

00161

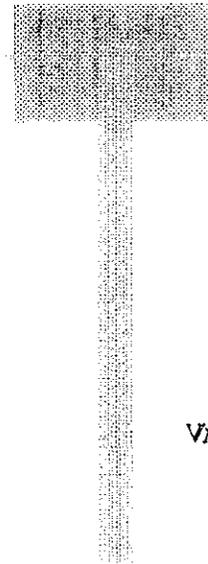
CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

3

JORGE EDUARDO CAÑAS LÓPEZ

**ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES
ORIENTACIÓN EN ARTE URBANO
MÉXICO
2001**

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

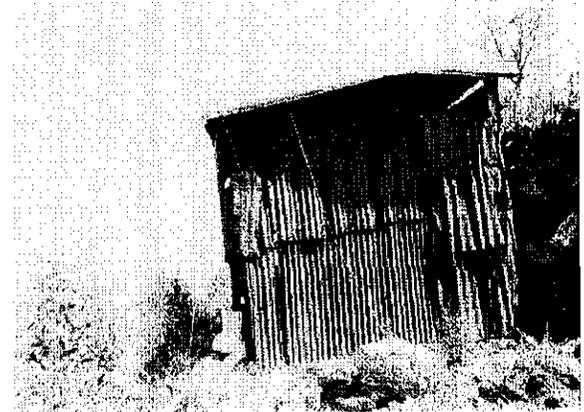
Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

“UN PROYECTO NEOCULTURAL”

Comentario sobre “Ciudad, imaginario e Identidad”

En 1966 Robert Venturi escribió en su libro “Complejidad y Contradicción en Arquitectura” refiriéndose a la mirada postmoderna de la ciudad como “elementos que son híbridos más que puros, comprometidos más que claros, ambiguos más que articulados, perversos así como interesantes”.

Tales premisas nos enfrentan directamente con los objetivos planteados por Jorge E. Cañas L. en su trabajo “Ciudad, Imaginario e Identidad” como el reconocimiento e interpretación histórico social de los valores ancestrales y cotidianos de nuestra realidad mestiza latinoamericana; enfatizando así, la confrontación existente entre sus realidades estéticas y sus procesos civilizatorios; en ámbitos artísticos y en los espacios reales de las ciudades latinoamericanas.

Puntos de partida de naturaleza histórico cualitativa abordan el tema tomando los procesos de transición campo-ciudad, referido a creaciones sociales y estéticas, de acuerdo a la dinámica temporal y a la configuración comunitaria de grupos sociales marginales. Así mismo, estos procesos transitorios referencian sus contradicciones con aquellos de tipo económico y conceptual, surgidos en la modernidad y paralelos a los lenguajes de las diferentes culturas marginales.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

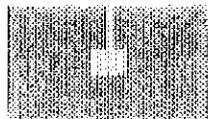
Presentación

vi

Análisis de comportamientos, forneas, saberes, imaginarios, así como su demarcación fronteriza hacen parte de una apropiación de procesos históricos sociales contemporáneos, estudiados en la comunidad llamada Tototitla “lugar donde cantan los pájaros”. Una de las premisas metodológicas es el acercamiento a lo dual cultural, esto es, la interpretación de sus raíces étnicas y míticas transversalizadas por los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología como síntomas de consumo y de estandarización cultural; los cuales generan la gran dicotomía entre premodernidad, modernidad y postmodernidad.

El propósito de este trabajo es plantear una posibilidad de reconstrucción neocultural como es el rescate de principios de alteridad, expresión étnica y libertad individual y colectiva; expresiones populares y medios de comunicación que evolucionan desde su condición actual como procesos anticulturales comunitarios hacia la transmutación del mito, el entorno y los símbolos en metáforas de la ciudad contemporánea.

La ciudad debe plantearse como escenario interactuante para las diferentes comunidades, constituyéndose así mismo en fenómeno vivencial de todas las contradicciones y polisemias del mestizaje cultural.

La recuperación de una identidad, se apoya en la creación de simbologías ancestrales que mediatizadas por la estética y la cotidianeidad generan transformaciones de la memoria en interpretaciones del presente; surge entonces lo artístico como lenguaje interpretativo de lo cotidiano y lo elemental, que evidencia las verdades multiculturales de una comunidad, su ambigüedad problemática y simultaneísta frente a la modernidad. El espacio público es punto de convergencia de los procesos de acción y los valores espiritualistas, donde surgen la actividad metafórica, los metalenguajes y las interpretaciones de lo contemporáneo dentro de sus múltiples contradicciones económicas, políticas y culturales.

El mestizaje, sus simbolismos y su expresión plástica aparecen como signos icónicos de un lenguaje marginal e imaginario, donde se integra el hombre, el entorno ciudadano, la mediatización de los lenguajes y finalmente el desarraigo; sin embargo, es el arte el actuante catalizador y el lenguaje reflexivo de valores objetivos y su relación intersubjetiva. "Desde siempre la estética ocupa un lugar muy importante, pues ha construido un medio de reconocimiento del imaginario colectivo y su representación" (p.23) por lo tanto, "el arte mirado desde este punto, es concebido como disciplina dinámica, abierta para cruzar los obstáculos entre las ciencias, las humanidades e identifican las estructuras internas y externas de lo social (p.24).

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Presentación

viii

El Paisaje urbano es intervenido y recontextualizado por la acción significativa del hombre a través de su memoria histórica y cotidiana, transmutando su continuidad mítica, ritual y estética dentro de un mestizaje antropocéntrico, abundante en códigos comunicativos, constitutivos y deconstructivos; surge entonces la resemantización del fenómeno urbano unido al valor y a la presencia de lo contracultural, esto es lo que el autor llama "los procesos de enriquecimiento simbólico, en la recuperación de la *identidad original y el apropiamiento del espacio público*" (p.29). "Intervenir es un acto de simbolizar, construir una actitud positiva o negativa frente a nuestro entorno, convirtiéndolo en sujeto de acción social y en interpretación de una imagen visual memorizada..." (p.30).

La evidencia de un pluralismo cultural latinoamericano, se manifiesta en los regionalismos y la globalización económica. De allí que surjan intentos para plantear modelos teóricos y técnicos regionales a partir de lo fragmentario y heterogéneo de nuestras realidades locales; esto abarcaría un proceso de neoculturalidad, basada en el intercambio, el diálogo y la comunicación discursiva entre diferentes comunidades, lográndose una simbiosis más equilibrada entre lo propio y lo adquirido, lo individual y lo colectivo, lo hegemónico y lo subsidiario. "Contradicciones sociales legadas de visiones parciales y fragmentarias, muestran la permanencia de valores terrígenos mágico-ritualistas y por consiguiente son el *producto de una pseudo-conciencia de lo marginal*" (p.35)

La dicotomía entre tradición y modernidad, se expresa a través de procesos de resignificación de las diferentes formas culturales y artísticas, convirtiendo el imaginario social en nuevas fórmulas de expresión y proyección de las realidades en el contexto de la modernidad enfrentada ésta, a postulados premodernos y a la vez postmodernos

Si consideramos la premodernidad como una recuperación de símbolos, formas, tradiciones míticas y rituales que evocan fuerzas equilibrantes o destructivas del hombre y su entorno; entonces la paramodernidad tendría que interpretarse como “el reconocimiento de la ciudad como entidad de la multiplicidad étnica, social, cultural económica y política, donde el proyecto modernizador y lo cibernético (con su autopista virtual) recorren, informan, comunican y extravían a nuestro hombre dentro de espacios laberínticos, recreados por las telecomunicaciones” (p.51).

Lo postmoderno, como procesos polivalentes y políticos, constituyen “ la fragmentación de las perspectivas urbanas, trae consigo la exaltación de un ideario anticonvencional” (p.55). Esta simbiosis entre lo convencional y lo innovatorio, lo cotidiano y lo supersticioso, genera la plurivalencia de los contenidos sociales y culturales, hasta desembocar en panoramas permeados y transformados por presencias y ausencias de origen virtual y contradictorios, lenguajes cuyos orígenes polimórficos nos recrean historias experiencias y situaciones inesperadas de nuestras cotidianidades en la ciudad. Por lo tanto: “Los paradigmas urbanos donde la acumulación y la congestión informativa son evidentes, aparecen en su ambigüedad constructiva, densidad de elementos y en su espacio público como la ficción, la seducción y lo artificial (p.58).

Beatriz Amelia Mejía de Millán

Doctor en Filosofía y Letras U.P.B.

Pereira - Colombia

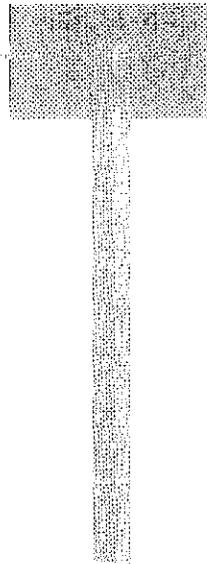
Junio del 2001

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

I. INTRODUCCIÓN TÉCNICO-CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN TÉCNICO-CONCEPTUAL

I. Aspecto Técnico

El espacio público es la esencia de la ciudad. Esta unión de espacio y eventos humanos constituye un organismo complejo que requiere análisis inter/transculturales. La ciudad crea lo objetivo con su vivencia de los modelos modernizadores, pero al mismo tiempo da la capacidad para la evaluación de lo subjetivo (imaginario), o sea, cada hombre es una variable; conformando urdimbres y nodos que construyen la identidad de la sociedad. Es así que, en la contemporaneidad, la ciudad y sus pobladores se han convertido en un objeto más de estudio, donde la deconstrucción, la construcción y la reconstrucción de la memoria urbana ha sido un tema inagotable en casi todas las disciplinas.

Lo público como el lugar que permite al ciudadano intervenir, participar en la construcción colectiva de la identidad, de la ética, de la racionalidad, de una avanzada horizontal de convivencia; desarrolla métodos interdisciplinarios del pensar e investigar, como medio crítico entre la realidad y su análisis conceptual. "Desde este punto de vista no carece de interés comprobar que la sociología de lo cotidiano (relación del individuo con las imposiciones sociales duraderas, repetidas) se suma, con cierto éxito, a dos de las disciplinas ensalzadas durante los últimos veinte años: la antropología social, cultural, histórica (que considera la relación con el otro) y el psicoanálisis (que se ocupa del individuo y su propia historia)" (Armand y Michelle Mattelat, 113).

Se abogará aquí, por la rehabilitación del suceso, que demuestra claramente la implicación directa de problemas de tipo social que han provocado la imposición de nuevos patrones económico/culturales (modernidad) que determinan la contradicción, creando imágenes falseadas y generalizadoras como realismo mágico, surrealismo y exotismo cultural; para distinguir la realidad marginal e imaginaria de los pueblos en vías de desarrollo.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Introducción

2

Integrar el ensayo visual (instalación) con la realidad física y lo conceptual (investigación) con el pensamiento contemporáneo, esto como crítica a la modernidad.

En el análisis del espacio público y de las comunidades de carácter irregular se plantea:

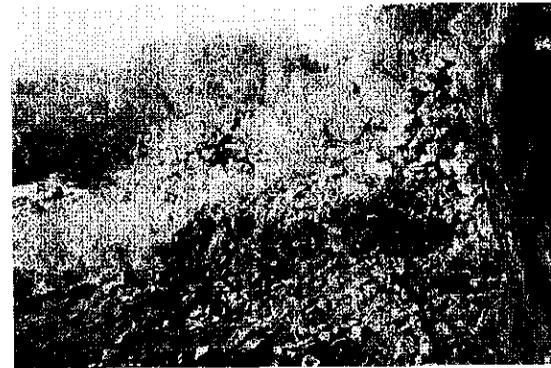
La Función de este trabajo es distinguir el papel que desempeña la identidad cultural y las proyecciones de las artes visuales actuales en la "Ecumenopolis" y su construcción de futuro. Y, como objetivo general encontramos: Conceptualizar los sistemas mestizos vivos en las comunidades irregulares dentro los parámetros de interpretación de la historia, reconociendo los legados ancestrales que trascienden en la cotidianidad en la ciudad. Para la formulación de conceptos e imágenes de una nueva identidad.

En el desarrollo del mismo, encontramos derivaciones del fin principal que corresponde a situaciones particulares en la búsqueda de soluciones, estas son:

- Recuperar y recrear las vivencias de los pobladores de las zonas irregulares (Tototitla) en relación con los planteamientos de lo moderno, esto como método de encuentro y análisis del mestizaje.
- Confrontar la realidad estética, los parámetros de comunidades ancestrales y su continuidad en los procesos de civilización alternativa.
- Ubicar en el espacio público analizado, los referentes con los cuales se orienta una visión de un hombre multicultural; rescatando su cotidianidad, espiritualidad, religiosidad y magia como lenguaje simbólico para la reconstrucción de su identidad cultural.

Los aspectos metodológicos con que su busca resolver el problema de estudio cuenta con la interdisciplina y la crítica de los procesos artístico/culturales contemporáneos. Los resultados artísticos actuales suponen como medio de expresión los conceptos subjetivos o autocomplacientes en la comprensión del momento histórico. La proyección psicológica/social en el arte exige un conocimiento para sus interpretaciones, oponiéndose al hedonismo estético y proponiendo la trascendencia del espacio social real, con sus manifestaciones y conflictos. Reconociendo en la expresión o acción humana, la totalidad del ámbito estético -el sentimiento y la sensación transmitido por su realidad-.

Teniendo en cuenta el fenómeno estético desde la perspectiva de su ordenación interna (intensión, multiperspectiva, e intersubjetividad), debe situarse en un nivel de superestructura, es decir, por encima de todos los sistemas; aunque la relación con estos sea constante (inter/disciplina o trans/disciplinariamente). Se puede opinar que con una visión jerárquica de los diferentes componentes de la cultura, la posición del arte sería superior de acuerdo a que es el resultado de los requerimientos de identidad, espiritualidad, cotidianidad e imaginario de las comunidades; con sus necesidades de expresión y comunicación.

Desarrollar teorías crítico/sociales como medio de análisis y reconocimiento de los lenguajes marginales en las propuestas estéticas; teoría y práctica para entender los cambios en el pensar, en el actuar y en la expresión de las comunidades sumergidas en espacios de consumo masivo y de estandarización cultural.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Introducción

4

- **Investigación documental.**
- **Exaltación de valores mestizos como estructuración, recuperación e identidad.**
- **Identificación de la ciudad como proyecto de expresión plurivalente de nuestra entidad.**
- **Elaboración y presentación de procesos de investigación hacia un proyecto final (entre: encuentro y desencuentro) del análisis de planteamientos teóricos y realidades que conduzcan a un lenguaje visual, concluyendo en una creación plástica.**

El método se plantea desde dos puntos de vista complementarios: Una mirada interior de la realidad desarrollada por el método cualitativo y una mirada exterior histórica, donde lo documental se confrontado con una imagen crítica y sistémica.

Histórica

Criterios, sistematización de datos reales y actitud crítica para la elaboración de una imagen sobre el pasado y el devenir de las ciudades en *transición campo/ciudad*, evidenciando la relación de las creaciones humanas y su aparición en el tiempo; tiene como presupuesto 'el hecho' que su función corresponde aclarar los parámetros sociales en los que se desarrolla. La historia es lo interno de la investigación, de las grandes configuraciones comunitarias humanas y de los hombres que actúan en ella.

Resolver mediante una posición crítico/social, puntos de encuentro y contradicciones conceptuales entre la modernidad (expresión, entorno, productividad) y los lenguajes marginales mediados por los lineamientos estéticos vivos (desarrollo humano, apropiación espacial e imaginarios); mediados por los lineamientos estéticos.

Cualitativa

Método que produce y analizan los datos descriptivos, tales como símbolos, palabras escritas o dichas y el comportamiento observable de las personas; interesado principalmente por el sentido, por la observación del fenómeno social en su medio natural; el conocimiento de un sistema viviente es forzosamente incompleto e inacabado. Desde la imagen de la vida social, la

vida individual es también una mezcla de consciencia y de inconsciencia, del pasado y de la novedad, de lo conocido y de lo desconocido.

- Conocimiento de los saberes, usos y apropios tradicionales culturales.
- Dirigir el conocimiento de las fronteras imaginarias y a las caracterizaciones de los lugares en su cotidianeidad.
- Referenciar las imágenes expresadas por el conjunto humano y el acercamiento o contradicciones con los procesos históricos modernos.

Dinámica de sistemas

Para analizar los comportamientos de los sistemas se utiliza esta herramienta como complemento metodológico que aplica una visión estructuralista en la fragmentación de los procesos cualitativos y en la retro/alienación de los elementos que interactúan en el fenómeno, los cuales se configuran a través de interrelaciones cíclicas de individuos/historia que definen conductas de transformación colectiva en tiempo y espacio.

Los aspectos metodológicos relacionan lo cualitativo y lo cuantitativo en la construcción de sistema cruzado, que se desarrolla en el análisis de lo cultural y de lo espacial. La comunidad de estudio producen lenguajes particulares visiblemente territorializados, mentalidades y relatos; superpuestos determinados por la dualidad de "memoria y olvido" dando por resultado el producto mestizo como catalizador de vivencias simultáneas.

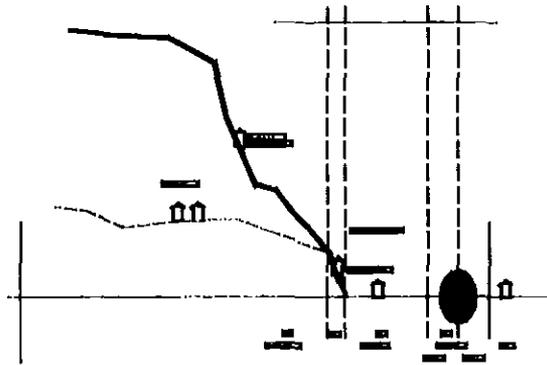
Bajo un principio Fractal/ Caleidoscopio, de formas mínimas generadoras que se reproducen millones de veces para estructurar formaciones complejas que parten del elemento básico y por reflexión de sí mismo forman un colectivo. Cada elemento contiene información que lo estructura como individuo y dentro del proceso aparentemente caótico, su orden se origina de lo interno a lo externo con interacciones sutiles de información.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Introducción

6

La conservación es la gestión racional de los recursos, es el desarrollo de su identidad cultural y es la búsqueda de la armonía entre hombre-hombre, hombre-naturaleza y hombre-realidad histórica.

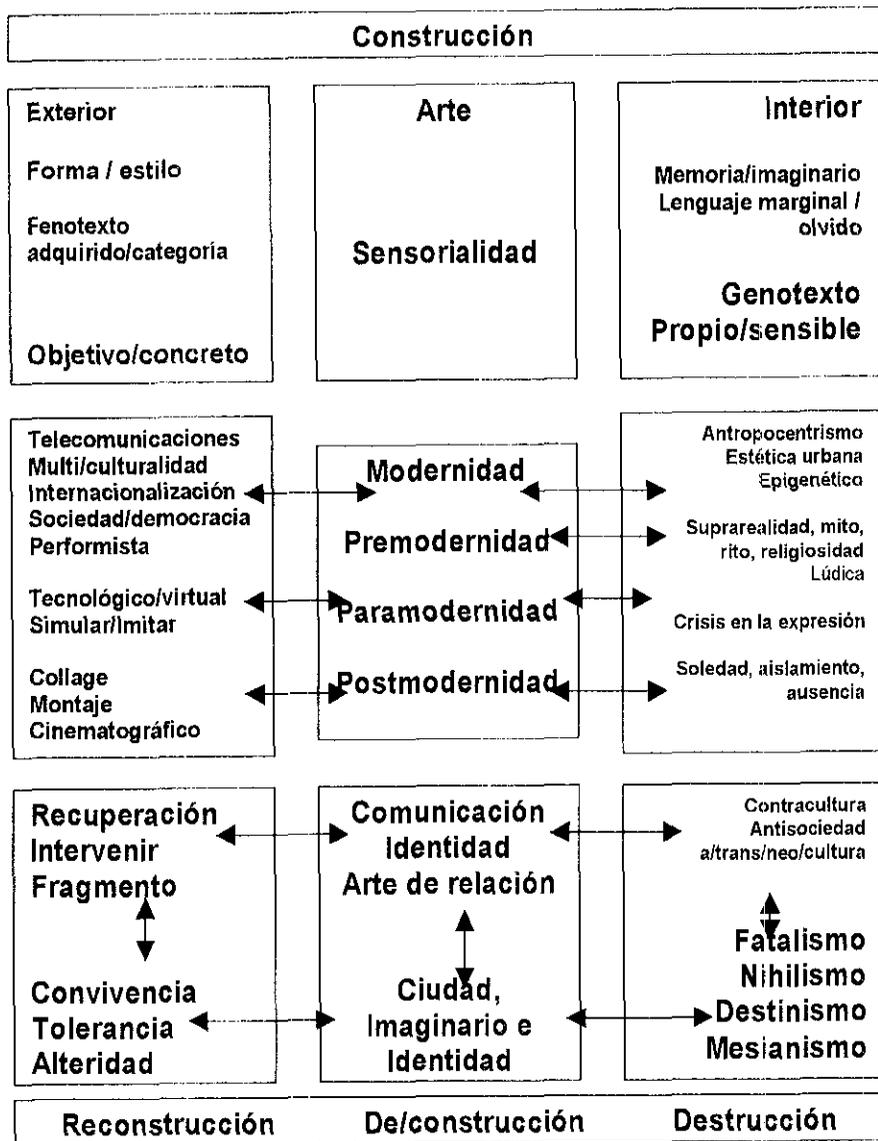
Describir las vivencias de la comunidad de estudio es el propósito de la totalidad de la investigación (resultados teórico/prácticos), acercarse geográficamente es ingresar a una interpretación del sitio, es integrarnos imaginariamente a su realidad; como postura dinámica/estructural de este trabajo.

Asentamiento irregular denominado Tototitla «*Lugar Donde Cantan los Pájaros*» ubicado en el cerro Tezontitla «*Tierra de Pájaros*», integrado al Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa Delegación Xochimilco, México D.F.

El cerro Tezontitla es un área de conservación ecológica, territorios sujetos a regímenes especiales de protección institucional donde se trata de suprimir o mitigar la influencia de la creciente presión del hombre sobre el ecosistema, sin embargo a pesar de la normatividad son sitios susceptibles de ser apropiados por la vivienda informal: "suelo barato y sin aparente dueño".

La conservación sustentable debe estar centrada en el hombre, que trata de mantener condiciones que permitan el desarrollo humano con una calidad aceptable y protección del entorno, esto ligado al desarrollo a un social que respete y redignifique la vida.

MAPA COGNITIVO

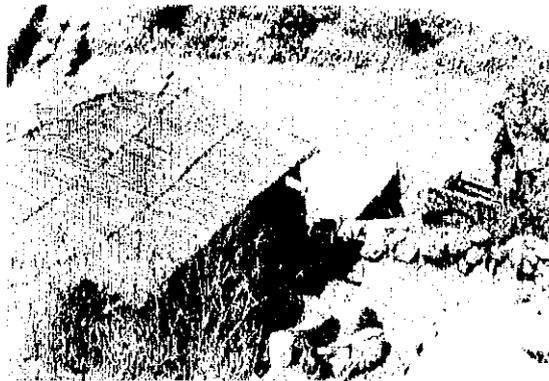

Esquema ideográfico que resume las relaciones entre los principales conceptos utilizados en el desarrollo del trabajo; éste se da como producto de la organización de los procesos y de la traducción de la observación (método cualitativo) a conceptos articulados en un discurso.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Introducción

8

Los diagramas de diálogo demuestran las transiciones y sus resultantes, el proceso de encuentro cultural (sistema afectado, fenómeno perturbador) produce facetas y productos que dependen de su vulnerabilidad y de su postura de valores.

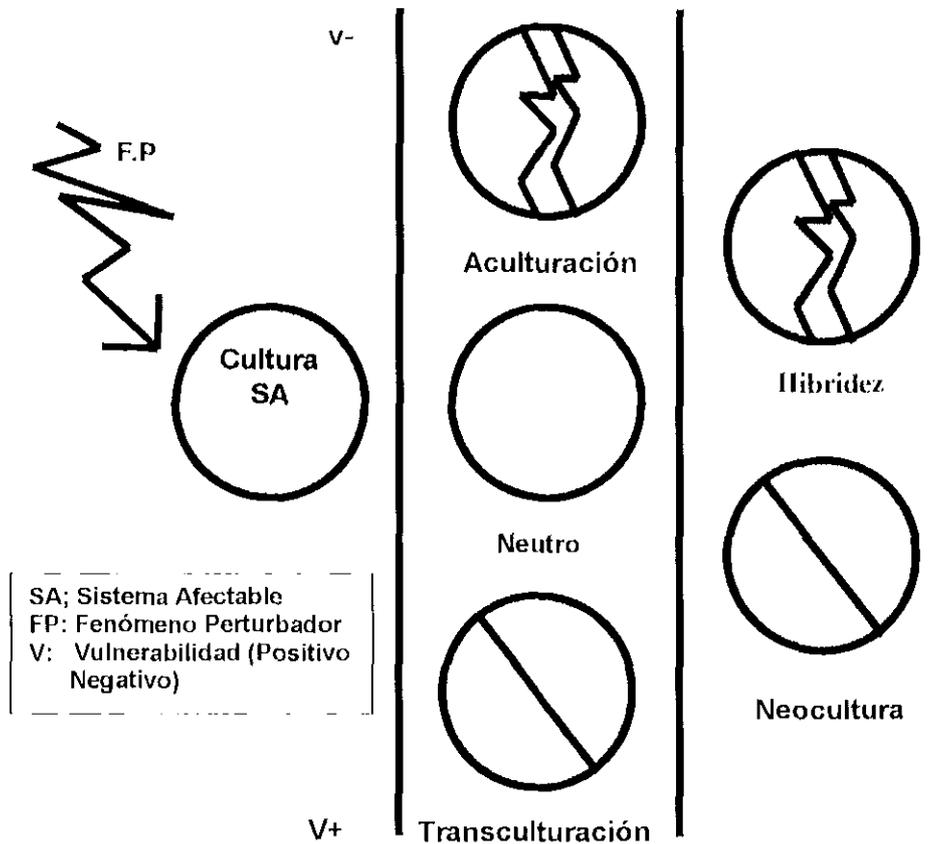
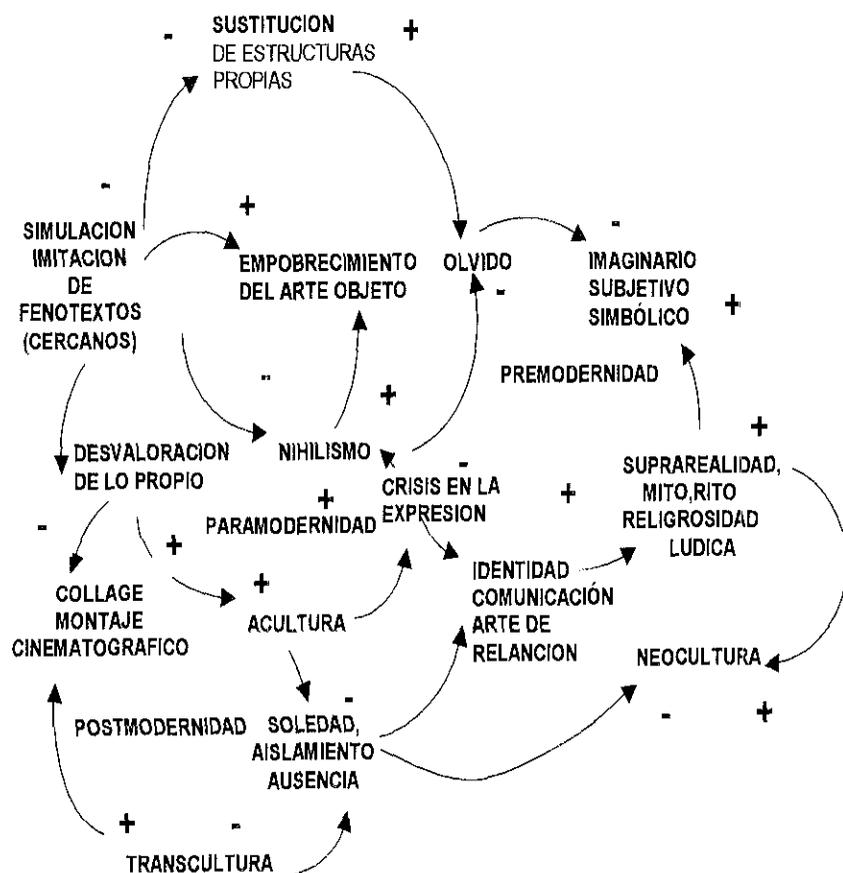

DIAGRAMA CAUSAL

Cada proceso se define por ciclos de retroalimentación entre variables de: sustitución simbólica, mezcla y olvido. Estos grados de sustitución están determinados por un sistema axiológico ("a mayor" o "a menor") de interrelación de las variantes y se expone de forma individual que determina la causa/efecto de los movimientos colectivos.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Introducción

10

Los lenguajes particulares están relacionados directamente con realidades sociales alternativas, estas siempre al margen de procesos institucionales de planificación y de proyectos urbanos integrales y respetuosos de su cotidianeidad.

II. ASPECTO CONCEPTUAL

EXPRESIÓN DUAL

Los fenómenos más sensibles del arte, de la poesía, de la arquitectura, de la filosofía y la literatura de nuestro siglo llevan precisamente el sello de este carácter doble: la negación y la ruptura, la destrucción y la desesperación, la visión exasperada, violenta, angustiada y aniquiladora del mundo; y, al mismo tiempo, la afirmación poética de la belleza, la fe en la vida, en la libertad y la creación humana, la generación de nuevas armonías formales e históricas.

EDUARDO SUBIRATS

De los antepasados se hereda una predisposición que moldea la manera de contemplar y responder a la vida –genotexto–; estos son recuerdos ancestrales formados por arquetipos o símbolos mancomunados que se representa por sus raíces étnicas, y con lo mítico. “...por Mítico se entiende lo que está ahí desde siempre, lo que sustenta la historia humana aparece en ella como SER dado de antemano, dispuesto así inexorablemente, lo que en ella ha de sustancial. Lo que esas expresiones acotan es lo que aquí se entiende por Naturaleza” (Adorno. p.104).

Además, la referencia de lo actual y los medios de comunicación como proyección del pensamiento moderno –fenotexto–, con sus necesidades productivas en ciencia y tecnología; han generado

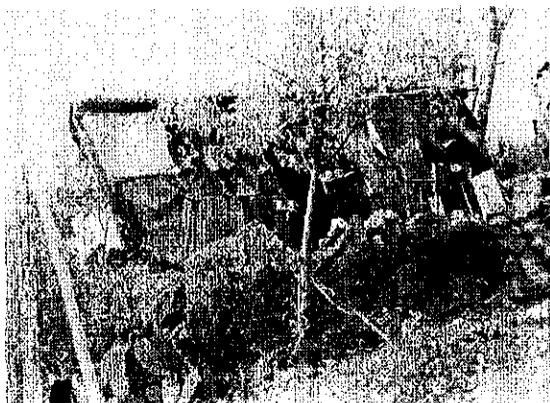
CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Introducción

11

Las lecturas con que cuenta las ciudades (de autor, espontáneas, ideales y utópicas) olvidan el registro de nuevos territorios habitables que el proceso civilizatorio ha dejado atrás; ciudades que se enmarcan en los apropios espaciales, de usos y costumbres pluriculturales.

cambios en el pensar, en el actuar y en la expresión de las comunidades para sumergirlas en espacios de consumo masivo y en la estandarización cultural; creando una crisis de identidad (ubicación frente a lo premoderno, paramoderno, moderno y posmoderno) que se vive actualmente en los pueblos en vía de desarrollo; como las actividades humanas, espacio físico, y expresión de los pobladores de América Latina.

En este sentido del imaginario y realidad, recuperar formas representativas de nuestro orígenes, mezclados con la realidad caótica contemporánea y que esa simple descarga de realidades mediatizadas, adquiera un tono conciliador y transformador entre lo ancestral y lo actual, conformando el hoy dentro de parámetro de "neocultura". Esto con el fin de expresar arquetipos de nuestras etnias y colectivos, más los resultados aprendidos dentro del intercambio social, educativo y cultural; y hacer con estos, que los valores sociales de alteridad, expresión crítica y libertad se despierten no solo en la comunidad de estudio (comunidad Tototitla), sino más allá de sus límites (la ciudad).

Es importante tener en cuenta nuestro pensamiento mestizo con sus variables (euro/indo/afro/americano) para la recuperación de un imaginario propio y sus representaciones en la reconstrucción

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Introducción

12

histórica y estética que actúe como nuestra imagen en tiempo de internacionalización. No se trata de reproducir la historia oficial o de negar la realidad occidental, se trata de colocar una acción crítica sobre ellas y tomar al hombre y a la cultura tan seriamente como lo que son, evitando el destinismo o la alienación; logrando la imagen de un hombre integral que viva en él respecto a su origen, a su expresión y a su futuro.

La estructura equivocada de lo estético/expresivo y de lo popular en los medios masivos de comunicación, impulsan a crear una imagen simbólica, coherente con su realidad actual, imagen que responde a los procesos de contracultura; con un fondo crítico a la modernidad y al consumo. De esta manera es necesario construir una forma interpretativa acorde con el medio, con el interés de expresarse como seres históricamente activos y con la necesidad de reconstruir el mito (imaginario) y el entorno a los sectores populares.

La ciudad como medio que coordine y aplique las tareas históricas, creativas, investigativas y críticas con la experiencia de la realidad; sirve como estrategia para: conducir conceptos en nuestro interior, revivir el imaginario, reestructura el pasado ancestral como objeto para analizar, aceptar o entender los nuevos paradigmas resultantes de la modernidad (multi/

La dialéctica causa/efecto crea un ritmo contestatario entre los procesos de agresión excluyente y la creación de los antilenguajes periféricos.

Las construcciones imaginarias nacidas de una visión individual de la realidad, desarrollan características simbólicas que se integran como unidades básicas en la interpretación del hecho urbano. Imaginario y realidad, dualidad que configura un mundo pluricultural y mestizo.

culturalidad, internacionalización, telecomunicaciones). Y, el arte como tipo especial del saber, está íntimamente relacionado con las creaciones humanas y su aparición en el tiempo, originada como disciplina del conocimiento de función dentro de los parámetros sociales. Este contexto permite que el arte ocupe el espacio premonitorio de los acontecimientos sobre/individuales, determinar el momento histórico/social de las comunidades y de los hombres que actúan en ellas.

Ahora bien, consciente de las necesidades e intereses del medio urbano para poder proyectar acorde a la realidad; se hace indispensable crear espacios alternativos que satisfagan y acerquen al individuo a reconocer la historia y se convierta en un recurso activo de los fenómenos culturales a través de la expresión y comunicación en espacios encontrados en los sectores de carácter irregular.

La ciudad como fenómeno sociológico, como espacio de expresión y como vivencia de contradicciones; es el ámbito que permite el análisis, la conceptualización y la proyección; reconociéndola como el camino para la construcción del conocimiento y el afianzamiento cultural. Es necesario entonces, recrear procesos alternativos de sociabilidad y de búsqueda de una veraz identidad cultural, "ciertamente que la modernidad ha desencantado el mundo. Ha racionalizado el mundo. Lo ha dejado sin magia, sin misterio", "...Sin embargo la gente no se acostumbra

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Introducción

14

a vivir sin encanto, sin misterio, sin mitos, sin ritos" (Martín - Barbero. p.177).

Es importante recalcar la reflexión sobre el papel, la intención y las implicaciones del saber artístico con la forma como lenguaje (apariencia sensible y esencia) y sus connotaciones que aplica a las distintas significaciones en las esferas de las representación y la creación. Querer evaluar y valorar mediante las artes visuales los aportes conceptuales, la estética, el uso práctico del espacio y la configuración de las expresiones multi/culturales de los pobladores en la ecumenopolis o "...ciudades en América Latina en donde la transición de lo rural a lo urbano se esta dando con mayor celeridad; México, Lima, Bogotá, Rio, Sao Paulo y Buenos Aires" (Olea. p. 32); para que de esa manera el conjunto humano actual pueda llegar a una concepción clara del bagaje cultural social propio (identidad). Exaltando su capacidad creadora para el estímulo de las cualidades que el ser humano tiene para percibir y expresar: verdad, tradición y comunidad; como respuesta a la

Se contempla aquí la simultaneidad de procesos, las mezclas ideales entre el pasado y el presente, los pensamientos entre racionalidad y mesianismo.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Introducción

15

Lo sensible como medio expresión de la imaginación, la construcción diaria como verdad de perfeccionamiento humano y la interpretación como creación/expresión de "presencias"; al poder emocionar con su apariencia sensible.

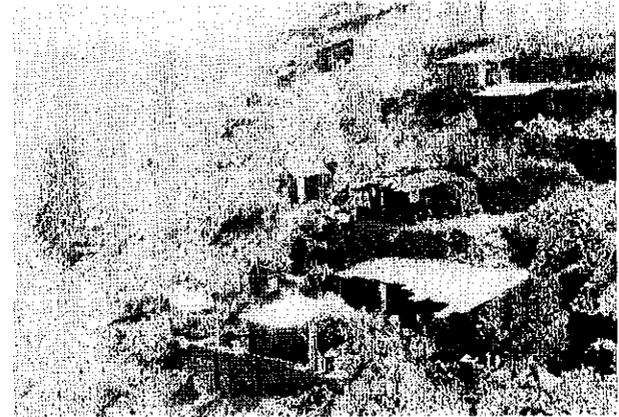
unión sensible entre: el arte, la identidad y la comunicación.

De esta forma desarrollar el proyecto "Ciudad, Imaginario e Identidad" Experiencia Estética y Territorios Trans/Urbanos, consta de un análisis teórico y un resultado práctico (videoarte). El Primero. "Estructuras, Recuperación e Identidad" reconocimiento de los valores culturales legados por el ancestro (actitud frente a la vida, evocaciones) con su expresión, emoción y posición alternativa frente al proceso de civilización occidental; reconstrucción de la cotidianidad mestiza como camino práctico a la solución de la crisis cultural. Por lo tanto, como entidad para el desarrollo del proyecto en vídeo / instalación: "Ciudad, Imaginario e Identidad".

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

II. ESTRUCTURAS, RECUPERACIÓN E IDENTIDAD

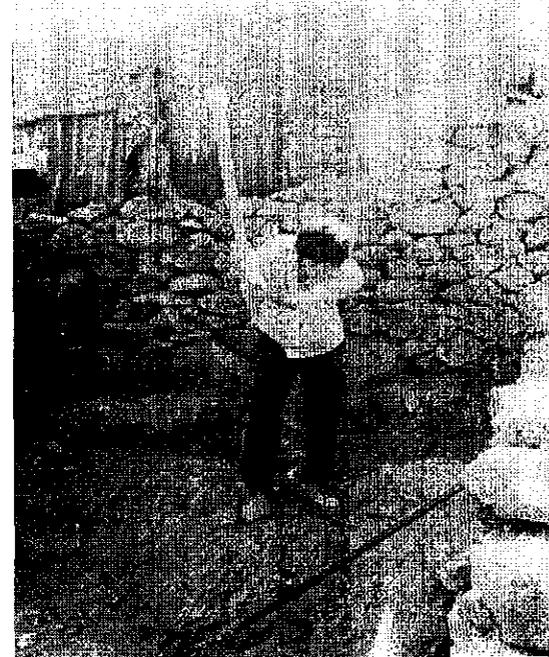

ESTRUCTURAS, RECUPERACIÓN E IDENTIDAD

La complejidad que suscita la reflexión sobre los fenómenos culturales, conduce hacia la idea dinámica de las simbologías ancestrales, para tomarlas como inicio de la investigación y como punto de referencia constante; teniéndolas siempre presentes en los procesos de reconstrucción de las esferas de la creación, sensibles de la estética y de la vida misma de la comunidad en su cotidianidad.

La construcción de una identidad mestiza ha tenido infinidad de instantes coincidentes, pero indudablemente las posiciones científicas: “de la naturaleza y del espíritu (empírico/analista, histórico/hermenéuticas y Crítico/social o como saber científico/tecnológico, moral/práctico y estético / expresivo)” (Hoyos. p. 399), están registrados en sus caracteres étnicos (en sus códigos genéticos ‘genotextos’ y en el conjunto de conceptos aprehendidos ‘fenotextos’) mediatizados por sus realidades; evidenciados por los movimientos artísticos y por los medios ideológicos dentro de la organización social.

Este trabajo trata de consolidar esquemas propios a través de

Los territorios periféricos demuestran un tejido urbano heterogéneo, un mundo mágico en donde confluyen las migraciones con sus múltiples mentalidades, un nuevo sentir manifestado en la forma de habitar; un malestar estructural que construye lo contracultural, lo alternativo.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Estructuras, recuperación e identidad

17

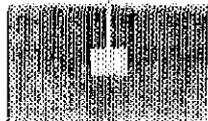
Lo moderno es integrado por lo multicultural, por lo telecomunicativo y por la internacionalización; siempre visto como un sistema de apariencias deslumbrantes.

Lo premoderno como registro de las múltiples interpretaciones de la realidad con su carácter móvil de elementos mágico- ritualista, y visto como conglomerado ejecutante de acciones tradicionales; siempre visto con el objetivo civilizatorio o con la necesidad de ingreso al mundo de la estandarización o del consumo.

un imaginario (inconsciente colectivo y/o mentalidad) que como sistema de representación acerca de las estructuras del mundo y las culturas, sobre la actividad psíquica en el proceso de transformación de la experiencia del pasado como la percepción, la representación o las imágenes que pertenecen a la memoria y que crean nuevas imágenes tanto sensoriales como conceptuales de donde el imaginario surge y se desarrolla dentro de nuestra historia concreta; del conocimiento de la realidad teniendo como trasfondo la presencia del carácter objetivo de "la interpretación" al asumir una universalidad consciente.

La expresión artística pertenece a una categoría, que hace que lo cotidiano y lo elemental, puedan ser reconocidos como lenguajes de verdades múltiples socio/culturales de una comunidad; ya que allí es donde nacen los principios que lo animan. Saber leer el arte ha sido una preocupación creada debido a la diversidad de paradigmas (expresión y realidad) que ellos representan y por la poca conciencia y concepto con que se acogen.

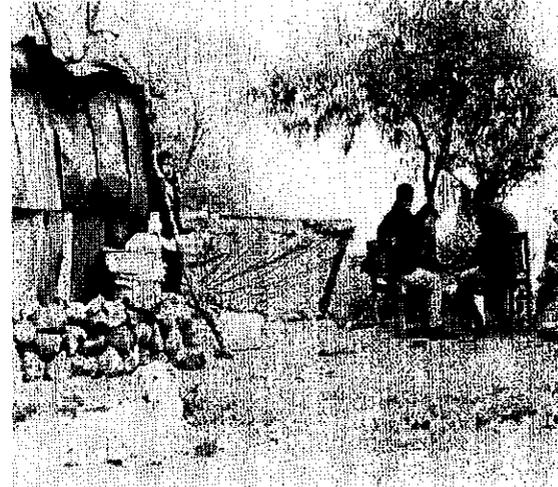
Se plantea entonces, la recuperación de la espiritualidad, colocando un freno al trabajo fácil y haciendo un alto en la ardua corriente del consumo; al valorar de nuevo la esencia del ser humano y sobre todo encontrar la forma de

reconocernos como pluri/étnico/culturales. Ofrecer al hombre un redescubrimiento de sus códigos internos básicos de auto/evaluación, para poder encontrar y entender la importancia creciente de la integración del pensamiento, la acción y la participación en la construcción de la nueva historia local frente a la globalización y sus procesos.

El transcurso de la historia y con ella el avance tecnológico, pone en movimiento vertiginoso a los medios de comunicación constituyendo al hombre, al símbolo y a la imagen en mecanismos para la expresión, a través de los lenguajes narrativos y de los lenguajes abstractos. "...En efecto, la comunicación permite la cooperación social de los participantes en ella, en una interpretación histórica del mundo y en las posibilidades de su transformación material y simbólica" (Hoyos. p.429).

En el normal desempeño del pensamiento en la vida contemporánea, se encuentran conceptos opuestos como: culturas occidentales y vivencias alternativas, comunidad e individuo, civilización y barbarie, democracia e iliberalismo; estos conforman las facetas contradictorias de los juicios sociales entre minorías económicas y elites (donde la ciudad, a través del positivismo desde un concreto lenguaje) y las mayorías excluidas y marginales (lectura de lo urbano, de la vida cotidiana desde el punto de vista de lo simbólico); y, de

Los espacios abiertos comunitarios se convierten en un potente instrumento para la integración social, para la producción de nuevos mestizajes culturales y para crear medios de consenso que fortifican la vida participativa y la democracia interna del conjunto. El espacio público es el generador de encuentros y desencuentros que moldean una acción ideológica y es el productor de lo cívico, de lo ciudadano.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Estructuras, recuperación e identidad

19

La unidad espacial imaginaria campo-ciudad que hacen algunos grupos humanos simboliza la eterna necesidad -del otro-, necesidad que se refleja en lo dual y en la inclusión; como parte del proceso de reconocimiento, de la constitución y de existencia social.

esa manera ambos reconstruyen el imaginario con mitos y metáforas, esto es, el ropaje con el que se cubre la historia de la comunidad en los espacios urbanos, donde los cambios sociales, económicos, materiales y políticos se evidencian dentro de un lenguaje narrativo que nos ubica en un tiempo y en un espacio pertenecientes a una posición cultural o anticultural. "Cada uno de estos efectos/memoria, con sus formas de operatividad con sus tipos de anclajes específicos, deambulan, se yuxtaponen y a veces se hibridan en ella produciendo esa polivalencia de "ciudades invisibles", de estas ciudades que solo existen en el relato del acontecer" (Montoya . p. 78).

Una sociedad plurivalente, hoy día nos permite la posibilidad de afianzar áreas concretas de estudio como la historia, la ciencia, la cultura y el imaginario, que permeados por los paradigmas del conocimientos parcial, consolidan el carácter objetivo de las investigaciones teniendo en cuenta sus límites; es necesario entonces asumir la trans/disciplina y sus alternativas en la elaboración del reconocimiento de las identidades culturales, de un pensamiento valorado desde sus multiplicidades, de una nueva comunicación educativa a través del arte y los medios.

ESPACIO PÚBLICO

Lo urbano como una dimensión física y de investigación estética, desarrolla una propuesta artística como lenguaje simbólico; pero a la vez afronta la dificultad al encontrarse con el desinterés, predominio de la incerteza y de la falta de conceptos con los cuales se viste y se desviste el espacio ciudadano.

América Latina es un continente de profundos y visibles contrastes, evidenciados en su conformación social, económica, política y cultural. La arrolladora y creciente urbanización, ha hecho posible el fenómeno de la existencia de grandes centros urbanos y de ciudades intermedias; sustentando así la contradicción de coexistencia entre comunidades que oscilan entre una organización agraria y/o artesanal.

Se recurre entonces a redescubrir y analizar estas sociedades desde una organización interna (objeto y sujeto), con el fin de comprender las diferencias y contradicciones de estas en todos los aspectos de la mentalidad agraria y de la ciudadana, donde las comunidades objeto están motivadas por las planeaciones, las construcciones y las transferencias de lo rural a la ciudad vistas como entidades en vía de desarrollo, donde su única verdad es el regionalismo y su imaginario; al contrario de las comunidades sujeto (desarrolladas) que planean la recreación y el quehacer de la cultura, del espacio urbano, desde la universalidad y de la educación.

El relato horizontal de la vivencia comunitaria es reflejado en la "elementalidad" en la solución de la tarea diaria y de conflictos sociales.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Estructuras, recuperación e identidad

21

Extinguir los valores construidos en el quehacer diario es someter a cada habitante al olvido de su identidad cultural.

A partir de la internacionalización del capital, los estados vienen realizando esfuerzos para superar la contradicción entre lo social/cultural y el desarrollo socioeconómico y se puede observar cuando los modelos epistemológicos se cuestionan, frente a las distintas modificaciones que están ocurriendo pues, 'la reflexión y proyección de un ser históricamente activo, exigiendo la demolición crítica de planteamientos que nos aleja de la vivencia histórica propia y ser consecuentes con la realidad de nuestro tiempo'.

MESTIZAJE, SIMBOLISMO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA

La memoria ancestral y la identidad cultural han delegado su dimensión estética a la expresión colectiva, al signo icónico y al mismo simbolismo; donde el imaginario y sus lenguajes marginales adquieren un carácter semiótico "...la totalidad del pasado se convierte en materia prima en bruto y de permanente actualidad. Ya no hay ruptura que no sea en el recuerdo" (Salaber. p. 35).

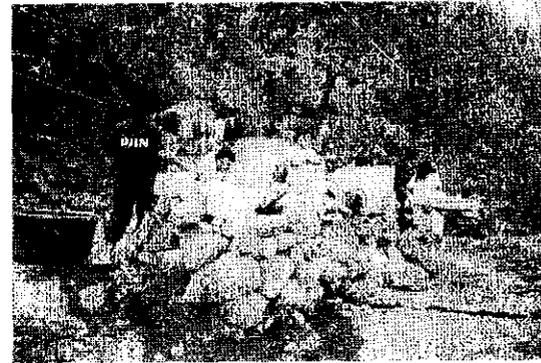
La comunicación se desarrolla en la interacción hombre/hombre y hombre/naturaleza, y registra la continuidad entre rasgos ancestrales y sus interpretaciones, configurando las identidades culturales y sus representaciones artísticas. Nuestro espacio, esa confusión

de signos, esa tesis simbólica, esa multiplicidad de representaciones y esa plurivalencia de lenguajes; sin encontrar interlocutores, convierte nuestra realidad cultural en un monólogo hipotético sin encontrar a quien seducir, olvidando el trasfondo auténtico del bagaje histórico / cultural.

Lo anterior conduce a la búsqueda de nuevas alternativas de comunicación que enriquezcan y acentúen nuestros rasgos de identidad, que reconstruyan las formas de sociabilidad, la disminución del desarraigo y el reconocimiento de los lenguajes marginales. Cuando el receptor se olvida de sí mismo, es cuando esta poseído por el ritmo del mensaje y de tal manera su imaginario constituye una red más de información y de narración. "...porque el lenguaje no es privado y personal, o mas bien, lo privado y personal es mediatizado por el material lingüístico disponible, que es material social" (Marcuse. p. 221).

El hombre/comunicación da valor a los fenómenos de la realidad y los cataloga como sublimes o banales, trágicos o cómicos, interiores o exteriores; y está asimilado a todos los campos de la estética y su relación con el mundo. La estética determina la posición frente al mundo espiritual y vital teniendo un campo objetivo (propiedades sensoriales de la realidad) y uno subjetivo (la conciencia estética que determina los sentimientos, el gusto, el ideal, las vivencias).

El arte es capaz de reflejar los valores objetivos y la relación subjetiva y el artista frente a ellos (relación con la ideología del artista y la ideología en el arte), una de las relaciones más

Tenemos que contraponer al mundo del concreto lenguaje, el mundo originario-interno que se expresa con la nostalgia y la lúdica.

Contraponer también, a la realidad sólida, posturas alternativas de experiencias y memorias en la consolidación de seres integrales y consecuentes con sus verdades culturales.

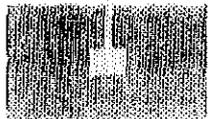
CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Estructuras, recuperación e identidad

23

En el imaginario toda mitología domina el entorno natural; así mismo, podemos decir que el espacio se construye por medio de metáforas individuales que como "sujetos urbanos" reinventan a diario los "mapas de ciudad", sujetos que usan como mecanismo las proyecciones ancestrales-sociales para apropiar y destruir los límites de cada fracción de ciudad.

desarrolladas del hombre frente al mundo es su actividad creadora, que necesariamente lo lleva al estudio de la naturaleza y a percibir todas las formas internas ó esenciales de la estética. Lo que determina el proceso y desarrollo del arte con relación a la vida individual, asimilando las peculiaridades de la comunidad, con los factores y valores inherentes a su espiritualidad.

Ellos están capacitados de una sorprendente agilidad cerebral para procesar datos e informaciones que provienen de los diferentes sentidos y adaptarlos, aceptarlos o rechazarlos de acuerdo a sus intereses o necesidades para configurar su habitat. Este esquema con la combinación ojo/ retina/cerebro está preparada para percibir el color, movimiento y armonía de una manera inconsciente; a este estímulo, se reciben dos respuestas: la primera del pasado genético heredado (limitado por la evolución) y la segunda del intelecto educado (que puede inventar soluciones). Esta selección/unión natural establece una resonancia interna y puede producir un pensamiento consciente y una actitud lúdica sensorial, que lo pueden conducir hacia otra actitud más profunda, reflexiva y participativa.

Desde siempre, la estética ocupa un lugar muy importante, pues ha constituido un medio de reconocimiento del imaginario colectivo y su representación; teniendo como realidad su entorno y sus características biológicas/naturales,

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Estructuras, recuperación e identidad

24

transformando su información biogenética y recreándola de acuerdo con leyes 'sui generis' que rigen el pensamiento y la naturaleza; dando así paso a un estilo propio (unión entre los principios 'ideales' y los dados por la "época") identificable dentro del contexto frente a otras culturas.

Por lo tanto, la teoría del arte es necesariamente de naturaleza interdisciplinaria, ya que provoca posiciones de cuestionamiento y de validez encaminadas a la determinación de cual es la relación entre el sujeto y el objeto. El arte mirado desde este punto, es concebido como disciplina dinámica, abierta, para cruzar los obstáculos entre las ciencias, las humanidades e identificar las estructuras internas y externas de lo social, en consecuencia con sus conjeturas imaginativas, y que a través de una atención debidamente dirigida configure su unidad, con la realidad y con el sujeto.

Mientras la modernidad inventa su nuevo mapamundi de expansión comercial, los habitantes de la periferia citadina configuran a diario los "croquis de ciudad" que contienen intersecciones mentales, centros imaginarios, sistemas de circulación fantasmagóricos y una trama cultural basada en lo orgánico, en lo natural.

ESTÉTICA MESTIZA

LA SENSIBILIDAD Y NUESTRO ESPACIO

“El arte es ‘lo que humaniza al hombre’ y por lo mismo no se puede prescindir de él. Bajo esta circunstancia es un medio para la transformación de la sociedad. Pero ello exige que sea la colectividad en su conjunto quien produzca lenguajes artísticos propios, que los libere de la expoliación que producen los lenguajes ajenos cuando se está incapacitado para replicarlos”.

OSCAR OLEA

Existe una eterna dicotomía entre los conceptos de ‘espacio estético y representación artística’, que son entendidos como procesos metodológicos en la proyección del pensamiento y de la expresión humana, los cuales en multitud de ocasiones se mezclan, se diferencian o se mimetizan; logrando asumir lo estético y lo artístico como elementos duales y permanentes que habitan lo cotidiano, y que sirven como medio de identificación de los pobladores y sus representaciones.

Lo estético como percepción del mundo natural, originario, con sus valores figurados en la construcción social de identidades culturales, de la expresión de lo sensible, de lo sublime y de lo comunicativo simbólico, describe el universo individual y de la

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Estética mestiza

26

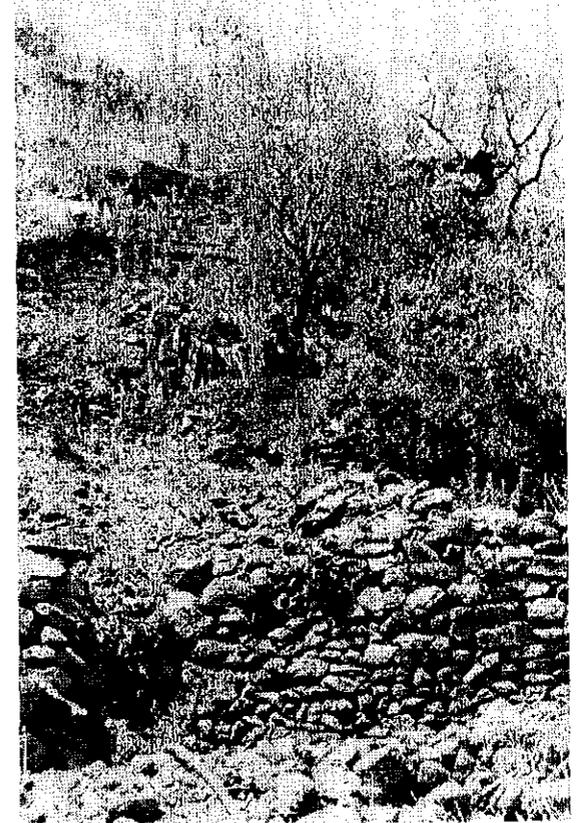

otredad, bajo sus relaciones: hombre/naturaleza, hombre/sociedad y hombre/pensamiento; representado por lo objetual y lo no objetual, esto es la cotidianeidad, la espontaneidad y la autonomía expresiva del individuo y de las colectividades que reflejan las culturas del lugar. "En la medida en que el espacio constituye un escenario y sea utilizado como tal por un grupo que se representa a sí mismo simbólicamente, la obra de arte espacial creada por los objetos y acontecimientos existentes en su interior ha de poseer una unidad estética que represente el universo simbólico de esa comunidad" (Fernández. p.25).

Contrapuesto a la concepción de lo artístico, que se relaciona con construcción lingüística y comunicativa, en la cual, la expresión es matizada por el concepto, por la intención, por el contexto, por el momento histórico y el reconocimiento del individuo; por el discurso o la necesidad de expresión, y por su transformación en el mundo de la creación a través de elementos de carácter: visual, auditivo, acción o intervención. "...Consiste en una proposición de doble sentido, un sentido literal y un sentido espiritual conjuntamente, por lo cual se presenta un pensamiento bajo la imagen de otro pensamiento, apropiado a volverlo más sensible y más importante que si fuera presentado directamente y sin ninguna especie de velo" (Fontanier. p.114).

En la tradición naturalista (entendida como naturaleza humana, originaria), se practica la concepción espacial y objetual como un sumergimiento en la magia mítico/ritualista -utilizada desde estructuras tradicionales, que en muchos de los casos son interpretaciones, símbolos, signos o señales que a su vez, provienen de imágenes originarias de su sociedad las cuales pueden traspasar los límites de la existencia-; y que en el contexto mestizo se han transformado/transmitido generacionalmente.

El paisaje urbano es humanizado por la visión del hombre, como significativo y resignificado a través de su memoria histórica, elevado imaginariamente a niveles antropocéntricos, es el texto que contiene sus vivencias diarias y las cotidaneidades; es el medio de expresión, de su identidad cultural y sus legados político/sociales. Lo subjetivo delega en la estética su capacidad de continuidad mítica en las comunidades donde lo natural, lo emocional, lo visceral y la historia convergen en una simbiosis (estética/ética) que hace la diferencia entre los distintos pueblos. "El hombre recrea constantemente el mundo imitando la obra de sus dioses; esas actividades que en nuestra civilización hemos dado en llamar arte -y otros quehaceres estéticos aun no considerados como tales- comienzan siendo expresiones de sus

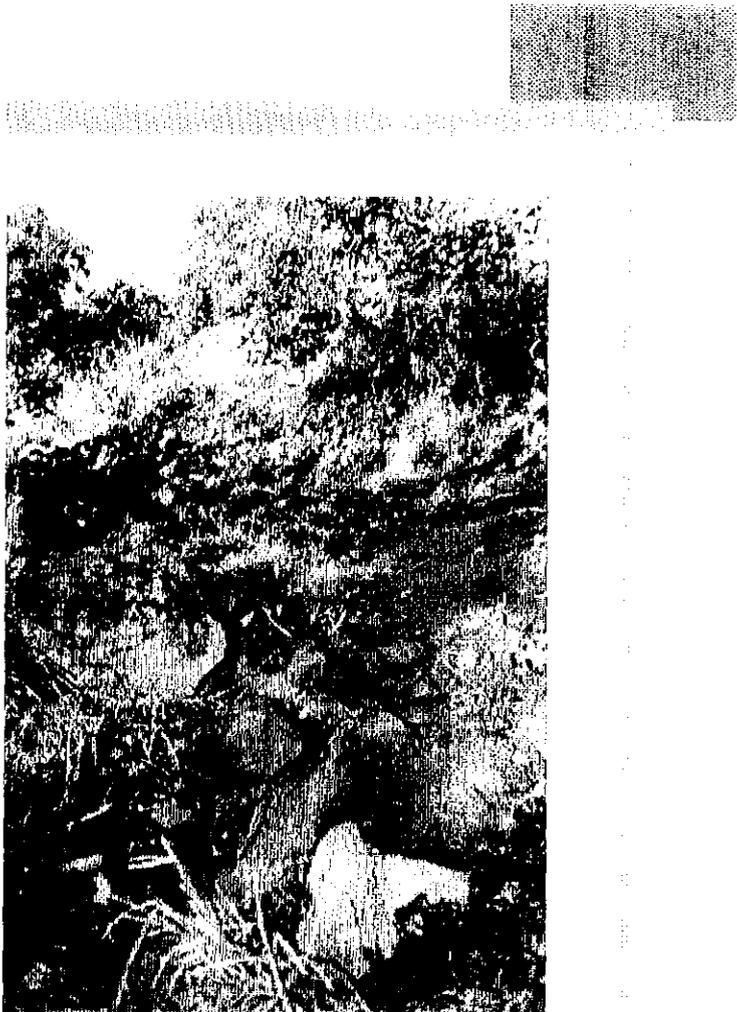

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Estética mestiza

28

creencias y elementos de sus ritos mágicos, y sus primeras grandes obras conocidas son precisamente el resultado de transformaciones espaciales" (Fernández.. p.22). Punto en el cual desaparecen las cualidades y determinaciones que la expresión artística o estética reflejan en las colectividades, donde la lógica y la mentalidad mítica se funden con objetivos histórico/racionales para la construcción de la sociedad.

Elementos reales e irreales que constituyen el mundo objetivo y subjetivo, se interpretan bajo la construcción material de carácter epigenético o performista; en donde la argumentación y la función son polarizadas por los valores internos del objeto y su interacción con el hombre o su comunidad.

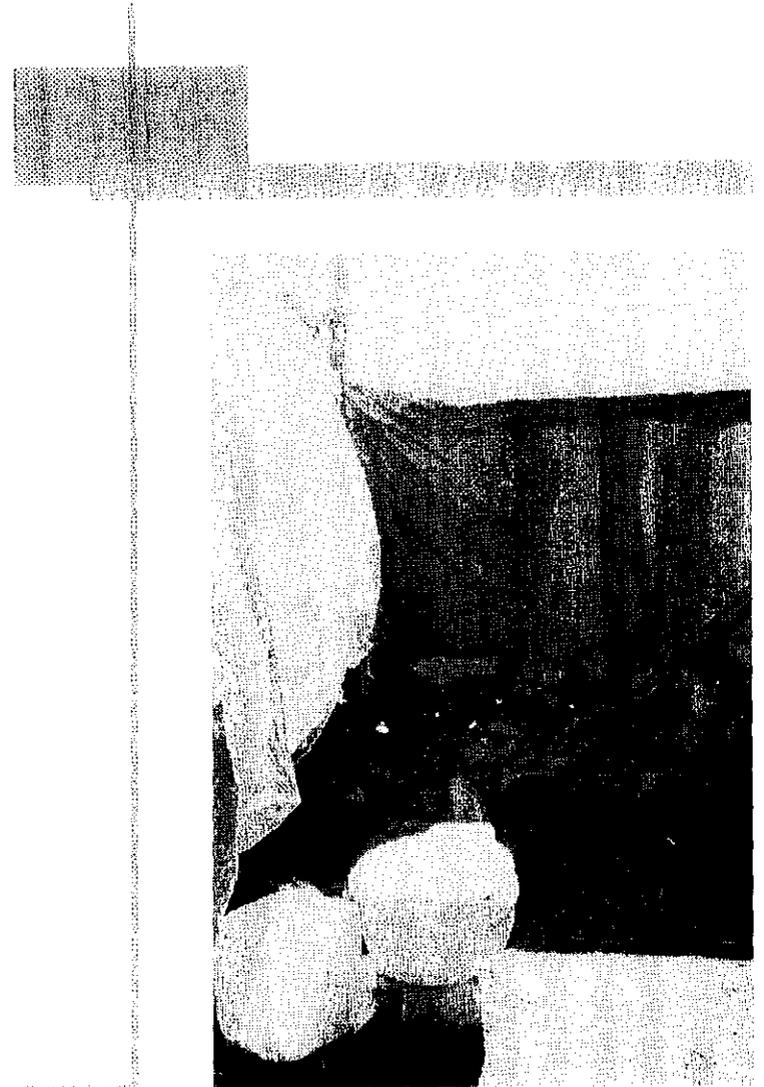
Encontramos la situación de lo epigenético con su condición conceptual de origen, con sus determinantes usos y su procesos constructivos; que contienen códigos comunicativos y demuestran su cualidad funcional y de diseño. El mundo objetual performista se sitúa en las interpretaciones libres de usos y cualidades de la creación, de la integración de las necesidades propias de la imaginación y de lo plural comunicativo que las comunidades encuentran en algunos objetos.

Los elementos objetivos/subjetivos o epigenéticos/performistas constituyen las líneas de comunicación, a través de la interacción o la interlocución entre el mundo natural/humano y el mundo

material/objetual, y recrean la naturaleza de los procesos étnico/histórico/culturales desde la evolución de las formas con el uso de la investigación estética, empleando medios cualitativos (metodologías proyectuales y el uso de la interface como medio comunicativo entre el creador, el objeto y la sociedad disfrute/ejecutante), y construyendo así un arte de relación que identifique por medio del objeto mismo, la acción o la creación a una comunidad específica. "...arte de relación donde todo producto, sea o no arquitectónico, es modificado por aquello que existe alrededor, sean producciones fijas, como otros edificios, o móviles, como actividades" (Fernández. p.60).

En la proyección de las categorías estéticas, se deben emprender los caminos del reconocimiento de las sociedades, como diagnósticos de la realidad y las lecturas de la semántica urbana; como por ejemplo, lo contracultural en los procesos de enriquecimiento simbólico, en la recuperación de la identidad original y en el apropiamiento del espacio público. Mecanismos que formulen una nueva visión múltiple, con el reconocimiento de los valores y legados interpretados como imaginario, inconsciente colectivo o mentalidad; que están presentes en las actitudes sociales al enfrentar la cotidianidad. "El contenido social de las necesidades estéticas se hace evidente a medida que la exigencia de su satisfacción se traduce en acción colectiva" (Marcuse. 1975); demostrando que el pasado y la memoria cultural son elementos imperecederos.

Las configuraciones que ha creado y recreado el espíritu humano

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Estética mestiza

30

en la construcción de la sociedad, muestran una tendencia reflexiva sobre su historia y constituyen una clara evocación de los valores simbólicos de culturas milenarias que cohabitan con el presente, moldeando el carácter identificativo de cada pueblo y sociedad.

Las comunidades son el recurso vivo de la expresión del espíritu, condensando, sus valores simbólicos/abstractos y su dinámica social de los procesos modernos/ciudadanos en la construcción del destino de sus pobladores. Elementos éstos, apreciados como permanencia ancestral del sitio y como proyección sensible de la mentalidad de sus habitantes y de sus hechos culturales.

Valores estéticos que como 'interioridad inconsciente' trascienden las mismas posturas artísticas y recrean en sí mismas una 'verdad', que bajo métodos cualitativos puede ser conceptualizada y nuevamente proyectada para el análisis y apropiación en conglomerados humanos, convertidos ya en elementos de carácter 'auto/consciente' y en el afianzamiento de futuras identidades culturales. Grandes sueños que constituyen los códigos de ética y estética, y que justifican la realidad y la coexistencia de los legados ancestrales, en interacción con una sociedad moderna como experiencia cotidiana y como realidad plurivalente en tiempos actuales.

Intervenir es un 'acto de simbolizar', construir una actitud positiva o negativa frente a nuestro entorno, convirtiéndolo en sujeto de acción social y en interpretación de una imagen visual memorizada; relacionando la percepción, la expresión y la emoción con los resultantes formales de lo virtual con lo real.

Estos, ponen en el sitio atributos propios, olvidados y adquiridos que reconstituyen los nuevos elementos identificativos de los espacios intervenidos: principios que proponen una realidad viva analizada, en la valoración de los detalles particulares de su memoria, el equilibrio de las concepciones racionalizadas de la planeación con los subjetivos de la emoción, reconstruir el espacio/tiempo propicio para las relaciones del pasado, el presente y el futuro; como interacción armónica entre espacio y hombre, entre hábitat y habitante.

La respuesta entonces, debe encontrarse buceando el sentido mágico de nuestras comunidades, interpretar sus signos, símbolos y señales, referenciar su cotidianidad como religiosidad, re/descubrir los usos de los elementos visuales y su marcada vibración en los contrastes ciudadanos. La estética urbana es real y viva, expresa en cada instante sus referentes culturales; los cuales debemos integrar a los procesos de creación bajo la estructuración del: investigador, pensador o creador; y elevar así una categoría consciente y por consiguiente a una solución de arte dirigido para una población determinada.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Estética mestiza

32

PLURALISMO LATINOAMERICANO

“Este mestizaje no es sólo un evento originario: es también historia presente, y si bien su fuente es el encuentro de culturas distintas –siempre renovándose, además-, se ramifica hacia todo orden de cosas.

MARTIN HOPENHAYN

América latina esta abocada a desarrollarse entre dos grandes paradigmas, uno relacionado con su pasado y sus herencias étnico/culturales, y el otro, por su acelerado ingreso al mundo de lo productivo; se trata entonces, de dos procesos contradictorios que se sintetizan bajo las diferencias desarrolladas en las expresiones de lo societal/nacional y de lo industrial/global.

Ambigüedades que provocan el divorcio entre las ciencias sociales y los determinantes económicos, donde el camino de la modernización se ve enfrentado a lo humanístico bajo términos de depresión, desesperanza y ausencia de futuro; y por su parte, los economistas y planificadores que ven la crisis a través de las interrupciones en los procesos de modernización, dando como resultado la descapitalización y el intercambio desigual por la integración de las mentalidades no productivas.

EL DESARROLLO HUMANO

“...Porque la democracia si puede ser el espacio público en el que la multiplicidad de perspectivas, de culturas, de voces y disonancias de la razón pueden expresarse, en el que la tolerancia, la crítica y el reconocimiento del otro tienen sentido, ya que allí se busca proponer y realizar formas de vida que no se exterminen ni se excluyan criminalmente por el mero hecho de ser diferentes”.

GUILLERMO HOYOS

El objetivo real que formula la ciudad en su estado de desarrollo moderno, es la incorporación a la realidad de cada una de las vidas de los habitantes y sus comunidades, búsqueda de la dignidad como resultante de la puesta en marcha de la expresión de los derechos humanos, en la construcción de la infraestructura pública, en el desarrollo sostenible de lo ambiental y en la construcción los medios para la expresión de valores espirituales en la proyección plural de pensamientos y culturas. “...Pensar en un modelo teórico global de la acción social en la región a partir de la fragmentación y la heterogeneidad de movimientos sociales; si estamos ante la generación de un nuevo sistema de acción histórica y de creación de sujetos con capacidad globalizante por vía de la resignificación simbólica de identidades comunes a partir del reconocimiento de las diferencias” (Zermeño. P. 80).

Lo neo/cultural visto como nuevo mestizaje (no étnico sino cultural), en los procesos de intercambio, de diálogo y de aporte equitativo entre culturas (trans/culturalidad), ponen

La mentalidad reflejada por los pobladores demuestra que los valores históricos de sitio (que los integre a la sociedad), son sustituidos por valores simbólicos de sitio conformando tribus locales (donde cada voz es integrada) que fragmentan aun más los tejidos sociales migrantes.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Desarrollo humano

34

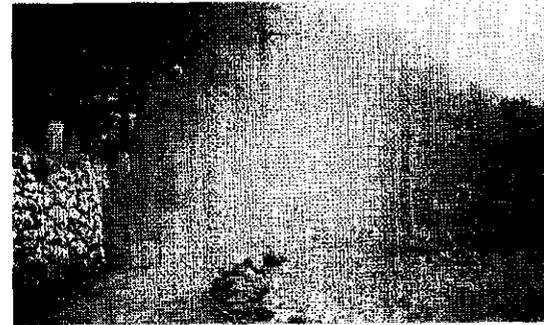
La expresión de lo cotidiano se presenta como respuestas espontáneas sensoriales, negando así, lo categorial, lo civilizatorio; encontramos un espacio lleno de estímulos a la intuición, donde el oficio y la familiaridad con lo objetual se convierte en una experiencia de conocimiento, donde la realidad es transformada por las capacidades significativas de cada habitante y donde la razón es el pasaporte de contacto con la ciudad y sus funciones.

de manifiesto un proceso *equilibrado* entre los valores culturales propios, y los adquiridos; cuando se contraponen culturas a pesar de la existencia hegemónica de una de ellas, los procesos de avance se convierten en dinámica de aculturación y en la transfiguración de sociedades en elementos híbridos que no reconocen aún sus soportes antropológicos, ni su realidad social. Hibridación que como una auto/experimentación con un amplio poder destructivo, rompe las fronteras de lo individual para convertirse en débiles ideologías de unas sociedades masificadas con su marcada postura de sujetos ajenos a lo social en su esencia cultural.

Esta relación centro / periferia demuestra parcialmente las pautas culturales hegemónicas y las características necesarias en la proyección de la mentalidad que como nuevos símbolos integran los procesos económicos de los países en vías de desarrollo; *negando* las cualidades histórico/social de las comunidades. Proponiendo un proyecto ciudadano marcado por las carencias y el olvido de elementos esenciales de lo humano/cultural. Reordenar el mundo, bajo preceptos de una ética comunicativa; es proponer una coherencia entre realidad y el pensamiento; *construir en el individuo, una personalidad ceñida en la libertad, convivencia, pluralidad y en la construcción de una actitud crítica frente al consumo y la masificación conceptual con sus diversas formas de penetración ideológica/objetual.*

Las sociedades latinoamericanas son sociedades teseladas, por el continuo flujo del campo a la ciudad, en busca de una permanente reconstrucción basada en los ideales político/administrativos, por la diversidad de elementos de carácter étnico/cultural y en la multiplicidad de interpretaciones de lo moderno y su acción progresista. "Hay otros fenómenos que pueden afectar a fondo el orden de una sociedad, como son las invasiones, las mezclas raciales abruptas, las derrotas militares, las catástrofes naturales, etc. Al desorden provocado por el paso brusco de una sociedad tradicional a una industrializada" (Zermeño. p.77).

Contradicciones sociales surgidas de visiones parciales y fragmentarias, muestran la permanencia de valores terrígenos mágico / ritualista y por consiguiente son el producto de una seudo / conciencia de lo marginal y de lo tercermundista, que en lo actual se deriva de dos tipos inevitables de pobreza: "...una pobreza por atraso, esto es, que el 'progreso' va dejando atrás como experiencia devaluada; y una pobreza por modernización, producida por el propio desarrollo" (Retamal. p. 325). Este desarrollo indiscriminado se constituye como mito y ha sembrado la lucha por la modernización a cambio de la negación que subyace en la relación entre hombre/cultura/naturaleza. Pobreza de difícil definición, pobreza que está integrada a concepciones de carácter cultural; pobreza que esta sujeta al ojo del observador y a los parámetros cuantitativos de la expresión del capital.

Esta realidad es una mezcla entre lo lúdico, lo fantástico y lo imaginario; encontrando como estructurador común la ficción que transforma cualquier propuesta planificadora-civilizatoria.

El arraigo cultural y su integración con lo natural, hacen que lo mítico sea la forma ideológica que transforma lo material por simbólico; permitiendo a cada participante en la comunicación social ser protagonista del mundo subjetivo y participar en un sentido escenográfico en la construcción de su historia.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Desarrollo humano

36

Lo formal como experiencia social, una dualidad que contiene apariencia sensible y esencia; una concepción condicionada a la consciencia individual.

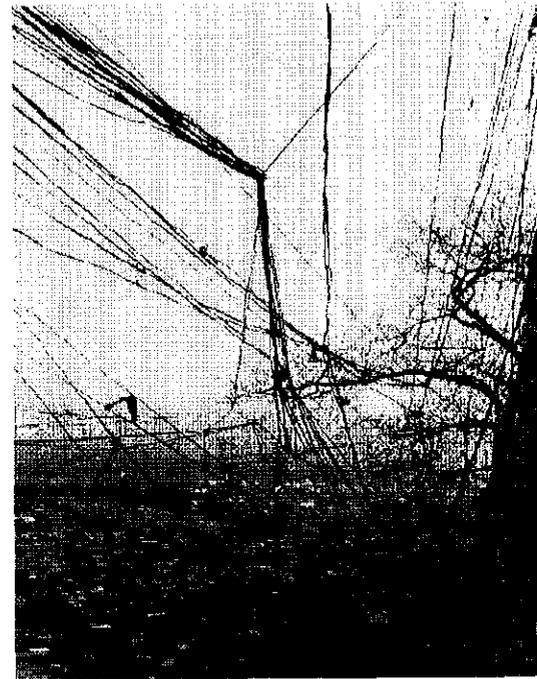
Lo formal como ordenador de fragmentos de realidad retenidos por la memoria, lo formal como respuesta creadora a estímulos de existencia humana, lo formal como concreción de una humanidad torturada en su expresión.

Diferencias de origen cualitativo y cuantitativo aparecen como permanentes contradicciones, y generan dinámicas sociales en la búsqueda de la superación de los rasgos socio/culturales de América Latina dentro del contexto mundial, cuyos aspectos comunes: la proliferación de la pobreza, la deficiencia en servicios públicos, los gobiernos y las economías débiles y el deterioro creciente del medio ambiente; generan posturas en sus pobladores de un presente en medio de la crisis y un futuro incierto. Duelo incesante entre realidades, elementos publicitarios y entre las mentalidades en la vivencia moderna (lo premoderno, lo paramoderno y lo posmoderno) con sus pugnas entre forma/función, hábitat/habitante, cultura/producción, progreso/identidad y global/local.

La indiferencia que ha traído la misma modernización y la construcción de la ciudad en las últimas décadas, se convierte en la manera de revalidar principios éticos que como una nueva virtud intervienen en el diseño de lo urbano y de lo cultural/artístico, formulando una clara divergencia en la observación unidimensional entre hombre/ciudad, como criterios de eficiencia y reconciliación de lo primitivo, y lo originario con lo moderno, lo civilizado.

En otras palabras, la tolerancia, la alteridad y la interpretación comunicativa, ponen de manifiesto lo heterogéneo, lo crítico, la significación de la creación humana y el libre desarrollo de

lo cotidiano; "En uno y en otro caso se ignora la complejidad de la sociedad contemporánea, consistente en la complementariedad entre la racionalidad comunicativa simbólica y la racionalidad sistémica, económica y administrativa, garante esta última del desarrollo material de la sociedad" (Hoyos. p 414). Construir una ética comunicativa como medio conciliador entre hombres y sistemas, constituye una expresión libertaria de los deseos humanos dentro del diálogo permanente entre hombres, culturas y realidades; para crear un desarrollo equitativo entre el efecto subjetivo y el objetivo.

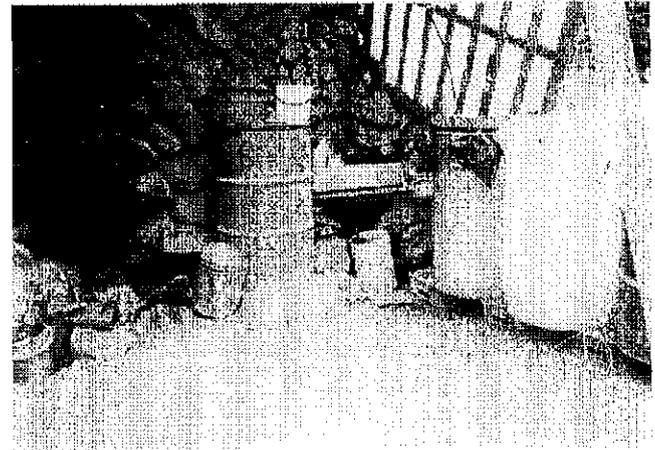

Una imaginación de ciudad no pensada en términos de dimensión o densidad, una ciudad reconstruida con medios sensoriales-culturales, una que satisfaga las necesidades de cada ciudadano, una pertinente con la mentalidad del sitio y de su habitante.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

IV. COEXISTENCIA OPERANTE

La simbólica comunica expresada desde el vacío, desde el silencio; es la observación y la sensibilidad quienes dan significado a cada acción-situación.

Coexistencia operante

DICOTOMÍA ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD Una visión funcional en los terrenos de la cultura

“Aquí tenemos a un hombre que deberá recoger las basuras del pasado día en la gran capital. Todo lo que la gran ciudad arrojó, todo lo que perdió, todo lo que ha despreciado, todo lo que ha pisoteado, él lo registra y lo recoge. Coteja los anales del libertinaje, el Cafarnaún de la escoria; apartan las cosas, lleva a cabo una selección acertada; se porta como un tacaño con su tesoro y se detiene en los escombros que entre las mandíbulas de la diosa industria adoptarán la forma de cosas útiles y agradables”.

BAUDELAIRE

Buscar las relaciones entre lo moderno y lo democrático, es un proyecto que parte de una convicción pluralista y que se convierte en un ideario factible, para asegurar a las sociedades como una permanente expresión de valores liberales, una integración de los procesos científicos/tecnológicos y una transformación del mundo como hábitat y productividad socio/cultural.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

40

Los preceptos formulados y desarrollados como elementos estructurales en la definición de modernidad durante el siglo XX, son sintetizados en la especialización serial, la expresión abstracta y la reducción mínima de elementos compositivos/constructivos; tanto para el tratamiento formal y conceptual de la creación; como en el ideal cotidiano; sumados a la intervención permanente de parámetros de carácter multi/disciplinario y tecnológico. "...El movimiento moderno fue heredero del optimismo histórico presente en el pensamiento hegeliano y de la simplicidad mecanicista heredado del positivismo burgués de la segunda mitad del siglo XIX" (Montaner. p. 215). Estas herencias crean nuevos paradigmas relacionados con la configuración de espacios adversos en las ideologías, en las mentalidades, en lo cotidiano y en el desarrollo de los conglomerados urbanos; y producen nuevas formas de pensar, dotando a la máquina de características operativas en lo histórico, social y cultural. Y, a la vez sirven como manifestaciones de la formulación de un desafío donde las fuerzas del progreso sean satisfacciones autónomas de las necesidades humanas, de individuos y colectividades, y de un posible equilibrio sostenible con relación a la naturaleza.

Al heredar la manera de contemplar y responder a la vida 'genotexto'; denominado como "lo propio"; más la referencia de lo actual y de los medios de comunicación como proyección del pensamiento moderno 'fenotexto', con sus necesidades productivas en ciencia y tecnología, es decir, "lo adquirido";

Vivir oscilando entre la pertenencia y el desarraigo posibilita la existencia o coexistencia de distintos dialectos, lo multicultural como expresión de la otredad, como experiencia de la libertad entendida como respeto y desarrollo; lo multicultural como interrelación entre seres y conductas, entre acciones y saberes, entre lo oculto y lo conocido.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

41

Lo moderno y su proceso expansivo son entendidos por las comunidades marginales como espacios atemporales, donde la simulación y la virtualidad están sometidas a la interpretación telecomunicativa y donde lo cotidiano es prueba del poder planificador; lo moderno como esa constelación de significados permite el ingreso paulatino de comunidades en transición o con encrucijadas históricas.

Lo marginal y sus interpretaciones simbólicas ofrece a lo moderno una eterna vigencia en lo histórico/cultural.

han generado cambios en el pensar, en el actuar y en la expresión de las comunidades para sumergirlas en espacios de consumo masivo y en la estandarización cultural; creando una crisis de identidad que se vive actualmente en los pueblos.

Es este caso. La ciudad, los ciudadanos y su memoria, conforman propuestas de expresión que sumadas a la actividad artística, recrean la entidad social, proyectando características estéticas en las cuales los conceptos y la iconografía, reflejan una actitud frente a la realidad y su uso simbólico; recrean los espacios, los soportes técnicos y los conceptuales, y los reducen a lo múltiple, a lo alternativo, a lo abierto, a la ciudad y sus habitantes, donde lo pasado y lo actual se entretrejen construyendo el carácter de la diversidad bajo condiciones de la acción comunicativa. "...Así la competencia comunicativa podrá realizar tareas de la modernidad: la emancipación del individuo, la socialización y el reconocimiento de las diversas culturas y formas de vida, el progreso del conocimiento, la ciencia y la cultura, el desarrollo económico y generalización de los valores, normas e instituciones sociales" (Hoyos. p. 432).

Todas las culturas en ascenso constituyen una simbiosis entre la creatividad y lo cognitivo, en la actualidad los procesos de mestizaje identifican a nuestras comunidades por la fusión particular de elementos propios y adquiridos; pero, es la tecnología con sus medios de proyección

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

42

telecomunicativos la que tiene una especial función en la historia actual, puesto que modifica el espacio de expectativas y vivencias, que las sociedades procesan acerca de su propio carácter histórico/cultural frente a su devenir, creando nuevos instrumentos, nuevos objetivos, nuevos proyectos.

La vigencia de lo actual permanente de lo inmediato, de lo serial/industrial como genera una vivencia moderna que reconoce en el hombre una acción eminentemente individualista, una especie de heroísmo que supera las propuestas temáticas antiguas; cambiando así la postura frente al discurso técnico y conceptual.

Ingresa entonces la lógica funcional/racional como medio conciliador entre la naturaleza y el hombre. Ser modernos es entrar en dualidades entre los ideales progresistas del control físico del presente y construcción del futuro, a cambio de la transformación de nosotros mismos como sociedad e identidad. "...Lo nuevo, sin embargo, no remite solamente a una nueva tecnología o producto del mercado; sino a una identidad, también presente, que puede ayudarnos a recordar el camino de vuelta a la calidad del medio ambiente natural, es decir, lo humano" (Austerlic. p.17). Queda entonces por entender la tecnología como un proceso de transformaciones que sigue los ritmos más o menos estables de los patrones dialécticos/evolutivos y socio/

En la construcción de los espacios públicos se redefinen las identidades individuales que llevan implícita la expresión de las identidades del conjunto humano, además, de los elementos conceptuales y axiológicos de participación ciudadana como: la libertad, la autonomía, la solidaridad, la justicia y el derecho; lo privado y lo colectivo se amalgaman en el espacio público para identificar los imaginarios, los ideales y las utopías de los asentamientos humanos.

Con la combinación de elementos culturales se incorporan elementos de carácter inanimados y aislados que confluyen en nuevos encuentros; cada individuo proyecta sus aportes para constituir el pueblo y cada pueblo representa la totalidad de deseos subjetivos y utópicos del individuo. Los espacios públicos son vivenciados en el relato de su acontecer como antiguas historias, como novelas o como versiones fotográficas o cinematográficas de cada uno de los participantes en su construcción.

biológicos.

Las relaciones geo / mórficas, donde el funcionalismo está directamente involucrado con la construcción del hombre/sociedad, ponen de manifiesto una actitud crítica frente al ámbito de lo finito, donde la figura moderna de la razón se polariza hacia la naturaleza del ser, con la expresión del espíritu y con los ideales irracionales comunales; se constituye así, círculos comunitarios de religión, arte y filosofía y creando una nueva manera de expresión de la conciencia y de lo divino.

Se concibe "La subjetividad" como sistema que admite la creación de diversos mundos de interpretación individual como nueva realidad del sujeto pensante. "...La meta/realidad artística, como valor trascendente, se descubre desde los orígenes de la sociedad humana y es evidente en aquellas culturas donde los niveles de pensamiento y racionalidad no han encontrado equilibrio" (Mejía.p. 53), continuando "...Este se encuentra situado en un mundo que aunque interpretado como real, es solo una apariencia y como consecuencia quiere evadirlo en busca de verdades intangibles, a las cuales solo puede llegar a través de la intuición, el sueño y la fascinación" (Mejía. p.53).

Los continuos contrastes del proceso evolutivo en un sistema complejo de fuerzas objetivas/subjetivas relacionadas, no son controlables en términos

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

44

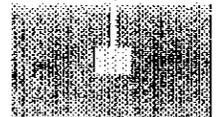
académicos. Se necesita de la historia, de la memoria, de la expresión, para crear una comunicación entre el pasado que nos impulsa hacia el futuro, sin ninguna fuerza publicitaria atractiva de algún fin no realizado.

Los procesos de resignificación de las formas sociales, culturales y artísticas y los medios de expresión han integrado lo atávico/subjetivo con la acción, la cotidianeidad, el ritual y el consumo de los grupos humanos; por lo cual, la construcción del imaginario individual o colectivo se convierte en fórmula de proyección de las expresiones contemporáneas y solo es reafirmado en los procesos culturales mismos, desde la perspectiva del control de la creación, de los valores estéticos y razón cultural de los pueblos.

La ciudad moderna como el espacio de interacción, creación y producción humana con su multiplicidad de factores (internos/externos) conforma nuestra pluralidad socio/cultural, y al ingresar en los procesos de mundialización económicos y telecomunicativos; esta ciudad se define así misma como una experiencia de espacio y tiempo, donde el individuo y la colectividad se encuentran en un medio propicio para expresar y desarrollar además de sus derechos vitales, las necesidades de: identidad cultural, libertad ideológica, autocontrol y control del medio ambiente e igualdad democrática en la transformación social inmediata. "El proyecto moderno como proyecto democrático, como proyecto de una sociedad avanzada, está todavía por realizarse" (Austerlic. p.19).

La complicitad colectiva que se refleja en la constitución de los nuevos asentamientos irregulares, son un buen ejemplo para definir los "pactos de ciudad" donde cada protagonista urbano aporta su fragmento cultural imaginario en la construcción del gran escenario comunitario; donde la acción esta intervenida por la multiplicidad en consenso y donde lo colectivo es propio.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

45

Las necesidades de los pueblos premodernos no son la posibilidad de realizarse como individuo, estos pueblos buscan el placer en la acción colectiva, en la comunicación oral como vía concreta de seres históricamente activos y en la reorientación e interpretación permanente de los procesos civilizatorios.

Acercamientos entre los elementos exteriores aprendidos de lo universal y elementos de origen local, concilian valores del pensamiento encubierto provenientes de las tradiciones dinámicas que trabajan como poética en la visión ideológica de la expresión 'presente como pasado oculto' donde la tradición es convertida en nuevas identidades bajo conceptos de tensión tales como el lenguaje que como medio de expresión moderno concilie los extremos: de lo universal y de lo local.

En la coexistencia operante que realiza 'la modernidad como legado actual continuo' (con énfasis en una dinámica permanente, evolutiva y activa) se pueden desarrollar concepciones desde la continuidad de conceptos tradicionales y postulados de las discusiones actuales; que además, se analizan y expresan términos como: Premoderno, Paramoderno y Posmoderno; estos desarrollan actitudes diversas frente a vivencias de las culturas occidentales en la realidad de estudio: Génesis de lo premoderno. Una actitud permanente: lo paramoderno. Lo posmoderno o lo moderno polivalente.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

46

GÉNESIS DE LO PREMODERNO

“...Con los aztecas se pasó del agua de Tlaloc a la sangre de Tonatiuh, “él que hace el día”. Los ríos son venas de la tierra, las venas son ríos del cuerpo”.

DÉCIO PIGNATARI

Cuando en las formas creativas se develan concepciones, tiempos y espacios; el análisis metodológico se enfoca desde procedimientos significativos de una ‘obra abierta’ como:

1. Signo unitario, como sintaxis o relaciones formales entre los signos.

2. Los niveles simbólicos, desde las apropiaciones imaginarias y desde los valores semánticos como interacción entre signo/objeto.

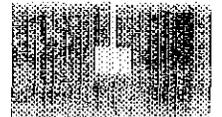
3. La óptica de lo funcional, como significado real en el uso y en su contexto. Esto, para aclarar los medios con el cual se desarrolla una visión estética, simbólica y funcional de los referentes premodernos vivos.

Lo que llamamos el ‘renacimiento de las culturas regionales’ tiene una doble dirección: por un lado la recuperación de estructuras simbólicas, ligadas a las tradiciones culturales y por otro, la integración de los planeamientos formales de la realidad actual; construyendo tipologías de origen mestizo como relación a las vivencias simultáneas de mentalidades, tiempos y espacios, “...Esta relación interior / exterior; privado / público, pertenece a la tensión entre estas tres categorías: la cultura, la innovación y la lectura, es decir la vivencia del

La realidad urbana no es ni evolución, ni creación; sino una idea expresada e impuesta a los pueblos, y estos por ingresar a la dinámica de la modernidad se envuelve en la pérdida de sus valores.

La realidad urbana sería “verdad” si se integrara como transición en los procesos culturales y vivenciales de cada una de las comunidades en cuestión.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

47

El espacio habitado en las periferias es configurado para el desarrollo de eventos, accionar humano materializado y corporeizado en sí mismo, por sus propias estructuras funcionales; este espacio tiene la característica de modelarse según sus necesidades y es la dimensión humana la que rige sus funciones. Espacio que no permite la división de funciones, ni la separatividad de acciones; espacio que se muestra como cuarto redondo de múltiples funciones.

espacio por el usuario” (Xibille. p.185).

Dentro de la visión de una mentalidad mítico/ritualista, encontramos también una artificiosa y una natural, donde lo orgánico cumple una función integradora entre el macrocosmos y el microcosmos, vinculando la carencia científica y la falta de libertad, generando las imágenes de dioses, de héroes y de espíritus, ya convertidos en mitos/leyendas, en representaciones artísticas y simbólicas; con elementos donde converge la dualidad vida/muerte; la cual produce grandes modificaciones en la aprehensión de los conceptos de Eros y Tanatos, ya que todo lo referente a estos dejó de ser instintivo y se hizo consciente.

Por lo tanto los instantes (placenteros o lúdicos - dolorosos o melancólicos) de la función erótica o tanática, son actos de origen natural/tradicional. Estos elementos, son expresados como la génesis creadora, fecundidad o fuerza vital “...la mentalidad simbólica se encuentra en un punto medio entre la practica y la teoría; pues ella lleva a cabo, en realidad, un tránsito, pues es como si fuera un puente que conduce de uno a otro extremo” (Vossler. p.6); con técnicas rituales que modifican: Lo corporal, lo psicológico y la conducta social.

Lo per/formal es una representación del carácter premoderno expresado a través del ritual, la percepción de la naturaleza y la tradición oral; como el análisis racional, demuestra una disolución de las formas

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

48

reintegradoras del mundo, partiendo de las preexistencias imaginarias de las colectividades. Es así como el mito cobra valor a través de la tradición oral, de la memoria colectiva, de la alternancia de personajes históricos y míticos, vivos y muertos, y de los seres predestinados por la naturaleza o hermanos espirituales. Este relato que está entre lo real y lo irreal, pero que tiene un carácter de verosimilitud, no necesita indagar o comprobar causas primeras; para lo cual se requiere una alta comprensión inspirada en las vivencias y en los ritos de una comunidad y en su propia cosmogonía.

En el mundo moderno el comportamiento (social, personal o vivencial) puede ser considerado como la prolongación de lo mitológico premoderno y en algunos de sus casos toma su lugar. "...solucionar el deseo implícito del hombre de evadirse mentalmente de la historia, del tiempo y del espacio; lo que permite repetir una y otra vez la emoción, sensación de las cosas vividas o recuperar el pasado. Los mitos proporcionan la búsqueda de lo eterno y el residuo en los humanos de un comportamiento ancestral" (Eliade.p.28).

El mito posee en si mismo una continuidad a pesar de las distancias espaciales, los conceptos de sinestesia y anacronía (Sinestesia: asociación espontánea entre sensaciones de

La consciencia ecológica del poblador se encuentra en un equilibrio autoregulado, pues, la integración hombre-naturaleza es su posición cultural; pero, es el ritmo de la especulación territorial la causante de rupturas que atentan contra esta armonía.

El deterioro progresivo de lo natural en las periferias urbanas demuestra la inversión dinámica progresista que carece de consciencia y que constantemente amenaza la calidad de la vida.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

49

El temor ha construido el mundo imaginario premoderno, mundo que oscila entre lo natural salvaje y lo real direccionado, mundo que se construye sobre las ruinas personales y de ciudades; mundo que recrea el hecho social bajo los movimientos de la muerte y de la esperanza.

naturaleza distinta. anacronía: error de cronología). La desmitificación en la modernidad produce lo que se llama la modernidad estética, lo urbano, lo cosmopolita y la modernidad íntimamente afectada por la secularización de la cultura que se cuestiona más acerca de la tradición, donde se desarrollan dos ideas: la de lo universal o unificación del mundo y la de la temporalidad de la cultura y por consiguiente la destrucción de mitos y tradiciones que la soportan.

Si el mundo premoderno se sustentó en el mito y los rituales de orden religioso, el laborar cotidiano actual, se funde con numerosas variaciones de conjuros y rezos, logrando que el que/hacer sea expresión de su religiosidad y lo mágico sea concepto de suprarrealidad; lo moderno se sustenta desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, pero "...las mitologías expresan una visión del hombre y del mundo; significan una organización del cosmos y de la sociedad. Y si bien se manifiesta en forma de historias contingentes, permite hallar, bajo las variaciones accidentales de la fábula, sistemas de significaciones estables y estructurados" (Guiraud. p.127). Sin embargo es paradójico que la visión occidentalista hacia la realidad de las culturas periféricas, se resuelve en una mirada sobre el exotismo cultural, la ficción o lo real mágico.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

*Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante*

50

UNA ACTITUD PERMANENTE. LO PARAMODERNO

“Ningún mesianismo, ninguna teoría global le aseguran su cohesión ni la continuidad de la acción. No es mas que una nebulosa de individuos cambiantes para quienes la gran tarea no es tomar el poder con el fin de construir el mundo, sino recuperar, cada uno de ellos, el poder sobre su propia vida sustrayéndola a la racionalidad productiva y comercial”.

ANDRE GORZ

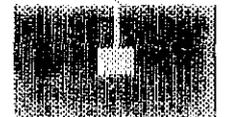
“Cuando se trata de examinar la conexión entre la producción intelectual y la producción material hay que tener cuidado, ante todo, de no concebir ésta como una categoría general, sino bajo una forma histórica determinada y concreta.”

KARL MARX

Ciudad levantada sobre las ruinas de otras ciudades. Ciudad construida con múltiples ciudades. Ciudad en la que convergen la totalidad de caminos. Espacio donde lo ilusorio, lo fluctuante y lo conflictivo, se convierte en realidades cotidianas. Ciudad donde se desarrollan los

Aquí, se reafirma lo propio a través de lo diverso; aquí, la comunicación oral crea redes de organización social.

El continuo tránsito del campo a la ciudad trae consigo un sin número de objetos que contienen en sí mismo los recuerdos, los afectos y las cualidades territoriales y culturales de origen; el mundo objetual es un reconstructor en cada nuevo espacio de la identidad cultural.

procesos de productividad y un estado simulado de lo publicitado, de lo virtual.

Iniciamos el reconocimiento de la ciudad como entidad de la multiplicidad étnica, social, cultural, económica y política; donde el proyecto modernizador y lo cibernético (con su autopista virtual) recorren, informan, comunican y extravían; a nuestro hombre dentro de los espacios laberínticos, recreados por las telecomunicaciones. Hombres que expresan naturalmente su condición individual, y sus principios determinantes como pertenecientes a una tribu local con sus particularidades ético/comunicativas.

De igual modo, es preciso reconocer que en nuestras ciudades, a través de la intervención de tecnologías, de información, de comunicaciones instantáneas "...un tipo de laberinto, llamado rizomático porque se puede representar como una red de relaciones interminables virtuales" "...Es el espacio de la virtualidad. todo es posible, todo camino puede llevar a cualquier punto al que se desee llegar, Es el espacio de lo imaginario" (Zavala. 1994). Es indispensable diseñar un nuevo mapamundi, que permita al hombre orientar el sentido de su acción en el contexto de los intereses prácticos en el uso de la razón/tradición y que comprometa las ciencias humanas para que ellas construyan una dimensión Cultural/ Ético/Política del obrar humano. La razón es el contexto, donde se redefinen y se superan las preocupaciones

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

52

fundamentales o las necesidades básicas de los seres humanos.

Al asumir la era telecomunicativa sin una posición crítica, sin una actitud consciente frente al consumo de productos e ideologías; nuestra modernidad se transforma en un estado inconsciente, en una paramodernidad; donde lo simulado, lo imitado y la exterioridad se convierten en una doctrina que nos conduce indudablemente a practicar *conceptos referenciados*: del fatalismo, el nihilismo, el destinismo, el mesianismo y la muerte como pueblos, culturas e identidades. Para Baudrillard esta situación significa el 'crimen perfecto' pues incluso en lo virtual los trazos y las huellas del asesinato de lo real desaparecen sin dejar rastros. "El crimen perfecto es el de una realización incondicional del mundo mediante la actualización de todos los datos, mediante la transformación de todos nuestros actos, de todos los acontecimientos en información pura; en suma: la solución de la realidad y exterminación de lo real a manos de su doble" (Baudrillard. p.41.).

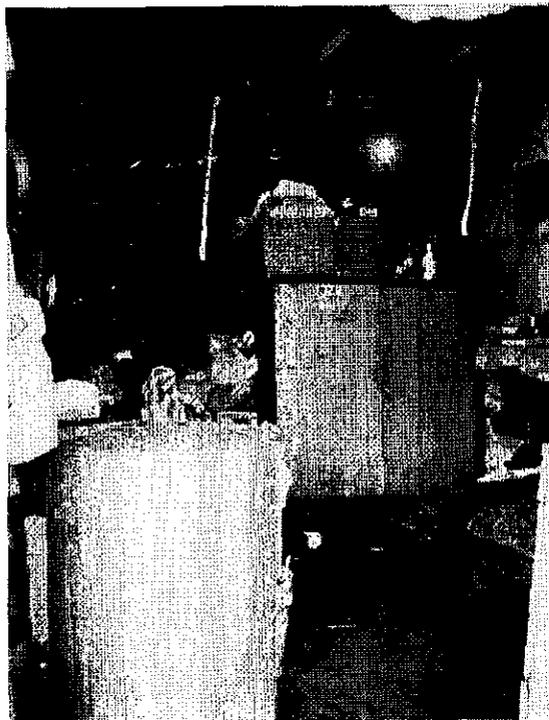
El horizonte de la multiplicidad cultural genera la valoración del relato individual, de la historia y sus de códigos interpretativos, esto para iniciar que la construcción de futuro, se abra para recibir la proliferación de voces.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

53

Una concepción atemporal de las cosmogonías generan una simbiosis entre la mentalidad y la realidad, entre el destinismo y la tecnología; y como resultado un lenguaje particular que delimita territorialmente a su población, reconstruye la vivencia comunal y reestructura su identidad cultural.

Real y de lo Referencial, sino también en la era del exterminio del Otro. Si la información es el lugar del crimen perfecto contra la realidad, la comunicación es el lugar del crimen perfecto contra la alteridad” (Baudrillard. pp. 149-150.).

La ciudad, el espacio donde convergen elementos del orden tecnológico/virtual y la magia de la espiritualidad/religiosidad; donde la mezcla entre lo propio y lo adquirido fluye construyendo una ‘neo/cultura’, en la cual los elementos heredados se expresan como valores contra/culturales por la contradicción de los conceptos de la era de la simulación.

Reconstruir nuestra vivencia mestiza (la étnica y la telecomunicativa) con una actitud permanente en el quehacer y en la solución en la construcción de futuro; con la convicción de que solo el hombre es heredero de ritos, de narraciones, de símbolos, en suma si el hombre se universaliza por la tecnología, es decir, se desterritorializa en ella, se territorializa y se singulariza en los símbolos y en las necesidades de siempre. Lo global como sustentación de lo local.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

54

LO POSMODERNO O LO MODERNO POLIVALENTE

“En los últimos años se ha pretendido exorcizarla y se habla mucho de la ‘Postmodernidad’. ¿Pero que es la Postmodernidad sino una modernidad aún mas moderna?”

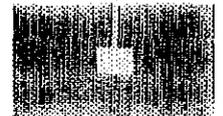
OCTAVIO PAZ

Una magia ritualista creadora de nuevos símbolos, mitos y lenguajes, es la condición actual rizomática, del fragmento, de lo múltiple, de la superposición, de lo abigarrado y de la ‘no claridad’ textual que concluye en espacios conceptuales atemporales, fugaces y superficiales que conducen al hombre a un enajenamiento; obligándolo a perder la capacidad activa de transformación de su realidad. “La adquisición fáustica de poder cognitivo, de poder tecnológico y de poder administrativo, la adquisición de ese poder a cambio de entregar nuestro mundo lleno de sentido, humanizantemente sensible, aunque a menudo también azaroso y amenazante. Hemos abandonado ese mundo por otro mucho más predecible, mucho más manejable, pero fríamente indiferente e insípido” (Martín-Barbero. p.180).

La tecnología, se ha convertido paulatinamente en sinónimo de ausencia, soledad y aislamiento; el espacio

El contexto social determina los significados de cada elemento del mundo objetual, pero es el espacio comunal el medio de intercambio de significados, surgen entonces, conflictos simbólicos que son superados por el consenso y el empleo de la otredad; la expresión comunitaria sintetiza lo que es verdadero para su mundo simbólico.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

55

El redescubrimiento de la naturaleza es uno de los principios para la consolidación social, el contacto directo es el medio para la derrota de lo melancólico y la exclamación de lo espiritual de la naturaleza humana. Lo artificial como lo no-natural construye la urbe y pone en conflicto el ritmo orgánico entre los hombres y el espacio, la pérdida del equilibrio natural hace inhabitable el espacio construido.

urbano ha dejado de ser lugar de convivencia y encuentro para convertirse en el escenario del desencuentro, de lo diverso, en otras palabras de lo contracultural. Los procesos aculturales / masificantes han permeado las esferas de expresión, recreando manifestaciones que carecen de contenido y forma en el gran arte, en lo popular, en la expresión crítica social y, aún en la individual (cuando no se tiene una respuesta, al "por qué?" del acto) convirtiendo éstas en una acción vacía, carente de realidad social destructora de nuestra identidad cultural.

La fragmentación de las perspectivas urbanas, trae consigo la exaltación de un ideario anticonvencional, donde los héroes y milagrosos de la religión, de la política, la ecología, el sexo y el pacifismo, lanzan sus mensajes satíricos, esperanzados o demenciales. "La ciudad: un bosque de signos, una trama simbólica. ¿Pero Quién se habla en él? Y, sobre todo, ¿De qué y para quién habla? (Xibile. p. 64). Así las significaciones se constituyen en la nueva dimensión donde la apropiación y transformación de valores en antivalores, deconstruyen a través del fetichismo y el humor elementos de contraste que permiten ver la memoria de la ciudad, desde su verdadero ángulo de contemporaneidad.

Hoy, donde la cotidianidad es reflejo de los medios de comunicación, la representación es la iconografía de las transnacionales, y la práctica mágico/ritualista es la enajenación por el alejamiento de la realidad circundante;

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

56

encontramos así el desperdicio de la percepción/representación y con ello, la expresión crítica individual manifestada en el fenómeno de acción corporal (lenguaje gestual) o sobre el cuerpo (grafías u objetos), supeditado a factores que, en cada caso denotan un acto libertario personal sin consecuencias comunicativas, creativas y alejadas de su contexto; pero identifican grupos y subgrupos "...aquí radican los valores simbólicos de los elementos de la ciudad, ya que simbolizar significa la representación de una ausencia, la expresión de una memoria" (Montaner. p176). Se pone de manifiesto entonces que lo mítico subyacente, no permanece tan estáticamente sino que los mitos e imágenes que aún perviven en nuestro *geno/tipo/texto*, están adheridos dinámicamente a la historia y como cotidianidad en la realidad subjetiva; creando la dualidad y plurivalencia del contrasentido.

La comunidad es vulnerable ante el cambio y la ruptura con su principio generador, nutrido de tradiciones mágicas, míticas y ritualistas; enmarcadas en la subjetividad chamánica de la cotidianidad (*realismo mágico* o *surrealismo*), reemplazada por doctrinas religiosas impuestas en los procesos de modernización en el mundo occidental. Religiosidad que en las sociedades industriales y postindustriales se concentra en la muerte y reemplazo del 'dios', por la alienación conducida a través de los medios de comunicación.

La comprensión de la realidad constituye una mezcla de mundos, mundos que redignifican las vivencias individuales, de las mentalidades mítico-ritualistas, mundos que emancipan el espíritu por la autoconsciencia, mundos que expresan la pluralidad, mundos que ponen en crisis el mismo principio de realidad.

La estética y sus representaciones ya no ofrecen interpretaciones únicas, la imagen múltiple, mutante y fragmentaria resultante de la diversidad se funden con las acciones subjetivas; los significados se vuelven individuales y se yuxtaponen con las realidades históricas y espaciales.

Lo descontextualizado, el collage y las lecturas en diagonal configuran en el sitio la heterogeneidad y esta, se expresa como nuevos signos del orden sensorial.

Dentro de esta confusión primaria de ordenes universales, reflejado en el 'caos' como dinámica imprevisible de lo orgánico/natural o de la magia yuxtapuesta de memorias y realidades, encontramos una actitud crítica frente a postulados comunitarios de construcción social, constituyendo verdades fragmentadas y virtuales. "Una antisociedad es una sociedad que se establece dentro de otra como alternativa consciente a ella, es un modo de resistencia, que puede adoptar la forma de simbiosis pasiva o de hostilidad activa, e incluso de destrucción" (Halliday. p. 213), sociedades que son resultado de la demencia telecomunicativa y de los principios de contradicción de la misma generando procesos conceptuales en la construcción de la antisociedad y, dando como resultante, mundos ajenos, sin unidad, sin nada conciliatorio, sin consuelo; produciendo las problemáticas de la sociedad actual que nos aleja de la intuición, de lo interpretable, de las tradiciones; de las identidades.

Un desorden lógico y conceptual que genera un nihilismo, el cual niega así mismo su objeto y su interpretación filosófica, un destinismo que culmina en lo apocalíptico, y en auto prisión y violencia que en la creación visual aparece como ruina, arbitrariedad y serialidad.

Y, como resultante del fragmento, se fundamenta la fuerza para/creativa que se desarrolla en dos instancias:

1. 'El collage' lenguaje de invención híbrida, creación

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

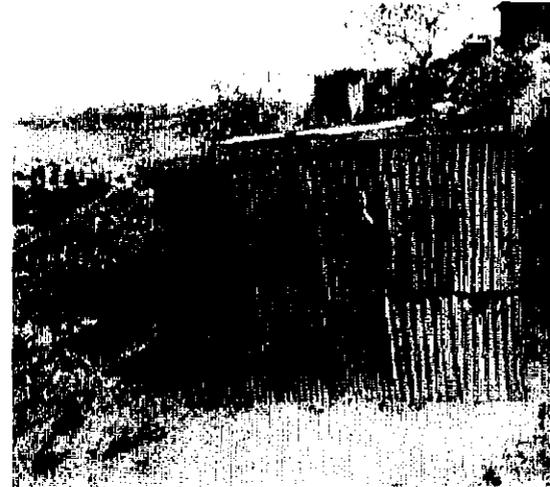
Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Coexistencia operante

58

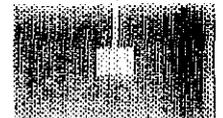
de nuevos organismos contemporáneos y lecturas en sistemas diagonales.

2. 'El montaje cinematográfico' expresión de rupturas constructivas en la acción, geometría arbitraria, relación con lo efímero y la experimentación como unidad fragmentada y secuencial; la recomposición individual de la historia.

La recomposición como proceso para/creativo, comprueba que el conocimiento perceptual no es un simple reflejo sensorial instantáneo resultado de un estímulo, sino la respuesta consciente o inconsciente a lo percibido que *depende de los parámetros* establecidos por la acción cognitiva, las memorias y los reflejos vitales que entretujan la estructuración de la creación. Estos sumados a los paradigmas urbanos, donde la acumulación y congestión informativa son evidentes, aparecen en su ambigüedad constructiva, *densidad de elementos*, y en el espacio público como la ficción, la seducción y lo artificial.

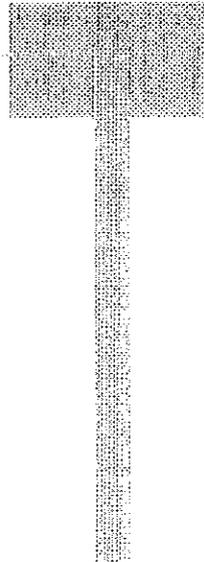
Tototitla es una comunidad que lucha constantemente entre el símbolo y el simbolismo, es una dualidad entre positivos, que condiciona su proceso y que presiona hacia su fin; es un sitio construido por sus propios imaginarios, es un espacio sin interlocutor y es una comuna que causa malestar al proceso de planificación urbana.

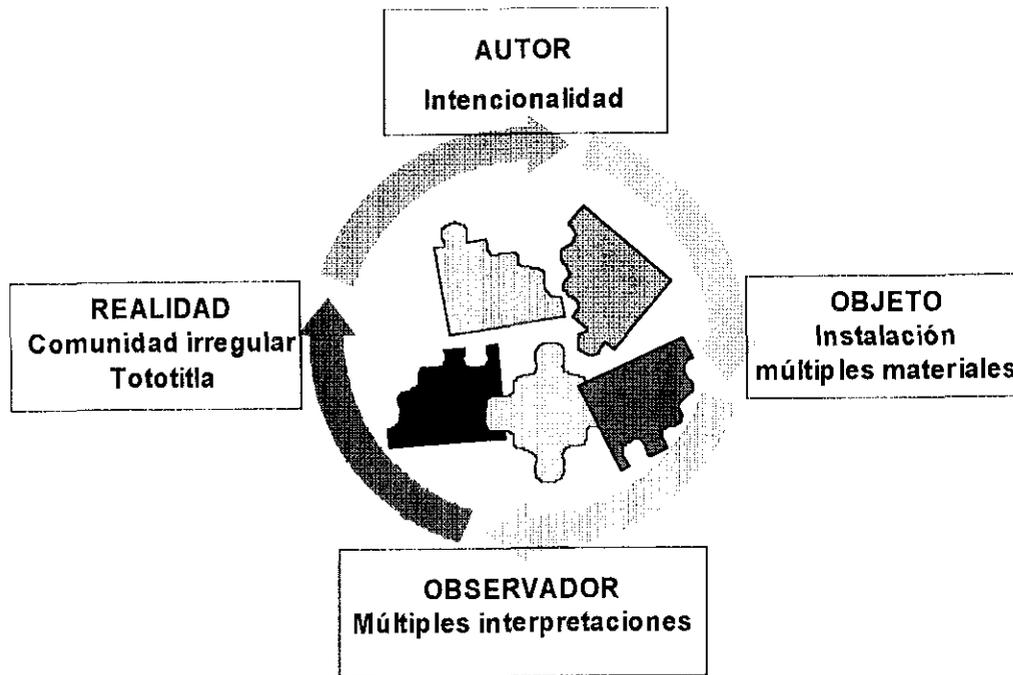
CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

V. PROPUESTA PLÁSTICA

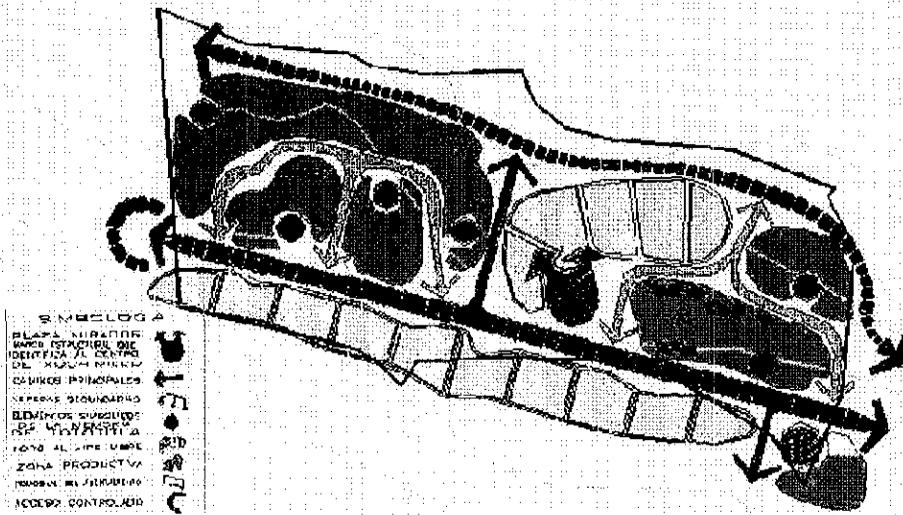

PROPUESTA PLÁSTICA

Esquema de retroalimentación entre la realidad y la creación.

Traducir los elementos observados a un lenguaje plástico, significa generar una "razón individual" para generar una explicación de la realidad, razón que se estructura por las diferencias de calidad entre los distintos espacios colectivos (reales y simbólicos), la razón individual contiene tradición o destradicionalización, verdad o falsedad, imaginario o realidad, creación o relectura objetual. Estas acciones plásticas presionan hacia la búsqueda de la recuperación del deterioro cultural originario, el reconocimiento de lo alternativo y el registro de lo marginal.

INTERVENCIÓN ENDÓGENA

Resemantización del espacio público en el asentamiento irregular (Proyecto productivo: senderos de interpretación simbólica del lugar, agroforestería y bioreciclaje habitable).

A través del tiempo, la ciudad ha sido y aún es, el espacio para una multiplicidad de expresiones, como un todo para el conocimiento de las cotidaneidades, los modelos heterogéneos simbólicos y la sociabilidad comunicativa, donde los relatos marginales y sus pobladores habitan con las contradicciones resultantes de una sociedad industrializada o en vía serlo; por lo tanto, como entidad para el desarrollo del proyectos.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

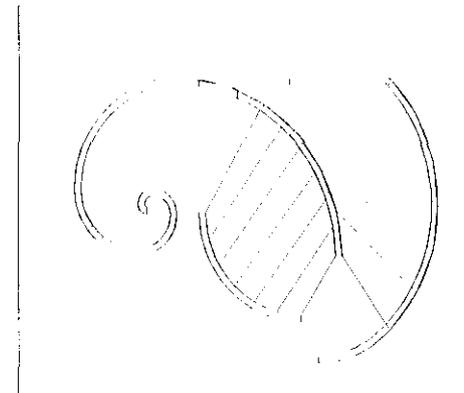
Experiencia estética y territorios trans/urbanos
propuesta Plástica

62

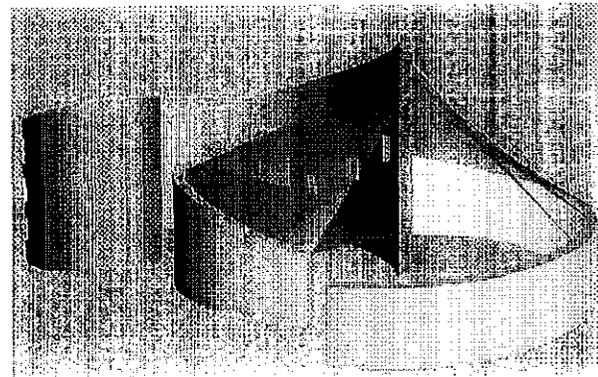
Integrar lo extrovertido con lo introvertido en el hábitat, generar una “intimidad en público”. Tototitla como comunidad es íntimamente solidaria, sin estar físicamente a solas.

Ingresar a este sitio “caótico” es dejarse atrapar en una circulación inmensa e incesante, donde la multiplicidad de usos y funciones *enriquece la forma y el espacio*; donde la intensidad de lo expresivo reconstruye lo cotidiano, y lo inmediato es el eje sobre el que gira el mundo.

INTERVENCIÓN ENDÓGENA

Cuarto redondo, principio de diseño y construcción del bioreciclaje habitable.

Se inicia un ensamble entre lo originario y lo nuevo, entre la necesidad y la propuesta, entre lo real y la creación, búsqueda de símbolos (intrahistóricos, intrasubjetivos y dinámicos) que nos conecta con la realidad de la comunidad.

Surgen así símbolos que se transforman en conocimiento presente, mito y rito que se encuentran adheridos a la realidad histórica, y con una metodología proyectual, reconstruirlos en nuevas formas, en nuevos procesos

INTERVENCIÓN ENDÓGENA

Analogías formales en bioreciclaje habitable

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Propuesta Plástica

64

INTERVENCIÓN EXÓGENA

Podemos localizar la experiencia transurbana en la dimensión atemporal, el "no lugar", la construcción imaginaria; una realidad-ficción mediatizada por recuerdos, imágenes e información que configura un espacio simulado.

El contacto con el lenguaje simbólico de los espacios periféricos generó un proceso de intercambio, un sitio donde los mundos se mezclan (alternativo-establecido). La propuesta fue la construcción de lo marginal en un lugar institucional, sobre las estructuras simuladas de las viviendas de cartón el montaje de la génesis y lo imaginario.

Construcción de viviendas que serán la estructura de la instalación.
Imaginarios Simulados. Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología.
Instituto Politécnico Nacional.

INTERVENCIÓN EXÓGENA

Imaginarios Simulados. Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología.
Instituto Politécnico Nacional.

Finalmente sólo queda el registro, la huella del contralenguaje que desde su nacimiento inició un proceso de muerte paulatina, un conjunto de mentalidades que se perderá en el problema de un nuevo escenario urbano: "la ciudad central". Es la contradicción de una mentalidad moderna sobrepuesta en una semirural que deberá mimetizarse a un espacio que se percibe como la mutilación de imaginarios, formas y lenguajes.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Propuesta Plástica

66

Lo natural, su permanente riesgo y la lucha por su transformación, son los referente constantes en el que-hacer de los pobladores de los asentamientos Irregulares. Estas son acciones cotidianas para expresar el compromiso diario de la defensa por la vida y por derechos de primer nivel.

La investigación debe integrar los discursos marginados por la modernidad, como medio para exaltar un ideario anticonvencional, una vivencia alternativa y un sinnúmero de símbolos originarios y mestizos, que ayudan a construir una ciudad-paisaje, una propuesta plástica o una investigación sociológica.

INTERVENCIÓN EXÓGENA

Construcción de viviendas que serán la estructura de la instalación.
Imaginario Similados. Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología.
Instituto Politécnico Nacional.

INTERVENCIÓN EXÓGENA

Imaginarios Simulados. Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología.
Instituto Politécnico Nacional.

Acciones directas entre lo real y lo creado, como símbolo primario de la interrelación del espíritu de la época con lo humano; hombres y mujeres de la multitud, relacionados e identificados con los objetos estáticos de las construcciones urbanas; proxémica que construye el "arte de relación" donde el hombre es objeto y el objeto es hombre en las interpretaciones simbólicas.

Las artes contemporáneas recurren en múltiples lecturas de la realidad y en la descontextualización del objeto para representar el espíritu de la época y el espíritu del creador.

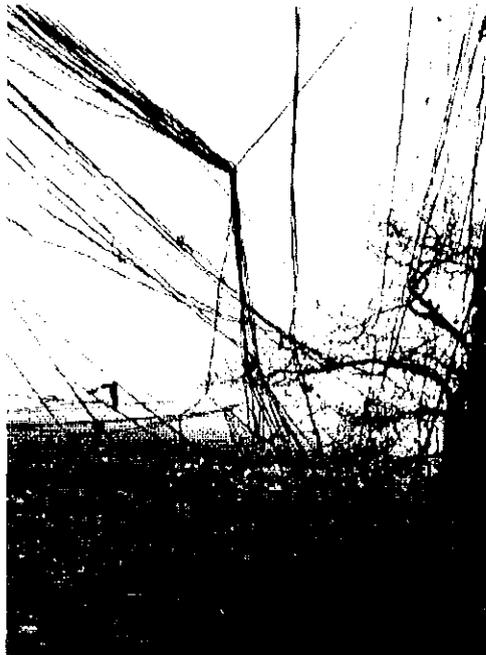
CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos
Propuesta Plástica

68

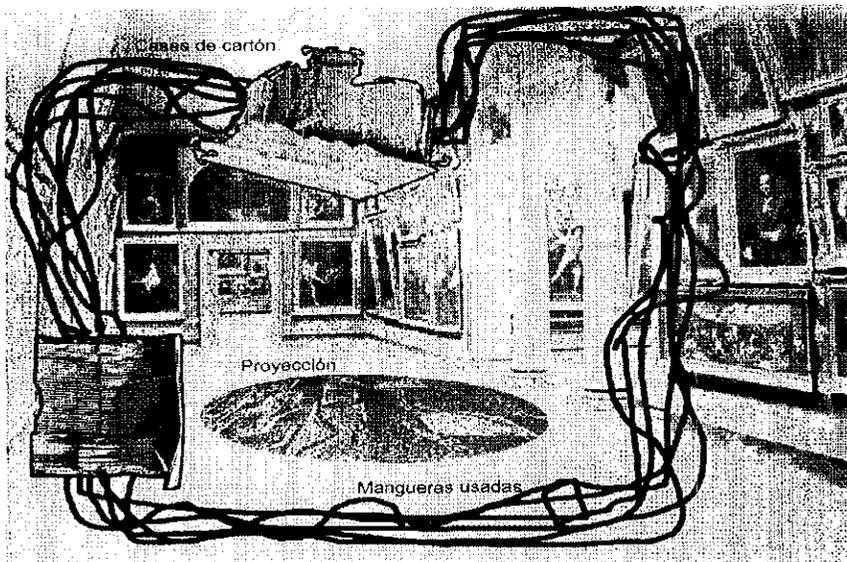

La contradicción creada por los principios: moderno de negar todo lo que suene a antiguo y posmoderno conservacionista, se resuelven con la expresión paramoderna que a manera de simulación integra opuestos y con dinámica incluye a la realidad expresiva profundidad y complejidad.

INTERVENCIÓN EXÓGENA

De dulce, de chile y atole con el dedo. Academia de San Carlos.
Taller de Experimentación IIB.

INTERVENCIÓN EXÓGENA

Vida... Sístole y Diástole. Ciudad, Imaginario e Identidad.
Academia de San Carlos.

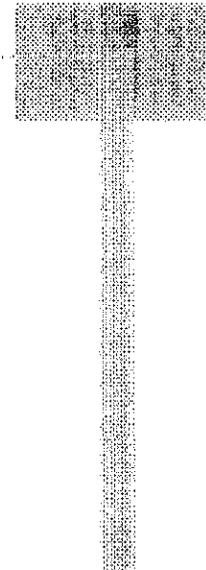
Combinando elementos aislados, realidades ajenas, estéticas y políticas novedosas y antiguas; representando las identidades mestizas vivas, los imaginarios luminosos y olvidados, la plurivalencia de comunidades y los pueblos en construcción.

Esto, como si viviéramos de nuevo una cinta cinematográfica o como si recordáramos historias o vieramos imágenes fotográficas, para reconstruir discursos. Como si nuestra imaginación se proyectara en la realidad de lo alternativo, de lo marginal que recuerda nuestro origen y nuestra identidad marcada por lo mestizo.

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA CITADA

1. Armand y Michelle Mattelat. Los ochenta: retorno del sujeto y meditación tecnológica. Proyectar la comunicación. p.113
2. Theodor W. Adorno. Actualidad en la filosofía. p.104
3. Jesús Martín - Barbero. Pretextos. p.177
4. Oscar Olea. El arte urbano. p. 32
5. Guillermo Hoyos. Elementos filosóficos para la comprensión de una política de ciencia y tecnología. Colombia el despertar de la modernidad. p. 399
6. Ibid. p.429
7. Jairo Montoya G. La ciudad como conflicto de memorias. Pensar la ciudad. p.78
8. Pere Salaber. La verdad en el espejo y la comida de aire. La situación posmoderno del arte urbano. p. 35
9. Herber Marcuse. El hombre unidimensional. p. 221
10. José Fernández. Arte efímero y espacio estético. p.25
11. Pierre Fontanier. Las figuras del discurso. p.114.
12. José Fernández. Op-cit. p.22
13. Ibid. p.60
14. Herbert Marcuse. "Un ensayo sobre la liberación". 1975
15. Sergio Zermeño. "Hacia una sociología de la decadencia". Revista Foro #17, enero 1990. P. 80
16. Ibid. p.77
17. Chrisian Retamal. "Ciudades soñadas, ciudades terminadas, elementos sobre marginalidad y modernidad", en Congreso Latinoamericano sobre Filosofía y Democracia. p. 325
18. Guillermo Hoyos. Op-cit. p 414
19. Josep María Montaner. Después del movimiento moderno. p. 215
20. Guillermo Hoyos. Op-cit. p. 432
21. Silvia Austerlic. "Las nuevas redes de comunicación y su impacto en el medio ambiente humano y social". p.17

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Bibliografía

71

22. Beatriz Amelia Mejía. Arquetipos del arte occidental. p. 53
23. Idem.
24. Silvia Austerlic. "Las nuevas redes de conversación y su impacto en el medio ambiente humano y social". p.19
25. Jaime Xibille M. La situación posmoderna del arte urbano. p.185
26. Karl Vossler. "del mito helénico al neo-simbolismo Frances" p 6
27. Mircea Eliade. Aspectos del mito. Gallimark. 1963
28. Pierre Guiraud. La semiótica. p.127
29. Lauro Zavala. "La ciudad como laberinto". Jornada semanal # 249. 1994
30. Baudrillard, Jean. El crimen perfecto. p.41
31. Ibid. pp. 149-150
32. Jesús Martín-Barbero. Pretextos. p.180
33. Jaime Xibile M. La situación postmoderna del Arte Urbano. p 64
34. Josep María Montaner. La modernidad superada. p176
35. M.A.K. Halliday. El lenguaje como semiótica social. p. 213

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

- ADORNO, Theodor: Teoría estética. Madrid, Ediciones Orbis. 1984
- Actualidad en la filosofía. Barcelona, Editorial Altaya, 1994
- ALCINA, José: Arte y antropología. Madrid, Alianza Editores. 1982
- ANDERSON, Benedict: Comunidades imaginarias. México, Fondo de cultura Económica. 1997
- BALBULA, Juliane: Lo estético en la dinámica de las culturas. Santiago de Cali, Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. Editorial Tiempo Estético, 1993
- BAYER, Ramond: Historia de la estética. México, Fondo de Cultura Económica, 1993
- BEDOYA, Olga: Imaginario femenino y ciudad. Pereira y su evocación de mujer. Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira y Tercer Mundo Editores. 1999
- BERMAN, Marshall: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Santafe de Bogotá, Siglo XXI Editores. 1991
- BENJAMIN; Walter: Iluminaciones I,II,III,IV. Madrid, Tauro Ediciones. 1980
- BRIONES, Guillermo: Métodos y técnicas de investigación para la ciencias sociales. México, Editorial trillas, 1995
- DIDERO, Denis: Sobre la interpretación de la naturaleza. Barcelona, Anthropos. Editorial del Hombre, 1992
- ECO, Humberto: La definición del arte. Barcelona, Editorial Martines Roca, 1990
- FERNANDEZ, José: Teoría y metodología de la historia del arte. Barcelona, Anthropos, Editorial del Hombre, 1990

CIUDAD, IMAGINARIO E IDENTIDAD

Experiencia estética y territorios trans/urbanos

Bibliografía

73

- Arte efímero espacio estético. Barcelona, Anthropos, Editorial del hombre, 1988
- FISCHER, Ernest: La necesidad del arte. Barcelona, Editorial Península, 1993
- FREUD, Sigmund: El malestar en la cultura. Medellín, Ediciones Drake, 1996
- FROMM, Erich: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1987
- Ser o tener. México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1980
- FUENTES, Carlos: El espejo enterrado. México, Fondo de Cultura Económica, 1992
- GARCIA, Juan: Infinito, transinfinio y finito. Barcelona, Anthropos Editorial del Hombre, 1984
- GARCIA, Nestor: Culturas híbridas. México: Editorial Grijalbo, 1990
- Consumidores y Ciudadanos. México, Editorial Grijalbo, 1990
- HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y del arte. Barcelona, Editorial Labor, Vol. I, II, III. 1993
- HALLIDAY, M.A.K. El lenguaje como semiótica social. Santafe de Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1994
- JARAMILLO, Rubén: Colombia: La modernidad postergada. Santafe de Bogotá, Editorial Temis, 1994
- MARCUSE, Herbert: Eros y civilización. Barcelona, Editorial Ariel, 1989
- El hombre unidimensional. Barcelona, Editorial Ariel, 1990
- MARTIN-BARBERO, Jesús: Pretextos. Santiago de Cali, Editorial Universidad del Valle, 1996
- SILVA, Armando: Proyectar la comunicación. Santafe de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1997

- MARX, Karl: Manuscritos: economía y filosofía. Barcelona, Editorial Altaya, 1993
- LAPUJADE, María Noel: Espacios imaginarios. Primer Coloquio Internacional, Facultad de Filosofía y Letras, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999
- OLEA, Oscar: El arte urbano. México, Ediciones Universidad Nacional Autónoma de México, 1980
- ROMERO, José: Latinoamérica: las ciudades las ideas. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 1976
- RUEDA, José Eduardo: Los imaginarios y la cultura popular. Santafe de Bogotá, Compañía colombiana para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, 1993
- VATTIMO, Gianni: Hermenéutica y racionalidad. Santafe de Bogotá, Editorial Norma, 1994
- VIVIESCAS, Fernando y GIRALDO, Fabio: Colombia, el despertar de la modernidad. Santafe de Bogotá, Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1994
- Pensar la ciudad. Santafe de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1996
- La ciudad: hábitat de diversidad y complejidad. Santafe de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2000
- SANCHEZ, Adolfo: Antología, textos de estética y teoría del arte. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991
- SIGNORELLI, Amalia: Antropología urbana. Barcelona, Anthropos, 1999
- SILVA, Armando: Imaginarios urbanos. Santa fé de Bogotá, Tercer mundo editores, 1997
- XIBILLE, Jaime: La situación posmoderna del arte urbano, Medellín, Fondo Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1995

