos de formación, transformación, deformación e información, bajo la imagen de una zona gris, como algo propio y específico de las ciudades latinoamericanas,

El estado de bienestar y la planificación centralizada modernos no imaginaron que crearían amplias zonas de indeterminación formal colaterales, es allí donde muchas veces crece lo nuevo. Calles interiores del complejo Piedrabuena intervenido por sus habitantes con murales. Buenos Aires, Argentina.

El Centro Cultural Nómade en pleno funcionamiento bajo la araña Maman durante el día de inauguración de la muestra de Louise Bourgeois en Fundación Proa. La Boca. Buenos Aires.

propone una identidad urbana –y la circulación de su discurso– como algo cambiante y en constante mutación.

ESPEJO 3: ARCHIVO Y RECARTOGRAFÍA. El archivo es imprescindible para registrar el intercambio entre grupos y colectivos de ciudades latinoamericanas. Asimismo, el dispositivo editorial es una herramienta que entiende el espacio público como un área cambiante de lectura y relectura. Ofrece un sistema, de alcance internacional, que amplía la percepción de la ciudad y posibilita una recartografía para la construcción de estas identidades.

*Mapeo*¹⁴ (Uruguay), *SPAM magazine* (Chile) y *Ur*¹⁵ (Argentina) son algunos de los dispositivos editoriales que abordan el vínculo arte y ciudad latinoamericana. Su estrategia consiste en la creación y puesta en circulación de archivos y documentos que tengan un impacto en la mirada de la ciudad. A su vez, en el escenario latinoamericano son el hilo conductor de una serie de experiencias periféricas, que luchan por abandonar el aislamiento.

Mapeo es una publicación con una visión panorámica de iniciativas y proyectos de arquitectura, arte y ciudad. En este sentido, su misión no se restringe al aprovisionamiento de contenidos sino que se expande a la idea de reunión de discursos para favorecer el intercambio de miradas. La permeabilidad de los márgenes, los talleres experimentales y el apoyo a iniciativas de intervención aparecen de forma transversal en los distintos números de la revista. De modo similar a *Paraformal*: ecologías urbanas, *Mapeo* se sitúa en los procesos relacionales. Según la línea editorial “Hoy es necesario volver a crear energías. Ya no objetos perfectos. Ya no magistrales juegos de volúmenes bajo la luz.”¹⁶

La recartografía como sistema de representación es también la estrategia de la exposición *Post-it City*¹⁷. Ésta consistió en la investigación y representación de diferentes ocupaciones temporales del espacio público en distintas ciudades. Sirvió como eje de investigación para “estudiar contextos sociales y urbanos muy dispares” que “ponen de relieve la realidad del territorio urbano como el lugar donde, de forma

legítima, se solapan distintos usos y situaciones, en oposición a las crecientes presiones para homogeneizar el espacio público” (*Post-it City. Ciudades Ocasionales*). Tal iniciativa facilitó la producción de redes e intercambios entre diferentes colectivos y proyectos, potenciando el flujo y movilidad de agentes, y la conexión entre equipos y perspectivas de trabajo.

En *Post-it City*, como en las demás iniciativas revisadas, se constata un esfuerzo por producir un intercambio de miradas. En razón de lo anterior, las estrategias de grupos y colectivos se flexibilizan para provocar un diálogo constante y pendular entre disciplinas, entre margen e institucionalidad, entre subjetividad e identidad agregada, entre experiencia limitada y mirada comparada, a través de estas y otras prácticas de exploración y observación urbana, constituyen una tarea interesante y, ante todo, necesaria. Necesaria en la conformación de lenguajes comunes que articulen relatos próximos sobre la ciudad latinoamericana y que, como en *La ciudad* de Levrero, constituyan un espejo que refleje de modo asertivo nuestras realidades dinámicas y en permanente construcción.

PABLO BRUGNOLI ERRÁZURIZ Arquitecto, Universidad Católica de Valparaíso. Profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales de Santiago, Chile. Coordinador de *SPAM_arq*, “Plataforma para la exploración y difusión de las nuevas condiciones de la ciudad actual” y editor de la revista *SPAM_mag*, publicación del mismo grupo. Además es editor de la revista *Materia Arquitectura* de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, Chile. Ha dictado conferencias en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, España, Dinamarca y Portugal. Recientemente participó como co-curador de la exposición internacional *Post-it City*.

PABLO BRUGNOLI ERRÁZURIZ is an Architect from Pontifical Catholic University of Valparaíso. He is a professor at the School of Art at Universidad Diego Portales in Santiago, Chile and Coordinator at *SPAM_arq* (a platform for the exploration and diffusion of new conditions that shape today's cities) and Editor of *SPAM_mag*, from the same association. He is also an Editor at *Materia Arquitectura* magazine, at the School of Architecture at Universidad San Sebastián, in Chile. He has lectured in Argentina, Chile, Brazil, Uruguay, Spain, Denmark, and Portugal. He recently participated as a co-curator at the international exhibition *Post-it City*.

> REFERENCIAS Y COMENTARIOS DEL AUTOR:

1. Levrero, Mario: *La ciudad*, Tierra Nueva, Montevideo, 1970, p. 69.
2. En Chile, el colectivo TUP (Trabajos de Utilidad Pública) realiza trabajos en este campo de manera ininterrumpida desde el año 2005 a la fecha. Luego de una pasantía de Patricio Castro en Observatorio Nomade, Roma (Italia).
3. Laddaga, Reinaldo: *Estética de la emergencia*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006, p. 261.
4. García Canclini, Néstor: “¿Qué son los imaginarios y cómo actúan en la ciudad?”, en revista *Eure* Vol. xxxiii, n° 99, Santiago, 2007, pp. 89-99.
5. We can Xalant: <http://wecanxalant.blogspot.com/>, revisado el 5 de marzo, 2011.
6. Proyecto realizado el 2009 en el centro de residencias artísticas Can Xalant en Mataró, Catalunya (España). Esta obra está realizada sobre las ruinas del “Xiringuito” una instalación realizada por Kawamata que fue quemada por desconocidos el 2008.
7. We can Xalant, op. cit.
8. Una estrategia similar realiza CRAC (Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos), emplazado en Valparaíso y coordinado por Paulina Varas e Isabel Ibáñez. Plantea como principal objetivo “vincular las prácticas artísticas contemporáneas con la historia de la ciudad y su actual coyuntura político-cultural.”
9. Bourriaud, Nicolás: *Estética relacional*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006, p. 49.
10. Colectivo de arquitectos de Buenos Aires conformado por Pío Torroja, Mauricio Corbalán, Adriana Vázquez y Paola Salaberri, entre otros. Se puede situar el origen de este colectivo en las discusiones sobre ciudad formal e informal iniciadas a propósito de la exposición *Post-it City*.
11. El lanzamiento del libro se realizó el 28 de abril de 2011 en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, sede San Telmo.
12. GPA, Paraformal: *Ecologías urbanas*, Centro Cultural de España en Buenos Aires, 2011, p. 17.
13. *Idem.*, p.18.
14. Publicación realizada por Marcelo Danza y Miguel Fascioli entre otros, como un medio de extensión del “Taller Danza”, taller vertical de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en Montevideo (Uruguay).
15. Revista de arquitectura editada en Buenos Aires por Florencia Álvarez, Ariel Jacobovich y Sofía Picozzi. Autodefinida como “un dispositivo de publicación que relaciona flujos de intercambio entre los trabajos y las personas que participan de ellos y los articula con una escena pública extendida.”
16. “De crisis, usinas y cinismo”, en *Mapeo*, n° 5-6, Montevideo, 2008, p. 2.
17. También conocida como *Ciudades Ocasionales*, exposición-investigación dirigida y curada por el teórico de arte catalán Martí Peran, iniciada el 2005 en Barcelona con un workshop en el que también participaron como tutores el arquitecto italiano Francesco Careri y la artista griega Maria Papadimitriou. La exposición contó con diferentes fases: la primera concluyó con la muestra realizada en el cccb (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) en marzo de 2008. Posteriormente se desarrolló una itinerancia por Latinoamérica entre los años 2009 y 2010: Santiago (MAC), São Paulo (ccsp), Buenos Aires (La Prensa) y Montevideo (EAC).