

Universidad Nacional Autónoma de México

Centro de Investigaciones y estudios de posgrado
Maestría en arquitectura
Campo de conocimiento: Diseño Arquitectónico

Paisajes efímeros del espacio público

La transformación temporal de plazas públicas urbanas
en la Ciudad de México por eventos culturales y artísticos

Arq. Julieta Boy Oaxaca

Mayo 2008

paisajes efímeros

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 esta 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.

Paisajes efímeros del espacio público

La transformación temporal de plazas públicas urbanas
en la Ciudad de México por eventos culturales y artísticos

Tesis que para obtener el grado de
Maestra en Arquitectura presenta:

Julieta Boy Oaxaca

Centro de investigaciones y estudios de
Posgrado de la Facultad de Arquitectura

Maestría en Arquitectura

Campo de conocimiento:
Diseño arquitectónico

2008

Director de tesis:

Alejandro Cabeza Pérez

Sinodales:

Dulce María Barrios
Peter Krieger
Iván San Martín Córdova
Fernando Martín Juez

paisajes efímeros

Barcelona; la ciudad que me transformó

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México
por su apoyo como becaria dentro del Programa de
Becas de Estudios de Posgrado

paisajes efímeros

1. Introducción	2	4. Dimensión real – eje espacial	
1.1 Origen del proyecto		Espacio público y su tipología	37
1.2 Justificación		4.1. Espacio público	
1.3 Objetivos		4.1.1. La especialización	
1.4 Hipótesis		4.1.2. Las propuestas de ordenamiento urbano	
2. El concepto de lo efímero	5	4.1.3. El carácter de los espacios públicos	
2.1. Lo efímero y lo perdurable		4.1.4. El sentido y lugar de pertenencia	
2.1.1. Lo efímero		4.1.5. Identidad y apropiación	
2.1.2. Lo perdurable		4.1.6. El espacio público hoy	
2.2. Arquitectura efímera		4.1.7. La crisis del espacio público	
2.3. Arte efímero		4.2. Tipología	
2.3.1. El arte del performance		4.2.1. La calle	
2.4. Acontecimientos efímeros		4.2.2. El jardín urbano	
2.5. Acontecimientos efímeros cíclicos: La Fiesta		4.2.3. Parque urbano	
2.5.1. Fiesta y ritual		4.3. La plaza	
2.5.2. Fiesta e identidad comunitaria		4.3.1. Clasificación según su forma	
2.5.3. Origen de la fiesta		4.3.2. Función social de la plaza	
2.5.4. México en la fiesta		4.3.3. Función cívica de la plaza	
2.5.5. Ferias		4.3.4. Función religiosa de la plaza	
2.5.6. El espacio urbano de la fiesta		4.3.5. Función económica y recreativa de la plaza	
3. Paisajes efímeros	27	4.3.6. Origen y evolución de la plaza mexicana	
3.1. El espíritu del paisaje		La plaza prehispánica	
3.1.1. Paisaje natural		La plaza colonial	
3.1.2. Paisaje urbano		La plaza moderna	
3.2. Paisajes efímeros en la metrópoli contemporánea		Siglo XX	
3.3. Transformaciones del espacio público		5. Dimensión inmaterial	59
3.3.1. Tipos de transformaciones		5.1. Eje temporal	
3.3.2. Variables		1.1.1. Tiempo cíclico	
		1.1.2. Tiempo excepcional	
		5.2. Eje socio-etnológico	
		5.2.1. Identidad	
		5.2.2. Comunidad	
		5.2.3. Identidad colectiva	

6. Dimensión material	69
6.1. Eje material – tecnológico	
6.1.1. Materiales orgánicos	
6.1.2. Materiales perdurables	
6.1.3. Estructuras temporales	
6.2. Eje hiper-efímero	
6.2.1. Agua y fuego	
6.3.1. Pirotecnia	
6.4.1. Humo	
7. Dimensión perceptual - sensorial	77
7.1. Ambiente acústico	
7.2. Ambiente cromático	
7.3. Ambiente olfativo	
7.4. Ambiente gustativo	
8. Colofón	85
Anexo	
9. Caso de aplicación	87
9.1. Mixcoac	
Un poco de historia	
El paisaje urbano de Mixcoac	
Población y economía	
Fiestas y diversión	
Reflexiones	
9.2. Entorno delegacional	
9.3. Análisis de la zona	
9.4. Análisis fotográfico	
9.5. Transformación efímera en la Plaza Goya	
10. Bibliografía	109

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Origen del proyecto

No existen, ya no están entre nosotros, son aquellos proyectos arquitectónicos y de diseño efímeros, que constituyen un importante apartado de la creación, pero su condición temporal los mantiene permanentemente marginados; periódicamente se idean y se construyen stands, instalaciones especiales, exposiciones y montajes que duran apenas unos meses, días, a veces tan sólo unas horas, pero su proceso creativo debe seguir una rigurosa trayectoria intelectual, social y cultural que sin duda configura un importante apartado de la disciplina arquitectónica.

La historia del arte como la enumeración cronológica de ciertos objetos susceptibles de catalogar, poseer y exhibir en museos, dejaron marginadas todas aquellas técnicas que por la calidad efímera que conferían a sus obras, les impedían perpetuarse para la posteridad. El diseño de lo "efímero o temporal es el resultado de una serie de técnicas que más que fabricar objetos, genera producciones; su valor como obra, reside precisamente en ser consumido, literalmente, en una experiencia comunicativa que agota la obra. Y el arte de relación es, per se, paradigma de lo efímero...Las grandes obras del arte espacial de relación, por su carácter efímero, no son aptas para conservarse en museos, sino para aumentar la calidad de vida a nivel de goce." (1)

A pesar de su carácter tangible y de su vocación de permanencia, la arquitectura puede suscitar sensaciones y emociones que dependen de factores casi inmateriales, como la luz, las sombras, el fuego, los olores, el sonido, los colores, la atmósfera o la vegetación. "Este fenómeno se exagera cuando la arquitectura se hace escenario de manifestaciones artísticas, es decir, de actividades humanas, relacionadas con la ilusión óptica, la vivencia, la caducidad y la sublimación de lo instantáneo." (2) Es precisamente este tipo de acontecimientos los que me interesa estudiar y analizar, con el propósito de contribuir a darles una permanencia, por lo menos de manera escrita.

La fugacidad como eje, tanto de la creación como de la percepción de la arquitectura y del arte, es el hilo conductor de los acontecimientos efímeros, donde se conjuntan una serie de disciplinas que han estado disgregadas en actividades autónomas, acotadas y, por tanto, limitadas que tienen en común las ideas de creación, comunicación, estructura, lenguaje y construcción. Pintura, escultura, música, diseño, arquitectura, teatro, moda, publicidad, fiestas populares, técnicas y productos artesanales, etc., entre todas ellas tienen más aspectos a compartir que para divergir. No es fácil agrupar estas y otras disciplinas para lograr un discurso coherente, capaz de romper diferencias y de establecer nuevos cambios de integración.

Las intervenciones en el espacio público son casi siempre efímeras, duran el tiempo de ruptura del ritmo cotidiano al ritmo festivo. Una intervención puede durar el tiempo en que una imagen provocada queda en la memoria de quién la vio, ¿cuántas imágenes puede generar una intervención?, creo en acontecimientos que generen relaciones entre las personas.

1) Fernández Arenas, José. *Arte efímero y espacio estético*. Pág. 34

2) Objetivos del plan de estudio del Master de Arquitectura, Arte y Espacio efímero. Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, 1998

1.2 Fundamentación

Los eventos o acontecimientos efímeros tienen una gran libertad de acción. Esa libertad consiste en la posibilidad de hacer una intervención en diferentes tipos de espacios no diseñados necesariamente para ese tipo de actividades. Me inquieta y me parece estimulante alterar el espacio y la percepción de ese espacio insertando elementos que hagan preguntarse a las personas que transitan por ahí, ¿qué es eso?, ¿qué hace aquí?, ¿para qué sirve?

Este no es un concepto nuevo ni tan extravagante como puede parecer a primera vista, pero sí sorprende el hecho de que hayan sido marginados durante más de dos siglos en nuestras culturas por parte de las mentalidades academicistas.

“La cultura de las exposiciones y las políticas de lo efímero intentan suscitar la reflexión en torno a la práctica expositiva y los montajes efímeros como instrumentos indispensables en la vertebración de las políticas culturales contemporáneas. Esta idea central se aborda desde una doble perspectiva: diacrónica (cómo esta interacción se ha producido en la configuración histórica de dichas políticas) y sincrónica (cómo interactúan de hecho política cultural y tecnología expositiva en la configuración de un discurso expositivo determinado).” (3)

En nuestro país no existe una política cultural como tal para este tipo de acontecimientos - aunque han existido desde tiempos mesoamericanos - fomentar y brindar las condiciones necesarias para este tipo de eventos enriquece la vida cultural de la población, generando sensaciones de identidad con su zona urbana. El diseño y la planeación de los acontecimientos efímeros, ya sea de manera cíclica o casual, pocas veces cuentan con el apoyo de diseñadores, arquitectos o sociólogos, quedando en manos de burócratas que poco o nada pueden aportar para enriquecer estas expresiones indispensables para los ciudadanos.

Desde el punto de vista del proyectista, promover la vida urbana en calles y plazas “significa concebir formas de organización del espacio para alentar su ocupación...este objetivo forma parte de las políticas de promoción de la vida colectiva. La acción política no puede ser reemplazada por la labor del proyectista.” (4)

Si bien este tipo de eventos requieren libertad de acción, y se rigen bajo la espontaneidad; las áreas urbanas deberían ofrecer espacios flexibles, versátiles, tecnificados, capaces de admitir la instalación de eventos de muy diversos tipos, integrando experimentos interdisciplinarios, con espacios polifuncionales como soporte de todo tipo de intervenciones artísticas. (5) Por ello se debe analizar ¿Qué pasa en nuestro espacio público?, ¿qué tipo de acontecimientos se siguen llevando a cabo?, ¿cuáles se han perdido y cuáles nuevos han surgido?

3) Conferencia: La cultura de las exposiciones y las políticas de lo efímero. Eduard Miralles. 18 de marzo de 1996

4) Ladizeski, Julio. Los espacios de la centralidad barrial. La Calle y la Plaza. Revista SCA No.190

5) Uzcátegui, Faryl. La ciudad museable. 15 de marzo de 2000.

1.3 Objetivos

Identificar, describir y clasificar el tipo de transformaciones temporales que se llevan a cabo en las plazas públicas urbanas del México actual.

§ Analizar la calidad y las condiciones actuales de algunas plazas públicas en la Ciudad de México como escenario de acontecimientos efímeros.

§ Promover la **preservación** de eventos, fiestas y acontecimientos efímeros que transformando el espacio público temporalmente contribuyen a generar identidad social y cultural en la población en diversas zonas urbanas de la Ciudad de México.

§ Observar en una misma plaza pública urbana, las diferentes transformaciones espaciales temporales que se llevan a cabo a la largo de un año.

§ Determinar el papel del arquitecto en la **planeación** de la transformación temporal del espacio en plazas públicas urbanas.

§ Fomentar este tipo de eventos en las plazas públicas, que enriquecen la vida cultural de la población, en lugar de que acuda a los centros comerciales.

1.4 Hipótesis

Los acontecimientos efímeros son parte de la vida urbana, que se encuentran en el espacio público. Si **identificamos, preservamos y planeamos** las expresiones (acontecimientos y/o eventos) artísticas, culturales y sociales en el espacio público (plazas), contribuiremos entonces a crear una identidad comunitaria, elevando la responsabilidad cívica y revitalizando la vida urbana.

El espacio abierto y el contexto de los acontecimientos efímeros dependen de una situación socio-política particular y de la herencia cultural de cada grupo social. Cuando las instituciones deben estructurar una oferta de programas recreativos, la orientación no deberá surgir del exclusivo gusto de una persona, tendrán que formar parte cuestionamientos sobre los aspectos sociales y culturales, para hacerlas atractivas a la población a cual están dirigidas.

2. EL CONCEPTO DE LO EFÍMERO

2.1 Lo efímero y lo perdurable

"La permanencia y la eternidad, en oposición al carácter sumamente efímero y cambiante del ente."

Martín Heidegger

"El mar y el hombre, son los motivos centrales a través de los cuales se teje una densa reflexión, un doloroso y lumínico diálogo entre el hombre y la divinidad", apunta el poeta Rómulo Bustos Aguirre. Sobre ese universo, el poeta colombiano Gustavo Ibarra Merlano escribió un ensayo sobre "La hermosura de la Eucaristía" (6), que es la mirada intensa de alguien que al saberse efímero ha profundizado en el enigma de la eternidad. Basta mirar una ruina en Grecia y descubrir que a pesar de los fragmentos de lo espléndido brilla la ruina ante la mirada que intenta completar con la memoria la belleza de lo perdido. "En los mármoles arruinados de la Acrópolis ardía la necesidad de una forma perdurable". (6) Las ruinas son la constatación de todo se destruye con el tiempo.

Muchos filósofos han hablado sobre estos conceptos antónimos - lo efímero y lo perdurable - opuestos, pero dependientes entre sí, uno solo existe por la carencia del otro. (Foto 1) Heidegger se propone delimitar con precisión los ámbitos de lo ontológico (ser) y lo óptico (ente), cuya escisión asimiló lo primero, al ser, con la permanencia y la eternidad, en oposición al carácter sumamente efímero y cambiante del ente. Este rompimiento se pretende eliminar mediante un enraizamiento del ser y la temporalidad.

Lo efímero

Efímero, ra, adj., pasajero, que dura poco.

Sinónimos: breve, fugaz, momentáneo, pasajero, perecedero, corto, temporal

Antónimos: duradero, eterno, perdurable (7)

Schopenhauer hace hincapié en la fugacidad de la vida y en lo efímero de la presencia humana. "Lo efímero de la existencia. Vivir es morir".

"Nada hay fijo en esta vida fugaz: ni dolor infinito, ni alegría eterna, ni impresión permanente, ni entusiasmo duradero, ni resolución elevada que pueda persistir la vida entera! Todo se disuelve en el torrente de los años. Los minutos, los innumerables átomos de pequeñas cosas, fragmentos de cada una de nuestras acciones, son los gusanos roedores que devastan todo lo grande y atrevido... Nada se toma en serio en la vida humana: el polvo no merece la pena." (8)

Si, la vida es efímera tomando en cuenta que desde que nacemos, invariablemente moriremos.

"Cada vez que respiramos hacemos retroceder la constante acometida de una muerte segura, contra la que luchamos a cada segundo; nuestra batalla con la muerte tiene lugar cada vez que nos alimentamos o conciliamos el sueño. Pues el nacimiento nos ha puesto a su merced y toda nuestra vida sólo es una moratoria respecto de la muerte." (8)

La existencia del individuo está limitada solamente al momento actual, al presente escurridizo, que en un continuo fluir al pasado, sólo avanza hacia la muerte. Este vivir del hombre, este fluir constante, es un morir insistente. A fin de cuentas no hay nada más fugaz que el presente. (foto 3) El presente es la moda, lo pasajero, lo efímero. (8)

Nietzsche, el más aguerrido publicista de la "supresión de Dios", señalaba a finales del siglo XIX que el hombre ya no derivaba del espíritu o de la divinidad, con base en esto, el ser humano admite su carácter terrenal, y por lo tanto, su temporalidad. Todo es efímero, así es, sin duda alguna y separando los conceptos espirituales, todo es efímero, antes o después, todo termina. (foto 4)

6) Tatis Guerra, Gustavo, Los susurros de Dios, Revista Aguaita No 9. diciembre de 2003
7) Definición del diccionario www.diccionario.com

8) Schopenhauer, Arthur, El mundo como voluntad y representación, 1a. edición 1819. Fondo de Cultura Económica, España, 2005

Sartre enfrenta en definitiva al hombre a la muerte, Heidegger, a la nada. Pero el existencialismo tiene sus orígenes en la meditación religiosa pascaliana y en la de Kierkegaard y es así como surge una vía de respuestas vinculadas con la trascendencia. La religión es una experiencia diaria por mantenerse en el ser, por resolver la situación de transitoriedad del hombre puesto en el tiempo. El existencialismo cristiano quiere testimoniar el encuentro con lo absoluto en la experiencia humana de lo efímero. (9)

La temporalidad auténtica se descubre como un presente que es confrontado con un futuro como límite mismo de la vida, lo que potencializa el presente desde la ética de la acción, que incluye el tiempo lógico del ver, comprender, concluir. La palabra "temporal" aparece como sinónimo de "efímero"; sin embargo en su definición se apega más hacia su relación en el tiempo: 1) lo que pertenece al tiempo, concierne o sucede en el tiempo; 2) lo mundano, ó sea que pertenece al orden del tiempo en oposición a lo espiritual, que pertenece al orden de la eternidad. (10) Enseguida aparece la palabra "temporario", cuya definición es: de escasa duración, provisional. (11) Por lo tanto, al hablar de un objeto efímero, nos referimos a un objeto temporario.

Sin embargo, ¿cuándo un objeto adquiere el adjetivo de efímero?, ¿se puede especificar un período de tiempo para este término? La palabra efímero es usada para referirse a algo de corta duración. Etimológicamente, la palabra "efímero" es la suma de las palabras griegas epi (alrededor) hemera (día), por los que ocurre alrededor de un día y no sobrepasa esa unidad temporal. "Al día", "sobre el día", "seres de un día"; es decir, que comienza y acaba rápido, de forma fugaz. El hombre está en la encrucijada del espacio y el tiempo.

Con base en lo anterior, el concepto de lo efímero se relaciona directamente con el concepto del tiempo. Klima Gyula, en su artículo Tiempo y eternidad en San Agustín retoma la afirmación de San Agustín quien acorde a su época decía: "las cosas que existen en el tiempo de las que normalmente hablamos, a pesar de su permanencia aparente, están lejos de ser permanentes en su ser. Su ser, el cual es medido por el tiempo, es tan efímero

como el tiempo mismo." Aún cuando se crea que se mide algo que sucede, estos hechos son efímeros y dejan de existir. Lo que es realmente medido es el efecto del ser de los acontecimientos el cual marca el alma. El hecho es efímero pues su duración no consiste sino en el instante en el que acontece. (foto 5) Así, lo que permanece no es lo sucedido, sino su efecto en el alma.

El movimiento moderno fusiona la pasión por lo nuevo con una afirmación clásica – un objeto se vuelve clásico cuando es atemporal – tiene un afán sistematizador lo que le da una voluntad de permanencia, con sus características de lo nuevo rehuyen de la fugacidad. En el siglo XX, ser moderno se convierte en un valor, impera un culto a lo que es nuevo, se impulsa a la movilidad, la tendencia al cambio y a permanecer cobra mayor auge.

El individualismo que caracteriza a la sociedad hipermoderna atraviesa todas las esferas, no sólo el consumo. También lo personal, lo religioso, lo político y lo familiar. Las instituciones colectivas ya no controlan los comportamientos individuales. La sociedad individualista exige que cada uno se construya a sí mismo, y el consumo ocupa un papel crucial en ese proceso. - El «hombre hipermoderno» ha rechazado las instituciones y las estructuras, y apuesta en su lugar por la instantaneidad y los placeres visuales. ¿La fascinación por lo efímero ha sustituido a la inquietud por lo eterno? - El orden colectivo actual tiende a lo efímero. La moda (foto 6) es el paradigma de esta renovación permanente que ha hecho añicos el concepto de tradición. El consumo expresa a la perfección ese gusto por lo momentáneo. (12)

El ensayista francés Baudrillard, en su libro "El otro por si mismo", escribe, "la sociedad globalizada de fin de siglo aparece tiranizada por el imperio de lo efímero", este fenómeno, característicamente posmoderno, es entendido como la confirmación de "una sociedad de la imagen o del simulacro y de la transformación de lo real en una cadena de pseudo acontecimientos. Denominó el "sistema de los objetos", que no es otra cosa que lo efímero, light, desechable, sin ápice de trascendencia. (13)

9) Heidegger, Martín, El Ser y El Tiempo

10) Gianini, Humberto, Esbozo para una historia de la filosofía, 1981, pp.260

11) Abbagnano, Nicola, Diccionario Filosófico, Pág. 1122

12.) Gómez, Javier, El consumo es el gran ansiolítico de la sociedad moderna. www.larazon.es

13) Baudrillard, Jean, La transparencia del mal. Editorial Anagrama. Pág. 6

1. Lo permanente y lo efímero.
Autor: Santiago Beguería Portugués.

2. Pensamiento infinito.
Autor: Santiago Beguería Portugués.

5. El aroma de un perfume es efímero, el recuerdo del aroma puede ser perdurable. Cada experiencia es única e irrepetible.

3. Tu amor es eterno y efímero.
Autor: Patchuko.

7. La percepción de nuestros sentidos es efímera, el sabor de un vino, el aroma de un perfume, la vista de un atardecer, el sonido de una melodía. Sin embargo los recuerdos de estas experiencias en nuestra memoria son perdurables

8. El eterno retorno. Los griegos vinculaban el tiempo con el devenir y el cambio, lo cual lo relacionaba a su vez, con el sentido de los acontecimientos y de la propia vida. El tema del eterno retorno es retomado por Nietzsche partiendo de los griegos, de Platón y Aristóteles.
www.quelquechose.net

9. Tiempo. Foto Mariana Aran
www.aransite.com.ar

4. Nuestra capacidad para gozar tiene unos límites naturales, y el cerebro trata de que no los rebasemos
www.quo.wanadoo.es/quo/reportajes/2326_1.html

6. Moda sería lo actual, o lo que está en vigor e interesa a una mayoría en un momento determinado. Aplicada a la indumentaria es aquel atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte del grupo socialmente más importante o hegemónico, que es el capaz de influir en los demás. es.wikipedia.org

La moda o, como diría el filósofo posmoderno Gilles Lipovetsky, el "imperio de lo efímero constituye uno de los aspectos más interesantes de la cultura hedonista contemporánea", en relación con la revitalización del cuidado del yo y de la preocupación moral y estética por la realización personal. Más allá de las inquietudes que pueda suscitar una sociedad abocada a la obsolescencia de cosas y del sentido, la moda aparece, paradójicamente, como un instrumento de consolidación de la democracia, de las sociedades liberales, como un vehículo inédito de la dinámica modernizadora. (14)

La temporalidad de la sociedad globalizada ha ido transformándose paulatinamente por la temporalidad que ha regido a la moda: el presente. "Nuestra sociedad-moda – expone Lipovetsky – ha liquidado definitivamente el poder del pasado que se encarnaba en el poder de la tradición, e igualmente ha modificado la inversión respecto al futuro que caracterizaba la época escatológica de las ideologías.

Vivimos inmersos en programas breves, en el perpetuo cambio de las normas y en el estímulo de vivir al instante: el presente se ha erigido en el eje principal de la temporalidad social. (14) La gente quiere estar "al día", quiere poseer "lo último", con el paradójico resultado, por lo demás, de que cuando ha adquirido lo "último", lo "nuevo" ya ha salido al mercado. Es el ritmo vertiginoso de la reproducción del capital que ha impuesto a la dinámica de la vida colectiva, los rigores de lo instantáneo, de lo efímero y de lo virtual.

"Todo lo sólido se desvanece en el aire" (15), con esta frase Marx describe la marcha desesperada y el ritmo frenético que el capitalismo imparte a todas las facetas de la vida moderna. Somos arrastrados por la corriente, lanzados hacia delante, sin control, deslumbrados y al mismo tiempo amenazados.

Lo perdurable

Perdurable, adj., que se extiende largamente en el tiempo, muy duradero, eterno.

Sinónimos: duradero, eterno, imperecedero, inmortal, perpetuo, perenne, fijo, constante, permanente.

Antónimos: fugaz, perecedero, efímero. (16)

Es propio del hombre aspirar a la permanencia. Todos deseamos que la juventud y la belleza perduren eternamente. A medida que nos empeñamos en conseguir todo lo bueno que tiene la vida, confiamos en que la riqueza que podamos acumular se conserve intacta. Así y todo, comprendemos que, por mucho que trabajemos y por inmensa que termine siendo nuestra cuenta bancaria, no podremos llevarnos un solo peso al otro lado. Conscientes de ello, seguimos trabajando para disfrutar del producto de nuestra labor y, naturalmente, queremos gozar de ello todo el tiempo que nos sea posible. Esta es una causa de angustia: no podemos conservar eternamente el fruto de nuestro trabajo. Lo mismo cabe decir de las relaciones humanas. Uno podrá amar ilimitadamente al ser querido, pero algún día llegará el momento de decirle adiós. La pérdida de un ser amado – marido o mujer, padre o madre, hijo o amigo – provoca el sufrimiento espiritual más profundo que alguien pueda experimentar.

*Todo esto sucedió en un instante y dura
para siempre. El espejismo de las figuras
humanas se eleva en el horizonte.
Aparecen en la esquina de la calle"
Virginia Wolf (17)*

La mayoría de nosotros, no vive preocupado por la inminencia de la muerte a cada instante. Por el contrario, llevamos a cabo nuestros quehaceres cotidianos con la idea general de que la vida seguirá, para nosotros, por tiempo indefinido. Pero sería un error desechar por completo la utilidad del apego a las cosas, aunque éstas no sean permanentes. En la medida en que somos humanos y estamos vivos, es perfectamente natural que nos empeñemos en preservar la vida, valoremos el amor de los demás y disfrutemos los beneficios materiales de esta Tierra. (18)

El Budismo enseña que todas las cosas llegarán a su fin, y que la muerte es una cuestión que debemos examinar objetivamente. Ninguno de nosotros puede escapar a la muerte, pero el Budismo nos permite ver que, atrás de la muerte, está esa vida eterna, invariable y esencial que es la -

14) Lipovetsky, Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y sus destinos en las sociedades modernas. Pág. 300

15) Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI Editores. México.

16) Definición del diccionario www.diccionario.com

17) Wolf, Virginia, Les Vagues, Tomo 2, Pág. 380

18) Un yo perdurable, Discurso pronunciado en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, el 1º de abril de 1974.

Ley. Según la Ley budista, ya que la vida es, en sí misma, eterna y universal, la vida y la muerte son dos fases o aspectos de una misma entidad. Ninguna está subordinada a la otra, de ninguna manera.

La eternidad es muy larga, especialmente hacia el final, decía Woody Allen. Parece que está en vías de acortarse. Stephen Hawking señaló, que el concepto de eternidad no puede seguir manteniéndose después de la Teoría de la Relatividad y el descubrimiento de la expansión del Universo. (19)

Perdurar, el eterno retorno. Es la concepción del tiempo característica de la filosofía de Nietzsche, la cual consiste en aceptar que todos los acontecimientos del mundo, todas las situaciones pasadas, presentes y futuras se repetirán eternamente. (foto 8)

Ésta es una de las tesis más extrañas de Nietzsche, particularmente porque parece contraria al modo dominante de interpretar la sucesión de acontecimientos: a una cosa le sigue otra, y a ésta la siguiente, y las que quedan en el pasado son irrecuperables, ya no podrán darse más; las personas que creen en la inmortalidad del alma afirman, en todo caso, que los seres queridos podrán "retornar", que volveremos a tener una experiencia de ellos, que podremos recuperarlos. Pero nadie ha defendido que otros objetos – por ejemplo el ámbito de los objetos "insignificantes" que rodea nuestra existencia, como la piedra con la que tropiezo, o la hoja que cae sobre la acera, o el vaso que se acaba de romper, ...– puedan recuperar su existencia. Las historias de la filosofía suelen indicar que esta concepción, tan profundamente incrustada en nuestra mente, del carácter irreversible del tiempo y de todas las cosas que caen en su interior, se debe a la influencia del pensamiento cristiano.

Según esta interpretación, el cristianismo introduce una visión lineal de la historia y del tiempo, una visión que establece un sentido en la historia, sentido que se expresa además en la idea del progreso: la historia comienza con la creación, tiene momentos cruciales como la encarnación de Dios en la figura de Cristo y la presencia de la Iglesia, y culminaría con la segunda llegada de Cristo, al final de los tiempos. (20)

El hombre es un ser de la naturaleza pero, al mismo tiempo, la trasciende. Comparte con los demás seres naturales todo lo que se refiere a su ser material, pero se distingue de ellos porque posee unas dimensiones espirituales que le hacen ser una persona.

De acuerdo con la experiencia, la doctrina cristiana afirma que en el hombre existe una dualidad de dimensiones, las materiales y las espirituales, en una unidad de ser, porque la persona humana es un único ser compuesto de cuerpo y alma. Además, afirma que el alma espiritual no muere y que está destinada a unirse de nuevo con su cuerpo al fin de los tiempos. Esta doctrina se encuentra en la base de toda la vida cristiana, que quedaría completamente desfigurada si se negara la espiritualidad humana.

Para expresar la dualidad constitutiva del ser humano, durante siglos se ha utilizado una terminología ya clásica, según la cual el hombre está compuesto de alma y cuerpo. La Iglesia ha utilizado esta terminología en sus formulaciones, introduciendo a la vez las aclaraciones necesarias: por ejemplo, que alma y cuerpo no son sustancias completas, y que el alma es forma substancial del cuerpo. Cuando la Iglesia habla de alma y cuerpo, se refiere a las dimensiones espirituales y materiales de la persona humana, que es un ser único; pero también subraya que el alma espiritual trasciende las dimensiones materiales y, por tanto, subsiste después de la muerte, cuando las condiciones materiales hacen imposible la permanencia de la persona en el estado que le corresponde en su vida terrena. (21) Así, el hombre razona su permanencia, aunque sea en otra dimensión. (foto 9)

La idea de transitoriedad genera angustia, la cual se va superando de distintas maneras, por ejemplo, la palabra queda como huella de lo que hemos hecho, gracias a sus obras el hombre no queda del todo en el olvido. La arquitectura plasma, más que ninguna otra obra del hombre, esa sensación de perdurar, ya que se proyecta hacia un futuro, pero al mismo tiempo recoge las imágenes del pasado.

El hombre tiende a destruir para volver a construir.

19) Valiente, Noailles, Enrique. Eterno optimismo. Periódico La Nación. 25-06-2006

20) Nietzsche, F. Así hablaba Zaratrustra. Editores Mexicanos Unidos, México, 1992 Pág.

21) Artigas, Mariano. La espiritualidad del ser humano. Grupo de investigación sobre ciencia, razón y fe. Universidad de Navarra. Noviembre 2005. www.unav.es

2.2 Arquitectura efímera

La combinación de estas palabras suena contradictorio, ¿puede la arquitectura ser efímera? Arquitectura la máxima representación de la perdurabilidad del hombre ¿puede ser concebido de inicio para perdurar poco?

Sin pretender hacer un tratado sobre el significado del término "arquitectura", sobre el que se han escrito cientos de páginas por los mejores teóricos, para efectos del presente trabajo consideraremos a la arquitectura como cualquier espacio "habitable" creado por y para el hombre. La arquitectura resuelve problemas de habitabilidad. Partiendo de ahí, lo que le da la permanencia a la arquitectura, entre otras cosas, son los materiales con que es elaborada. (foto 10) Piedra o hielo, tabique o luz, cemento o telas con materiales con los que podemos delimitar un espacio habitable, en el que el hombre pueda desempeñar alguna actividad.

Si la arquitectura se desarrolla en función de las necesidades del hombre, además de cubrir sus necesidades básicas de dormir, comer, descansar, etc., debe cubrir sus necesidades espirituales. La habitabilidad debe proporcionar, además de un confort físico, un confort espiritual a las personas y para ello utiliza diferentes herramientas.

Arquitectura efímera es cualquier proyecto de diseño arquitectónico que tenga como premisa un tiempo de vida corto, ya sea por su función o por sus materiales.

Aunque estos conceptos de poca permanencia pueden parecer de la época posmoderna, este tipo de arquitectura viene dándose desde la Edad Media, aunque de un modo más regular, desde el barroco - con sus fastuosos desfiles triunfales - hasta hoy. En sus inicios se elaboraban estructuras de madera y otros materiales no permanentes y servía de un eficaz vehículo propagandístico del poder religioso o político.

La arquitectura efímera ha tenido una serie de tipologías que le son propias y que van desde las grandes naves de hierro y de cristal levantadas para las exposiciones universales del siglo XIX, hasta las construcciones propias de recintos feriado que

albergan cualquier exposición artística y comercial hoy en día. Diseño de exposiciones, exhibiciones viajantes, refugios para catástrofes, stands para ferias, entretenimiento, vida nómada, instalaciones de arte, tanto como diseño corporativo, construcciones flexibles, móviles o livianas; son algunos ejemplos de arquitecturas efímeras.

La creación de arquitecturas efímeras toma como referencia los conceptos del espacio, del tiempo y del mensaje que conlleva.

Las empresas, instituciones y organismos públicos asisten habitualmente a "expos" y ferias temáticas donde presentan, en un diseño global, su imagen sus productos innovaciones o proyectos; para ello la arquitectura efímera crea stands feriales, exposiciones, construcciones modulares prefabricadas, estructuras ligeras reticuladas espaciales, señalizaciones, showrooms, etc. (foto 12)

Las exposiciones universales son "ciudades efímeras", del espectáculo y la tecnología, que se celebran por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX; estas pueden ser universales, internacionales o especializadas, con una duración de entre 3 y 6 meses. El concepto de exposición universal contribuyó fuertemente a la comunicación social de los logros imperialistas. En estas mega-ferias se mostraban los grandes avances tecnológicos al lado de las últimas expresiones del arte.

La escenografía - tanto teatral como cinematográfica - ha sido considerada hasta ahora subordinada a la arquitectura, por considerarse que es sólo un medio para "simular" espacios. Sin embargo, en términos generales puede considerarse como una arquitectura efímera, ya que "construye" espacios, con un lenguaje e instrumentos específicos. (foto 11)

Elena Povoledo define la escenografía como, "el arte y la técnica figurativa que prepara la realización del ambiente, estable o provisional, en el cual se finge una acción espectacular.

Por extensión se emplea también para indicar el conjunto de los elementos pintados o construidos, pero siempre provisionales, que ayudan a crear el ambiente escénico”.

La forma de construir la escenografía, su lógica constructiva, la diferencia radicalmente de la arquitectura. Vincenzo del Prato comenta "La construcción escenográfica es por su naturaleza transitoria y por ello sus estructuras portantes son diferentes a las de la arquitectura. Generalmente está realizada de modo provisional, con puentes de hierro oportunamente ocultos en la estructura arquitectónica y haciendo uso de materiales de rápida aplicación de modo que todo cuanto es necesario para la construcción de la escena pueda estar puesto en la obra en un tiempo más reducido que en la construcción arquitectónica”.

Proyecto de escenografía para la gala de entrega del Premio Cinematográfico Jose M^o Forqué. El montaje se ejecuta en el Teatro Real de Madrid. Como habitualmente hay una opera montada, se tiene que diseñar para ocupar solo la corbata y el primer foso del escenario. Abril- 2007

The Snow Show explora temas relacionados con el arte y la arquitectura, creando trabajos con materiales efímeros como la nieve y el hielo. Un artista y un arquitecto son invitados a desarrollar un trabajo en conjunto, creando un puente entre el arte y la arquitectura. Las fotos aquí mostradas son de la obra llamada Penal Colony, elaborado por Yoko Ono y Arata Isozaki en noviembre de 2004, en la primera se muestra la obra recién terminada y en la segunda días después cuando el hielo se va derritiendo. www.thesnowshow.com

Teatro del mundo, elaborado para la Bienal de Teatro y arquitectura de Venecia en 1980 por Aldo Rossi (1931-1997)

Proyecto de escenografía para la gala de Stand para Grupo AUna en la Expo SIMO 2004 en Madrid.

2.3 Arte efímero

El **Arte** es el acto o la facultad mediante la cual el hombre imita o expresa y crea copiando o fantaseando, aquello que es material o inmaterial, haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, etc., o, simplemente, incitando la imaginación de los demás.

Un **arte** es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado. (22)

A partir del siglo XIX, la fotografía libera a las artes con respecto a reproducir la realidad. Hoy en día, el arte ha establecido un conjunto de relaciones que permiten englobar dentro de una sola interacción la obra de arte, el artista o creador y el público receptor o destinatario. Hegel, en su Estética, intentó definir la trascendencia de esta relación diciendo que : "la artística es más elevada que la belleza de la naturaleza, ya que cambia las formas ilusorias de este mundo imperfecto, donde la verdad se esconde tras las falsas apariencias para alcanzar una verdad más elevada creada por el espíritu".

El arte es también un juego con las apariencias sensibles, los colores, las formas, los volúmenes, los sonidos, etc. Es un juego gratuito donde se crea de la nada o de poco más que la nada una apariencia que no pretende otra cosa que engañarnos. Es un juego placentero que satisface nuestras necesidades eternas de simetría, de ritmo o de sorpresa. La sorpresa que para Charles Baudelaire, es el origen de la poesía. Así, según Kant, el placer estético deriva menos de la intensidad y la diversidad de sensaciones que de la manera, en apariencia espontánea, por la cual ellas manifiestan una profunda unidad, sensible en su reflejo.

En palabras de Kant, "el juicio de gusto no es un juicio de conocimiento (ni teórico ni práctico), y, en consecuencia, no se funda en conceptos ni se hace con vistas a ellos". (23) Al fundar este principio, Kant se convierte en el primero en defender la autonomía de lo estético respecto de los fines prácticos y del concepto teórico.

De aquí que la teoría kantiana del arte como valoración autónoma de un modo de conocimiento estético, defina la belleza como "la forma de la finalidad de un objeto, cuando

es percibida en él sin representación de un fin." (23). La finalidad de la belleza es "finalidad subjetiva" o "finalidad sin fin", esto es, que es libre de conceptos y significados, que no se adecua a un fin (utilidad-funcionalidad), ni siquiera, a la perfección del objeto estético (23). Lo cual no significa que el arte no pueda despertar interés, ni que el arte sea indiferente a la vida o viceversa. Significa, no tener ningún interés práctico en lo "representado", en el objeto portador de una función estética. (24).

"El tiempo histórico que invade el arte se expresó primeramente en la esfera misma del arte a partir del barroco. El barroco es el arte de un mundo que ha perdido su centro: el último orden mítico reconocido por la edad media, en el cosmos y en el gobierno terrestre -la unidad de la Cristiandad y el fantasma de un Imperio- ha caído. El arte del cambio debe llevar en sí el principio efímero que descubre en el mundo." (27)

El arte efímero en sus diferentes manifestaciones fue concebido considerando su condición fugaz, como escenografía o acompañamiento ornamental y parlante de variadas celebraciones religiosas, profanas y políticas, (foto 12) del tipo de las que se proyectaron en el Renacimiento o en el Barroco y a lo largo de los siglos XIX y XX. Su carácter efímero permitió utilizar para su realización, materiales de bajo costo revestidos de acabados que les daban una apariencia mejor y esta circunstancia favoreció a su vez su rápida destrucción o su transformación cuando las obras eran reutilizadas en nuevos actos festivos.

Este hecho explica que se haya prestado menor atención al arte efímero que a otras manifestaciones artísticas de carácter permanente, pero ello no supone que no se pueda estudiar, dado que existen fuentes y testimonios indirectos diversos por medio de los cuales se puede realizar su reconstrucción.

22) Enciclopedia libre Wikipedia

23) Kant, Emmanuel, Primera introducción a la Crítica del Juicio. Visor. Págs 47,51

24) Gadamer, Hans George. La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta. Paidós, 1991. Pág. 60

La historia del arte como la enumeración cronológica de ciertos objetos catalogables, poseíbles y museables, dejaron marginadas a todas aquellas técnicas que, por su calidad efímera que conferirían a sus obras, les impedían perpetuarse para la posteridad. Técnicas como la gastronomía, la pirotecnia, el maquillaje o la perfumería fueron dejando su imagen en la pintura, sus efectos en las descripciones literarias o su composición en recetarios y fórmulas que posibilitan su repetición. (25) "El arte efímero es el resultado de una serie de técnicas que, más que fabricar objetos, genera producciones; su valor, como obra, reside precisamente en ser consumido, literalmente, en una experiencia comunicativa que agota la obra. El arte de relación es per se, paradigma de lo efímero. (26) Las grandes obras del arte espacial de relación, por su efimeridad, no son aptas para conservarse en museos, sino son realizadas para aumentar la calidad de vida a nivel de goce.

Entendiendo por arte efímero como la creación de una obra artística fugaz, breve, corte, precaria, frágil, perecedera o temporal (temporaria). Siendo una de las mayores atracciones del misterio del arte efímero es el largo y paciente esfuerzo que se despliega para que la belleza dure algunos minutos o tal vez segundos. Se encuentran agrupados en este complejo género aquellos trabajos que sólo pueden ser apreciados durante un lapso muy corto, a pesar de ser obras de arte cuya elaboración ha tomado un amplio despliegue de tiempo y creatividad.

En el arte efímero, la temporalidad es considerada por los artistas como un recurso estético; convencidos de que el ser humano siente un afecto especial por aquello que no dura, y su finitud genera una premura por presenciarlo. "Sentimos amor por nuestra propia vida porque sabemos que no durará, o ternura por nuestra infancia... esa cualidad de amor y ternura es la que queremos atribuir a nuestra obra." La obra de Christo y Jeanne-Claude es un homenaje a lo terrenal y lo efímero ¹, un homenaje a la belleza que habita en el mundo. (fotos 17-19)

No es lo mismo el arte efímero que el arte temporal. La pintura o la escultura, forman parte de las llamadas artes espaciales, por que evidentemente, el producto del artista "ocupa un espacio". La música es catalogada como arte temporal, y supongo que lo es por que sucede en el tiempo, aun que pensándolo bien, todo sucede en el tiempo; sin embargo su producto no es tangible, "no ocupa un espacio". Esto es lo que hace la diferencia, aun que todas las artes tienen una relación temporal, no todas tienen una relación espacial.

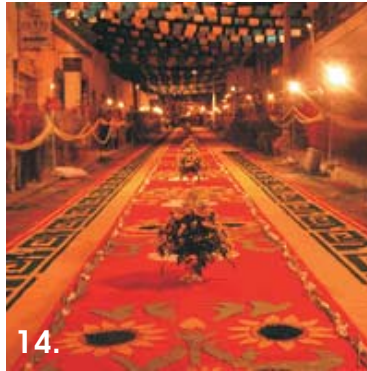
El arte efímero ocupa un espacio – aunque no siempre puede ser tangible – de manera temporaria o de corta temporalidad.

El concepto de **intervención**, como obra de arte original, es la acción artística que opera modificando una o más de las propiedades del espacio en el que se desarrolla. Ejemplos pueden ser la intervención de un espacio público, el uso de una determinada parte de un museo para un fin "no convencional". (foto 20) La polémica que suele acompañar las intervenciones es considerada por los artistas como parte del resultado artístico que buscan, como provocación, y suscitan la reflexión sobre los límites del arte mismo y su relación con el mercado, el poder y la sociedad. Ejemplos de intervenciones pueden ser las de Christo, que han tenido gran impacto mediático (forrar islas enteras de color rosa, un puente en París, el Reichstag) (foto 17)

La publicidad ha llegado a convertirse en un arte espectacular que se exhibe en festivales y se arroja y sostiene con premios de intención estética. Esto lo vislumbró Debord (27), pero no llegó a vislumbrar que llegaría un momento en el desarrollo del capitalismo en el que ya sólo hay espectáculo, que no hay nada por debajo de lo que congrega a multitudes. El espectáculo es una visión del mundo que se ha objetivado, declaraba Debord; "la realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es real. Esta alienación recíproca es la esencia y el sostén de la sociedad existente." "El espectáculo no es una colección de imágenes", Debord escribe, "en cambio, es una relación social entre la gente que es mediada por imágenes".

25) Fernández Arenas, José. Arte efímero y espacio estético. Pág. 33
26) Idem. Pág. 34

27) Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Editorial Pre-textos. España 1999

14.

Mención especial es el arte efímero de las alfombras florales y tapetes de aserrín de Huamantla que se elaboran invariablemente el día 14 de agosto en honor a la Virgen de la Caridad. www.tlaxcala.gob.mx

15.

Figuras de arena, verdaderas obras de arte que están destinadas a desaparecer pronto. www.benjaminprobanza.com

17.

Wrapped Reichstag, Berlin 1971-95 Photo: Wolfgang Volz

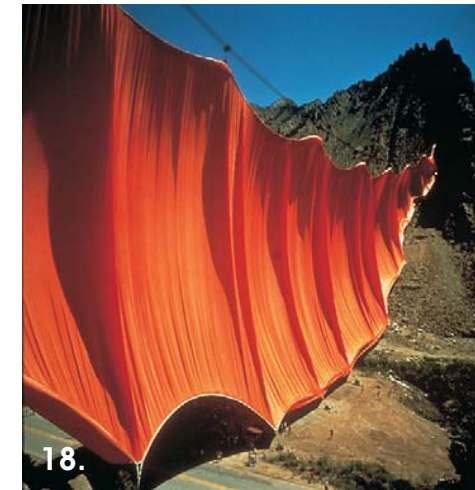
16.

Body painting (Maquillaje Corporal) en México, que sin lugar a dudas, es un arte efímero que se debate entre lo "open mind", lo estético, lo agresivo y lo controvertido.

20.

Intervención realizada en 2006 de la plaza de acceso de la Galería Tate en Londres, compuesta por 14,000 bloques de polietileno blanco y traslúcido. Rachel Whiteread (1963), artista británica de instalación. www.tate.org.uk

18.

Valley Curtain, Rifle, Colorado, 1970-72 Photo: Harry Shunk

La fotografía libera a las artes con respecto a reproducir la realidad.

¹ La belleza involuntaria de lo efímero. **Christo** y **Jeanne-Claude**, son dos artistas que desde hace más de cuarenta años se han dedicado a moverse de un lugar a otro ideando proyectos arriesgados. Con su 'redecoración', Christo y Jeanne-Claude dotan de nuevos significados a monumentos o parajes naturales que han llegado a ser tan representativos de un sitio que son casi invisibles para aquellos que viven en el lugar en que se encuentran. Es por esta razón que se habla de sus obras como de "**intervenciones efímeras**", ya que se pueden tardar meses, años en tapar una costa, un monumento, en colocar estratégicamente una serie de sombrillas a lo largo de un paraje, taponar una calle con bidones, pero esa alteración, por motivos prácticos, sólo se mantiene unos días, una semanas y luego pasa a formar parte de la memoria del afortunado que lo pudo ver.

19.

The Wall, Wrapped Roman Wall Via Veneto and Villa Borghese, Rome, Italy 1974

El arte del performance

En los 70 apareció “un arte en vivo por artistas” que fue denominado por algunos como performance o happenings, actividades artísticas presentadas ante una audiencia en vivo englobando elementos de música, danza, poesía, teatro y video. El término performance se tomó de la expresión inglesa “performance art”. El arte de la performance es aquel en el que el trabajo lo constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y un tiempo concreto. Puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración. (foto 21) Cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del performer y una relación entre el performer y la audiencia, puede constituir el arte de la performance. En este sentido se opone a la pintura o la escultura, por ejemplo, en las que un objeto constituye el trabajo. (foto 22)

Una nueva generación de artistas está recuperando esta forma de arte, el Performance Art, que nunca había desaparecido desde los 70 pero, con la frenética revalorización de la pintura y el objeto en la década de los Ochenta había sido relegado a un plano menor por su dificultad de comercialización. Hoy está volviendo con ímpetu a la escena artística en las galerías, en las calles, en videos y en Internet. El “Performance Art” ha influenciado todas las formas del arte contemporáneo desde el video arte, arte conceptual e instalaciones multimedia. En la actualidad, los artistas visuales están tomando el performance (foto 22) como una extensión del conjunto de su práctica artística que puede abarcar la pintura, el video y las instalaciones. Durante los noventa el performance deriva hacia asuntos de importancia filosófica, como política cultural, el cuerpo, el género sexual, convirtiéndose en sinónimo de vanguardia de las artes de danza, drama o música.

El arte conceptual ha expandido la definición de la esencia del arte. La Historia del Arte se ensanchó convirtiéndose en un tema más complicado de lo que nunca antes había sido. Además de la fusión de los géneros y la desaparición de las fronteras entre los estilos, la Historia del Arte se ha abierto a incluir áreas desatendidas como el arte de otras culturas, la artesanía y el diseño y el arte popular. El reto del artista en estos finales del siglo XX ha sido impregnar de conceptos, ideas y crítica el material y la forma. (28)

El Laboratorio italiano de arte urbano Stalker pone en contacto sujetos diversos y realidades en apariencia irreconciliables, y lo hace en un territorio neutral: la performance. A partir de ahí, el arte se convierte no solo en una producción física, sino también en un sistema de comunicación a distintos niveles, capaz de crear un sistema de interferencias entre los arquitectos, la comunidad y el paisaje. (29)

21. "Zócalo, México DF Nov 14 1998.

"Narcoturismo" serie de fotos tomadas drogado. El arte del performance de artistas como **Francis Alÿs**, de origen belga y que vive desde hace tiempo en México

22.

Stalker, Laboratorio de arte urbano

28) Almela, Ramón. Líneas precursoras del performance art. www.criticadearte.com

29) Galofaro, Luca. Artscapes. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo. Pág. 105

2.4 Acontecimientos efímeros

“La vida no es sino una concatenación de instantes inmóviles, de instantes eternos de los cuales hay que poder sacar el máximo goce.”
Michel Maffesoli, El instante eterno

El arte efímero, genera producciones, acontecimientos, busca exaltar todos los sentidos de sus espectadores. La necesidad de un escenario y el hecho de ser acontecimientos efímeros son las dos coincidencias principales que tienen el teatro, la danza o la música. El acontecimiento (momento) es la mayor expresión artística. El instante es guiado por el azar, esto no es lo mismo que novedad, ya que los personajes deben ser identificables y no chocar con el público.

Acontecimiento es un hecho que sucede en un momento dado. Se caracteriza por una ruptura o transición en el curso de los sucesos, y por su carácter relativamente efímero, (foto 23) aunque tenga repercusiones en el futuro. En un sentido general, acontecimiento es todo lo que sucede y posee un carácter poco común, incluso excepcional. (30)

Acontecimiento efímero:

aparecer - transformar - desaparecer

Cuando se conjunta el espacio abierto y el contexto de acontecimientos efímeros, resulta en eventos festivos y rituales en el que se utiliza el espacio público, con espectáculos de un solo día que provienen de la situación socio-política particular de cada región.

El espacio público constituye cada vez más un elemento de vínculo entre las personas. Es un importante nexo entre los distintos sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, y se configura como un espacio de promoción y gestión de ideas cada vez más relevante.

En el terreno de la empresa comercial, el espacio público se identifica como un nuevo territorio a explorar que permite exteriorizar la marca y dar a conocer actividades, productos e iniciativas. Por este motivo, instituciones y empresas tienen cada vez más voluntad de promover el negocio hacia el

exterior, de facilitar relaciones de intercambio y participación directa y, por lo tanto, de aumentar su capacidad de propiciar respuestas inmediatas del público objetivo.

Actualmente, en la Ciudad de México son necesarios profesionales capaces de desarrollar y gestionar proyectos, actividades y productos destinados a una proyección del espacio público, que establezcan los mecanismos necesarios para solucionar problemáticas concretas y elaborar propuestas creativas para el entorno. Se debe analizar la participación ciudadana con el objetivo de satisfacer las necesidades de ocio y cultura que los medios públicos o las empresas privadas ponen a su alcance en el espacio exterior. Dentro de las propuestas del actual jefe de gobierno Marcelo Ebrard (2006-2012) se encuentra la renovación y reutilización del espacio público.

Las imágenes de la ciudad transformada en escenario de acontecimientos de carácter extraordinario, bien de contenido devocional, bien de naturaleza profana. La ciudad se transforma por unos momentos, de real, a una ciudad ideal y lúdica, hasta el extremo de haber hecho de tales acontecimientos efímeros y virtuales algunas de sus sueños de identidad más permanentes y universales. Los espacios abiertos tienen la característica de poderse convertir casi en cualquier escenario que necesitemos; es decir, son versátiles.

Existen diferentes tipos de espacios efímeros en los que funcionan diferentes escalas de tiempo que definen en el acontecimiento las características efímeras que posee el suceso. Los espacios y los acontecimientos efímeros no siempre son fenómenos modelizados y previamente organizados por un grupo profesional y capacitado.

Desde la antigüedad, el acontecimiento efímero más importante en todas las culturas ha sido la cabalgata o desfile (foto 24), forma itinerante en que el público ve pasar algún elemento simbólico – religioso o civil – llegando a una cantidad enorme de espectadores.

30) Pezo, Mauricio. Operaciones instantáneas. Bifurcaciones online No.3, invierno 2005. www.bifurcaciones.cl

En Estados Unidos a principios del siglo XIX aparecieron grupos de teatro callejero, que invadían el espacio público, donde lo importante no era el tema de la obra, sino el espacio. El teatro callejero es un fenómeno muy llamativo ya que es un acontecimiento que involucra al público a entender un tema que se ubica como intruso en el contexto. El espacio público se convierte por un instante en propiedad privada, se crea una tarima imaginaria y unas paredes invisibles que nos separan del espectáculo, (foto 25) solo podemos contemplar un mundo que se desarrolla aparte del que nos encontramos ubicados desde el que somos espectadores.

En España, durante el régimen represivo de Francisco Franco, todos los espectáculos callejeros estaban prohibidos, no se podía usar la calle como escenario. "La represión y la censura no servían para suprimir incidentalmente la exteriorización de un pensamiento subversivo, sino a ahogar definitivamente la existencia de tales opiniones" (31) Con esto podemos ver la importancia y la relevancia de este tipo de acontecimientos y expresiones culturales de la población, incluso a nivel político; (foto 26) "la censura cultural en España actuaba menos contra formas de pensar en concreto --acalladas eficazmente en la posguerra mediante la represión física--, que contra los temas en general capaces de hacer surgir ideas peligrosas. En estos términos debe entenderse el funcionamiento de la censura, si bien en la práctica su ejercicio se fundamentaba en esquemas mucho menos lúcidos y deliberados: punto de partido era, simplemente, el panorama cultural creado en la posguerra, y el método, impedir que nadie se desviara de este status quo". (31)

La recreación siempre ha estado marcada por la dicotomía entre la premisa de libertad en su goce y el direccionamiento implícito en la oferta institucional de alternativas para su disfrute. Un acontecimiento efímero busca ser una actividad recreativa para las personas, y "para que una actividad sea recreativa debe caracterizarse por ser voluntaria, placentera; en consecuencia a uno nadie lo recrea y por lo tanto uno no recrea a nadie, y lo que es peor, a uno nadie puede obligarlo a recrearse". (32)

En un acontecimiento efímero **la espontaneidad** debe ser tácita para el espectador.

El concepto de efímero también encierra más características, como el concepto de que el suceso que se evidencie en el espacio, siempre va a ser un **acontecimiento irrepetible**, que si se realiza varias veces en diferentes oportunidades, (foto 27) los factores que influyen sobre el acontecimiento siempre van a cambiar, e influir sobre la presentación. Cada exhibición contempla un nivel diferente en cuanto a percepción y exploración del espacio y pueden guardar escalas de identidad muy distinta, que dependen de factores como el lugar elegido, el tipo de público, factores ambientales, de registro, estado de la presentación etc.

"Los acontecimientos efímeros – y los espacios adecuados para que se lleven a cabo – son un punto de gran importancia en el desarrollo cultural social y económico de la ciudad, valorando también su importancia recreativa, que por lo general es el motor del desarrollo de estas actividades. También es importante rescatar que no todos los espacios efímeros deben ser espacios controlados en los cuales las situaciones son una tabla con datos definidos sobre el desarrollo del evento, por lo general existen demasiados acontecimientos que se desarrollan sin la mínima planeación y que hacen parte irrelevante del concepto de lo efímero, no siempre se necesitan estructuras y publicidad. La posibilidad de transformar un espacio público en un acontecimiento efímero aprovechable, depende de la capacidad valorativa, creativa, interpretativa que las personas puedan percibir del contexto". (33)

Cada experiencia compartida es un acto de tiempo social. "El tiempo tercia como el depósito social de acontecimientos significativos sumidos en una idea, un recuerdo o un afecto, tanto una emoción como un sentimiento igual de disperso y compartido, postulando entonces que la misma sociedad, bajo esta misma dinámica, es un recorrido en el tiempo social". (34) Esa narrativa de múltiples episodios donde se localizan, refieren, aglutinan, prevalecen todos los acontecimientos que entre la permanencia y la irruptibilidad, la estabilidad y la identidad, entre la perspectiva del presente y la prospectiva del pasado, bosquejan la continuidad que en su misma esencia volátil vuelve todo acontecimiento intangible, impalpable, tal y como si nada hubiera cambiado.

31) Oskam, Jeroen. Historia Cultural de la Posguerra Española.

32) Rico, Carlos Alberto. Del espacio público al espacio lúdico.

33) Xoyaz design. Modernización del espacio efímero

34) Navalles Gómez, Jahir. La apertura del tiempo social. Athenea Digital. Pág.1

Hay que señalar y reconocer el papel del tiempo social como aquel sendero imperceptible bajo el cual es posible identificar el eslabón que implica al pasado en el presente, volviéndose todo acontecimiento, toda experiencia, tan eterna o inaprensible, tan efímera como sea posible; siendo la propia sociedad la que se reconoce en el trayecto.

24.

Desfile militar del 16 de Septiembre sobre la Avenida Reforma y el Zócalo en el D.F. Imágenes: www.reforma.com

25.

Teatro callejero en Covent Garden, Londres. Fotos: JBO - 2007

26.

A finales de los años setenta, La Fura dels Baus realizaba espectáculos teatrales callejeros. **La Fura dels Baus** es un grupo de teatro catalán. Creado en Barcelona en 1979, se define como un grupo de teatro urbano que busca un espacio escénico distinto del tradicional

(2005-2006) la Cd. de México recibió uno de los acontecimientos efímeros de arte público urbano más comercializado y publicitado, el Cowparade, que con vacas de fibra de vidrio de tamaño natural permiten a los artistas gráficos expresarse, ya sea pintando, esculpiendo o transformándolas y que son patrocinadas por empresas, gobierno, instituciones o personas para que sean exhibidas en las calles, el concepto ha recorrido las principales ciudades del mundo con diversas reacciones – positivas y negativas – en cada uno de ellas. En el D.F. fueron acogidas 200 vacas con entusiasmo y participación por parte de los capitalinos durante 4 meses. El acontecimiento resulta todo un éxito en la capital mexicana, la gente interactuó con estos amigables animales de fibra de vidrio, las observaba, las tocaba, se tomaba fotos con ellas, etc., Fotos: JBOI

27.

23.

Operaciones instantáneas. "Las bolsas de plástico negro podrían ser vistas como los uniformes urbanos que usa la basura privada para salir a la calle." Esta obra buscaba establecer una leve manipulación o descontextualización de las bolsas cotidianas. La obra estaba compuesta por cien bolsas negras de basura y mil globos de diferentes colores contenidos en ellas. Todas fueron instaladas, al medio día de un miércoles, en el cruce peatonal de Concepción, en Chile. Algunos curiosos esperaron toda la hora que duró el montaje para ver que había dentro de las bolsas. Cuando éstas se abrieron, a diferencia de lo que se había previsto, los transeúntes no se llevaron los globos, sino que los comenzaron a reventar. Y en menos de un minuto, en una sonajera fortuita, los mil globos desaparecieron. Luego se recogió las cien bolsas y todo volvió a estar como si nada. Fotos: Mauricio Pezo (28)

2.6 Acontecimiento efímero cíclico: la fiesta

Fiesta y ritual

Ritual (Del lat. rituales) (35)

1. adj. Perteneciente o relativo al rito
2. m. Conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada (foto28)

Sinónimo: Liturgia (foto 29)

Rito (Del lat. ritus) (35)

1. m. Costumbre o ceremonia
2. m. Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas

Fiesta, (del lat. festa, pl. de festum) (35)

- a. f Día en que se celebra alguna solemnidad nacional, y en el que están cerradas las oficinas y otros establecimientos públicos.
- b. Día que la Iglesia celebra con mayor solemnidad que otros
- c. Solemnidad con que se celebra la memoria de un santo
- d. Diversión o regocijo
- e. Regocijo dispuesto para que el pueblo se recree
- f. Reunión de gente para celebrar algún suceso o simplemente para divertirse
- g. Vacaciones que se guardan en la fiesta de Pascua y otras solemnes

Sinónimos: asueto, celebración, conmemoración.

Antónimos: desaire

Se denomina rito a un acto religioso o ceremonia repetido invariablemente, con arreglo a unas normas estrictas. Los ritos son las celebraciones de mitos, por tanto no se pueden entender separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico, expresión del contenido de los mitos. **La celebración de los ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de carácter más o menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa.**

La fiesta es un tiempo y un espacio de celebración de acontecimientos y de congregación de personas y grupos en orden a manifestar la identidad compartida. Es decir, los que participan en una fiesta comparten muchas cosas en común: un territorio (vecinos) (foto 30), un trabajo, una profesión, la familia (bodas, bautizos, cumpleaños), unos sentimientos o

unas creencias (fiestas religiosas). La fiesta es entonces la celebración de las identidades, es decir, del hecho de estar, vivir, trabajar, sentir y creer juntos. Esta celebración y congregación se logra mediante la ruptura del tiempo ordinario, entrando en un tiempo y un espacio especial, en el que las normas de la vida cotidiana se transgreden. Hay un tiempo de trabajo y otro de fiesta, un tiempo de rutina y otro de celebración, un tiempo de dispersión y otro de encuentro; son dos ritmos distintos y ambos necesarios en la vida.

“El trabajo es lo cotidiano, mientras que la fiesta, algo no de diario, especial, no común, una interrupción del paso gris del tiempo”, (36) lo festivo del día de fiesta sólo es posible en cuanto es excepcional.

¿Por qué un día es distinto de otro día
si todos repiten la luz del sol?
la sabiduría de Señor los diferencia
y establece entre ellos días de fiesta
a unos los distinguió y los sacrificó,
a otros los puso en el número de los días comunes.
Siracides

Una fiesta no es tan sólo un día en el que no se trabaja, lo que hace fiesta a una fiesta es que en ella se accede a algo diverso de lo cotidiano. “Es propio de la fiesta necesariamente el ser un día libre de la preocupación de procurarse la necesidades de la vida, es decir, libre del trabajo servil”. (37)

Desde este punto de vista, “el tiempo y el espacio de la fiesta son sagrados, separados, tiempos y espacios de la comunidad, es decir, de integración, de olvido de los rencores y las rencillas y de comunicación de proyectos. Son momentos de regeneración de la vida social y de construcción de la vida comunitaria. En la fiesta renovamos nuestra pertenencia, reconstruimos nuestra identidad, reformulamos nuestra imagen, de forma cíclica, repetitiva y colectiva.” (38)

35) Diccionario de la real Academia Española

36) Pieper, Josef. Una teoría de la fiesta. Pág. 11

37) Pieper, Josef. Una teoría de la fiesta. Pág. 16

38) Martínez Montoya, Josetxu La fiesta, rito de celebración de las identidades.

Ritos, máscaras, disfraces, danzas, representaciones teatrales y juegos (fotos 31 y 32) aparecen y se eclipsan en el tiempo breve y acotado de la fiesta; la metamorfosis festiva no sólo duraba unas horas, por que su recuerdo perduraba por años en la memoria de la gente y su periodicidad mantiene vivo el asombro de un retorno, nunca idéntico, en el ritmo del tiempo cotidiano.

La fiesta hace “confluir en equilibrio lo breve y lo duradero; lo sagrado y lo profano; lo imaginario y lo cotidiano; el juego y al realidad; la racional y lo intuitivo; lo individual y lo colectivo; la introversión y extraversion; la autoridad y el vasallaje; el control y la catarsis; la alegría y la tragedia; el arte y la vida.” (39)

Apenas puede imaginarse una fiesta son canto, música, danza, sin ceremonia, sin algunos signos externos y plástica, es conocida la relación que vincula las artes a la fiesta. El arte de la fiesta es vanguardia estética, moda y novedad, que inyectaba variedad estilística a un ritual que de este modo nunca era repetido, jamás idéntico a sí mismo.

Las artes, como la alegría, son algo derivado, subordinado; son aportaciones, adornos, ambiente de la fiesta, pero no su sustancia. No debemos olvidar que es preciso que el individuo y la comunidad se identifiquen y por tanto reconozca la festividad.

Fiesta e identidad comunitaria

Si algo caracteriza a estos rituales comunitarios es su aspecto integrador (holístico). Es toda la comunidad la que se celebra la vida que comparte; es estas celebraciones, se manifiesta una nueva realidad social, una lógica de relación con el espacio, por parte de la comunidad.

La sociedad actual se encuentra ante lo que podría llamarse búsqueda de identidad. En el pasado, las fiestas eran la expresión de la vida comunitaria, de sus ritmos, cambios y necesidades, pero sobretodo de celebrar el hecho de vivir, producir y alegrarse de los acontecimientos de la vida cotidiana (nacimientos, bodas, etc.)

39) Cruz de Amenabar, Isabel. La fiesta: Metamorfosis de lo cotidiano. Pág. 13

Hoy, las fiestas no son exactamente la celebración de personas que comparten un mismo espacio y tiempo vital. Su carácter hoy es más hacia la búsqueda de identidad. (foto 33) "Las identidades colectivas no son entes fijos, si bien un nacionalismo étnico...es decir, las identidades son construcciones sociales, que cambian el contexto, y que incluso en un momento dado pueden ser simples e intercambiables". (40)

La fiesta tradicional es una manifestación de síntesis y convergencia, de equilibrio y proyección, de libertad y de trascendencia; en una palabra, es creación, específicamente creación colectiva. La fiesta es una expresión multitudinaria y plena del imaginario colectivo. Las fiestas, más que celebración de la vida de comunidad, son momentos privilegiados de búsqueda de esa vida que se ha perdido – el reencuentro con el pasado, liberado de negatividad y recargado de sentido de pertenencia – en un espacio que ya no es el del nacimiento, estudios, trabajo y muerte sino el que se ha perdido y se requiere recuperar en lógica de comunidad.

La fiesta tiene como rasgo distintivo su carácter social, nadie festeja a solas, la fiesta no sólo fomenta el calor humano, sino que la busca y nace de alguna manera de él. La fiesta es una oportunidad de estar en colectivo y de reforzar nuestra individualidad en la colectividad. La época actual fomenta el individualismo y el aislamiento con la televisión, el radio y el Internet. La fiesta está en decadencia en las sociedades "civilizadas", la cultura urbana no aprendió de las culturas rurales a festejar. En las culturas rurales el individuo está en contacto permanente con la naturaleza y sus ciclos de vida, convirtiendo a la fiesta en un canto a la vida. "El teatro y la fiesta, la fiesta teatral, son los momentos dominantes de la realización barroca, en la cual ninguna expresión artística particular toma su sentido más que por su referencia al decorado de un lugar construido". (27)

La fiesta aparece como una transformación, que es también manifestación de la espontaneidad del hombre en su vida en sociedad. Las grandes festividades son **transformaciones temporales cíclicas del espacio público**.

28. Ritual de la danza del tigre. Mangalore, India. Foto: Nacional Geographic

29. La liturgia es un rito religioso de la iglesia católica

31. Carnaval de Venecia

30. La Tomatina, fiesta del tomate en España. Es una fiesta que se celebra en el municipio valenciano de Buñol, en la que los participantes se arrojan tomates los unos a los otros; bañando de rojo calles y plazas

32. Carnaval de Río de Janeiro. El carnaval se ha convertido en una fiesta popular de carácter lúdico. El carnaval es una fiesta itinerante, incluye desfiles, carros alegóricos, comparsas, bailes, danzas, música, máscaras, disfraces, juegos pirotécnicos, procesiones. **Con el carnaval el espacio público es invadido, pero pocas veces transformado.**

33. La representación de la pasión de Cristo tiene como escenario cada año la plaza pública de Cuitláhuac, en Iztapalapa, esta celebración católica que reúne a toda la comunidad desde su organización y representación. Foto: Gustavo Gatto

40) González Esparza, Víctor. Arte e identidades en México. Pág. 11

Origen de la fiesta

La fiesta, como imaginación simbólica que se manifiesta periódicamente sobre la habitualidad, es un fenómeno histórico; se sitúa y se desarrolla en unas determinadas dimensiones espacio-temporales, pero a la vez, se constituye en una de las facetas que configuran el ser del hombre en cuanto a tal.

Para "estudiar al ser humano en la temporalidad, la fiesta constituye un tema fundamental, donde se encuentra fijado el sentido y las dimensiones con que el hombre ha concebido el transcurrir temporal, por que la fiesta no es sólo un modo de medir, sino de crear y, a la vez, de vivir la temporalidad, y de insertarla en la circunferencia imaginaria donde fin y comienzo se entrelazan y se proyectan en la trascendencia". (41) Por lo tanto la fiesta es un acontecimiento efímero que busca la permanencia del ser humano.

La fiesta es vida; a través de ella los pueblos se sobreponen a las grandes penurias del devenir terrenal y afirman el ser y lo trascendente. Cada cultura, cada época y cada lugar ha hecho surgir su propia invención de la fiesta, con sentidos y finalidades, formas y actitudes, artes y ritos peculiares. El estudio de la fiesta a través de la historia, permita seguir el curso del lenguaje de lo sagrado, la construcción mítica, las representaciones y símbolos, el arte y los ritos.

Desde sus orígenes hasta la actualidad, la fiesta "festiva por excelencia", como la llama Josef Piepper, ha estado ligada a la religión. En sus orígenes la fiesta fue sagrada (digno de veneración por su carácter divino o estar relacionado con la divinidad). Así los señalan la historia de las religiones y la antropología, ha sido la dimensión trascendente del hombre la que se ha expresado en la fiesta a lo largo de los siglos, insertándose como una ruptura y a la vez como un enaltecimiento de lo cotidiano

La fiesta es un tiempo de gozo que sigue una misteriosa órbita que lo acerca y lo aleja sucesivamente de dos polos que se revelan como lo sagrado y lo profano. (foto34) Los historiadores de las religiones han hecho ver como las

manifestaciones de lo sagrado – hierofantas – de la divinidad, las teofanías, han construido un tiempo sagrado, distinto, pero inserto en el tiempo profano, como duración cotidiana. Profano es lo que no es sagrado ni sirve para fines sagrados, es lo meramente humano en contraste con lo divino. Historiadores de la religión, antropólogos y filósofos coinciden en señalar que la fiesta tuvo su origen en la vivencia colectiva y social de lo sagrado. La relación del hombre con lo sagrado no se habría establecido en los niveles racionales no conscientes, sino se enraizaría aún más profundamente, en su vida anímica y reflexiva; en un impulso el hombre se puso en contacto con lo sagrado, que dio nacimiento al mito y al símbolo, a la utopía y al mesianismo, al arte y a la fiesta.

La fiesta revive y rememora el mito, en especial el mito del origen, "el mito del eterno retorno" como lo denomina Mircea Eliade (42). "el mito permite al hombre establecer contacto con Dios a través del mundo cotidiano, sacralizar lo real, expresar su imaginario colectivo y crear una cosmogonía en la que el universo se inserta en un ser superior mediante ese proceso mental que se ha denominado como simbólico-analógico" (43) lo profano.

La fiesta y especialmente la fiesta religiosa no se puede forzar a los límites de la celebración sagrada, que se desborda en regocijos profanos, (foto 35) no se contiene dentro de los muros de los templos, sino que se derrama por plazas y calles, casas y caminos; no se expresa sólo en las ceremonias litúrgicas, sino que se extiende a otras rituales públicos de músicas, danzas y bailes, fuegos y luces, comidas y bebidas, juegos y recreaciones que vienen a ser réplicas acordes o desacordes del sentido de lo sagrado, plenas de gusto de lo profano, la fiesta tiene así una fuerza ambivalente que provoca una fortísima tensión entre lo sagrado.

41) Cruz de Amenabar, Isabel. La Fiesta: Metamorfosis de lo cotidiano. Pág.13

42) Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno.

43) Cruz de Amenabar, Isabel. La Fiesta: Metamorfosis de lo cotidiano. Pág.23

México en la fiesta

México es un país con una gran diversidad de tradiciones que se crean y se recrean en sus celebraciones y en las que se mezclan los diversos elementos prehispánicos, coloniales y contemporáneos de nuestra cultura. Ferias, música, cantos, danzas, bailes, juegos, comida, vestido y arte popular confluyen en un solo momento: la fiesta.

“En las principales fiestas populares de México intervienen grupos, gremios, barrios; entre sus escenarios se cuentan los santuarios que cada año visitan numerosos peregrinaciones y que mantienen vivó el culto de santos y vírgenes; su estrecha relación con prácticas y creencias religiosas como la navidad y la semana santa, se extiende la festejo de tradiciones populares en las que lo mismo comparece la concepción de la muerte, que los ciclos festivos como el del carnaval; no falta, finalmente en este vasto horizonte, la conmemoración de acontecimientos locales, nacionales e internacionales”. (44)

La fiesta se monta sobre una serie de niveles y arrastra una cauda tan variada de contactos, reminiscencias, abordajes y situaciones de un pasado cultural tan rico. La fiesta aparece a flor de piel en todos los niveles de la cultura mexicana, así, resulta primordial resaltar la abundancia de temas, de fiestas, de perspectivas y dimensiones.

Como diría Octavio Paz en el Laberinto de la soledad (45) “somos un pueblo ritual...las fiestas son nuestro único lujo”. El pueblo mexicano es un pueblo cuyo espectro de fiestas es tan extenso y variado. Nuestro calendario festivo se estructura por series o por múltiples oposiciones, constituyen un rico espectro multiforme y policromo. “Las fiestas, nuestras fiestas, siempre celebran algo – real o ficticio – la fiesta se teje en torno al acontecimiento vivido o simplemente creído y, en todo caso, creado para mantener viva la esperanza en los márgenes de la utopía” (46) En la cotidianeidad mexicana hay, por tanto, fiestas oficiales y fiestas inventadas generalmente al ritmo de nuestros sueños y nuestra miseria. Según Octavio Paz, “nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares. Los países ricos tienen pocas: no hay tiempo, ni humor”. (47)

Lo festivo en México tiene sus mitos y sus símbolos, el estreno, el multicolor, la música, el canto, la danza, el atavío, el ocio, el ludes, el anti-ritual o, la comida abundante, succulenta y fuera de hora. “El orden novohispano acostumbraba vincular al cetro, a la tiara y al pueblo, es decir: a lo regio, lo sagrado y lo popular, al amparo de la fiesta” (48)

La política, la devoción y la diversión se amalgamaban en un acto profano y religioso, ritual espontáneo. “Las fiestas tenían asignado un espacio específico en la ciudad novohispana, y la disposición de catedrales, iglesias, conventos y capillas obedecía a esas actividades devotas y lúdicas.

¿Cuántas fiestas se realizan anualmente en México? En realidad, este hecho no ha sido determinado con precisión. En el curso de 20 años, la Dirección General de Culturas Populares detectó alrededor de 10,000, y en el Calendario de Fiestas Populares que publicó en 1988 dicha institución, fueron registradas 5,083 fiestas que Imelda de León, su compiladora, consideró han conservado mejor su carácter festivo - religioso. (49)

Mención aparte merecen los más de 250 santuarios procesionales registrados por la Iglesia católica, a donde acuden los peregrinos para pedir y agradecer favores a santos y vírgenes que han resultado ser milagrosos.

Los pueblos y barrios una explosión de formas y colores que cambia con cada fiesta. El arte ritual tradicional es en sí una ofrenda que impone su tono a todos los espacios donde se realiza la ceremonia y el rito; una parte es efímera, de gran laboriosidad y se destruye para honrar; la otra es artesanía ceremonial, objetos benditos de elaboración especial. (foto 36)

Podemos distinguir cuatro tipos de fiestas que se clasifican según su origen y su función, aunque hayan llegado a compartir muchas características de otros tipos: las primeras son las que se ligan al antiguo calendario ritual agrícola y que

44) El Carnaval en México, abanico de culturas. Consejo Nacional para la cultura y las artes. 2002

45) Paz, Octavio. El Laberinto de la soledad. Pág. 42

46) Pérez Martínez Herón. México en la fiesta. Pág. 19

47) Paz, Octavio. El Laberinto de la soledad. Pág. 43

48) Con información de la revista México Desconocido

49) Tovar y de Teresa, Guillermo. De arquitecturas efímeras y enigmas

se tradujeron en determinados ciclos festivos y santorales católicos; las segundas son las patronales, cuyo santo o virgen protege a un pueblo, barrio, gremio u oficio; después están las fiestas ligadas a los santuarios procesionales, producto también de las dos tradiciones religiosas, y por último se encuentran las familiares, abocadas a ciertos rituales del ciclo de vida: bautismo, comunión, matrimonio y muerte.

Ferías

La feria es una de las fiestas colectivas más constantes y puede ser asumida como el aspecto socio-comercial de la fiesta. Parte festiva, parte comercial, en la feria predomina a veces lo festivo a veces lo comercial. La feria es la parte mundana de la fiesta. (foto 37) El término feria significa hoy, principalmente el conjunto de puestos comerciales que con ocasión de una fiesta instalan junto con una serie de diversiones, también comerciales, como la rueda de la fortuna y, en general, juegos mecánicos. Parte de la feria son también las exposiciones agrícolas o ganaderas en que el ganado o los productos del campo son expuestos con el fin de venderlos.

Es al Edad Media el punto de origen de las ferias, cuando comienzan haber intercambios entre los Burgos con ferias comerciales. En esta época aparecen muchos santos para su veneración en el burgo, y hacer una feria para venerarlos atraía gente de otras poblaciones, dejando una derrama económica para la comunidad. Crear una devoción era el "trabajo mercadológico" de las autoridades religiosas.

Originalmente las ferias se llevaban a cabo en las afueras de la ciudad, cuando se colocan las catedrales en las ciudades europeas, estas tienen incluida una plaza al frente donde se trasladan estas actividades.

Históricamente las ferias han formado parte del corazón del mundo comercial. (foto 38) En términos económicos interrumpen los circuitos tradicionales y ofrecen a los visitantes opciones para los negocios y, desde luego, para la diversión. Porque las ferias se encuentran también vinculadas a la fiesta o al carnaval, a la música y al baile, en donde los órdenes sociales o políticos se ponen de cabeza para que con ello la comunidad pueda renovarse cada año.

El espacio urbano de la fiesta

Si bien las calles también son utilizadas durante las fiestas, su paso a través de ellas siempre es itinerante y transitoria, pocas veces se establece ahí alguna actividad fija. Dentro del núcleo urbano, el espacio festivo por excelencia, es la plaza, espacio abierto y delimitado dentro de la ciudad, es el más apto para la celebración de una fiesta; en ella puede realizarse y a la vez contemplarse el espectáculo. (foto 39) Cargada de funciones y de significación, la plaza hispanoamericana es un verdadero núcleo centrípeta y polivalente, centro religioso, histórico, cívico, comercial, político y, sobre todo, corazón de la ciudad en las fiestas. (Ver capítulo 3)

La plaza es transformada por varios elementos imaginativos y estéticos, la fiesta se despliega en sus diferentes niveles; su espacio sufre una metamorfosis hacia un escenario ritual donde se desarrollan los juegos, las dramatizaciones, las procesiones y los espectáculos. Amontonados alrededor del cuadrángulo central, o en las calles aledañas, desde las ventanas y balcones de los edificios circundantes, tribunas levantadas ex profeso, cientos, a veces miles, de rostros exaltados y de ojos expectantes suceden desfiles, obras de teatro, juegos, representados al aire libre; el espacio cotidiano de la plaza cambia su apariencia y se viste de gala.

34.

Tiziano. Amor sagrado y amor profano. Roma, Galería Borghese

35.

Fallas de Valencia. Ritual pagano, despide al invierno y da la bienvenida a la primavera. Se realiza cada año en marzo en la ciudad de Valencia, España. Este ritual atrae miles de visitantes anualmente a la ciudad. Foto (b) JBO - 07

36.

La Guelaguetza, Oaxaca. Se trata de una ancestral tradición con raíces prehispánicas, relacionada con las ceremonias agrícolas de agradecimiento a los dioses por la llegada de las lluvias y el levantamiento de la cosecha a fines del mes de julio. Con el paso del tiempo se ha vuelto una fiesta de gran alegría y colorido efectuada por los indígenas que, ataviados con sus trajes típicos, agradecen la ayuda que todos los miembros de las comunidades se prestan entre sí ante cualquier circunstancia de la vida. www.mexicodesconocido.com

38.

Fiesta barroca en una plaza en Italia. Foto: www.enterarte.cl

39.

Fiesta del 15 de septiembre en el zócalo capitalino. Ciudad de México - 2007. Foto JBO

37.

La Feria de San Marcos, en Aguascalientes, México, tiene su origen en 1828, creándose con el fin de abrir mercados agrícolas y ganaderos de las diferentes provincias de la Nueva España en el mes de noviembre, período en el que se escogían las cosechas y se mostraban los productos que proporcionaba la ciudad. Pronto ganó popularidad. En 1958 La Feria de San Marcos fue elevada al rango de Feria Nacional por el presidente Adolfo López Mateos dadas sus características de tradición e importancia. Este evento es un ejemplo de cómo una ciudad se va transformando para dar cabida a un acontecimiento festivo. Foto: www.allposters.com

3. PAISAJES EFÍMEROS

3.1 El espíritu del paisaje

"Se sueña antes de contemplar. Antes de ser un espectáculo consciente, todo paisaje es una experiencia onírica. No se contempla con una pasión estética sino los paisajes que se han visto antes en sueños. Reconozcamos en el sueño humano el preámbulo de la belleza natural."

Gastón Bachelard

El territorio fisiológico es continuo, los lugares son fragmentos de él, divisiones generadas artificialmente para su estudio y comprensión, "la continuidad se produce por encima de los lugares, de los paisajes; en este concepto de lo continuo, de una u otra forma, todo afecta a todo". (50)

Entendemos, en general, por paisaje (foto 39) cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción de diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio. El paisaje se define por sus formas, naturales o antrópicas. Todo paisaje está compuesto por elementos que se articulan entre sí. Estos elementos son básicamente de tres tipos: abióticos, bióticos y antrópicos, que aparecen por la acción humana.

Paisaje:

1 Extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espectáculo: el paisaje urbano; pararon junto al camino para admirar el paisaje; los paisajes calizos o calcáreos pueden encontrarse en muchas partes de la Tierra.

2 Pintura o fotografía que representa esa extensión: el paisaje no se cultivaba propiamente en pintura hasta el siglo xvii. (51)

Debemos marcar la diferenciación entre un paisaje pictórico (fotos 40 y 41) y un paisaje material, como entre representación y realidad, cultura y naturaleza. El concepto del paisaje "es un fenómeno tardío de la civilización y más tardío aún para la filosofía. Es uno de los más tardíos logros del refinamiento de las culturas humanas. Los animales habitan el paisaje y lo van alterando de alguna manera y en alguna medida, pero son incapaces de percibir el espacio físico y geográfico del paisaje como algo bello y hermoso.

El mismo ser humano tardó mucho en descubrirlo siendo que su vida giraba en torno a éste al realizar diversas actividades sobre él, al vivir en él." (52)

"La dicotomía naturaleza y cultura pierde todo tipo de significación para comprender el proceso de constitución del concepto moderno de paisaje" (53) según Simón Schama, la tradición del paisaje es producto de una cultura compartida; son los mitos, los recuerdos y las obsesiones lo que participan en su constitución. Dicha cultura les otorga los significados y justamente los construye como naturaleza.

Pretendo señalar la acción que ejerce el paisaje sobre la psicología humana. La sed de naturaleza y de espacio libre que experimenta el ciudadano y que lo hace precipitarse hacia los espacios verdes o abiertos, apenas tiene un momento de libertad, es demasiado conocida para que sea necesario insistir sobre la importancia del paisaje en la vida de los hombres.

En ésta época todos estos factores sutiles son menospreciados y considerados como supersticiones extravagantes porque no son explicables dentro del marco estrecho de nuestros conceptos racionales, ni son mensurables técnicamente. Pero es preciso recordar que el mundo es infinitamente más vasto de lo que pueden percibir nuestros cinco sentidos. Hay niveles suprasensibles de realidad que la humanidad será inducida a explorar.

Diversos autores se basan en los textos de Edmund Burke para otorgarle contenido a las sensaciones que producen los paisajes, el paisaje no solo se constituye de materialidades y presentaciones. Los valores son un componente importante en el otorgamiento de significados de los mismos; se espera que la contemplación del paisaje produzca en el espectador sensaciones asociadas a lo bello, lo sublime, a la nostalgia.

50) Galí. Izard Teresa, Los mismos paisajes e interpretaciones. Pág. 35
51) Definición del diccionario www.diccionario.com

52) De Miller, Roland. El espíritu de los paisajes. Question de, No.37

Anne Cauquelin nos recuerda que la idea de paisaje es esencialmente cultural; el paisaje se constituye a partir de las experiencias sensoriales orientadas a recoger ciertas cualidades particulares en función del contexto cultural del observador. El concepto de "paisaje" es una construcción cultural. Brunet, subraya contundente, que el paisaje se define como "lo que se puede ver", definición que insiste sobre el carácter visual del paisaje como construcción experiencial, muy en la línea del sesgo de lo visual en la modernidad. (53)

El paisaje es también un referente que alude a una cierta estabilidad – y por ende – tranquilidad en las percepciones humanas. Lejos de ser distraídos por elementos nuevos a cada instante, la forma por la cual se requiere que sea estable, inalterable, quizás inmortal. (foto 42) Tanto la percepción de lo natural como de lo urbano pareciera estar marcada por este tendencia.

El paisajista norteamericano Garrot Ecklo pone en relación la jardinería con la pintura abstracta, al proponer a al segunda como fuente de inspiración para el diseño del paisaje"

Paisaje natural y paisaje urbano

Llamaremos paisaje natural (foto 43) a aquel que no está modificado por la sociedad, a pesar de algunos pequeños enclaves. Son las tierras que no pertenecen a lo ecúmeno, las regiones polares, la alta montaña y alguna selva tropical que es recorrida por cazadores y recolectores que no utilizan el fuego. Hoy en día este espacio natural no existe casi en ninguna parte. Llamaremos paisaje modificado (foto 44) a aquella región en la que las prácticas agrícolas y el uso del fuego han modificado el medio de manera irreversible, aunque las huellas de esa transformación no sean perceptibles. Esta transformación no tiene porqué ser degradante y puede encontrar un nuevo equilibrio ecológico estable. En la mayor parte de los casos es la transición a un paisaje ordenado.

Llamaremos paisaje ordenado al que refleja la acción meditada, concentrada y continua de una sociedad sobre el medio. Es, pues, producto de una comunidad con un tipo de economía y unos medios jurídicos y técnicos, que realiza la

transformación en conjunto, a lo largo del tiempo y con perspectivas de futuro. Se trata de una opción entre las condiciones naturales y las técnicas.

En el medio ordenado la lucha contra los elementos de la naturaleza ha llegado al extremo de crear un entorno artificial de grandes dimensiones donde se desarrolla la vida humana, con las limitaciones que impone su propia biología, pero en gran parte al margen de las condiciones ambientales. Sin embargo, este medio artificial no es independiente de la naturaleza ya que necesita de ella para proveerse de los elementos naturales que son necesarios para la subsistencia, si bien se puede recurrir a ellos aunque se encuentren en lugares muy lejanos.

El espacio ordenado está dividido, de forma generalizada en: espacio rural y espacio urbano; cada uno de los cuales tiene una morfología y unas funciones diferentes y hasta opuestas. Aunque en las sociedades desarrolladas modernas cada vez es más difícil establecer los límites. Los modos y las formas de vida urbanas invaden el campo y son asumidos por la población rural. Pocas cosas diferencian lo rural de lo urbano, aunque algunas son radicales, como la densidad de población,

"El paisaje urbano (foto 45) es el resultado de la interacción de tres variables que son: el plano, el uso del suelo y la edificación. Según Harold Carter, las tres varían con independencia entre sí, dando lugar a una variedad infinita de escenarios urbanos, es decir paisajes urbanos. Cada una de ella debe ser analizada en forma sistemática, debiendo luego establecerse la correlación existente para lograr una síntesis del paisaje urbano: El paisaje urbano se asienta en el marco y medio natural." (54)

El concepto de Paisaje urbano (townscape) que propone Gordon Cullen (55), surge en un momento histórico en el que: se siente, por una parte, la frialdad de los espacios del racionalismo; y por otra, la precariedad y tardía configuración de la primera generación de new towns. Se denuncia así la subtopía en cuanto sitúa en el suburbio la esperanza de un mejor ambiente para la vivienda que, finalmente en su

53) Zusman, Perla. Perspectivas críticas del paisaje en la cultura contemporánea. Pág.4
54) Urry. The tourist Gaze, Londres y Thousnad Oaks

55) Navarro, Herminio Elio, profesor de Geografía urbana en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.

búsqueda del pintoresquismo destruye lo urbano. Frente a un Urbanismo funcionalista que concentra su atención en un plano universal y olvidan la emoción profunda de la vida en la ciudad, se descubre la importancia de una percepción serial que permita la valoración del espacio urbano. (55) El concepto de paisaje urbano defiende un nuevo Urbanismo en el que el diseño urbano nada tiene que ver con la forma en sí misma, sino con el modo en que la forma es vista y usada por los hombres, apoyando el mundo perceptivo y el empleo de los valores subjetivos.

La lectura que hacemos del paisaje urbano está condicionada por muchos aspectos relativos a nuestro conocimiento de las condicionantes culturales, socio-económicas y políticas que interactuaron en la conformación del sitio, a nuestros estados de ánimo, a circunstancias coyunturales como el momento en que un sitio es conocido. Es obviamente diferente el modo en que experimenta la ciudad, o una parte de ella, un turista o un estudiante que la visita pro pocos días, respecto de quien la habita durante un período extenso. Todas estas circunstancias determinan que la ciudad – o un pequeño fragmento de ella – admita múltiples lecturas, dependiendo del observador.

El paisaje no debe concebirse como objeto o un escenario, sino como un sistema activo directamente relacionado con la acción.

39. Paisajes tierras II. Autor: Ranz

40. Paisaje impresionista de Claude Monet, pintor francés que llevó a su máxima expresión el estudio de los estados

41. Pintura de José Ma. Velasco, (1840-1912) pintor mexicano considerado como uno de los mejores paisajistas del siglo XIX

42. Operaciones instantáneas
Fotos: Mauricio Pezo

43. Paisaje natural
www.amazonas.gob.co

44. Paisaje modificado
Foto: Carlos Félix
www.viaocéanica.com

45. Paisaje urbano. Vista aérea de Nueva York
www.guiadenuevayork.com

55) Cullen, Gordon. Townscape

3.2 Paisajes efímeros en la metrópoli contemporánea

"Los hombres buscan inconscientemente prolongarse en la naturaleza para participar de su inmensidad, de su eternidad. Prodigiosamente fecunda y por siempre rejuvenecida, ella los preserva de la obsesión y de la muerte. Infinitamente variada y siempre renovada, ella los libera de la obsesión de sí mismos. Superándolos, ella los conduce a superarse. Haciéndolos olvidar sus límites, ella les abre las puertas del infinito. Pero, tan atormentados, tan miserables, tan efímeros como sean frente a ella, ellos le dan más de lo que reciben. Porque la sienten y la piensan, le confieren algo de esa alma que es su doloroso privilegio. Ella los recrea a su imagen sin que ellos lo sepan. Pero ellos la recrean a su turno: sea que la lleven secretamente dentro de sí, asociada a sus más queridos y efímeros recuerdos, sea que hayan recibido como un don gratuito el poder de expresarla en sonidos, en colores, en palabras, llegando así a crear a su turno y a encontrar en el arte el medio de sobrevivirse".

Alicia y Gabriel Delaunay

La mayoría de los paisajes naturales son efímeros, integrados por seres vivos, que nacen, se reproducen y mueren; los elementos que los conforman están en constante transformación, imperceptible al paso de las horas, pero notorios con los cambios de estación. El paisaje natural se desdibuja y se vuelve a recrear ante nuestros ojos. Su transformación es cíclica, (foto 46 y 47)) sólo alterada por la intervención del ser humano

El paisaje urbano, por otro lado, busca la permanencia, cuando el entorno construido "encontró la modernidad, en los albores del siglo XIX, empezó a construirse un paradigma espacio-temporal particular, que atravesó todo el siglo XIX y mantuvo una fuerte influencia en el siglo XX, se trata de la duración, la permanencia moderna". (56) Hay una visión romántica de un mundo físico que no cambia, que apela a la tranquilidad procurada por un sentimiento de ausencia de cambios, un mundo seguro, reconocible, apropiable con el cual se puede sentir empatía. Sin embargo, en la ciudad actual, esto no es posible, "las ciudades en efecto, fruto espacial más reconocible de la modernidad en marcha, distan de ser estables, por el contrario, son el epitoma de la transformación acelerada del territorio por los embates de un capitalismo que trata de acelerar los tiempo y los espacios en busca de una acumulación cada vez más veloz". (57)

Marx señaló, "todo lo sólido se desvanece en el aire", expresión que se volverá posteriormente un lema para quienes estudian la modernidad desde la perspectiva de su continua capacidad de destrucción - reconstrucción. El paisaje urbano ha demostrado dificultad en adaptarse a la velocidad de los cambios, a las nuevas perspectivas que surgen de la mano de la aceleración espacio-temporal actual.

Lo efímero, lo que está relacionado con el evento, siempre ha sido parte de la vida de las sociedades; lo efímero es parte de la vida cotidiana de todos, y puede ser interpretado como los átomos de las grandes moléculas que son nuestros días. Lo efímero da vida al paisaje, rompiendo permanentemente con la estabilidad integrando como bien lo dice Bergson; la idea de la vida como un flujo. Lo fugaz solo se percibía de manera episódica en la vida tradicional, era visto más bien como la irrupción de algo desconocido, y quizás peligroso. El gran cambio a partir del último tercio del siglo XX, es la presencia permanente de lo fugaz en la cotidianidad. Lo fugaz puede ser entendido como un evento de extremadamente corta duración, que no se integra en el contexto de la cotidianidad.

Uno de los conceptos esenciales de la geografía humana, ha sido el paisaje, el paisaje duradero, fruto de la inscripción material terrenal de las poblaciones en su entorno natural. El paisaje es una composición morfológica estable que se aprecia o se rechaza a través de la lente particular de cada persona que impone la cultura, es una lectura sensorial, pero también intelectual de los elementos que rodean el individuo en su cotidianidad.

En contraposición de estos paisajes duraderos, en los paisajes efímeros se analiza la creación de "instantes" a partir de la noción estética, como producto de una configuración de corta duración de personas y cosas en un entorno material.

El paisaje urbano no es un paisaje fijo e inmutable, salvo que se prefiera solo ver la larga duración, es decir, ver solo los elementos más estables o fijos del mismo, como puede ser la componente constituida. Sin embargo dentro del paisaje

56) Hiernaux, Daniel. Paisajes fugaces y geografías efímeras en la metrópolis contemporánea. Pág. 2

57) Idem. Pág. 3-4

urbano hay mucho más que edificaciones, es sobre todo el elemento humano, el que lo transforma, lo destruye o la conserva. Por otra parte, en los nuevos paisajes metropolitanos, (foto 48) pareciera que la tecnología permite una articulación de los participantes físicos de un paisaje con otros seres o espacios que están fuera del entorno del paisaje visible. El material no solo es vegetal en el paisaje urbano.

Lo periódico y lo imprevisible

“El hombre forma parte del paisaje en tanto lo modifica continuamente mediante su gestión. Tras cada paisaje hay una gestión asociada y unos hombres que lo intervienen con horarios y ritmos periódicos. El paisaje puede interpretarse desde la medición y descripción de estas intervenciones”. (58) Cada ciudad tiene su ritmo y diferentes paisajes a lo largo del día, del mes y del año, en todas las metrópolis hay actividades periódicas de sus habitantes que modifican el espacio.

El paisaje es cambiante en el tiempo y este es uno de sus atributos más destacables, pero estos cambios ocurren a velocidades distintas, que a veces se traslapan, los ritmos de los procesos naturales, por ejemplo, son continuamente interrumpidos por intervenciones humanas. La velocidad de algunas de estas transformaciones dificulta apreciar e identificar otros tipos y ritmos de transformaciones, más lentas tal vez, pero también de gran importancia.

En el paisaje interviene el factor de imprevisible, por tanto, el diseño y la conceptualización del paisaje debe dar lugar para poder afrontar lo inesperado.

Las transformaciones en el paisaje se enmarcan en un lapso de tiempo finito y modificando algunos atributos del lugar, mientras que muchos otros factores permanecen latentes. Este potencial oculto reaparece con mayor o menor intensidad, cuando la intervención del hombre finaliza, retomando la dinámica inicial. Una actitud basada en la curiosidad, la observación, la aplicación del sentido común, el desarrollo de lo simple, lo básico, lo lógico, permite adentrarse en la vida de la ciudad y sus habitantes.

46.

Arcoiris, fenómeno natural tan espectacular como efímero

48.

Durante una mañana se montaron en las escaleras del atrio de la Catedral de Concepción de Chile, 1200 plantas con flores rojas en bolsas negras de vivero. La presencia del conjunto de flores en el pie de la institución religiosa fue recibido casi como una ofrenda religiosa, como si fuese la construcción de una especie de alfombra santa, otros más profanos, simplemente preguntaron por el precio de las flores. Fotos: Mauricio Pezo (59)

47.

Paisajes efímeros naturales durante las 4 estaciones del año

49.

50.

La transformación de una calle en Barcelona, la primera durante el invierno, con los árboles secos; la segunda, durante la primavera, estas comienzan a llenarse de hojas, dando un aspecto muy distinto al espacio. Foto: JBO - 1998

58) Galí-lzard Teresa, Los mismos paisajes, ideas e interpretaciones. Pág. 53

59) Pezo, Mauricio. Operaciones instantáneas. Bifurcaciones online No.3, invierno 2005. www.bifurcaciones.cl

3.3 Transformaciones del espacio público

"Los hombres buscan inconscientemente prolongarse en la naturaleza para participar de su inmensidad, de su eternidad. Prodigiosamente fecunda y por siempre rejuvenecida, ella los preserva de la obsesión y de la muerte. Infinitamente variada y siempre renovada"

Tipos de transformaciones

Las transformaciones del espacio público pueden ser muchas y variadas, buscando establecer una clasificación general y sin pretender abarcar todas, tomé como ejemplo la Plaza del Zócalo en la ciudad de México. Espacio Público inquietante y complejo, que por sí sólo es un tema de tesis aparte; pero que sirve para representar algunas de las transformaciones más características de un espacio público en las grandes ciudades.

Culturales

El gobierno de la ciudad debe organizar eventos que fomenten la cultura y la educación de la gente; conciertos, teatro, libros, etc., que al realizarse en el espacio público se acercan más a la población. Los festivales culturales son una inversión social y de bienestar, para ello debe haber un presupuesto asignado, y en algunas casos elementos de apoyo propiedad de las autoridades como gradas y carpas.

La Secretaría de Cultura tiene como labor primordial fomentar el gusto por la lectura entre los habitantes de la Ciudad de México. Para ello realiza diferentes actividades de fomento a la lectura, destacándose la Feria del Libro en el Zócalo.

Se debe liberar el enorme potencial cultural presente en la sociedad, multiplicando y diversificando los vínculos entre los creadores, artistas e intelectuales y el conjunto de la ciudadanía. Este objetivo solo se puede alcanzar vinculando la reforma cultural a los planes de desarrollo económico, urbano y social.

El Zócalo capitalino, escenario de la vida política y social del País el día 26 de octubre de 2006 tomó la forma de un inmenso tablero donde se estableció el nuevo Récord Guinness de mayor número de juegos simultáneos de ajedrez, con 13 mil 446 partidos. Desde el cielo, los helicópteros y las nubes podían ver el Zócalo en una más de sus facetas, ahora como un gigante tablero de ajedrez, formado por la ubicación y color de las mesas de juego. El Jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, se congratuló en la inauguración del evento al anunciar más de 23 mil registros de participantes a través de internet y 13 mil 500 tableros instalados.

Fuente: periódico Reforma

Artísticos

Desde tiempos remotos la relación arte-ciudad se ha dado.

Otra de las funciones de la Secretaría de Cultura es propiciar el encuentro de las manifestaciones del arte con los habitantes del Distrito Federal, mediante la ampliación de la oferta cultural. Las actividades de Artes Visuales se realizan a través de dos programas sustanciales: Galería Subterránea y Exposiciones Individuales y Colectivas, que esencialmente se diferencian por los espacios de exhibición.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal tiene el compromiso de promover y desarrollar la actividad cultural en la Ciudad de México, entendiendo como un derecho de sus habitantes preservar su historia, identidad y formas de convivencia comunitaria; impulsar el potencial creativo, de expresión intelectual y cultural de individuos y colectividades, asumiendo la diversidad e inclusividad de sus manifestaciones en un ambiente de tolerancia, respeto, y sentido democrático del uso de los espacios públicos; contribuir en la formación de capacidades de expresión, de comprensión de manifestaciones culturales y artísticas, de apreciación de la belleza, de ejercicio del derecho a la felicidad; así como difundir la pluralidad de actividades que se realizan en espacios públicos y privados, y facilitar el acceso gratuito o a bajo precio en todas ellas.

Más recientemente han habido sobre Avenida Reforma, diversas expresiones de arte urbano, como la exposición de nacimientos, bancas, calaveras monumentales. etc. que buscan reforzar y fomentar nuestras tradiciones. Algunas con más éxito que otras, estas expresiones han acercado el arte a la mayoría de la población - en auto o a pie - todos los habitantes de esta ciudad hemos visto alguna de estas exposiciones.

Se debe seguir impulsando las actividades artísticas y culturales de prestigio en el Zócalo, con la finalidad de ofrecer a la población el acceso gratuito a ellas.

Miles de personas desnudas posaron en el Zócalo de la Ciudad de México para el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, famoso por estos retratos masivos sin ropa. La Ciudad de México marcó un nuevo récord para Spencer Tunick, quien logró reunir más de 18 mil personas desnudas en la instalación que realizó la madrugada del 6 de mayo en el Zócalo. La respuesta rebasó todas las previsiones. La multitud de hombres y mujeres dispuestos a romper inhibiciones desbordó las expectativas en cantidad y calidad. Vista desde arriba, la muchedumbre era una masa entusiasta; desde dentro, las historias se entretreían, el pudor se hacía débil y el cuerpo tomaba otro significado. El elemento esencial de esta transformación son las personas, colocadas de una manera intencionada para generar un objeto artístico en comunión con el espacio público.

Festivos y rituales

Este tipo de transformación del espacio público ya se ha explicado ampliamente en el capítulo anterior, en donde se pone de manifiesto la importancia que en nuestro país se le da a las fiestas y tradiciones. Siendo la transformación por eventos festivos y rituales la que más se da en las plazas de México.

Son el tipo de transformación con mayor colorido y elementos decorativos. Los eventos festivos y rituales abarcan una diversidad de expresiones culturales, que en su conjunto dan testimonio de la creatividad humana, y que en mayor o menor grado se encuentran también en muchos otros ámbitos del patrimonio inmaterial de una nación.

Los usos sociales, los rituales y los actos festivos son actividades habituales que estructuran la vida de las comunidades y de los grupos, siendo compartidas y estimadas por grandes segmentos de los mismos. Su significado emana del hecho de que reafirman la identidad grupal o comunitaria de quienes los practican. Realizados en público, esos usos sociales, rituales y festivos pueden estar asociados al ciclo vital de individuos y grupos, al calendario agrícola, a la sucesión de las estaciones o a otros sistemas temporales.

Los eventos festivos, es frecuente que se desarrollen en espacios públicos de libre acceso; los carnavales son un conocido ejemplo, y los festejos que marcan el Año Nuevo, el comienzo de la primavera o el final de la recolección son comunes en todas las regiones del mundo.

El ámbito de los usos sociales, los rituales y los eventos festivos abarca una deslumbrante diversidad de formas: ritos de culto; acogen también un amplio repertorio de expresiones y elementos materiales: gestos y palabras especiales, recitaciones, cantos o danzas, indumentaria especial, procesiones, sacrificios animales, comidas especiales.

En un esfuerzo por preservar las tradiciones y costumbres de la Ciudad de México, se realizan diversas actividades culturales para conmemorar el Día de Muertos, en el Centro Histórico de esta metrópoli. El acontecimiento lo organiza el Gobierno del Distrito Federal, a través de la secretarías de Desarrollo Económico y de Cultura, en la plancha del Zócalo capitalino donde se montan ofrendas delegacionales y hornos de pan. En el 2007 también se incluyó una representación en gran formato de La Casa de las Águilas (construcción ubicada en las excavaciones del Templo Mayor), El Tiovivo (representación de dos esqueletos monumentales en cartonería y estructura de metal) y un gran Tzompantli prehispánico. Asimismo habrá muestra fotográfica, representación de personajes tradicionales de México (en esqueletos), ofrendas de los Pueblos Originarios del Valle de México y actividades artísticas.

Sociales

El espacio público se puede transformar también por eventos sociales, políticos y de emergencia por alguna contingencia ambiental.

Los grandes mitines políticos, con grandes aglomeraciones de personas, son en sí mismos transformaciones del espacio; para ello se montan templete provisionales, en algunas ocasiones gradas, grandes pancartas y lonas, barreras metálicas, etc. modifican el espacio de manera temporal.

Globos, papeles de colores, e incluso la vestimenta de los congregantes, se incorporan al espacio urbano por algunas horas. Estas intervenciones no tiene una intención artística, o de esparcimiento, se requiere la mayor cantidad de área libre para que la gente pueda manifestarse y escuchar a sus líderes. A veces este tipo de intervenciones tienen consecuencias negativas en el espacio, como la destrucción de mobiliario urbano, exceso de basura, vandalismo, graffiti, etc.

Dentro de esta clasificación entran también los albergues temporales que se colocan en los espacio abiertos cuando hay alguna contingencia ambiental - huracanes, terremotos, inundaciones, etc - utilizando el espacio público como viviendas temporales para los damnificados, o como centros de acopio de víveres.

28 días después de las elecciones para presidente del 2 de julio de 2006, 47 campamentos provisionales se instalaron desde el Zócalo hasta la Fuente de Petróleos donde se organizaron diversas actividades, permaneciendo ahí hasta la madrugada del 14 de septiembre del mismo año. En el Zócalo la decoración del templete fue una gran manta que a letras gigantes decía "Voto x Voto", aunque esta consigna se complementó con las miles de leyendas que aparecieron entre la multitud y en los históricos edificios que rodean al Zócalo

Variables que determinan los acontecimientos efímeros del espacio público

Variable. (Del lat. variabilis). 1. adj. Que varía o puede variar. 2. adj. Inestable, inconstante y mudable. 3. f. Mat. Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. (60)

Sinónimos: inconstante, cambiabile, voluble

Antónimos: constante, fijo, permanente, estable.

Una **variable** es un elemento de una fórmula, proposición o algoritmo que puede adquirir o ser sustituido por un valor cualquiera. Los valores que una variable es capaz de recibir pueden estar definidos dentro de un rango. (61)

Los acontecimientos efímeros son únicos e irrepetibles, aunque sucedan ocasiones distintas. Las variables que determinen el acontecimiento siempre varían e influyen de manera diferente sobre el resultado. Cada exhibición contempla un nivel diferente en cuanto a percepción y exploración del espacio y pueden guardar escalas de identidad muy distinta, que dependen de factores como el lugar elegido, tiempo histórico en el que se realizan, el tipo de público, factores ambientales, de registro, estado de la presentación etc.

Hay un acontecimiento para cada lugar y para cada momento, es un error sacar a las cosas de sitio original, porque entonces el evento esta destinado al fracaso al no conservar su esencia o al imponerse a un contexto ajeno a el.

Para un fácil estudio de estas variables, he elaborado una clasificación subjetiva de los factores que rigen un espacio o un acontecimiento efímero. Estas variables no necesariamente tienen que estar presentes siempre, y habrá algunas otras. Pero es una forma de clasificación para el presente trabajo y que desarrollarán detenidamente a continuación.

1. Dimensión espacial

Toda acción o acontecimiento requiere de un espacio físico donde se lleva a cabo, la calle, la plaza, circuitos en el paisaje, etc. El presente trabajo se enfoca en las plazas públicas de la ciudad de México.

2. Dimensión inmaterial

Las formas sociales de comportamiento, las creencias o los mitos, de los cuales los elementos físicos serán los signos, la expresión en el espacio y en el tiempo. Los valores de identidad y de autenticidad se utilizan para poner de manifiesto el significado de obras arquitectónicas o urbanísticas; donde el concepto o discurso que prevalece en un objeto cultural es la dimensión inmaterial del tiempo y su entorno social.

3. Dimensión material

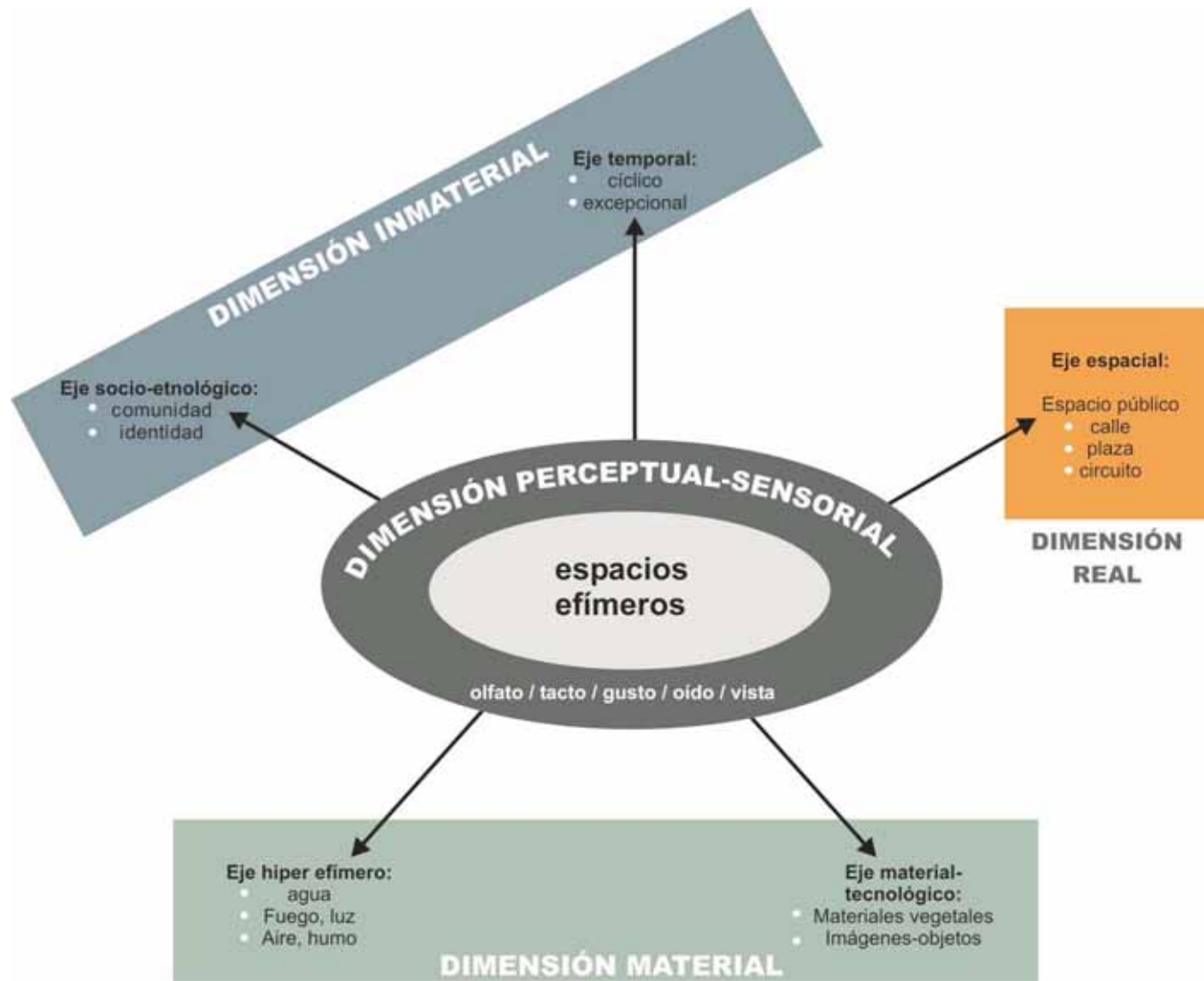
Cuando hablamos de objetos culturales, no podemos separar los productos de la cultura material de los símbolos y valores significativos de dicha cultura. Por consiguiente, la dimensión inmaterial y la dimensión material son inseparables, la cultura material adquiere significado por la cultura inmaterial y este a su vez necesita hacerse "visible" o adquirir "materialidad" a través de aquél.

4. Dimensión perceptual – sensorial

Esta dimensión incluye toda la experiencia sensible, del mundo, de sí mismo, del otro, que afecta a una subjetividad. Para percibir es preciso adquirir la información del ambiente que nos rodea, el ser humano es un ser sensorial, que se comunica con el mundo a través de sus sentidos externos – olfato, tacto, gusto, oído, vista – ¿qué condiciones se han de satisfacer para que nuestro sistema sensorial asimile efectivamente los mensajes, discrimine la forma con sentido y actúe de conformidad?

60) Diccionario de la Lengua Española. www.rae.es

61) Wikipedia, la enciclopedia libre. www.es.wikipedia.org

4. DIMENSIÓN ESPACIAL

4.1 El espacio público

"Con el surgimiento de la industria, los campos se han despoblado mientras se operaba un gigantesco desarrollo de las ciudades. Como la concentración ha tenido lugar en el centro de las ciudades, han sido erigidos, sobre la planta baja de las casas de la época del caballo y la carreta de bueyes, siete u ocho pisos, llenándose los jardines de edificaciones igualmente elevadas. Las ciudades, donde ha aparecido el automóvil, se han convertido en desiertos de piedras y asfalto. En medio del ruido y del fastidio, las condiciones naturales quedan abolidas, olvidadas." (62)

La ciudad como hecho colectivo es el lugar por excelencia de intercambio y encuentro de sus ciudadanos y visitantes particularmente en sus espacios públicos, los cuales comenzaron a materializarse y modificarse desde el comienzo en los procesos de socialización del hombre y la especialización progresiva del trabajo a lo largo de la historia. La ciudad es un ser vivo, aunque los edificios echen raíces inamovibles, las calles hormiguean. Cuando la descubrimos, nos descubrimos nosotros mismos, nuestra historia, nuestra constitución, nuestras necesidades vitales, nuestros proyectos, esperanzas y deseos. En tanto la utilizamos, la transformamos, la ampliamos, damos a conocer los que pensamos de nosotros. (63)

En los últimos tiempos se ha investigado con frecuencia acerca del carácter actual de los espacios públicos, su significación, su estado de degradación, situación de la que no podríamos hablar sin considerar a la ciudad misma en toda su dimensión puesto que el espacio público es inherente a la concepción misma de la ciudad. De hecho, el ambiente, el clima urbano que se vive en una ciudad es aquel que se percibe desde sus espacios públicos, y éstos, son en parte consecuencia del escenario urbano construido que los define y contiene.

La especialización

En las aldeas primitivas, la vía pública, que enlazaban chozas, una incipiente ágora y lotes de cultivo, el espacio público no tenía una función muy definida, oficiando también de lugar

de juego y reuniones sociales. La especialización y las demandas de uso posteriores generaron la diferenciación de los espacios, tales como aquellos vinculados a la aparición del cultivo de cereales, el arado, el telar, la acumulación de excedentes y la necesidad de intercambiarlos, dando lugar a la manifestación física de tales necesidades de uso registradas. Se agregaron entonces, al espacio rústico de la aldea primitiva: el palacio que en principio hacía las veces de cuartel, administración y tribunal, el templo oficiando en principio como lugar para culto y mercado, con las particularidades propias según las culturas de que se tratara. (64)

"Con posterioridad las funciones de intercambio son ubicadas fuera de los recintos sagrados, en lugares abiertos provistos de puestos provisionales durante los días de feria o en recintos cerrados al costado de ciertas calles. Los lugares abiertos y comunes, como calles y plazas, dejan de ser meros espacios residuales entre viviendas y adquieren formas y usos más definidos alrededor de las cuales se alinean las construcciones cerradas. La calle, como conector de las distintas partes de la ciudad, juega un papel clave en su diferenciación." (65)

El uso intensivo a que estos espacios abiertos y públicos fueron demandados motivó diversos tipos de solución: desde la segregación espacial de actividades que resultaban incompatibles con otras, a través de la construcción de mercados, por ejemplo, para un uso especializado, hasta la segregación temporal de las demandas conflictivas promoviendo usos alternados de los espacios, tal como la alternancia del uso diurno de las calles para peatones y nocturno vehicular en la Roma de Julio César, o la organización de ferias semanales en la Edad Media, situación que se tornó más frecuente cada vez a partir del período de industrialización de las ciudades con producción fabril en gran escala, avances tecnológicos en la producción y el transporte, concentración urbana de la población, especialización del trabajo.

62) Le Corbusier, Los tres establecimientos humanos. Pág. 14.

63) Conrads, Ulrich, La arquitectura escenario para la vida, prologo

64) Browne, Enrique. El uso de las ciudades y las viviendas. Pág. 99, 107, 123

65) Munford Lewis; La ciudad en la historia. Pág. 92

Las sociedades feudales se diluyeron bajo la presión del capitalismo mercantil y las ciudades requirieron espacios para usos especializados tanto al nivel de producción, de infraestructura como de esparcimiento. Surgieron baños, transporte colectivo, calles, parques, que sin embargo no dieron abasto frente a la demanda del explosivo crecimiento demográfico y migratorio, ni a la necesidad de espacios especializados y de tiempos para su uso. Así, el espacio físico y el tiempo en la ciudad se convirtieron en dinero.

El espacio urbano resultó insuficiente en función de la demanda, se alteraron los códigos vigentes en las ciudades medievales vinculados a la construcción, se desarrolló un proceso inmobiliario de especulación que elevó el costo de la tierra, aumentaron las alturas de edificación, las viejas casas se subdividieron en un proceso interminable de tugurización, las áreas abiertas comenzaron a desaparecer y los centros urbanos se convirtieron en ambientes degradados, contaminados y caóticos, con usos superpuestos ante la imposibilidad de ordenarse debido a la escasez de espacios.

Las propuestas de ordenamiento urbano

Frente a esta situación generada en las ciudades durante más de cien años producto de la industrialización, surgieron propuestas tendientes a revertir el caos del ambiente urbano. Una de ellas, se orientó a generar ciudades jardín, satélites de las grandes urbes que garantizaran el descongestionamiento de los centros como instancias combinadas entre el campo y la ciudad. (66)

Otra, se dirigía a zonificar el uso en las ciudades según funciones básicas: trabajar, habitar, recrearse y circular, con espacios nítidamente diferenciados para cada una de las funciones: áreas de habitar, áreas de trabajar, de recrearse, enlazados mediante amplios espacios verdes que pretendían introducir el campo en la ciudad, transitables para el peatón, con la aparición de vías elevadas para el paso del automóvil.

A la confusión y el problema de la ciudad industrial se oponía el orden como solución proponiendo segregar: para cada actividad del hombre un espacio determinado y especializado

modalidad que se difundió durante varias décadas. (67)

Sin embargo, las soluciones discriminatorias de este tipo, que miraron la ciudad desde su aspecto funcional, con resultantes ordenadas pero aburridas (igualmente contaminadas) y carentes de vida urbana, no lograron dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y entraron en colisión con la vida real del hombre quien transcurre en permanente combinación de actividades no segregadas. Por otra parte, tampoco lograron su cometido de descentralización; las ciudades crecieron hacia los suburbios

El carácter de los espacios públicos

Curiosamente, los espacios públicos, por lo general los abiertos, que resultan del remanente - sobrante que deja de lado el crecimiento de las estructuras urbanas, pueden convertirse en el instrumento para el ordenamiento de las ciudades a través de su reconstrucción y recalificación.

Esta conceptualización tiende hacia la idea de que el espacio abierto, concebido como un sistema, permite jerarquizar el territorio y diseñar su crecimiento. En el territorio cultural, este sistema se compone de una variada gama de espacios de diversa definición: usos, tamaños, proporciones, tratamientos, características naturales y grados de culturización, etc. constituyendo los que conforman los recursos espaciales y de uso disponibles para la vida social: plazas, calles, parques, etc.

"De la lectura de los mapas de ciudades que se han ocupado de sus espacios públicos -Barcelona, Washington, Mendoza en Argentina- se puede verificar que son éstos los elementos que tienen la capacidad para recomponer una lectura unitaria de la ciudad y de dotar de contenido urbano a las zonas más desestructuradas." (68)

Enlazando la capacidad instrumental que estos espacios pueden tener como sistema para el ordenamiento de la lectura unitaria de la ciudad, con los conceptos del comienzo del texto que plantean que la captación - percepción espacial de la ciudad es posible a través de sus espacios públicos y que éstos, son en parte consecuencia del escenario

66) Howard, Ebenezer Ciudad Jardín

67) La propuesta de la Ciudad Radiante fue postulada por Le Corbusier

68) Merlo, Ángel; Estructura de espacios abiertos.

urbano construido que lo define y contiene, podemos fortalecer la idea de ciudad como totalidad con que comprendemos el hecho urbano, donde el espacio público es inherente a la concepción misma de la ciudad, y es a su vez como sistema el que permite la percepción de la ciudad y la herramienta capaz de ordenarla.

Si bien el hombre construye espacios privados para vivir en su interior, la vida humana no se desarrolla exclusivamente en los interiores de los edificios. El hombre construye objetos dentro de los cuales transcurren sus actividades. Son volúmenes que pueden llamarse casas, edificios para oficinas, fábricas, escuelas, clubes, hospitales. Sus interiores responden a las necesidades planteadas según su función: habitaciones, laboratorios, aulas, volúmenes de espacio. Esto no se percibe desde el exterior. Desde el exterior observamos el objeto, sus caras externas. La suma de objetos de este tipo en forma más o menos continua, genera espacios exteriores como contraformas. (69)

En los núcleos urbanos éstos son los espacios públicos abiertos, calles, plazas y parques. (foto 57) Tanto el interior de las cajas, como el exterior, están vinculados a los espacios, pero son los espacios construidos los que en su articulación generan los espacios abiertos, los definen y contienen. Los diferentes modos a que recurre esta articulación producen calidades espaciales diferentes en términos de paisaje, impacto visual y actividad desde calles definidas como largos corredores, secuencia de edificios uno al lado del otro, por lo general muy altos que sólo pueden dar respuesta a las necesidades del flujo vehicular o un mero desplazamiento peatonal, hasta la propuesta más atractiva de generar remansos mediante una organización de edificios variada, contrastes entre llenos y vacíos, espacios de transición, etc., donde el estar y el encuentro constituyan una alternativa posible.

Por cierto, también existen espacios interiores que, tanto como los exteriores, proponen ámbitos con características físicas aptas para convocar, realizar espectáculos, incluso manifestar, pero sólo los espacios públicos exteriores garantizan este encuentro colectivo, con carácter libre

y gratuito, para la gente, espontáneo, desordenado y simultáneo.

La especie humana está definida por su deseo de gregariedad, (foto 58) desde la antigüedad los hombres se apropiaron del espacio público para establecer allí su vida de relación. La ciudad contemporánea se ha apartado de este esquema fundamental. El carácter social que tuvo históricamente el espacio urbano ha sido sustituido por el tránsito masivo y polucionante de los automóviles. (70) Existen fuertes relaciones entre la configuración del espacio público y el desarrollo de la vida colectiva. Podemos estimular la vida colectiva a través de una organización intencionada de los ámbitos urbanos.

Reflexionar sobre el espacio público obliga a pensar el espacio como recurso, como producto y como práctica (sensorial, social, política, simbólica). La apropiación y utilización particular del espacio (tanto a nivel material como simbólico), así como la transformación de los espacios existentes y la producción de espacios inéditos, en correspondencia con distintos proyectos culturales "emergentes" y en pugna.

El sentido y lugar de pertenencia

"Las posibilidades de mejorar la integración social dependen de las posibilidades de encuentros e intercambio entre las personas. En ese sentido el uso del espacio público puede ser concebido como un mecanismo de integración social. Las condiciones necesarias para que el espacio funcione como lugar de integración están supeditadas a sus características físicas." (71)

Circular por una vereda, llegar a una plaza, ver asomar una torre, doblar la esquina, descubrir nuevos edificios y calles, mirando con intención genera en el observador empatía con el medio que lo rodea. En las ciudades hoy existe yuxtaposición de lenguajes, (foto 59) estilos, escalas, todo en forma simultánea y mezclada producen el atractivo de descubrir el inicio de la complicidad entre sujetos y objetos, complicidad en que la variedad de los espacios, admite variedad de actividades.

69) Cullen Gordon, El paisaje urbano

70) Ladizesky, Julio, Los espacios de la centralidad barrial

71) Ladizesky, Julio, Los espacios de la centralidad barrial.

En este encuentro se establece una relación singular entre el lugar físico: sus formas, colores, olores, proporciones, temperatura, y sus habitantes: la capacidad de percepción, sus conocimientos previos, la cultura a que pertenecen, su situación social y económica. Esta relación da sentido al lugar, que dependerá de sus condiciones físicas y de la condiciones del observador. "Cuanto más claramente pueda reconocerse el lugar, donde está, como es, que significa, que representa para cada individuo y la comunidad, más fuertemente se estrechará el vínculo generando identidad y pertenencia." (72)

Identidad y apropiación

La ciudad pertenece a sus habitantes, directa o indirectamente, su utilización debe servir igualmente al bienestar de la colectividad. (73)

La comunidad debe ejercer sus derechos para desarrollar una vida digna, de calidad, exigiendo a las autoridades que garanticen la democratización del uso de los espacios y su mantenimiento, privilegiando el bien público por encima del interés privado. Los espacios públicos auténticos son aquellos, producto de sus habitantes, de imagen propia a lo largo del tiempo, aquellos de los que la comunidad se apropia. (foto 60) En el mejor sentido, la comunidad que se apropia del espacio público de su ciudad, lo cuida y transforma como propio.

"La gente debe estar involucrada desde el principio en la mejora de su entorno... pero la participación no se puede imponer, tiene que salir del fondo para arriba." (74) El espacio no puede estar disociado de las prácticas de la gente que lo usa. Un espacio que tiene unas dimensiones absolutas y relativas, con unos límites concretos, se convierte en un lugar sí, pero solamente si los individuos le dan un sentido metafísicamente significativo. (foto 61) Un espacio se convierte en lugar cuando un individuo llega a conocerlo y lo dota de significado. (75)

Esta acción se le conoce como "apropiación", entendida como el modo de integrar la actividad con el espacio; cuando un grupo ocupa y reinstala en un ámbito para desarrollar una actividad. Al apropiarse del sitio los grupos

entrelazan su vida con el espacio social, e instalan en él un nuevo acontecimiento que se agrega a la historia del lugar. Cuando hay apropiación el espacio esta vivo. (76)

"El vínculo de comunidad es el percibir identidad común, un placer en reconocernos a nosotros mismos y lo que somos" (77) Comunidad es un término engañoso. La gente habla de comunidad de intereses, por ejemplo, individuos que realizan la misma clase de trabajo o dependen unos de otros para ganar dinero. También hay comunidades de sentimientos, como iglesias o grupos étnicos cuyos miembros poseen vínculos sentimentales entre sí. No obstante, incluso en el lenguaje cotidiano, la idea de una comunidad es una particular variedad de grupo social en la que los hombres creen que ellos comparten algo juntos. El sentimiento de comunidad es fraternal, envuelve algo más que la admisión de que los hombres se necesiten mutuamente en el sentido material.

El espacio público es móvil y el espacio privado es estático.

El espacio público es disperso, el privado concentrado.

El espacio público está vacío: es la imaginación. El espacio privado está lleno: son los objetos y la memoria.

72) Portiansky, Silvia, El espacio público.

73) Conrads, Ulrich, La arquitectura escenario para la vida. Pág. 13

74) Moughtin, Clife, Urban design, street and squares. Pág. 11

75) Rico, Carlos Alberto Del espacio público al espacio lúdico

76) Ladizesky, Julio Los espacios de la centralidad barrial

77) Sennett, Richard. Vida urbana e identidad personal. Pág. 52

55.

Núcleo clásico Pompeya. "Como en otras ciudades latinas, el núcleo central era el foro ...en el que estaba prohibido el tránsito de rodados, se entraba a través de arcadas; constituía un paseo para peatones alrededor del cual estaban concentrados los tribunales, los templos y el mercado público". Munford, Lewis; ob. cit, pág. 424.

56.

"Lo imposible se convirtió en posible: la separación del peatón y del automóvil es cosa hecha..." Le Corbusier, Los tres establecimientos humanos, pág. 40

57.

Yuxtaposición de lenguajes arquitectónicos en la Cd. de México
www.mexicocity.gob.mx/

58.

El instinto gregario. Revista SCA No. 109

60.

Plaza Hidalgo, Coyoacán, México, D.F.
Foto: JBO 2005
Las plazas y espacios públicos fortalecen la identidad con la Ciudad.

61.

Plaza Rufino Tamayo, Teodoro González de León.
Insurgentes Sur, México, D.F.
El espacio público no se puede imponer.
Foto: JBO 2006

"El espacio público" alude a la propiedad del espacio, mientras que el "espacio social" se refiere a su uso como hábitat.

59.

Yuxtaposición de lenguajes arquitectónicos en la Cd. de México
www.mexicocity.gob.mx/

El espacio público hoy

En el día a día, el hombre necesita tener la noción de su posición con relación a lo que lo rodea, necesita tener sentido del lugar, que le permita reconocer su pertenencia. En este sentido, la identidad es compartida con los demás. Pero, en el vertiginoso cambio que se ha producido en los centros de las ciudades contemporáneas, el hombre choca con lo que lo rodea y no le es familiar.

Las modificaciones producidas han sido sustanciales, especialmente en el caso de las ciudades latinoamericanas, que interrumpieron la comunicación normal entre los espacios públicos y su comunidad: crecimiento desmedido en la altura de sus edificios con importantes densidades en horas pico y su vacío posterior; ritmo acelerado de la actividad, mucho tránsito con altas velocidades, retiro de árboles para el acceso a cocheras o pérdida de especies por falta de renovación; sub urbanización de la periferia; privatización, segregación, descuido, inseguridad y abandono.

“La tendencia a la privatización y segregación, asilamiento por inseguridad de algunos sectores de la comunidad haciéndose eco de una concepción privatista de la vida urbana, no sólo ha contribuido a mermar la participación del espacio público en la conformación de una identidad colectiva de los residentes sino que ha aumentado, por su vaciamiento, su inseguridad, perdiendo por ende su significación.” (78)

Todos somos responsables de este hecho, desde los planificadores que llegan con normas rezagadas, que debieran ser anticipadas; el gobierno que pocas veces se hace cargo de estos espacios; la imposición de privilegiar el dominio del automóvil sobre los peatones (¿segundos pisos suena familiar?) (foto 62) privando el desarrollo de actividades propias en plazas y parques; las épocas que coartaron el ejercicio del uso de los espacios comunes; las presiones inmobiliarias que han especulado en soluciones de beneficio privado a expensas del espacio público y que hoy en día ofrecen espacios “comunes” al interior de sus edificios.

78) Portiansky, Silvia, El espacio público.

La importación de soluciones internacionales que imponen el centro comercial como alternativa a la ciudad, ha resultado una nueva modalidad que, a la manera de los propuestas de ordenamiento urbano ante el caos de la ciudad industrial, se postulan como solución global, siempre igual, para cualquier lugar del mundo, amenazando a nuestras ciudades que, aunque con dificultad, expresan cualidades propias vinculadas al sitio y a su tiempo.

Así, el centro comercial o el conocido término Mall, muy iluminado, perfectamente equipado, es seguro. Sus pseudos calles garantizan comodidad al peatón que circula para comprar, ahí no hay humo, olores, ni ruidos o personas molestas. Son muchos los ejemplos de estos lugares que reproducen imágenes de equipamiento y la vida de la calle exterior, con faroles, bancos, hasta árboles, pero todo de manera artificial. Recientemente en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, se inauguró el centro comercial Antara, de Javier Sordo Madaleno, cuyo eslogan publicitario es “un pedazo de ciudad, dentro de la ciudad”; donde se encapsula la actividad pública, totalmente relacionada hacia la acción de comprar. (foto 63)

Mientras este modelo de privatización se reproduce y es aceptado en el mundo, aumentando la concentración del espacio comercial, la calle real se vacía y la economía pequeña desaparece. El espacio público que se materializa con la edificación del entorno se sostiene por su calidad ambiental y usos, lo cuales deben de estar garantizados por la gestión pública y la comunidad que se apropie de él, en una expresión de convivencia rica y desordenada.

Debemos volver al uso de las calles y plazas, al encuentro colectivo, a la expresión pública para reencontrarnos y dotar de una nueva significación al espacio público, con la convicción de que en ese uso frecuente, constante e intenso, el espacio volverá a ser seguro.

Crisis del espacio público

En las últimas décadas, en muchas mega ciudades (79) del mundo, (foto 64) se ha hecho evidente la emergencia de una

79) Al hablar de mega ciudades nos referimos a aglomeraciones de más de 10 millones de habitantes según Castells.

des-estructuración del espacio público que está transformando las condiciones de posibilidad de la convivencia y de la integración urbana. Las primeras reflexiones entorno al deterioro de los espacios públicos urbanos se remonta a los años sesenta, (80) En los textos de esta época aparece la idea de una pérdida, de una "desnaturalización" de algo que algún tiempo vio mejores momentos y del que ahora sólo vemos la decadencia. Los caracteres más relevantes de espacio público de la ciudad moderna, tienden a desaparecer o se toman menos obvios.

Las mega ciudades (foto 65) se convierten cada vez más en conjuntos desarticulados de espacios separados, segregados, provistos de dispositivos de cierre a menudo agresivos, según Manuel Castells, las mega ciudades se convierten en "constelaciones discontinuas de fragmentos espaciales, piezas funcionales y segmentos sociales" (81)

Plantear el problema en términos de "pérdida" del espacio público corre el riesgo de promover una visión demasiado unilateral y pesimista, no dejando ver por una parte lo que todavía queda del espacio público moderno en muchas ciudades, y por la otra impidiendo percatarse de los indicios de una recomposición de espacios públicos en nuevos lugares.

Al hablar de pérdida o de "crisis" del espacio público me refiero a la crisis de la ciudad moderna como forma histórica ligada a un tipo específico de sociedad, la sociedad industrial del siglo XX. Una sociedad que creía en el "progreso", en la eliminación gradual de la pobreza, en la expansión del sistema económico, en la inclusión de las masas bajo el paraguas protector del estado de bienestar.

En resumen, se trata de una sociedad que ya no existe. En la sociedad pos-industrial en la que vivimos, la pobreza creciente se considera como un elemento inevitable del paisaje social, el estado de bienestar cede el paso a la iniciativa privada, el sistema económico – aún cuando sigue expandiéndose – muestra su fragilidad. Lo que antes era público ahora ya no lo es en la misma medida, como algo a lo que se tenga derecho, sino como algo que se pueda comprar y consumir. (82)

80) Jacobs, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades (1961)
81) Castells, Manuel, 1999. Pág. 438

La creciente segregación socio-espacial remite por una parte a una crisis de integración, resultado de la creciente desigualdad social y por la otra una crisis de identificación, entendida como la imposibilidad de abarcar la ciudad e identificarse con ella como conjunto, de ahí la necesidad de recortarla en pedazos dentro de los cuales reconstruir los vínculos de pertenencia.

62. Dominio del vehículo por sobre el peatón, inaccesibilidad.
www.eluniversal.com.mx

63. Centro comercial Antara Polanco. Javier Sordo Madaleno.
www.public.com.mx

64. Vista de Sau Pablo, Brasil. El término megalópolis fue introducido por el geógrafo Jean Gottmann en la década de 1960. Se refiere a un continuo urbano de considerable extensión (cientos de kilómetros) originado como consecuencia del crecimiento de una ciudad hasta tomar contacto con el área de influencia de otra ciudad y así sucesivamente

65. Ciudad de México, considerada una mega ciudad con más de 20 millones de habitantes

82) Giglia, Angela Espacio público y espacios cerrados en la Ciudad de México UAM Iztapalapa

4.2 Tipología:

La ciudad, entendida como un centro interdisciplinario donde confluyen innumerables ámbitos de la vida social, económica y cultural, debe estar concebida urbanísticamente de tal manera que pueda ofrecer soluciones aptas para satisfacer los requerimientos de una sociedad activa, y por ende exigente.

Todas las actividades del hombre como individuo integrante de una comunidad, requieren de un área de acción y movimiento práctica, accesible, estable, perdurable y bien distribuida, que beneficie el gran flujo de personas, el funcionamiento de las operaciones, el desempeño en los ocupaciones y los empleos, y en consecuencia, el progreso económico, social y cultural. (83) Las convulsionadas urbes de hoy tienen en sus calles, parques, plazas y jardines, el tan necesario pulmón que oxigena y educa a sus habitantes.

La calle

La calle atraviesa la historia como ámbito privilegiado de la vida colectiva, ocupado por múltiples acontecimientos y por el desborde de las actividades del espacio privado. En la ciudad barroca, la población las habitaba permanentemente. Aún hoy, en las calles de las ciudades europeas medievales, (foto 66) laberínticas, intimistas y plenas de lugares propicios, el hombre moderno establece espontáneamente la vida social.

Los peatones transitan la calle en diferentes actitudes. Para el habitante del área, la calle es continuidad de su espacio doméstico; el transeúnte la recorre apresurado hacia su lugar de destino; el paseante lo hace en actitud contemplativa y esteticista. (84)

Desde un somero análisis, existe un modelo de funcionamiento que depende del ancho de la vereda, las actividades de los frentes de los edificios, la intensidad de los flujos y la densidad del área. Como elementos constitutivos identificamos la calzada, espacio de predominio vehicular, la vereda, de predominio peatonal, la esquina, ámbito de cruce

y las fachadas, constituidas por la sucesión de los frentes de los edificios.

Comprender la vida en la calle equivale a visualizar un programa de actividades. La gente se encuentra y se agrupa, las viviendas y los comercios muestran su actividad, se alinean las filas del transporte colectivo, los niños juegan, los vehículos se estacionan.

No hace tanto el automóvil irrumpió en la ciudad, que ahora ya son parte de nuestra vida, surgiendo las calles exclusivamente de uso vehicular, que niegan la actividad colectiva. Sin embargo, en ocasiones especiales, la calle tiene un uso escenográfico, "las filas puestas en movimiento forman por sí mismas una procesión ordenada que puede adoptar cualquier forma, de cualquier modo que vaya la procesión y tenga el sentido que sea, se advierte un elemento coreográfico, que prescribe cierto movimiento, rápido o lento, relativamente libre o sometido a un compás...no es raro que aún hoy las procesiones y desfiles pasen casi sin transición a la danza en las calles y las plazas." (85) El espectador se mueve y la escenografía está estática. (fotos 67 y 68)

El jardín urbano

La ciudad tradicional se presenta como un conjunto edificado, compacto y separado de la naturaleza, donde el hombre ha creado sus propios espacios, su paisaje; paisaje que en contraposición a la naturaleza, acota y racionaliza en un afán de humanizar su entorno. (foto 69)

La ciudad actual, con su crecimiento desmesurado, ha invadido la naturaleza circundante alterando la relación entre lo construido y lo no construido, diluyéndose y extendiéndose los límites de la ciudad en un entorno indefinido, donde la naturaleza ha sido forzada a abandonar su carácter intrínseco. Esta transformación del paisaje natural en paisaje artificial o al menos construido no ha supuesto la creación de lugares mejores. Como consecuencia de estas intervenciones se generan espacios libres por el simple cumplimiento de un estándar urbano, que por lo general se abandonan a su suerte sin un claro significado dentro del contexto de la ciudad.

83) Uzcátegui, Farly, La Ciudad Museable, 2000

84) Ladizeski, Julio, La calle y la Plaza.

85) Conrads, Ulrich, La arquitectura escenario para la vida. Pág. 89

Si consideramos que nuestra percepción de la ciudad en su concepción tradicional ha cambiado, no así cabe decirlo de los planteamientos urbanísticos, los cuales mantienen una concepción del espacio libre como vacío, que si bien sigue aumentando en cuantía métrica, no da respuesta a las nuevas necesidades del ser humano en su relación con el espacio. Estas necesidades sin embargo sí han sido captadas por los profesionales del consumo. Mientras que los espacios libres de la ciudad se vacían día a día reduciéndose cada vez más su uso, los espacios similares creados en las grandes áreas comerciales y de ocio cuentan cada vez con mayor número de usuarios. La mayor agilidad en la adaptación fácil a los gustos de los ciudadanos les permite crear espacios de usar y tirar, espacios desechables que desaparecen cuando dejan de ser útiles al comercio al que sirven. Crean un cierto tipo de arquitecturas efímeras, no en un sentido estético, sino estacional.

Situados intramuros, estos espacios libres surgen como espacios con carácter propio, como escenarios donde el hombre adquiere su propio protagonismo en intimidad o en su relación con sus congéneres. El jardín, íntimo, sensual, espacio de meditación, de percepción y encuentro con uno mismo. El jardín, utopía de una naturaleza creada por el hombre, responde a una necesidad de placer sensual, en contraste con una realidad biológica acomodada a un mundo distanciado de sus orígenes. El espacio adquiere aquí las dimensiones que el ser humano capta de la propia naturaleza y responde a sus reflexiones sobre como debía ser esta. (86)

Se presenta como un territorio donde cada persona establece sus referencias espaciales, temporales, abstractas, destilándose en ellos la esencia de la ciudad. El jardín da respuestas a unas necesidades hoy por hoy banalizadas o más bien reducidas por sistemas de consumo que dificultan las relaciones normales de cada individuo a través de estos sitios. (foto 70 y 71)

El diseño de jardinería, dentro del jardín burgués, al emplear materiales "vivos" vegetales lo convierte en un arte totalmente efímero,

Parque urbano

La introducción de la naturaleza en las ciudades es un fenómeno que se da en el mismo momento en la mayor parte de las grandes ciudades de Europa y América del Norte. Todas las ciudades que se precien desarrollaran algún proyecto público o privado en el que la naturaleza urbana aparecerá como parte integrante del nuevo espacio urbano. Esto se debe a dos factores originales: los procesos de industrialización imponen unas transformaciones a las ciudades que crearán nuevos problemas urbanos y sociales y reclamará nuevas ideas para solucionarlos; por otra parte el prestigio adquirido por la naturaleza, que asume una valoración positiva y a la que se atribuyen desde el siglo XIX valores pedagógicos, terapéuticos, estéticos, etc.

El modelo de urbanización del siglo XIX reclamaba la creación de espacios urbanos en los que destaque el componente natural como una de las soluciones para la mejora de la ciudad degradada que surge del proceso de industrialización. (foto 72) La creación de paseos arbolados, jardines públicos, jardines privados, parques urbanos muestran la necesidad que la ciudad decimonónica tiene de nuevos espacios públicos en los que el entorno debe ser natural. Esta concepción de la naturaleza urbanizada o de ciudad naturalizada adquiere una gran fuerza, y será reivindicada desde muchas posiciones. Aún hoy la fuerza de esta opción supone un problema para aquellos arquitectos o urbanistas que diseñan espacios públicos con nuevos materiales y nuevos conceptos entre los que no aparece el entorno natural. (87)

Los parques cumplen además la función de ofrecer un espacio en el que los ciudadanos puedan disfrutar su tiempo de ocio. Esta es una necesidad cada vez más evidente para todas las clases sociales. (foto 73)

Estos parques muchas veces resultan de espacios antiguos – como haciendas – y de infraestructura obsoleta, (foto 74) que han quedado desfasados ante las nuevas necesidades de la ciudad, siendo en algunos casos cedidos para la creación en ellos de parques urbanos destinados a la recreación de los ciudadanos. Fenómeno conocido como reciclaje urbano.

86) Mengual Muñoz, Alberto, Plaza y Jardín en el espacio urbano. Revista Vía Arquitectura 09

87) García Hermosillo, Carlo, Parques urbanos del siglo XIX en Montreal y Barcelona

El parque es uno de los puntos de partida del urbanismo moderno y surge con una carga ideológica contra la ciudad conocida. Los parques urbanos y otros espacios muestran una nueva forma de vivir la ciudad. En ellos se encuentra la naturaleza, a la que se le ha otorgado la capacidad redentora y embellecedora de la ciudad, y también en ellos se encuentran espacios dedicados a actividades de ocio como el deporte la música, etc. Los parques se convertirán en centros de relación social donde los ciudadanos van a observar, hablar a encontrarse; son espacios que entretejen la vida urbana. Son espacios que nos explicaran mucho de las ciudades en las que surgen, siendo en ocasiones parte de la vida cultural e intelectual de una sociedad.

La transformación de estos parques o jardines urbanos se da de manera cíclica y estacionaria.

66.

Calle de San Polo en Venecia.

67.

Desfile de bandas en Toronto

68.

Desfile del carnaval en Mazatlán, Sinaloa, México

www.map-of-mexico.com

El uso de las calles es estrictamente circulatorio – peatonal y vehicular.

69.

Jardines Hyakudad-en. Tadao Ando

70.

Jardín Centenario en Coyoacan

71.

Alameda, México, D.F. Paseo creado como jardín público en 1592.. Es un pequeño oasis en medio de las moles de concreto que la rodean. Cuenta con varias fuentes y bancas. En ella también está el Hemiciclo a Juárez.

Parque Fundidora es un parque público localizado en Monterrey en el terreno de la otrora antigua Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Dos años después, de haber sido declarada financieramente insolvente, el Fideicomiso Fundidora fue instalado para administrar el Parque

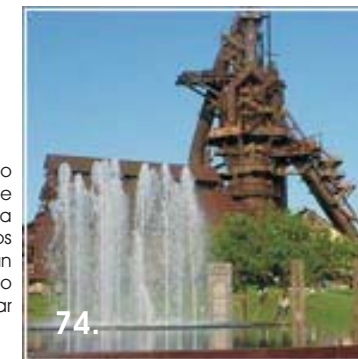
72.

Montjuic, Barcelona. En diciembre de 1969 el General Prim cede el solar a la ciudad con la condición expresa de construir en el un jardín público. Este es el inicio del que será el parque de Barcelona más importante hasta la creación del parque de Montjuic ya en el siglo XX.

73.

Parque Luis G. Urbina, México, D.F., Parque público situado en la esquina de Porfirio Díaz e Insurgentes Sur, en la colonia Noche Buena. Es conocido como "parque hundido" porque está en una hondonada, pues de ahí extraía tierra la ladrillera Noche Buena, a la que el gobierno compró el terreno en 1928. Cuenta con fuentes, audiorama, reproducciones de piezas arqueológicas, un enorme reloj de carátula floral y juegos mecánicos

74.

4.3 La plaza

Dentro de las tipologías del espacio público, es la plaza el tipo de espacio que se abordará con mayor detalle en esta investigación, siendo el objeto de estudio para un caso de aplicación. Seleccioné este espacio, por que considero que debido a sus características físicas y espaciales, es el más adecuado para que se susciten acontecimientos efímeros.

“La plaza es un espacio tridimensional, un área abierta, visualmente definida dentro de la estructura edificada de una ciudad o pueblo, cuyo tamaño varía entre 10 y 300 metros por lado.(foto 75) En su origen pudo ser planeada o no. Con frecuencia incluye vegetación, aunque en menor proporción que un jardín, básicamente consta de una superficie resistente y adecuada para que la gente transite por ella, se siente o lleve a cabo diversas actividades comunitarias. Sin embargo, su significado es mucho más amplio.” (88)

La plaza como la calle un lugar de paso, es un lugar para reunirse, para estar. Es un origen o un destino, no un camino o una ruta. Las plazas son espacios públicos que todos podemos usar, lugares de y para la gente, para ver más gente, desconocida o conocida. La plaza adquiere su utilidad por el hecho de estar vacía, por su potencialidad de ser llenada y alojar actividad.(foto76) La plaza representa la identidad de la comunidad. De manera similar a las ciudades, las plazas “no son la creación de una sola persona en un momento congelado en el tiempo...(son) un organismo en evolución, siempre cambiante, marcado por las huellas tanto de poderosos gobernantes como de ciudadanos anónimos.” (89)

Las plazas urbanas se depuran como espacios abiertos, desde el enfoque que estamos desarrollando son parte de los equipamientos colectivos de la ciudad. El contraste se expresa en el programa y en la organización pero la diferencia de fondo se aprecia en la cuestión del suelo: en la plaza tradicional predomina el piso artificial, con tratamientos de jardinería. Son plazas para el paseo y el reposo, salvo un sector equipado para la recreación infantil.

Las plazas concebidas para las actividades colectivas requieren un piso predominantemente seco, organizado y equipado. Esto no significa erradicar la vegetación, sino minimizar el verde a nivel del suelo elevándolo masivamente hacia la copa de los árboles, plantados en canteros o aberturas en el piso. El nivel cero queda reservado para el uso de los habitantes, cubierto por un techo arbóreo que proporciona sombra, frescura, y cumple, de todas maneras con la función de pulmón urbano.

Resulta muy difícil imaginar una plaza sin envolvente material.(foto77) Seria un dibujo en el piso, error en el que suelen incurrir los proyectistas cuando no conceptualizan espacialmente lo que dibujan o cuando no asignan a la plaza su rol de espacio contenedor de la arquitectura. La plaza marcada en el piso es una ficción. Es necesario un perímetro construido que contenga el espacio. (90) La plaza necesita de edificios que la delimiten, y los edificios necesitan de la plaza para recrearse. Conceptualmente la envolvente es parte misma de la plaza, no solo por darle límite material, sino también como generadora de actividades de borde. La ocupación de las plantas bajas por equipamientos de uso colectivo (bares, espectáculos, comercio, etc.) constituye un dato esencial para su vitalidad.

Clasificación según su forma

Rara vez en su origen las plazas tuvieron un diseño permanente, casi siempre se iniciaron como áreas irregulares, no acabados. Con el tiempo evolucionaron y alcanzaron refinamiento e identidad arquitectónica. Resulta muy difícil imaginar una plaza sin envolvente material; es necesario un perímetro construido que contenga la espacialidad; es necesario codificar la envolvente, estableciendo criterios morfológicos para asegurar la coherencia del marco.

El concepto de plaza como algo proyectado de un solo trazo, es algo relativamente reciente dentro de la historia del urbanismo. Hoy las plazas “pueden ser entendidas como espacios sin un perímetro edificado completamente definido;

88) Blanco, Anthinea, Tratado curioso y docto de nuestras mexicanísimas plazas. Pág. 12
89) Brades Gratz, Roberta, Progressive Architecture No. 62

90) Ladizeski, Julio, Los espacios de la centralidad barrial. Revista SCA No. 190

una plaza ya no es solo un ensanchamiento de calle delimitado por la edificación, sino que el concepto admite espacios más ambiguos, sin contornos inmediatos pues los que los caracteriza como plazas ya no es su forma o su función sino su objetivo de constituirse en lugar". (91)

Sin embargo, siguiendo el criterio de Cliff Moughtin, las plazas se pueden clasificar según su forma, basándose en el trabajo de Paul Zucker, (92) plantea cinco formas arquitectónicas principales: la plaza cerrada, donde el espacio está contenido; la plaza dominante, en la que el espacio está direccionado hacia un edificio principal; la plaza nuclear, donde el espacio se forma partiendo de un centro; plazas agrupadas, en donde varias unidades espaciales se combinan para formar composiciones más grandes; y la plaza amorfa, donde el espacio es ilimitado.

La plaza cerrada. (foto 78) La calidad de este tipo de espacios es su sentido del recinto, como la expresión más pura del sentido del lugar, el centro; creando un orden más allá del caos del mundo exterior. La plaza es un cuarto al aire libre. La clave de la conformación de este tipo de espacio es el tratamiento de sus esquinas, hablando de manera general, mientras más abiertas sean, menos se percibe el sentido de delimitación. Los edificios alrededor de una plaza cerrada deben formar una superficie continua y presentar al espectador una unidad arquitectónica.

La plaza dominante. (foto 79 y 80) Se caracteriza por un edificio individual o un grupo de edificios hacia los cuales es dirigido el espacio abierto. Aparecen como una especie de vestíbulo de algún edificio importante – civil o religioso – donde hay actividades referentes a la tipología de la edificación.

La plaza nuclear. (foto 81) La forma espacial de esta plaza tiene un orden definido, aunque no tan firme, no como una entidad uniforme, está fuera de una fila continua de edificios o fuera de la dominación de una estructura principal. Siempre que haya un núcleo, un acento vertical predominante como un monumento, una fuente, o un obelisco, lo suficientemente fuerte para conjuntar el espacio alrededor de él, evocando el concepto de una plaza.

Plazas múltiples. Se crean para satisfacer diferentes funciones comerciales, cívicas y religiosas dentro de la ciudad. Hay plazas relacionadas, que por lo general se desarrollan a partir del atrio de un templo y de una plaza pública separada.

Función social de la plaza

La plaza es el centro de la vida comunitaria. Es un lugar donde el aislamiento individual se disuelve, es el sitio donde asumimos nuestra personalidad pública. Es el espacio para ver a otros y ser visto por otros. (foto 82) En ella percibimos nuestra colectividad, esta función es válida para todas las culturas.

La plaza ha constituido un órgano biológico de la ciudad, incorporado a la vida de la comunidad como su espacio con mayor convocatoria. Desde que en la prehistoria, las chozas de la tribu se agruparon en círculo, el espacio central empezó a cumplir la función de escenario de la vida comunitaria. La plaza funcionó siempre como patio urbano y atrio de los edificios más representativos de la comunidad.

La plaza significa un escenario para la vida colectiva, debe adaptarse a todo tipo de representación, su característica más intrínseca es la versatilidad. Esta aptitud se traduce en una organización del espacio capaz de contener acontecimientos diversos. La plaza no es un espacio verde y tampoco un espacio escultórico que se niegue al uso cotidiano de la población. (foto 83)

El concepto de plaza se redefine hoy como un predio libre de apropiación, tal vez arbolado, pero con una organización versátil, equipada para sustentar actividades efímeras de todo tipo y tamaño. Su programa incluye, en lo cotidiano, las actividades del tiempo libre, el juego, el descanso, el paseo y la reunión grupal. En lo periódico, todo tipo de episodios colectivos.

La plaza, lugar de reunión por excelencia, de acontecimiento sociales y de participación, de encuentro y charla, de comunicación con los demás. La plaza, cargada de atributos, juega un papel histórico, de memoria de acontecimientos

91) Jones, Harvey. Plazas. Pág. 6

92) Moughtin, Cliff. Urban design, streets and squares. Pág. 99-123

pasados o para el futuro recuerdo. (93) Las plazas favorecen la integración social, conjuntan física, intelectual y emocionalmente a individuos de diversos grupos y características en un espacio neutral, en el que se minimizan o excluyen aquellas causas que los dividen.

Función cívica de la plaza

“El temeroso destino de la arquitectura, en la plaza pública, tan perfecta como un círculo, un rectángulo, frente al Palacio de Justicia y el templo, geometrías que se han convertido en una figura y una presencia, le gente aclama a los demagogos, apedrea a los herejes, condena a los hombres instruidos, o son asesinados por tropas indisciplinadas. La arquitectura es el testigo, no el cómplice de éstos desordenes, y lo que es más, es un reproche silencioso, aquellos que son sabios y capaces ven en el balance de sus formas la imagen de la justicia.” (94)

Las plazas ostentan símbolos civiles (foto 84) que recuerdan a los ciudadanos sus derechos y obligaciones, su historia, su vida política. En épocas pasadas, la pirámide prehispánica o teocalli, el palacio gubernamental, la catedral, el ayuntamiento, la corte, la bandera, la horca o el balcón para el grito, evocan responsabilidades colectivas. (93)

En la plaza se demanda respeto al gobierno y se permite la insolencia también, Ninguna ciudad estaría completa sin un sitio donde se pronuncia un discurso o inicie una revolución. Campañas políticas, manifestaciones. Arquitectura, espacio y luz configuran el escenario de estos símbolos y de las actividades que en ellos se desarrollan.

Función religiosa de la plaza

Así como el aspecto cívico de la plaza está representado por el palacio y la bandera, su carácter religioso se expresa por la proximidad del templo o catedral y por el impacto visual de su simbolismo. (foto 85) Las procesiones son el único uso formal de tipo religioso que aún persiste en México y Latinoamérica, aunque en épocas precedentes diversos servicios de culto y otras actividades piadosas al aire libre tuvieron destacada importancia. De manera informal, el espacio urbano funciona como antesala del templo, es ahí donde se espera antes de

asistir a misa o se socializa después de ella. El sacro recinto de la catedral refuerza el carácter profano y social de la plaza. Muchos de estos espacios urbanos actuales son rezagos del espacio atrial de las iglesias.

Función económica y recreativa

Tradicionalmente la plaza también se ha utilizado para propósitos económicos y/o recreativos. El mercado a cielo abierto (foto 86) y la feria en la calle fueron los usos predominantes de la plaza mexicana, desde tiempos prehispánicos hasta finales del siglo XIX.

Cuando los españoles llegaron a México, encontraron a los artesanos nativos bien organizados según sus especialidades. Vendían sus mercancías en los grandes mercados indios llamados tianguis (la palabra se sigue utilizando hoy en día), de los que ninguno superaba al fabuloso de Tlatelolco en Tenochtitlan.

La plaza también se destinó para juegos y deportes. Su localización central y sus dimensiones con frecuencia la determinaron como único lugar disponible para este tipo de actividades. En España y particularmente en México, las corridas de toros se llevaban a cabo en la plaza, cuyos edificios circundantes estaban provistos de balcones para observar desde ahí el espectáculo.

El transeúnte se encuentra a menudo con espectáculos en las plazas, (foto 87) “los grupos se sientan o están en círculo cuando en el centro tiene lugar una representación, que constituye el motivo de la reunión. En la mayoría de los casos, tal representación transcurrirá improvisadamente, de tal forma que no exigirá a los espectadores una gran concentración. Son libres de ir y venir cuando quieran, entretanto y de paso, pueden entretenerse, fumar, hacerse oír, cantar o participar de alguna forma no programada.” (95)

Los espacios de juego de la vida pública, deben estar constituidos por la multiplicidad, la variedad, la fusión de funciones, la comunicación ligera y voluntaria, la libertad para las actividades comunes, espontáneas.

93) Blanco, Anthinea, Tratado curioso y docto de nuestras mexicanísimas plazas. Pág. 16 y 17

94) Octavio Paz, El Laberinto de la soledad.

95) Conrads, Ulrich, La arquitectura escenario para la vida. Pág. 87

75.

Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico, México, D.F. Uno de los primeros y más importantes espacios libres ganados por la Ciudad de los Palacios durante la colonia.

www.mexicocity.gob.mx

76.

Plaza de San Marcos, Venecia, Italia, quizá una de las más famosas y ornamentadas.

Foto: Julieta Boy 1996

77.

Plaza Mayor, Madrid, España. Desde la propuesta de integración de la vida social, la más interesante de las tipologías es la **plaza reclusa**, un espacio cuyo salado se extiende hasta los frentes de los edificios, generalmente con recovas y sin tránsito vehicular en el perímetro. foto JBO-96

78.

Plaza Mayor, Salamanca, España, ejemplo sobresaliente de una **plaza cerrada**.

79.

Plaza Santa Croce en Florencia, espacio público de la Iglesia. **Plaza dominante**

80.

Plaza del Campidoglio, Roma, Italia, ejemplo de una **plaza dominante**. www.photo.net

82.

La sociedad del ocio, personas sentadas en una plaza urbana. Picadilly Circus, Londres. Foto: JBO-07

83.

Plaza Constitución, Montevideo, Uruguay

81.

Piazza di Ss. Giovanni e Paolo, Venecia, Italia. **Plaza nuclear**

84.

Plaza del Zócalo, espacio cívico de mayor jerarquía en nuestro país. Foto. periódico Reforma. 28-septiembre-2005

85.

Plaza de la Basílica de Guadalupe. México D.F. espacio con un profundo sentido religioso. www.virgendeguadalupe.org.mx

86.

Mercado al aire libre en una plaza en Galicia.

87.

Espectáculo callejero en Covent Garden, Londres, Inglaterra. Foto: JBO-2007

Las plazas son escenarios para la vida colectiva

Origen y evolución de la plaza mexicana

Aunque hay excepciones, como las plazas centrales de Guanajuato y Querétaro, la mayoría de las plazas mexicanas son francos rectángulos con lados rectos y esquinas a noventa grados. Su diseño corresponde al de un jardín formal, con ambulatorios tanto en el perímetro, como convergentes en el centro, donde se localiza un elemento focal que casi siempre corresponde al quiosco; por lo regular ocupa una manzana completa en el centro del tejido rectilíneo.

La plaza mexicana constituye el tradicional foco cívico, social y económico de la comunidad, usualmente rodeada por edificios relevantes como la catedral o el templo principal, el palacio de gobierno y comercios importantes, que con frecuencia tienen portales. Debemos comprender a la plaza mexicana como una superposición de tres elementos: el espacio físico, las actividades humanas que en ella se realizan y su significado cultural.

El espacio de la plaza ha representado una constante evolución al irse adaptando a las necesidades de las nuevas generaciones. En este proceso de cambio le ha correspondido el papel protagónico como centro de acontecimientos económicos y sociales del área que la circunda. En su devenir histórico se advierten tres etapas, la plaza prehispánica, la colonial y la moderna. Aunque en estos períodos no se observan diferencias sustanciales en cuanto a su forma física, si se advierten cambios drásticos en su uso y en su significado cultural. En diverso grado y modo, a las ceremonias religiosas y cívicas, el intercambio social y comercial y la recreación han sido lugar común en todas las fases de su desarrollo. (96)

La plaza prehispánica

La plaza prehispánica presenta un modelo básico de forma y actividad desarrollado durante el período colonial y la época moderna. Las plazas de la región olmeca, en las culturas maya, (foto 88) teotihuacana (foto 89) y mexicana, así como las de otros pueblos que habitaban este continente antes del arribo de los españoles, constituyen el antecedente de las

plazas que hoy ostentan las ciudades y poblados a lo largo y ancho del país.

En la plaza prehispánica confluyen el medio natural, su cosmología, lo sagrado y lo profano. George Andrews (97) sugiere que la forma conceptual de las primeras plazas procede de la configuración del campo mediante la utilización de muros. Un espacio delimitado y finito sobre y contra un espacio amorfo, ilimitado. Aquí se tiene la plaza pública...espacio abierto, limpio de árboles y artificialmente nivelado. Está pavimentado con mortero de piedra caliza...por su visible negación de tierra y plantas, crea una especie de dominio hecho por el hombre.

Conforme las ciudades crecieron y los actos ceremoniales se hicieron más complejos, las plazas y centros rituales de los conglomerados humanos llegaron a estar mejor definidos y a ser más complicados. Las plazas de México – Tenochtitlan fueron diseñadas para la participación colectiva en ceremonias rituales y re-creación de importantes mitos. En una ciudad donde se mezclaban mito y realidad es evidente que las plazas eran más que un sitio para el comercio, el tránsito o la reunión. Eran espacios para la espiritualidad.

A diferencia de la plaza europea, que era un espacio social, la prehispánica constituía el escenario de ceremonias sagradas y lugar para funciones públicas, sociales y económicas.

El modelo de plaza y ciudad encontrado en Tenochtitlan era común a diversas culturas del México prehispánico. En ciudades como Monte Albán, Tula y Tenochtitlan, se confirma la función y forma de la plaza como centro físico y simbólico de la ciudad prehispánica.

La plaza prehispánica se caracterizó por su destacada función ceremonial (foto 90) y por la base religiosa y mitológica de su forma. El legado conceptual de la plaza prehispánica para la ciudad colonial y moderna, corresponde al de una traza bien ordenada y claramente rectangular, localizada en la posición central de importancia simbólica.

96) Blanco, Anthinea, Tratado curioso y docto de nuestras mexicanísimas plazas. Pág. 26

97) Andrews, George, Maya Cities Placemaking and Urbanization. Pág 10-11

La plaza colonial

La plaza colonial corresponde al segundo tipo básico de la plaza mexicana, diferente en forma y función a su antecesora plaza prehispánica. La tradicional plaza colonial se produjo al conjugarse la esfera ideológica desarrollada en el renacimiento en Europa, con la forma, concepto y diseño de la plaza prehispánica.

La imagen de la plaza colonial es, (foto 91) probablemente, el escenario más asociado con el México tradicional, un espacio cuadrado con portales y arcadas en su perímetro, un templo de cantera con torres y campanas, un sitio lleno de vida, con vendedores de alimentos y transeúntes. Este modelo se mantuvo alrededor de 350 años.

Este espacio no reflejo ni sustentó el principio cosmológico y erradicó muchas de las actividades religiosas que se realizaban a cielo abierto, sin embargo no podemos pensar que la plaza colonial fue importada de Europa en su totalidad, ya que en ella se fusionaron conceptos sobre forma y uso, tanto de fuentes europeas como prehispánicas. (98) El desarrollo de la plaza colonial se inicia dentro del contexto de uno de los períodos de conquista más crudos, hecho terrible que implicó no sólo una derrota militar y política, sino espiritual.

Tras el triunfo de los conquistadores, Hernán Cortés ordena el trazo de una nueva ciudad sobre la antigua Tenochtitlan, el cual rompió la estructura orgánica de ciudad lacustre erigida por los indígenas. Aunque con numerosos cambios este esquema permanece hasta nuestros días y se aprecia claramente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La traza urbana obedecía, generalmente, a una retícula en forma de tablero de ajedrez. El convento se situaba en la cima de un teocalli anterior, el único elemento singular de los poblados indígenas era el atrio de la iglesia, sitio al aire libre confinado por muros. El atrio no fue un elemento común en los templos europeos de esa época, este espacio parece haberse heredado de la plaza prehispánica; (foto 92) los misioneros requerían un lugar para la evangelización de los indios y este atrio respondía a esta necesidad.

El conjunto atrio-templo reproducía la disposición de los espacios sagrado-profano de los centros ceremoniales prehispánicos; al igual que las ciudades prehispánicas, el atrio estaba bardeado y separado de la plaza del mercado.

El atrio era escenario de las actividades educativas y rituales, acostumbrados a ellas en su antigua religión, los indios se vieron atraídos por las ceremonias y la pompa. En los días de fiesta, asombrosas procesiones se desarrollaban a través de los poblados del convento y llegaban a su clímax en el atrio. Los indios desfilaban llevando crucifijos, banderas y arreglos florales, la procesión no sólo circulaba dentro y alrededor del atrio, sino que a menudo terminaba en danzas.

Es importante hablar de las Leyes de Indias, que emitió la corona durante el periodo virreinal, estos decretos cubrían diversos aspectos que incluía la planeación de las ciudades. Referente a las plazas marcaba los siguientes lineamientos: a) la plaza debe ser el punto de origen de la traza de la ciudad; b) las plazas serán rectangulares y tener un ancho de dos tercios de su largo; c) el tamaño de la plaza estará en proporción con el número de habitantes, siendo un buen tamaño alrededor de 60 a 150 metros de ancho por 90 a 250 metros de largo; d) las calles cruzarán las esquinas de la plaza y/o en el punto medio de cada uno de sus lados; e) deberá haber portales en los edificios que la rodean; f) se colocarán plazas pequeñas para los templos de los barrios y edificios importantes; g) el templo principal, cabildo, aduana y arsenal se localizarán cerca de la plaza. (99)

Así como en su forma física tuvo influencias prehispánicas y europeas, la plaza colonial obtuvo su función de la combinación de ambas culturas. El atrio hallado en los poblados indígenas continuaba las costumbres prehispánicas, en la plaza mayor del período colonial se definió por una muralla de arquitectura pública fundamentalmente europea.

Durante esta época las plazas fueron centro de una variada vida urbana (foto 93) realizada en los espacios públicos, en parte por los pobres y casi inexistentes espacios privados de la mayoría de la población. Las plazas fueron sitio para el

98) Blanco, Anthinea, Tratado curioso y docto de nuestras mexicanísimas plazas. Pág. 33

99) Morales Padrón, Ordenanzas Pág. 510, 512

abastecimiento, venta de alimentos y otras mercancías, para procesiones, desfiles y espectáculos, para castigos y ejecuciones civiles (foto 94) y religiosas, suministro de agua, desechos sanitarios y recolección basura, para socializar y jugar, para representaciones teatrales, actos sacramentales y educación y para el acopio y distribución de noticias. Esta activa vida en las calles prevaleció en las ciudades hasta fines del siglo XIX, cuando comenzó la suburbanización y la sistemática especialización del uso del suelo. (100)

Además de su desempeño como mercado, la plaza colonial fue un sitio de actos públicos, quizá por que tanto españoles como indígenas eran aficionados al color, a la fastuosidad y al espectáculo. En la colonia, hasta antes de los Borbones, la religión católica proporcionaba el sustento ideológico a toda actividad individual o social.

En 1538 una festividad en la plaza mayor de la ciudad de México reprodujo la instalación de un bosque completo con árboles, pájaros e indígenas cazando, mientras que al día siguiente representó la conquista de Tenochtitlan. (101) Para un cumpleaños de la familia real y para celebrar el ascenso de Carlos IV al trono, a finales del siglo XVIII, el arquitecto Ignacio de Castuera construyó arcos triunfales en honor del nuevo monarca y edificó una simulada fachada para el viejo edificio de la diputación. (102) En el diseño de estas estructuras temporales (efímeras) usó sedas chinas para decorar y ennoblecer la plaza mayor. (foto 95)

Incluso se menciona una pirámide gigante decorativa fabricada con alimentos – frutas, carnes, embutidos, panes, quesos – que permaneció en una pila hasta que a la multitud se le dejó en libertad de devorarla. (103)

Con 85 festividades religiosas al año, las procesiones eran los actos más frecuentes. Fueron populares también las ceremonias y desfiles para la celebración de otros acontecimientos civiles, como nacimientos, casamientos y bautizos de las familias reales o virreinales, las cuales solían ser sumamente elaboradas y durar varios días o semanas. En las fiestas de los santos patronos las organizaciones gremiales hacían alarde de habilidad en su oficio y exhibían en las

peregrinaciones sus trabajos artesanales más ricos y perfeccionados.

Durante el virreinato, las plazas coloniales mexicanas fueron muy usadas para desfiles militares porque, después de la conquista, no hubo sustancial armada española.

La plaza moderna

El período de transición del espacio colonial a la plaza moderna – el tercer y último prototipo de plaza – comenzó con la renovación de la ciudad en 1789 del virrey don Juan de Güemes y Pacheco, y sigue evolucionando hasta nuestros días.

Esta gradual transformación involucró la eliminación del mercado y otras funciones de la plaza, y su reemplazo por actividades recreativas, mobiliario decorativo y simbólico; los puestos de alimentos fueron sustituidos por fuentes y plantas, la tierra y el lodo por pavimentos, la horca y picota por asta bandera y quioscos. (foto 96)

Durante los tres años que duró la fase imperial en que Maximiliano y Carlota fungieron como “emperadores” de México, llevaron a cabo grandes mejoras en la ciudad. La más famosa fue la del Paseo de la Reforma, boulevard estilo francés que conectaba el Castillo de Chapultepec con el palacio de gobierno y con la población. En 1866 se introdujeron vegetación y ambulatorios ajardinados al Zócalo, cuando ya se llamaba la plaza mayor. (fotos 97 y 98)

Maximiliano introdujo con el típico trazo del Barón Haussman trascendentes directrices a las ciudades mexicanas y a sus plazas. El moderno estilo de plaza fue adoptado con posterioridad por las más populares plazas del país. Con la gradual expansión de la ciudad y la disminución del uso para mercado, los espacios de la plaza fueron llenándose con más vegetación que gente. Los mercados públicos se reubicaron en edificios construidos ex profeso, más limpios y salubres.

Durante el Porfiriato, a la par que se modificaba su estructura física y los patrones de la actividad pública, tanto en la plaza

100) Jackson, John, *The architecture and the city*, Pág. 16

101) González Obregón, Luis, *Historia y leyendas de las calles de México*, Pág. 33

102) Lombardo, Sonia, *Las reformas borbónicas y su influencia en el arte de la Nueva España*, Pág. 125

103) Tovar y de Teresa, Guillermo, *Arquitectura efímera y fiestas reales*, Pág. 34-47

como en el área central de la ciudad, evolucionaban bajo la influencia de la cultura europea y de una economía capitalista. Calles y plazas fueron ajardinadas como parques y decorados con fuentes, quioscos y esculturas. Todo el conjunto proyectaba más la imagen de una relajada recreación de tranquila sociabilidad, que la de una acción económica y política. Este diseño de plaza desalentó las actividades tradicionales y ofreció una cómoda ilusión de modernidad.

Siglo XX

Durante la primera mitad del siglo XX las modificaciones a las plazas y ciudades no fueron tan espectaculares como las del porfiriato. Las funciones del mercado y otras actividades conexas se han reubicado en tiendas y centros comerciales. Aunque la plaza todavía es un centro concurrido, su función es menos importante para la vida cotidiana del promedio de los habitantes. En cambio, su papel simbólico por su patrimonio histórico-cultural ha ganado importancia

A través de los años, aquellos temas correspondientes a ceremonias, simbolismo, intercambio social, mercado recreación, siempre han estado presentes en las diversas formas de la plaza mexicana. El mercado, las celebraciones rituales y la mitología, fueron más importantes en la plaza prehispánica, en tanto que el aspecto recreativo desempeña un papel prominente en la plaza moderna. En todo momento la plaza es y ha sido símbolo por excelencia del intercambio social en la ciudad. No obstante, por la naturaleza cambiante de estos espacios, hoy la diversidad de funciones en la plaza es menor que antes. (foto 95)

Los adelantos tecnológicos en las últimas décadas han modificado los hábitos de los usuarios tradicionales de la plaza, cuyas actividades han sido paulatinamente sustituidas por el cine, la radio, la televisión. La ciudad actual es compleja y agitada – nuestros ancestros nunca imaginaron su ritmo de actividades – a pesar de esta, la plaza tradicional continúa siendo centro de vida comunitaria. Estos espacios son un legado cultural, cada día se reactivan, reinventan y reinterpretan por la comunidad, mostrándonos su potencial al enriquecer la calidad de vida.

“La plaza hispanoamericana ha sido identificada como un espacio público relevante, fuente y símbolo de poder cívico, con una larga tradición como centro cultural de la ciudad. En su interior y alrededores se localizan los jardines y edificios más básicos para la vida social de la comunidad: la iglesia, representando el poder religioso, y los edificios gubernamentales, representando el poder político. (foto 100 y101) Con el tiempo los bancos y negocios, así como los teatros y restaurantes, han rodeado finalmente la plaza. Es un escenario para encuentros donde diversos grupos y clases sociales aparecen juntos en una forma altamente estructurada, segmentada por espacio y tiempo, sin embargo entremezclándose e interactuando en el mismo sitio”. (104)

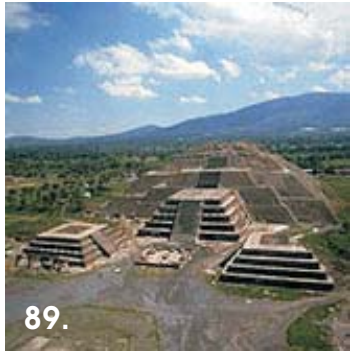
El espacio público, especialmente las plazas, de la ciudad latinoamericana se han ido transformando, atendiendo a otros intereses económicos y turísticos y no tanto a los sociales y culturales. ¿Cuáles son las consecuencias de limpiar el espacio público de su desorden y de sus poblaciones desordenadas?, el borrar y rediseñar la forma espacial de las plazas es un tipo de amnesia histórica que acompaña la fabricación de mitos turísticos. El rediseño de plazas que fueron históricamente espacios públicos para actividades cívicas y discusiones sociales y políticas, con el fin de acomodar el turismo y los valores de clase media, excluye un gran número de usuarios tradicionales. El énfasis en el turismo en oposición a los valores locales en el diseño de espacios públicos, deteriora aún más el centro de la ciudad, una lección que muchas ciudades enfrentan actualmente. La plaza latinoamericana, se vuelve aún más valiosa con la globalización al conservar todavía su esencia.

“Los ciudadanos perciben a la plaza como un espejo cultural a través del cual pueden verse a sí mismos” (104)

104) Low, Setha. Transformaciones del espacio público en la Ciudad Latinoamericana 2005

88. Cuadrángulo de las Monjas, Uxmal, Yucatán

89. Teotihuacan, Estado de México
www.cnca.gob.mx

96. Quiosco en una plaza de San Cristóbal de las Casas
www.geocities.com

99. Imagen del Zócalo en la actualidad, recreando el espacio abierto y pavimentado del periodo colonial. Hoy es sitio de un sin número de actividades, en las que han predominando los espectáculos musicales que han disminuido el carácter cívico de la plaza.
www.delange.org

90. Tulum, Quintana Roo, su plaza cumplía tanto funciones sagradas como de mercado

93. Procesión de semana santa en Popayán, Colombia.
www.museonacional.gov.co

97. Vista del Zócalo (Plaza Mayor) de la Ciudad de México tal como lucía el 9 de diciembre del año de 1803, fecha en que fue inaugurada con la estatua ecuestre en bronce del rey Carlos IV de España, El Caballito, al centro de la misma y donde permaneció hasta el año de 1822

91. Zacatecas, típico esquema de la plaza colonial.
www.maps-of-mexico.com

94. Ejecución en el espacio público en México

98. Aspecto del Zócalo en 1867, después de las modificaciones de Maximiliano
www.mexicomagico.com

100. Plaza de las Armas, Cusco, Perú
www.sioc.no/peru_skolen.html

92. Borda atrial y capilla posa en San Miguel Huejotzingo
www.unav.es

95. Arco triunfal para la entrada del Marqués de las Amarillas. Ciudad de México Siglo XVIII

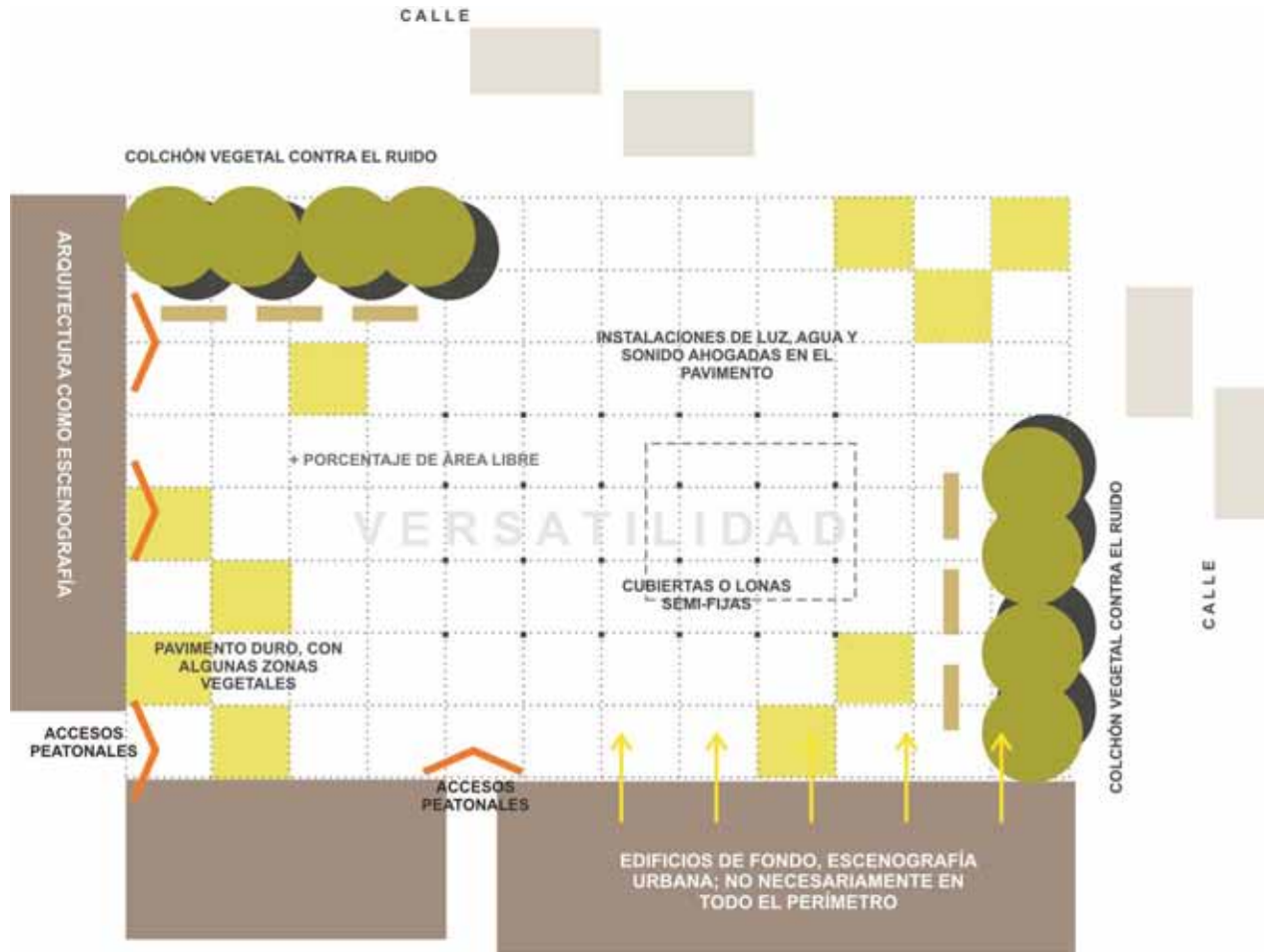

101. Plaza de la Cultura, San José, Costa Rica
www.infocostarica.org

ESQUEMA DE ANÁLISIS Y EVOLUCION DE LAS PLAZAS EN MÉXICO

ESQUEMA DE LA PLAZA PÚBLICA CONTEMPORÁNEA

5. DIMENSIÓN INMATERIAL

5.1 Eje temporal

Tiempo. (Del lat. tempus). 1. m. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el sistema internacional es el segundo. 2. Parte de esta secuencia 3. Época durante la cual vive alguien o sucede algo. Tiempo absoluto. 1.m. GRam. El que expresa el momento de una acción o un estado de cosas situados con respecto al momento en que se habla. Son presente, pretérito y futuro. (105)

Sinónimos: período, proceso,

Para Hegel, el tiempo no se considera como un valor ni un marco fijo e inamovible, sino como un camino a través de lo temporal, un devenir que percibe la propia conciencia del hombre y de las civilizaciones para ir acercándose a plasmar la Idea, el Espíritu. En cambio Heidegger y su postura de que el tiempo del hombre es limitado, pues «es un ser para la muerte», un ser temporal. Para él, el tiempo no es como un fondo fijo y preexistente, sino algo que concibe el propio ser por el carácter de temporalidad que tiene, pues su mayor posibilidad es la muerte.

El tiempo tercia como el depósito social de acontecimientos significativos sumidos en una idea, un recuerdo o un afecto, tanto una emoción como un sentimiento igual de disperso y compartido, postulando entonces que la misma sociedad, bajo esta misma dinámica, es un fenómeno en el tiempo social. "Cada sociedad se concibe en el tiempo social, esto es así porque en su propio transcurrir toda sociedad se reconoce, recupera extractos, episodios, sentimientos, juicios, así como esperanzas". (106)

Múltiples episodios donde se localizan, relatan, agrupan y prevalecen todos los acontecimientos, que entre la permanencia y la irruptibilidad, la estabilidad y la identidad, entre la perspectiva del presente y la retrospectiva del pasado, bosquejan la continuidad que en su misma esencia volátil vuelve todo acontecimiento intangible, impalpable, tal y como si nada hubiera cambiado, materializando a su vez una contraparte, aquella que refiere a la transformación constante y gradual; la intención de señalar, reconocer y reclamar el

papel del tiempo como aquel sendero imperceptible bajo el cual es posible identificar el eslabón que implica al pasado en el presente, volviéndose todo acontecimiento, toda experiencia, tan eterna como inaprensible, tan efímera como sea posible, algunas veces inaccesible, otras irreconciliable, donde se insinúa que es la propia sociedad la que se reconocerá en el trayecto.

Pasajes y episodios, imágenes y representaciones de la vida compartida, de lo narrado, de lo descrito, de lo impuesto, bajo lo que alguien cuenta, así tiene cabida un grupo, colectivo o comunidad que se reconoce y que destila una identidad que se sustenta en recuperar su pasado, ese es el postulado central de la memoria colectiva. (107)

Los instantes estriban en los propios eventos, cada cual siendo todo un acontecimiento, ya que en ellos, desde ellos, por ellos, se circunscriben tanto los significados compartidos como el sentido expreso, ahí está el instante mismo jugando con la realidad para mantenerla hasta lo último, ese instante, como dice Abbagnano (108) será una especie de encuentro entre el tiempo y la eternidad.

Una sociedad se configura cual si fuera un reloj (foto 102), desintegrando el tiempo que es su esencia, sujetándolo en cada acontecimiento para hacerlo palpable, para dar cuenta de sí misma, para poder reconocerse en los otros, en los objetos, en las persona, en los rostros, en cada palabra, pero irremediamente esta aprehensión desgasta, obliga, a que la sociedad se sature de acontecimientos efímeros.

Existen diferentes sentidos del tiempo; se habla del tiempo subjetivo y objetivo; lineal y cíclico; absoluto y relativo; externo e interno; biológico y psicológico; de reloj y de calendario. También existen las referencias al tiempo «real» e «imaginario» (Hawking); físico y mítico; cósmico-objetivo e histórico-objetivo; prehistórico, histórico y antihistórico; y físico-matemático. Bachelard señala que para el soñador del mundo el tiempo está suspendido (no tiene ayer ni mañana).

105) www.diccionario.com

106) Navailles Gómez, Jahir. La obertura del tiempo social. Universidad Autónoma de Tlaxcala. 2004. Pág. 1.

107) Halbwachs, Maurice. Les Cadres Sociaux de la Mémoire, París

108) Abbagnano, Incola. Diccionario de filosofía. México, Pág. 686

Tiempo cíclico

En las primeras culturas, existía un tiempo cíclico, marcado por ritos periódicos en relación con los procesos de siembra y cosecha, por los solsticios y ritmos significativos del sol y de determinados astros, por festividades religiosas periódicas, por celebraciones que emulaban el origen o fundación de su cultura. El tiempo, como medida, no tenía valor.

En los albores de la civilización, aparecía por un lado un tiempo divinizado y absoluto y, por el otro, el tiempo del calendario, propio de la actividad cotidiana. Estaba el tiempo que domina los ciclos naturales (día y noche, fases de la luna, estaciones del año, actividad vegetativa, tiempo de floración, fruto y agostamiento de las plantas, etc.) y, por otra, el tiempo de la experiencia individual, que comienza con el nacimiento y culmina en la muerte. Dos formas de experiencia contradictorias, ya que una es cíclica, (foto 103) dominada por la idea del retorno, y la otra es lineal e irreversible. (foto 104)

Aunque, en cierta forma, esta irreversibilidad es negada por las creencias en la inmortalidad, que ponen la vida y el tiempo en función del tiempo absoluto de la divinidad. Es decir, en la medida en que la concepción religiosa del mundo se convirtió en predominante, se ha considerado el tiempo en función de la divinidad y se ha planteado la cuestión desde la noción de eternidad, es decir, a partir de la negación misma del tiempo.

El tiempo mítico es circular. El tiempo circular, el mítico y el sagrado deben ser homologados para su tratamiento teórico, como contrapuestos al tiempo lineal homologado con el histórico y el profano.

El pueblo azteca daba gran importancia al tiempo, que era registrado en dos calendarios: el de 365 días, xihuitl, que era el solar y o agrícola, compuesto por 18 meses de 20 días, mas cinco días "inútiles" o "aciagos"; y la cuenta de los destinos de 260 días, llamada tonalpohualli, que tenía mas bien carácter adivinatorio. El cual está dividido en 13 meses de 20 días cada uno. Cada día tiene un nombre y se combina rotando con un número del 1 al 13, hasta completar los 260 días (13 veces 20=260).

Cada día con su numeral tiene una carga energética que lo conecta con la fuerza del cosmos, y esta bajo la protección de un dios, se relaciona a un rumbo del universo y a un color, y tiene un augurio asociado.

Los aztecas dividían el calendario solar en 5 periodos de (foto 105) 73 días, especie de estaciones a los que llamaban cocij: cocij cogaa, era el tiempo del agua y del viento simbolizado por el cocodrilo; cocij col lapa era el tiempo de las cosechas, representado por el maíz; cocij piye chij, era el tiempo santo o de fiesta, representado por el águila o el guerrero; cocij piye cogaa, tiempo de secas e inicio del calendario; cocij yoocho, tiempo de las enfermedades y las miserias, representadas por el tigre.

El **calendario maya** es el nombre dado a un conjunto de calendarios y almanaques creados por la Civilización maya. El mismo calendario maya consistía de tres diferentes cuentas de tiempo que transcurrían simultáneamente: el Sagrado o Tzolkin de 260 días, el Civil o Haab de 365 días y la Cuenta Larga de 144.000 días. Así como otros calendarios precolombinos, el calendario maya es cíclico, porque se repite la cuenta de las mismas fechas y mismas series de años. Cabe mencionar que es de los calendarios más precisos.

La medición del paso del tiempo ha evolucionado ligada a tres ciclos astronómicos: el día, el mes y el año. El primero corresponde a una rotación de la Tierra sobre su eje. El mes fue el segundo referente y surgió en relación al **ciclo lunar**. Los primeros calendarios emergieron alrededor de 3.000 A.C. y tomaron este como guía. Conocido científicamente como "mes sinódico" o "lunación", es el tiempo que dura la Luna en girar alrededor de la Tierra. Visto desde la Tierra, es el tiempo entre una Luna Nueva y la siguiente y tarda unos 29,5 días.

Al inicio del ciclo (Luna nueva) la Luna se encuentra directamente entre el Sol y la Tierra, y la cara iluminada es invisible desde nuestro punto de vista. A medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, empieza a verse parte de su cara iluminada, en forma de creciente. La Luna se ve crecer noche tras noche, hasta que llega a verse toda la cara iluminada: es lo que se llama Luna llena. Luego disminuye, durante la fase

menguante, hasta que desaparece por completo. (foto 106)
La mayor parte de los calendarios primitivos estaban basados en este ciclo lunar, también llamado lunación.

El **calendario solar** es aquel calendario cuyos días indican la posición de la Tierra en su revolución entorno al Sol. Los calendarios construidos de esta forma tienen un año de 365 días, que ocasionalmente es extendido al agregarse un día extra en los años bisiestos. (foto 107)

El primer calendario solar fue el calendario egipcio, tras una reforma que sustituyó por éste el tradicional calendario lunar. El sistema solar fue adoptado posteriormente por el , antecedente del calendario gregoriano (1582), actualmente utilizado de manera oficial en la mayoría de los países.

El ciclo solar es más fijo y rige el santoral católico. El ciclo lunar rige las festividades religiosas, lo que las hace móviles, como por ejemplo La Pascua. (foto 108) Las fiestas que cambian año con año, son: · Miércoles de Ceniza · Semana Santa · La Ascensión del Señor · Pentecostés · Fiesta de Cristo Rey. También hay fiestas litúrgicas que nunca cambian de fecha, como por ejemplo: · Navidad · Epifanía · Candelaria · Fiesta de San Pedro y San Pablo · La Asunción de la Virgen · Fiesta de todos los santos.

Tiempo excepcional

Excepcional. 1. adj. Que constituye excepción de la regla común 2. Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez. (109)

Sinónimos: original, raro, extravagante, caprichoso, único, particular, inusitado

Antónimos: usual, habitual, conocido, acostumbrado, normal, ordinario

Es lo que diferencia a los espacios efímeros, que son manifestaciones excepcionales, de hecho, puede que sea el más importante. Como comenta Josef Pieper, "lo festivo del día de fiesta sólo es posible en cuanto excepcional". (110) Se trata de un acontecimientos diversos de lo cotidiano.

La celebración es una trasgresión del tiempo normal (foto 109) y, como tal, requiere una transformación espacial profunda y a

todos los niveles, la inclusión de elementos que proclamen que un acontecimiento distinto del habitual se está llevando a cabo; esta trasgresión, al no poder prolongarse, exige que sean obras efímeras. "De esta manera, se crea para destruir, de la misma manera que se nace para morir y se muere para posibilitar un nuevo nacimiento". (111)

La transformación escénica, no planeada, del espacio público suele ser todavía más fastuosa que la cíclica, ya que son doblemente efímeros, y es frecuente que se extienda a lo largo de un recorrido o que ocupe toda la ciudad. Los acontecimientos efímeros son espectáculos, "el espectáculo se muestra a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación" (112) Al analizar el espectáculo hablamos en cierta medida el mismo lenguaje de lo espectacular, y por tanto fuera de lo ordinario.

"El civismo concibe la vida social como un colosal proscenio de y para el consenso, en que los ciudadanos libres e iguales acuerdan convivir amablemente cumpliendo con un conjunto de preceptos abstractos de buena conducta. El escenario predilecto de se limbo es un espacio público no menos ideal, en que una clase media universal se dedica al ejercicio de las buenas prácticas de urbanidad. En ese espacio modélico no se prevé la posibilidad de que irrumpa el conflicto, puesto que en la calle y la plaza se presupone la realización de la utopía de una superación absoluta de las diferencias de clase y las contradicciones sociales por la vía de la aceptación común de un saber comportarse". (113) La fiesta y los acontecimientos efímeros son un territorio en la condición crónicamente problemática de la vida social encuentra una oportunidad de expresarse.

"De la religiosidad prehispánica, y de la religiosidad cristiana brota un enero incesante de fiestas que constituyen un intenso tiempo sagrado entrelazado indisolublemente con la vida cotidiana" (114) Los acontecimientos efímeros significan hacer algo liberado de toda relación imaginable con un fin ajeno y de todo "por" y "para". En este ámbito espacio-temporal extraordinario, los paisajes efímeros del espacio público acontecen como una metamorfosis estética y simbólica del mundo.

109) Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. www.raes.com

110) Pieper, Josef. Una teoría de la fiesta. Pág.12

111) Fernández Arenas, José. Arte efímero y espacio estético. Pág. 40

112) Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Cap. I

113) Delgado, Manuel. El desorden. El País. 09-09-2005

114) Carrillo Alberto, México en la fiesta. Pág.105

102.

Eje temporal. www.sincomentarios.net

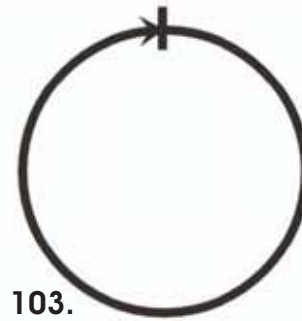
"El tiempo de un suspiro; una eternidad"
Octavio Paz.

109.

Tiempo excepcional, fuera del tiempo habitual
www.durhamtownship.com

"No tenemos nada nuestro, salvo el tiempo, del que gozan hasta quienes no tienen morada"
Baltasar Gracián

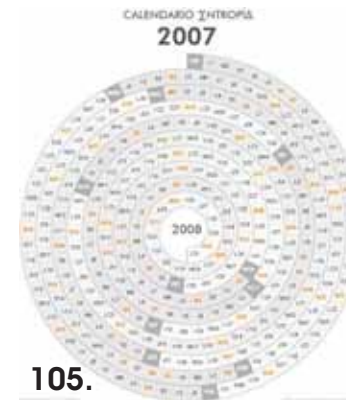
103.

Tiempo circular. La imagen indica la comienzo a partir del cual el tiempo es cíclico como un eterno retorno.

104.

Tiempo lineal. Los puntos suspensivos indican el precedente y la secuencia infinita.

105.

El tiempo, ese vertiginoso abismo por el que caemos sin remedio, nos acerca una vez más a otra de las arbitrarias divisiones ideadas por el ser humano para combatir el desasosiego de la infinita dimensión.
www.luispabon.com

106.

Calendario solar azteca. Los mexicas creían que el calendario había sido inventado por Oxocomo y Cipactonal.

107.

Fases de la luna. La Luna en su giro alrededor de la Tierra presenta diferentes aspectos visuales según sea su posición con respecto al Sol.

108.

Las Pascua en la fiesta principal y más antigua de los cristianos ya que conmemora la resurrección de Cristo. Es el inicio del año litúrgico. La fecha de celebración varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ya que tiene lugar el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera del hemisferio norte.

4.2 Eje socio-etnológico

Sociología. (Del lat. Socius, socio y -logía) 1. f. Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas.

Etnografía. (De etno- y -grafía) 1. f. Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. (115)

Forma parte de la auto-comprensión o reflexión crítica de las comunidades.

La etnología es una metodología de investigación de los métodos cualitativos de la antropología cultural, y que consiste en la recolección de datos en el terreno y teniendo como informantes a los integrantes de una comunidad dada. Los datos recopilados consisten en la descripción densa y detallada de sus costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia, etc. Dicha información se obtiene mayormente por medio de largas entrevistas con miembros de la comunidad o informantes claves en ellas.

Se debe estudiar la concepción del territorio como espacio culturalmente construido por la sociedad, (foto 110) y analizar los significados sociales y culturales. Así mismo se debe interpretar las maneras en que las sociedades y culturas construyen marcas, lugares y territorios locales y globales y la forma en que los perciben y los invisten de significados profanos y sagrados.

Identidad

Comprender el entorno urbano – la ciudad – requiere en la actualidad una mirada abierta. “No debemos abordar el espacio urbano sólo como la dimensión física de la ciudad, sino que es fundamental incorporar la experiencia de quienes habitan en ella.

Y esta idea se complementa con que las experiencias de vivir en una ciudad son muy diversas y dependen de las expectativas, los logros, las frustraciones, etc., los sujetos”, (116) Ledrut apunta que la ciudad “no es una suma de cosas, ni una de éstas en particular. Tampoco es el conjunto de funciones. Es una reunión de hombres que mantienen relaciones diversas”. (117)

“La identidad puede ser analizada en términos de los que la escuela europea de psicología social denomina representaciones sociales; en efecto, la identidad tiene que ver con la organización, por parte del sujeto, de las presentaciones que tiene de sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece, así como también de los otros y de sus respectivos grupo.” (118)

Situaciones fugaces, ajenas a las previsiones de la planificación ordinaria, a partir de usos no codificados, temporales, anónimos y en ocasiones con un implícita cualidad crítica. Los distintos usos temporales que se llevan a cabo en el territorio urbano, son el reflejo de un nuevo escenario en constante transformación y que sirven también de espacio capaz de crear una identidad propia, aquella que surge del conocimiento de las distintas subjetividades que crean una sociedad y que se concreta en la experiencia de lo común, en la pertenencia y participación en la comunidad.

El concepto de paisajes efímeros se debe explorar priorizando las perspectivas ofrecidas desde la arquitectura, el urbanismo y las artes visuales.

“La humanidad, a lo largo de su historia y en sus diferentes manifestaciones culturales, ha ido expresándose estéticamente mediante la transformación de los espacios que ha poblado; artistas espaciales, creadores de obras plásticas, programadores del comportamiento, músicos y artífices diversos que ido creando conjuntamente enormes o pequeños escenarios en donde cada grupo ha representado sus mitos y ha comulgado simbólicamente”. (119)

Pero esta transformación de la ciudad requiere una matización en lo que respecta a la actualidad; se pierde gran parte de esa magia cuando aparecen obras carentes de contenido, cuando la fiesta o acontecimiento abandona lo que tiene de ritual común y comienza a moverse dentro de esquemas económicos y utilitaristas. Actualmente, gran parte de las celebraciones dejan de ser patrimonio de una comunidad para convertirse en una variante del marketing.

115) Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. www.raes.com

116) Rizo, Martha. Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad desde la identidad, el habitus y las representaciones sociales. Pág. 7

117) Ledrut R. El espacio social de la ciudad. Buenos Aires, 1974. Pág. 23-24

118) Gutiérrez G., sujetos democráticos e imaginarios sociales, Venezuela, 1994. Pág. 14

119) Fernández Arenas, José. Arte efímero y espacio estético. Pág. 26

Un evento marketizado, termina siendo vivido como un curioso simulacro en el que todos han de actuar como si creyeran que es cierto, pero sabiendo que no lo es.

No quiero decir con esto que una obra sea separable del parámetro económico, que no lo es, sino que existe una diferencia entre espectáculos festivos en los que la economía se pone al servicio de un fin – transformar la ciudad, crear experiencias participativas – y otros en que la finalidad es la obtención de un beneficio económico para los que lo montan.

Los conceptos de fiesta, festividad o acontecimiento, no debe entenderse exclusivamente relacionado con aspectos divertidos, sino con todos aquellos elementos que poseen un hondo significado cultural.

“Plantad en el centro de una plaza desnuda un poste coronado de flores, convocad al pueblo...y tendréis una fiesta”, es desconsolador pensar que simples ideas puedan ser el motivo de auténticas festividades. Para ello es preciso algo más y distinto: quien las celebra, y solo él, debe participar en el acontecimiento.

Comunidad

Una **comunidad** es un grupo o conjunto de personas que comparten elementos en común, elementos tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles, etc. (foto 111) Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Uno de los propósitos de una comunidad es unirse alrededor de un objetivo en común. Aun cuando se señaló anteriormente basta una identidad en común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico.

El espacio público sólo existe como tal si logra trastornar la relación de equivalencia de una identidad colectiva (social o cultural) y un territorio. “La abstracción de las identidades

sociales que el espacio público requiere de aquellos que participan de él afecta no sólo a los actores individuales sino así mismo a las identidades colectivas”. (120)

Identidad colectiva

La identidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge. (foto 112)

“Las identidades colectivas no son entes fijos, si bien un nacionalismo étnico...es decir, las identidades son construcciones sociales, que cambian el contexto, y que incluso en un momento dado pueden ser simples intercambiables”. (121) La identidad de una comunidad está dada por lo que un sujeto se representa cuando se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de esta comunidad. Se trata de una representación inter-subjetiva, compartida por una mayoría de los miembros de una comunidad, que constituirían un sí mismo colectivo.

Los medios de comunicación social y el proceso de globalización influyen en el consumo de los individuos y por medio de éste, en la identidad colectiva de un pueblo, ya sea creándoles nuevas necesidades, ya sea haciéndolos dependientes a los objetos de consumo y generándoles, de esta manera, el hábito del consumo. Dentro de este contexto, sin embargo, no se borran ni disminuye la posibilidad de los individuos de optar entre las alternativas que ofrece el gran mercado, por aquella que mejor le satisfaga sus necesidades.

La globalización impacta en los procesos de identificación de la gente porque pone delante de ella a otros individuos que actúan como modelos para asemejarse o diferenciarse. Es decir que, las nuevas sensibilidades y estilo de vida, la crisis de los sentidos, valores y creencias instituidos, el creciente privativo, neonarcisismo y hedonismo, en fin, las transformaciones culturales de la sociedad contemporánea, plantean la acción política cuestiones cruciales que afectan tanto su dimensión ética como institucional, entre ellas, la necesidad de reconstruir la identidades colectivas.

120) Joseph, Isaac. El transeúnte y el espacio urbano. 1988. Pág. 45

121) González Esparza, Víctor. Arte e identidades en México. Pág. 11

110.

Observando al mundo. Sociología.
www.sociologia.unimib.it

112.

Identidad colectiva
www.muhasnueces.net

111.

Comunidad

La identidad no está dada de antemano: se construyen, se aprenden, evolucionan. No es algo que nace de una vez y para siempre.

Políticas de lo efímero

Puede decirse que las políticas culturales son las políticas más efímeras que hay, ya que dependen de diversos organismos que varían según el país y pueden ser por parte del gobierno o privados. El estado establece una política pública en el ramo de la cultura y de las artes. Este tipo de intervenciones se dan por primera vez en el siglo XVIII, por lo que podemos decir que son relativamente nuevas, hecho que las hace más débiles y por consecuencia, efímeras.

A diferencia de otras políticas, las políticas culturales son muy subjetivas. Socialmente existe un tabú en cuanto a la cultura y se cuestiona la intervención del estado, al considerar que la cultura no se impone.

Hay una confusión entre los fines y los medios; el estado debe ofrecer "equipamientos culturales", es decir construir museos, auditorios, etc.; pero por ejemplo ofrece abrir bibliotecas pero no implanta una política de fomento de la lectura, sin la cual no es necesario abrir bibliotecas.

La cultura y el territorio es una relación conflictiva. No se pueden establecer cuotas de servicio en relación a su territorialidad. Su lógica es totalmente distinta a la de otros servicios públicos. Una persona normalmente no va al museo o al teatro de su comunidad, curiosamente, solo cuando va de visita a otro lugar visita museos, por lo tanto un museo tiene un potencial de visitantes que nada tiene que ver con su población.

Algunos acontecimientos efímeros cíclicos llegan a ser tan reconocidos que asisten personas desde otras comunidades para disfrutarlos, y es precisamente su identidad con la comunidad y autenticidad con sus costumbres, lo que los hace perdurar a través del tiempo.

El estado tradicional establece una cultura patrimonial y estrategias normativas que busca objetivar la fuerza a través de la ley.

El **estado normativo** es lo primero que se establece, el estado interviene en la cultura viéndolo como un patrimonio paradigmático, que se cataloga, se restaura, se vigila; se guardan los objetos principales de una comunidad al aparecer los primeros museos estos son todos sólo grandes almacenes que albergan cosas. Sin embargo hay cosas que no se pueden "presentar" sino "representar" como la música, el teatro, la danza, los acontecimientos efímeros, etc.

El **estado de bienestar** complementa la ley con servicios, el ciudadano se convierte en cliente. Se crean sistemas que pongan en relación estos objetos con los ciudadanos, se explican historias pro medio de estos objetos (sintagmático). El objeto adquiere un valor añadido en relación con otros objetos. Los centros culturales son espacios polivalentes y descentralizados, hay uno por cada ciudad o comunidad, que tienen teatros, exposiciones, etc. Produciendo un servicio al acercar al ciudadano a la cultura.

El **estado relacional** está orientado hacia las personas invitándolas a participar. El estado se hace a un lado; se ponen en cuestión los contenedores culturales y se buscan otros sitios para expresar y manifestar la cultura. (122)

122) Con información de la conferencia, La cultura de las exposiciones y las políticas de lo efímero; Eduard Miralles. Barcelona, España, marzo 1998

	MODELOS DE ESTADO	POLÍTICA	ESPACIO	EFÍMERO	
1	ESTADO NORMATIVO	CULTURA PATRIMONIAL	1. INMUEBLES 2. MUEBLES 3. INMATERIAL	OBJETO	LEY
2	ESTADO BIENESTAR	DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA	CENTROS CULTURALES	DISCURSO RELACIÓN OBJETO-CIUDADANO	SERVICIO
3	ESTADO RELACIONAL	DEMOCRACIA CULTURAL	CALLE HAPPENING FIESTA	EL SUJETO CREATIVO EXPRESIVO	FOMENTO

6. DIMENSIÓN MATERIAL

6.1 Eje material - tecnológico

Material: (Del lat. materiális) 1. adj. Perteneciente o relativo a la materia. 2. adj. Opuesto a lo espiritual. 3. adj. Opuesto a la forma 4. m, Cada una de las materias que se necesitan para una obra, o el conjunto de ellas.

Sinónimos: componentes, elementos, instrumental

Antónimos: impalpable, formal

Los elementos de diseño efímeros deben tener un fuerte impacto visual, llamar la atención y ser fácilmente memorizados. No puede notarse su temporalidad, sin embargo deben emplearse materiales "desechables".

Todos los materiales empleados en los acontecimientos efímeros y festividades deben tener esa cualidad de "efimeridad", sin embargo existen de diversos niveles, orgánicos, efímeros e hiper-efímeros.

Materiales orgánicos:

Flores

Las flores naturales tienen un **carácter decorativo efímero**, y un simbolismo inherente a cada especie. Cuando no pueden ser cultivadas, las personas suelen fabricarlas artesanalmente, sea con papel, migajón de pan, cera, tela, paja, cerámica, o cualquier otro material asequible, utilizando así multiplicidad de técnicas que alcanzan un alto nivel artístico.(fotos 117 y 120) Un arte profundamente simbólico, cuyos contenidos se centran en una relación entre el cielo, y la tierra y el hombre, representada alegóricamente en forma de paisajes idealizados.

Desde la antigüedad el árbol fue valorado en función de su capacidad para otorgar beneficios al hombre, ya sea proporcionándole materiales para su cobijo o bien alimentándolos con sus frutos. Esta consideración material se extendió, más tarde, al ámbito de lo esotérico, por su calidad de materia viva sujeta a los ciclos de la naturaleza – nacimiento, desarrollo y muerte – pudo representarla simbólicamente.

Con el tiempo paso a convertirla en objeto de culto y llegó a ocupar un lugar importante en los ritos de la fertilidad. Las flores son tesoros preciados, ofrenda y veneración. (foto 119)

Los cultos naturalistas del mundo pagano tendieron en todo momento a encarnarse en un jardín, es sabido que las iglesias tomaron mucho de sus ritos para sus propias ceremonias, conservando, e incluso potenciando muchas de las formas originales.(foto 113) Una de ellas es la ofrenda de frutos a los dioses de la agricultura, que perdura hasta la actualidad, bajo la forma de ofrendas florales llevadas a cabo en las grandes festividades religiosas, y que se han convertido, en su mayor parte, en manifestaciones culturales de primer orden.

Allí donde las percepciones prevalecen sobre los sentidos, donde la belleza y el universo esta por encima de las palabras, es allí donde entran a participar las flores y su lenguaje.

Materiales efímeros:

Papel

El papel picado es una artesanía esencial en las festividades mexicanas. En cada centímetro de papel, doblez tras doblez, las manos del artesano acarician el suave material. Sin mucha presión, con golpes firmes muy finos, concentrado en la armonía que deben tener sus manos con el pliego de color, va tomando forma, se expande y salta a la vista la figura en el papel picado, una tradición milenaria.(foto 114)

El papel es una manifestación artesanal que perdura en la actualidad con gran relevancia en la mayoría de las tradiciones y festividades de México. Su uso ha permanecido desde la época de las antiguas civilizaciones de nuestro país, llegando a consolidarse y diversificarse en su producción, a través de diferentes técnicas para su elaboración.

Como ejemplo, los aztecas hacían adornos y vestimentas sagradas con papel sagrado que les permitía dar la forma deseada, decorarlo, teñirlo y representar las imágenes de sus dioses, pintando figuras y símbolos sobre el papel con ulli (hule) derretido. Sin embargo, con la llegada de los españoles hubo influencias hacia las formas culturales, involucrándose también, con el paso del tiempo, otras culturas como la oriental. Así la producción artesanal tomó otras variantes. (123)

De acuerdo a los historiadores, el papel picado se inventó en el año 105 a.C. por A-Lun, un empleado de la corte de Ho Ti, emperador de China. La elaboración de un diseño –no muy complicado- requiere de aproximadamente 160 horas de completa dedicación. (foto 121) Las herramientas y materiales que utiliza el artesano son: papel de China de colores, una base de madera de cedro o lámina de plomo, martillos y buriles de varias formas y tamaños, punzones de madera, alambre acerado, papel cartulina, cepillo para madera, lija de agua y una plantilla de la figura a picar.

Para nosotros los totonacas, el papel picado tiene un significado muy importante en Semana Santa. Nuestros antepasados tenían la creencia de que este papel represen-

taba una servilleta para los difuntos, quienes al venir a visitar a sus familiares, la envolvían y se la llevaban. Lo que los difuntos ven es un mantel o una servilleta bonita, y contentos regresan a su mundo...eso dicen, nadie ha regresado", comenta Inés García, artesano de Veracruz.

El **confeti** (foto 123) es un elemento festivo propio de la Navidad o del carnaval consistente en pequeñas piezas de papel de colores brillantes o mates que se lanzan al aire quedando durante un (foto 125) tiempo suspendidas para dar un tono festivo a la celebración. La palabra viene del italiano confetti, pequeños dulces hechos de almendras y azúcar, usualmente como regalos de matrimonio.

Originariamente, lo que se lanzaba al aire al paso de emperadores y reyes eran pétalos de flores, seguramente de chí procede esta tradición mucho más económica de adornar las fiestas.

114.

papel picado de colores

123) Nonoal Raúl. El Papel picado, artesanía esencial en las festividades mexicanas. www.cna.gob.mx

Estructuras temporales

Dependiendo del tipo de espectáculo – especialmente en los musicales – se requiere de estructuras más sólidas para soportar a actores y músicos, o para proteger la actividad del sol y de la lluvia.

A pesar de ser estructuras temporales, están elaborados con materiales resistentes como la madera (que se utilizaba antiguamente, por ejemplo en los arcos triunfales del virreinato o en las fiestas barrocas), el acero y el aluminio; asegurando una duración ilimitada incluso ante las inclemencias destiempo o una utilización intensiva. (foto 116) Su temporalidad reside en que son montadas y desmontadas cada vez, no quedándose de manera permanente en el espacio público.

Escenarios polivalentes para eventos, deben ser robustos y fáciles de transportar al mismo tiempo. El montaje y desmontaje se realiza normalmente con pocas o nulas herramientas y no se requiere de personal altamente especializado. Al ser modulares, se pueden modificar y ampliar según el tipo de espectáculo que se vaya a presentar, con el aluminio o el acero como elemento estructural y la lona pretensada como sistema de cubierta. (fotos 126 y 127)

Existen empresas dedicadas al alquiler y venta de estas estructuras, así como de carpas y lonas. En algunas delegaciones del Distrito Federal cuentan con pequeñas bodegas donde se guardan tarimas y carpas, pero regularmente estas se rentan para un evento específico.

Desafortunadamente, las opciones del mercado en México, son pocas y limitadas, funcionales tal vez, pero con poco diseño. Aunque poco a poco van apareciendo nuevas propuestas como las carpas inflables o hinchables, (foto 115) estructura ligera basada en aire, que se monta en unos cuantos minutos, éstas se anclan al piso con unas pesas, sin alterar el pavimento. Están pensadas para infinidad de eventos como deportivos, stands en ferias, ferias de muestras, centros comerciales, puntos de información, etc. Las medidas varían dependiendo de las necesidades. (fotos 128-129)

Hay de diferentes, formas - orgánicas y poligonales – y colores, ofreciendo mayores posibilidades de diseño, incluso de pueden mandar hacer diseños especiales.

Concha acústica inflable para un concierto en la plancha del zócalo de la ciudad de México. Foto: JBO septiembre - 2007

Tarima de acero modular.

117.

Carrozas de flores en un desfile en Cantabria, España
www.cantabrijoven.com

121.

Papel picado foto JBO oct-2005

125.

La alegría se desbordó en el SUI-100 que entró en el Port America's Cup con una bandera de la Comunidad Valenciana y bajo una lluvia de confeti color rojo y negro. Foto: Bernat Armangue

126.

Escenario para un espectáculo musical en el Zócalo de la ciudad de México. Fotografía: JBO - 2006

118.

Guirnalda de flores.

122.

Transformando la calle con papel picado de colores. Tequisquiapan, Qro. Foto JBO nov-2006

127.

Escenario temporal para un concierto de música popular en la plaza. Centro Histórico de Puebla. Foto JBO - abril 2007

119.

La flor de Cempasúchil es conocida como la flor del Día de Muertos, ya que en dicha celebración adorna ofrendas y panteones

123.

confetti de colores

128.

Exposición temporal de innovación y tecnología en la plaza de Colón en Madrid, España. Foto: JBO - marzo 2007

120.

La tradicional feria de las flores, en Medellín, Colombia donde silleteros con sus grandes arreglos de flores son los protagonistas de la celebración que se lleva a cabo año con año desde el 1 de mayo de 1957

124.

guirnalda y faroles de papel

129.

Exposición itinerante "Una mirada al trabajo", realizada por la Generalitat de Catalunya, la cual se llevó a cabo de octubre a noviembre de 2006 en Barcelona

6.2 Eje hiper-efímero

Agua, fuego, tierra y aire son los cuatro elementos que componen la naturaleza, según la tradición filosófica heredada por el pensamiento clásico.

Agua y fuego

El hombre intuyó que el agua era fuente de vida y la hizo protagonista de su visión cosmogónica del universo. Así ha formado parte de sus ritos y ha sido personificada en divinidades de todas las culturas y todos los credos.

La obtención del fuego ha sido una de las conquistas más duras y peligrosas de la humanidad. La dificultad para su obtención dio lugar al deseo de no permitir que la llama se extinguiese jamás. De esta forma fueron surgiendo los fuegos rituales y sagrados (foto 130) que con frecuencia se conservaban en los tiempos primitivos. En las sociedades más primitivas el fuego es un elemento activo en las fiestas. A través de la historia todos los pueblos han manifestado gran entusiasmo por el arte del fuego para los festejos nocturnos.

En algunas regiones, hoy día se encuentran huellas de las grandes ceremonias populares, miles de personas participaban en marchas y ritos llevando cirios. Las procesiones que se mantienen aún en las costumbres populares, reproducen, aunque sea en una íntima parte, la relación mágica y misteriosa entre el hombre y el fuego. (foto 139)

En tiempos modernos, nos hemos alejado un poco de esas manifestaciones y ritos carentes de utilidad verdadera. Sin embargo, las velas conservan un poco este valor al continuar utilizándose para favorecer la concentración del hombre y el ritual, esto hace que sea uno de los accesorios más empleados

“Los fuegos, las fallas y los muñecos de paja encendidos con motivo ritual o de fiesta, las ruedas de fuego que los pueblos celtas hacían rodar montaña abajo, o las cuerdas que hacían girar en honor del so, mediante las cuales describían círculos luminosos en el espacio y las antorchas impregnadas de

materias combustibles que tenían las llamas de colores empleadas por griegos y romanos en sus espectáculos, pueden ser considerados como algunos de posprimeros y rudimentarios artificios de fuego ligados a la fiesta que se enriquecieron y perfeccionaron posteriormente con los avances de la pirotecnia.”

130.

Fuego purificador. Quema de las fallas. Foto: www.valencia.com

Pirotecnia

En griego (pyrós=fuego, téjne=arte) significa arte del fuego. Desde un principio se aplica este vocablo a todo género de invenciones de fuego y está ligado tanto a la vida civil como militar, ya que los mismos artificios que servían para la guerra se empleaban para dar alegría y espectacularidad a las fiestas en las épocas de paz. El olor, el ruido, la vibración, los juegos de formas, crean en el espectador una sensación que pone de manifiesto el carácter lúdico de la pirotecnia, siendo un espectáculo colectivo en el que el hombre conserva su miedo y admiración ancestral a la magia de las llamas y, al mismo tiempo, se siente señor del fuego domándolo, moldeándolo a su gusto.

La pirotecnia es un arte muy peculiar, no pinta con pigmentos sino con un elemento de la naturaleza: el fuego, y sus formas se desarrollan en un espacio real e infinito. Por su esencia, la pirotecnia no puede realizar obras perdurables, sus formas se crean, se transforman y desaparecen.

Durante los siglos en que la estética ha permanecido fiel al arte figurativo, la pirotecnia ha contribuido a crear y realzar estas formas con la magia de su fugacidad. El fuego, producido por los cohetes, lanzas, candelas romanas, etc., sostenidos por un armazón, dibuja toda clase de figuras y objetos reales: arquitectura, personajes, animales, plantas, que sólo se materializan en el momento de su ignición, desapareciendo después sin dejar rastro. Con todos estos elementos se forman complejas escenas que constituyen verdadero programas iconográficos.

En los catálogos de pirotecnia los elementos figurativos se limitan a la formación de palmeras y sauces llorones, pero creados en el aire, el tronco lo dibuja la carcasa mientras asciende y la copa aparece al explotar la carga; todos los demás diseños pertenecen al expresionismo abstracto. Los haces de luces de colores que se cruzan y entremezclan en el aire, en un abigarramiento aparentemente desordenado formando una exuberancia de color.

fuegos pirotécnicos

fuegos pirotécnicos

133. Pintando de luz la bahía. Caraquéz, Cataluña, España. 2000
www.bahiadecaraquez.com

Castillo de fuegos pirotécnicos.

135. Festival de fuegos pirotécnicos para celebrar el año nuevo. Bahía de Caraquéz, Cataluña, España 2000
www.bahiadecaraquez.net

Humo

"Y sucedió que al salir los sacerdotes del santuario, una niebla llenó la casa del Señor... porque la gloria de Dios había ocupado de lleno el santuario. Entonces dijo Salomón: el Señor tiene dicho que habría de morar en una niebla..." (124)

El humo es una suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas que resultan de la combustión incompleta de un combustible, (125) compuesto principalmente de vapor de agua y ácido carbónico que llevan consigo carbón en polvo muy tenue.

El humo ha tenido un enorme significado en los rituales religiosos, debido al simbolismo que "se levanta para subir al cielo", (foto 136) la morada de los dioses. Y cuando el humo se genera acompañado de un aroma agradable y misterioso como el incienso, se vuelve propicio para esparcirlo en los templos sagrados y crear un ambiente de santidad para los que oran.

¿Por qué algo tan fugaz tiene un valor de lo eterno y la cercanía a los dioses? Simple, porque el humo se eleva como se eleva una oración o una invocación a Dios o los dioses. La magia del humo ritual es tan antigua como la propia humanidad. (foto 140)

Cuando el hombre descubrió el fuego, al mismo tiempo vivió la experiencia de percibir los olores de las resinas aromáticas que se desprendían al contacto con las brazas. Así fue como empezó la relación entre el humo y el ritual religioso.

Hay diferentes maneras de generar humo, además del generado por la combustión o la quema de fuegos pirotécnicos, también existe el hielo seco, (foto 141) que es bióxido de carbono solidificado y que a diferencia del hielo de agua, no se derrite al ser hielo extremadamente frío (-79° C).

El hielo seco se utiliza para hacer efectos visuales, ya que simula niebla o vapor de líquidos ardientes. La neblina de hielo seco es simplemente hielo seco mezclado con agua, se coloca en baldes o en algún recipiente para lograr la neblina de piso. Se debe tener cuidado de que esté ubicado en un lugar ventilado, porque el hielo seco es anhídrido carbónico

en estado sólido, lo que hace que al evaporarse quemé mucho oxígeno.

El humo se usa en espectáculos contemporáneos para **crear descontrol** y nublar la vista del espectador por algunos segundos.

136.

Humo negro. www.Spikeorama.com

124) Primer libro de los Reyes, 8:10-12
125) Wikipedia

138.

Chorros de agua iluminados

137.

agua

139.

fuego

140.

humo

141.

hielo

7. DIMENSIÓN PERCEPTUAL - SENSORIAL

Sensorial: (De sensorio) 1. adj. Perteneciente o relativo a la sensibilidad (facultad de sentir) órganos sensoriales

Sensibilidad: 1. f. Facultad de sentir, propia de los seres animados

Percepción: La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. (126)

Los elementos de diseño sensoriales deben buscar estimular la sensibilidad del espectador, a través de los sentidos, externos e internos. Los sentidos nos informan del estado de las cosas que nos rodean y cada uno es selectivo respecto a la clase de información que proporciona: el ojo, la piel y el oído ofrecen información temporal y espacial en sus tres dimensiones; el olfato y el gusto, en cambio, son sentidos químicos que proporcionan información sobre la composición de la materia volátil o soluble. El tacto es el más generalizado y comprende: la sensibilidad cutánea (sensibilidad al dolor, la presión o la temperatura).

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los sujetos captan información del entorno. La captación de esta información usa la que está implícita en las energías que llegan a los sistemas sensoriales y que permiten al individuo animal (incluyendo al hombre) formar una representación de la realidad en su entorno.

La música ayuda a organizar nuestra mente. La música es una forma de hacer arte con el sonido.

7.1 Ambiente acústico

Sonido: fenómeno físico ondulatorio consistente en la propagación a través del aire de una serie de perturbaciones que ejerce sobre éste cualquier objeto que vibra. (126)

El sonido es absolutamente efímero. Es difícil pensar en la inexistencia del sonido, vivimos rodeados de sonidos. El sonido es efímero y la memoria sonora se pierde fácilmente.

El sonido hace posible el lenguaje formal o simbólico, y por lo tanto la comunicación de una manera muy sofisticada entre los seres humanos. Pero el sonido también permite al hombre adquirir información contextual o ambiental sobre el medio en el que se halla inmerso.

Arquitectónicamente se estudia la acústica y como evitar el problema de la reverberación, todo en la arquitectura tiene un tono sonoro asignado. En algunos casos el uso de fuentes en ciertos espacios tiene más que ver con el sonido del agua cayendo, que con el aspecto visual de este elemento, como en La Alhambra.

En la actualidad el sonido dentro de las ciudades es muy agresivo. El ruido provoca sensaciones desagradables, el sonido sensaciones agradables. Cada sitio tiene características sonoras determinadas, un paisaje sonoro. No todas oímos igual, ni las mismas cosas, el ser humano colectiviza el sonido, no lo guarda para sí, lo comparte con los demás, tiene que existir un emisor y un receptor.

Dentro de los recursos sonoros en la producción de acontecimientos efímeros está la música, el canto, la voz, sonidos de la naturaleza, etc. (foto 142)

7.2 Ambiente lumínico (cromático)

Los fenómenos celestes siempre han fascinado al hombre; el sol, la luna, la Vía Láctea, los relámpagos y los rayos. ¿Cuál es el factor común en todos? La luz. Los artistas contemporáneos han empezado a utilizar la luz como medio de expresión, al que podemos llamar "una arte ambiental de la luz".

"Siempre hemos tenido que usar la luz por necesidades impuestas por la naturaleza misma, pero hoy disponemos de varias fuentes con abundancia de luz, lo cual indica que podemos utilizarla como queramos. Podemos entonces manipular la luz, experimentar con ella y así aprender mucho sobre el concepto de la percepción visual." (x) pág. 503

Los cuatro aspectos del concepto universal de la percepción visual son: función, color, forma y luz. La mente humana se ocupa de los cuatro al mismo tiempo, simultáneamente, en otras palabras están integrados. El hombre ya no se conforma con utilizar la luz de la misma naturaleza, los progresos de la técnica de focos luminosos han llevado la iluminación más allá del plano utilitario.

Una ciudad nocturna iluminada es una ciudad transformada

143.

Guirnalda "berbeneras" de luz; bolas blancas con cambio de color y totalmente programables. Son bolas de 40mm separadas 250mm y dentro tienen un led rgb. La programación puede ser simple mediante un mando o bien conectarse a una computadora por usb y a través de un interfaz para poder hacer todas las combinatorias posibles. www.makezine.com

La luz y el color son dos temas recíprocos; la luz neón por ejemplo, no es conocida como el resto de las lámparas que iluminan con luz blanca, como la luz fluorescente, sino por su peculiar característica que es el color.

Los artistas contemporáneos han usado directamente la luz como una técnica expresiva y de transmisión. (foto 143 y 144) Un pintor o artista plástico tratará de explicar la capacidad del color para expresar significados y sentimientos que él ve reflejados en la naturaleza: un rosado suave, rojo sangre, verde tierno o el áspero verde azulado.

La finalidad de la intención es para el artista crear un ambiente o actuar sobre el ambiente natural (la noche) para modificarlo, en el sentido de crear un efecto lumínico que nunca se ha visto en combinación con un sitio determinado.

Ha surgido un nuevo tipo de arte que consiste en la creación por parte de artistas contemporáneos de esculturas, utilizando proyectores, faros de automóvil, rayos láser, neón y en algunos casos, incluso velas. Se trata de instalaciones de luces al aire libre, de forma provisional o permanente, estática o dinámica, pero siempre cambiando con el ambiente y sometidas a la influencia del tiempo, del día e incluso de la hora.

144.

Neón

Neón: elemento químico de número atómico 10. Es un gas noble, incoloro, prácticamente inerte, presente en trazas en el aire, pero muy abundante en el universo que proporciona un tono rojizo a la luz de las lámparas fluorescentes en las que se emplea. (127)

En las grandes urbes el creciente papel de la burguesía fomentó la publicidad; la iluminación nocturna apoyó a un más este crecimiento, apareciendo los letreros luminosos que transforman la ciudad, marcando una diferencia entre el día y la noche. (foto 144)

El neón es un gas incoloro, inodoro e insípido, cuyo nombre procede del griego neos, que significa "nuevo" y que fue descubierto en 1898 por los químicos ingleses William Ramsay y Morris Travers. (foto 145) En 1909 el físico francés Georges Claude perfeccionó el tubo de neón y lo utilizó al año siguiente para iluminar el Grand Palace en París, demostrando que el empleo de un gas, en vez de un filamento fijo y rígido, permitía a las bombillas brillar con independencia de su longitud o formato. En 1912 brilló el primer anuncio de neón en el Boulevard Montmartre de París, anunciaba (en francés) "El Palacio de la Peluquería", y brillaba con un resplandor rojo anaranjado. Más tarde, los científicos descubrían que alterando el gas e introduciendo sustancias en polvo en el tubo se podían conseguir una amplia variedad de colores.

La luz atrae y retiene la atención de los ciudadanos, con esta forma de publicidad lo que se intenta hacer es producir un choque visual capaz de fijar la mirada de las personas por algunos segundos solamente. (125) Normalmente los grandes rótulos de neón se hallan concentrados en los centros urbanos, transmitiendo su mensaje y luz a las multitudes que transitan por las calles. Hay ciudades reconocidas en el mundo entero por centro iluminado – Picadilly Circus en Londres. (foto 146) Las Vegas llamada la ciudad de los letreros luminosos y Times Square en Nueva York (foto 147) – producto de la publicidad y de la sociedad del espectáculo.

El neón puede producir efectos que van más allá de las capacidades de iluminación incandescente, produce bellas siluetas, en letras o en figuras, mostrando una combinación de colores que parecen infinitas. (foto 148)

144. Anuncio de luz neón

145. Luminaria de luz neón en un puesto de periódicos en Puebla. Foto: JBO abril - 2007

148. Instalación de luz en el Foro Imperial de Roma, 2003. Luz neón. Mario Merz (1925 - 2006) www.replica21.com

146. Times Square, Nueva York. Millones de turistas van cada año a admirar la transformación nocturna de esta zona de la ciudad www.newyorkcity.com

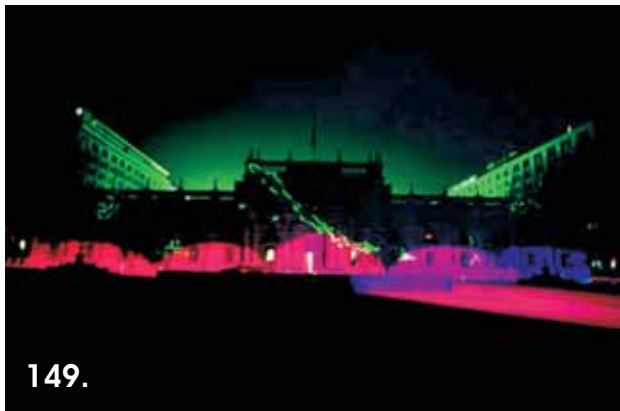
147. Picadilly Circus, Londres. Su historia se remonta a 1890 cuando se colocó el primer anuncio luminoso con bombillas incandescentes.

Instalación Palacio de la Moneda, Santiago de Chile, 1994.
Autor Gonzalo Mezza (1949)
www.mezza.cl

Rayo Laser , computador ,luz multimedia, online
12 x 140 x 60 metros

149.

Rayo láser

Láser: (Light Amplification by stimulated Emission of radiation) es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados. (128)

Tanto la luz neón como el rayo láser usan la luz como vehículos o como medios de expresión. Un rayo láser es una fuente de luz que a diferencia de las convencionales, es de un solo color y se concentra en un punto, no se emite hacia todos lados como en el caso de un foco.

Una de las diferencias básicas entre el láser y el neón es que indudablemente el láser tiene una proyección mucho más larga que el neón, que como ya vimos, es un tubo de vidrio en el que hay un límite o medida, pero en el láser la distancia puede ser multiplicada indefinidamente.

La holografía es una técnica óptica que permite el registro y visualización de objetos tridimensionales que se utiliza en publicidad y en arte, y que se realiza a través de un rayo láser.

El artista Nam June Paik (1932-2006) empleó en sus creaciones el rayo láser, del cual dijo que "puede expresar ideas artísticas" porque involucra directamente al espacio y a un entorno físico cambiante. El láser tiene cierta mística, un efecto psicológico en el espectador; el láser posee una conexión con un mundo más espiritual".(129)

Gonzalo Mezza

Artista Chileno, vanguardista, por su trayectoria y trabajo pionero, con tecnologías electrónicas, video arte y computadoras, es considerado como el precursor del Arte Digital y Net -Art en Latinoamérica , como también por sus Instalaciones Interactivas y uso temprano de Internet y web-art. Estableciendo con sus obras un puente entre las tecnologías avanzadas de la comunicación medial, con el mundo de las artes visuales contemporáneas, ampliando el concepto de Instalación y uso de la imagen mediática ...y los nuevos espacios que ocupa el arte.

128) enciclopedia Wikipedia

129) Fernández Arenas, José. Arte efímero y espacio estético. Pág. 488-490.

Video, la imagen generada

Video: del verbo latino *videre* significa "yo veo"; en algunos países identifica una grabación de imágenes y sonido en cinta magnética o en DVD. (130)

El video no es un aparato, ni un cartucho conteniendo una cinta magnética, ni una película grabada en esta cinta; es una técnica artística, tal y como puede ser el cine.

El video comporta el almacenamiento, tratamiento y reproducción de imágenes y sonidos, utilizando procedimientos electromagnéticos y de forma continua. La imagen está formada por luz y color, para proyectarse requiere de una pantalla, y esta puede ser desde una tela hasta un edificio entero.

El video art es producido desde finales de los sesenta y representa dos tipos: un single-channel e instalación; el primero trabaja de manera muchas más cercana a la idea de la televisión: un video que es proyectado en una pantalla convencional como una sola imagen. Los trabajos en instalaciones implican un entorno y varias piezas de video presentadas separadas, o cualquier combinación del video con algún otro arte como la escultura.

El video art es una instalación artística común hoy en día. Se combina a menudo con otros medios y es incluido en gran cantidad de instalaciones y performance. Arquitectura, diseño, escultura arte electrónico y el arte digital son algunos prácticas artísticas que han incorporado el video como una contribución contemporánea. (fotos 150 y 151)

Slow Dancing es una multiproyección en pantallas de video por David Michalek en el Lincoln Center en NY. 2007 www.slowdancingfilms.com

Sleepwalkers, artista Doug Aitken. Instalación nocturna que comprende ocho imágenes de video a gran escala proyectados en las fachadas del Museo de arte Moderno en Nueva York. Foto Fred Charles. Enero-febrero 2007

7.3 Ambiente olfativo

Históricamente el olfato ha sido considerado casi siempre como “el último de los sentidos”, y en algunos casos ni siquiera un sentido propiamente dicho, sino una parte suplementaria del sentido del gusto. Los seres humanos “vemos” el mundo fundamentalmente por medio de los ojos y de los oídos.

153

La comida, las personas, los recuerdos tienen un olor. Mi ciudad también.

154.

El incienso o copal tiene como propósito aromatizar las ofrendas de muertos, por que con su olor los difuntos se sientan atraídos hacia ellas. Foto JBO - 2006

El olfato provoca emociones, despierta deseos y transmite sentimientos, todo ello con profundidad e intensidad; todos somos conscientes del poder evocador de la memoria olfativa, capaz de provocar recuerdos y asociaciones. Las poderosas connotaciones ligadas a las sensaciones olfativas nos conmueven quizá más profundamente que los sonidos y los colores. (foto 153)

Una bocanada de tabaco, un determinado perfume o una fragancia olvidada por mucho tiempo, pueden evocar instantáneamente escenas y emociones del pasado. Muchos escritores y artistas se han maravillado ante la calidad persistente en tales memorias. Todos los olores nos transportan a otras épocas, reinventadas o no, pero a otros tiempos.

El incienso – preparación de resinas aromáticas vegetales en las que a menudo se añaden aceites esenciales – desprende un humo oloroso con fines religiosos, terapéuticos o estéticos.

El copal es una resina que se extrae por exudación de las plantas de copal. (foto 154) Su origen es americano y fue muy utilizada como incienso por los mexicanos de la antigüedad durante las ceremonias que se celebraban en los templos. Es del color del ámbar, pero carece de olor por lo que es utilizada con esencias y aceites aromáticos.

En los últimos años parece que ha habido ciertos movimientos y tendencias del arte contemporáneo que se han propuesto llamar la atención sobre el mundo del olfato, reivindicando para este sentido un papel más importante en el conjunto de la percepción artística y, por tanto de la creación: happenings, arte conceptual, etc.

Un espacio público puede transformarse a base de olores, con árboles frutales, plantas aromáticas, y esencias, etc., a través de ellas nuestra percepción sobre el espacio se modifica, así como el recuerdo que podamos tener de él.

Dentro de las transformaciones efímeras del espacio, este es sin duda el ambiente más básico y menos explorado.

7.4 Ambiente gustativo

El sentido del gusto, quizás el más íntimo de nuestros cinco sentidos, provoca un placer físico, comer y beber son acciones que atesoran un valor simbólico y estético en la vida de las personas, e inspiran continuamente a escritores y artistas.

El sentido del gusto es un aperitivo para todos aquellos que sientan curiosidad por conocer el verdadero significado de una experiencia de los sentidos tan universal como profundamente personal.

Los grandes pensadores griegos clasificaron el gusto como un sentido inferior y meramente físico. Existen paralelismos entre los conceptos de gusto estético y percepción gustativa que encontramos en el origen de las teorías estéticas modernas.

Concentrándonos en los objetos del gusto – la comida y la bebida – se observan diferentes significados que han adoptado en el arte y en la literatura, así como en la vida cotidiana. Los artistas proponen un acercamiento al valor estético del gusto que reconozca el papel representativo y expresivo de la comida.

El arte incluye obras que utilizan la comida en contextos sagrados o profanos, que buscan estimular el apetito o bien reprimirlo.

¿Qué sería de una fiesta sin comida?, no hay fiesta sin algo de comer, por ejemplo, preparar una serie de recetas típicas es la manera más tradicional de expresar la identidad nacional durante las fiestas patrias de septiembre, parte de un protocolo que comienza al dar el grito de independencia y continúa con la degustación de platillos mexicanos tradicionales.

En los altares de muertos se pone comida, golosinas y bebidas, de acuerdo a los gustos del muerto al que se dedica el altar, para que cuando venga a visitar a sus familiares, comparta el banquete, esté contento y se vaya contento. Esta es una de las fiestas donde más se involucra el sentido del gusto y del olfato.

El pan es uno de los elementos principales de esta festividad. Se ofrece como alimento de las almas que vienen al altar. Es de anís, redondo, en forma de domo y adornado con cintas y esferas de la misma masa que simulan huesitos, todo el pan es espolvoreado con azúcar.

Si bien el sentido del gusto y la comida no modifica el entorno urbano, si forma parte de él, con puestos temporales de dulces y antojitos, según la festividad, que deben de ser considerados al diseñar una plaza o espacio público.

155. Calaveritas de azúcar y galletas de piloncillo. Realizadas principalmente para ser regaladas o adornar las ofrendas que se colocan a los muertos en los hogares, las calaveras de dulce o azúcar son quizá uno de los objetos más representativos del día de muertos. Foto: JBO, Coyoacán octubre - 2005

156. El pan de muerto es resultado de las fusiones que conforman a México como un país mestizo que se debate entre sus raíces prehispánicas y españolas, enriqueciendo su gastronomía.

157. El algodón de azúcar es un tipo de azúcar hilado que se prepara con una máquina especial y se vende en ferias y otros eventos festivos. El color más popular del algodón de azúcar es el rosa, aunque también lo es la mezcla de rosa, púrpura y azul. www.elbalero.gob.mx

158. El pan de muerto es resultado de las fusiones que conforman a México como un país mestizo que se debate entre sus raíces prehispánicas y españolas, enriqueciendo su gastronomía.

159. Puesto de buñuelos en la feria del santo patrono del pueblo. www.infooaxaca.gob.mx

8. COLOFÓN

Actualmente la arquitectura debe expandirse hacia el campo de recorrer, de habitar los espacios públicos metropolitanos, de investigarlos, de hacerlos visibles a los habitantes.

Una arquitectura entendida como construcción física del espacio y de la forma, contra una arquitectura entendida como percepción y construcción simbólica del espacio.

Como arquitectos debemos ser capaces de describir y de modificar aquellos espacios metropolitanos que a menudo presentan una naturaleza que debería comprenderse y llenarse de significados, más que proyectarse y llenarse de cosas.

La ciudad descubierta por los artistas es una ciudad líquida, donde se forman de manera espontánea los espacios, una ciudad en la cual los espacios del estar son como las islas del inmenso océano formado por el espacio del andar. (131) La ciudad lúdica y espontánea, donde jugar significa saltarse deliberadamente las reglas e inventar reglas propias, liberar la actividad creativa de las construcciones socio-culturales, proyectar unas acciones estéticas y revolucionarias dirigidas contra el control social.

El arte posee la capacidad de detenernos, de alentar nuestros ritmos y de restituir el valor del tiempo a la lentitud de la contemplación, de ahí su importancia para revitalizar el espacio público contemporáneo. El arte despierta de nuevo nuestro interés por todo lo que nos rodea. (132) El arte se funde con el paisaje como método de contradicción para inducir a la reflexión y para generar un contacto con el lugar, un contacto físico o mental pero, en cualquier caso, un modo de entrar a formar parte de un entorno en constante transformación.

Por tanto el arte se entiende como un sistema que puede volver a configurar un territorio, basándose en la identidad de los lugares y de las culturas, recuperando los valores estéticos del espacio público.

Los espacios creados por este procedimiento definen un paisaje capaz de condicionar y de influir al observador. El paisaje se convierte en la memoria de quien lo vive y en un instrumento para ser utilizado en la valoración y en la búsqueda de un espacio físico-arquitectónico. El arte es en un instrumento que los arquitectos pueden utilizar para crear interferencias con el paisaje, con la naturaleza de los lugares y con su fuerza. El arte crea un lugar propio, pero no mediante una superposición, sino mediante una interferencia

160. Richard Serra, *Sequence (detalle)*, 2006, Foto: Lorenz Kienzle

131) Careri, Francisco. El andar como práctica estética. Pág. 20-21

132) Luca, Galofaro. Artscares, el arte como aproximación al paisaje contemporáneo. Pág. 101-103

La intervención del espacio público tal vez no mejora la calidad de un lugar, quizá no añade nada a la sintaxis preexistente. El arte crea un lugar propio, pero no mediante una superposición, sino mediante una interferencia.

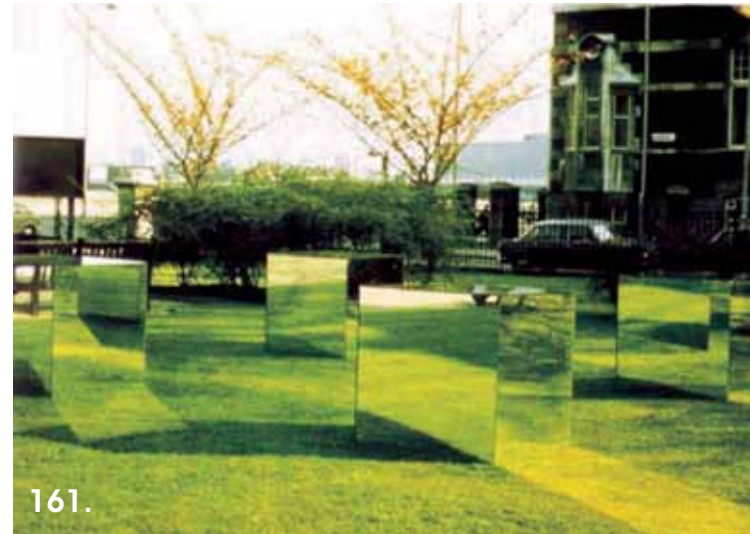
El arte en el espacio público se convierte no sólo en una producción física, sino también en un sistema de comunicación a distintos niveles, capaz de crear un sistema de interferencias entre los arquitectos, la comunidad y el paisaje.

Las intervenciones efímeras del espacio público poseen la capacidad de detenernos, de acelerar o detener nuestro ritmo y de restituir el valor del tiempo a la lentitud de la contemplación, despertando de nuevo el interés por el espacio que nos rodea, suprime las reglas y rescribe el espacio en que vivimos; definiendo un paisaje capaz de condicionar y de influir al observador. El paisaje queda en la memoria de quien lo vive y en un instrumento para ser utilizado en la valoración y en la búsqueda de un espacio físico-arquitectónico.

En las intervenciones se busca crear un nuevo diálogo con cualquier tipo de paisaje; significa ampliar el campo de acción, crear una arquitectura que se convierta ella misma en paisaje y defina el campo de acción.

El espacio público es un elemento de vínculo entre las personas, siendo un importante nexo entre los distintos sectores de la sociedad - tanto públicos como privados - y se configura como un espacio de promoción y gestión de ideas de gran relevancia. En el presente trabajo, se busca resaltar esta dimensión y función del espacio público en todos sus ámbitos, pero especialmente en el social y cultural. Remarcar el hecho de que **el espacio público es un escenario de comunicación, promoción y significación.**

La cultura y la participación social son protagonistas en los procesos de transformación de la ciudad, requiriendo profesionales capaces de trabajar con una perspectiva interdisciplinaria, debiendo transformar los usos y los espacios

Robert Morris, *Untitled (Mirrored Cubes)*, 1965

de la ciudad para incentivar la comunicación entre sus habitantes.

En el espacio público confluyen intereses procedentes de la comunidad local, las empresas y las instituciones culturales. La cultura del ocio, el desarrollo urbano e incluso las nuevas formas de comercio y de intercambio convierten a las ciudades en plataformas de lenguaje relación.

El espacio público está formado por las infraestructuras urbanas, y también por los espacios de cohesión comunitaria, espacios de representación, pero también de conflictos. El espacio público se convierte en la interrelación entre los lugares y los flujos.

¿Porqué hablar de lo efímero?

Desde la primera vez que planteé este tema de investigación, muchos preguntaron ¿porqué? ¿a quién le interesa? Con tantos problemas en nuestra ciudad, con tantos problemas sociales, ¿porqué detenernos a analizar lo efímero? Incluso hubo quien mencionó que estas solo eran actividades para países con economías más desarrolladas.

Sin restar importancia a los problemas sociales y económicos del país y de sus grandes ciudades, debo decir que no estoy de acuerdo con este enfoque, si bien la gente debe tener trabajo, alimento y educación; también está su cultura, la cultura que no se adquiere en los colegios ni mucho menos en la televisión.

La población debe entretenerse y sobretodo sensibilizarse, al habitar un espacio público ordenado, agradable, que le ofrezca infinidad de posibilidades, llevando esos conceptos a su propia casa.

Este tipo de actividades pueden ayudar a alejar por unos momentos a la juventud de problemas como la drogadicción y el alcohol, ¿cuántos jóvenes no asisten a los conciertos en el zócalo?, ¿cuántas personas visitan las exposiciones de arte urbano en Reforma?

CASO DE APLICACIÓN**Plaza contemporánea,
puente entre la tradición y la modernidad**

Mixcoac, México, D.F.

“Mixcoac fue mi pueblo: tres sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre un rostro solar. Vino Nuestra Señora, la Tolvanera madre. Vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire.” (1)

Octavio Paz

Ejercicio:

Transformar temporalmente una plaza pública en la ciudad de México.

Duración:

Un mes, del comienzo de la primavera a mediados de marzo, hasta finales de abril

Objetivo:

En base a la investigación realizada anteriormente, se pretende realizar un ejercicio de aplicación de los conceptos presentados. Para ello se seleccionó un espacio público en él que se propone una transformación temporal en base a sus tradiciones, usos, identidades colectivas, etc., y con ello recuperar para la comunidad y la ciudad un espacio que ha quedado perdido en la vorágine urbana de principios del siglo XXI.

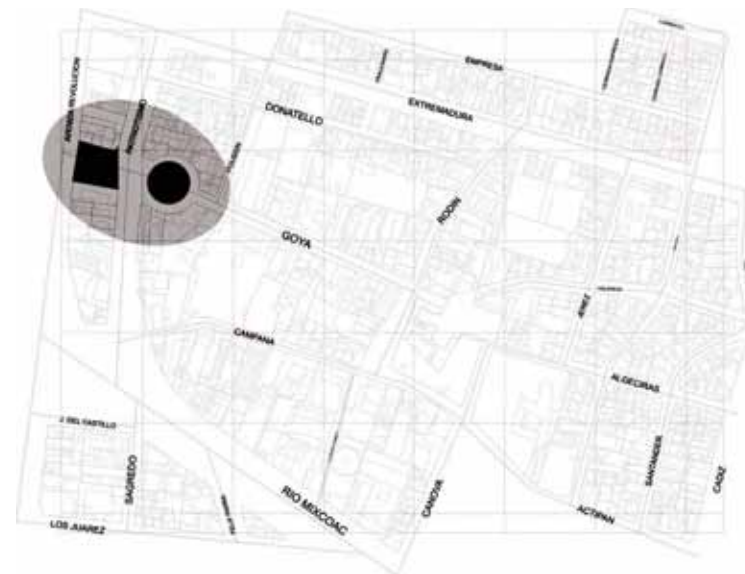
Ubicación:

Plaza de la calle Goya, Mixcoac, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal.

1.1

Calle Goya. Mixcoac. Foto JBO septiembre - 2007

1) Paz, Octavio. Epitafio sobre ninguna piedra.

Mixcoac

"Mixcoac es una variante de la palabra Mixcóatl, nombre que corresponde a una de las principales deidades mexicas. Mix es apócope de mixtli, que significa nube; coac proviene de cóatl, que quiere decir serpiente o culebra. Por lo tanto, Mixcoac se traduce como, lugar donde se venera a la serpiente nube, es decir, la Vía Láctea" (2)

Mixcoac representa la historia de muchos otros poblados que hasta principios del siglo XX se hallaban cercanos a la ciudad de México, con una vida propia e independiente. El crecimiento de la metrópoli empezó a unir áreas separadas y autónomas y a integrarlas a la ciudad capital a través de nuevas calles, avenidas y medios de transporte. En el curso de tal proceso la identidad de su población se va desgastando hasta conservar solamente algunos elementos como una identidad diferente y con personalidad propia.

Durante esta primera década del siglo XXI, todavía se aprecian los signos de la intensa actividad que se realiza en la zona a lo largo del día. Una gran vitalidad queda manifiesta en el continuo e intenso tráfico de sus calles, "en las amplias vías de comunicación que cruzan y dividen la zona: los ejes viales abiertos en los años ochenta, convierten al lugar en un espacio con pocas probabilidades de tranquilidad." (3)

La "modernización" iniciada en los años cuarenta, genera una acelerada urbanización del paisaje de Mixcoac, borrando casi por completo el "Mixcoac florido" que pocos recuerdan o saben que existió. Como remembranza de sus antiguos huertos e inmensos jardines, algunos árboles altos se asoman en el perfil urbano mixcoaqueño.

En Mixcoac sobresalen los contrastes, edificios de diversas alturas y estilos, resultados de una modernización arquitectónica que se dio fuertemente a partir de los años setenta, rompiendo con la armonía y homogeneidad de la imagen de otros tiempo con casas unifamiliares la mayoría de las veces de un solo piso.

En medio de su ajetreada vida comercial y laboral, en la que surgen innumerable número de tiendas – desde las grandes de autoservicio, hasta las pequeñas y especializadas que aún se conservan en sus calles – en detrimento del pequeño comercio, que pasó del mercado porfiriano de Mixcoac a la era del supermercado; o una gran cantidad de edificios de oficinas que bordean las grandes avenidas y el interior de los; todavía pueden encontrarse algunos rincones que invitan a la calma.

El nombre de Mixcoac en la actualidad se la da propiamente a una pequeña colonia del suroeste de la delegación política Benito Juárez, sin embargo sus antiguos barrios que ahora se conocen como Insurgentes-Mixcoac, San Juan Mixcoac, Nonoalco Mixcoac, entre otros, permanecen gracias a sus iglesias, plazas y jardines y los viejos parques, una y otra vez remodelados. En pie están aún algunas (foto 2.1) "casas que datan de finales del siglo XIX y principios del XX que marcan la transición de una época a otra; bardas o muros que llaman la atención por su forma y su material, construidos todavía de adobe, remitiéndonos a una cultura que no renuncia a sus raíces rurales." (4)

El castillo ubicado en la calle de Empresa había sido casa de campo de José Ives Limantour Marquet, Ministro de Hacienda de don Porfirio Díaz, quien a la caída de éste, también empacó rumbo a París, dejándolo abandonado. En 1917 el gobierno de Venustiano Carranza incautó las casas propiedad de los hermanos Limantour
www.colegiowilliams.edu.mx

A principios del siglo XIX se contaba con un Mercado del entonces Municipio Mixcoac, que funcionó hasta el año de 1955, a las orillas del Río Mixcoac. En este año, fue derribado para edificar un nuevo recinto en el que se aloja actualmente el Mercado Público Mixcoac, que fue puesto en funcionamiento el 29 de octubre de 1955. En 1963 se decidió techar el área del tianguis anexo creando 125 nuevos locales.
www.dgacd.gob.mx

2) Instituto Nacional de Antropología e Historia. www.cnca.gob.mx

3) Pensado, Patricia y Correa, Leonor. Mixcoac. Un barrio en la memoria. Pág.9

4) Idem. Pág.17

Un poco de historia

“Hermosísima aldea, callada, fresca, sombría, que se esconde entre los bosques como un nido de alondras, y que encierra en su seno preciosas casitas...” (5)

Ignacio Manuel Altamirano

A lo largo de la época de la colonia, el pueblo de Mixcoac vivió un transcurrir lento y tranquilo de una pequeña comunidad; en el lugar se establecieron numerosos ranchos y haciendas, entre las que destacó la de Mixcoac, cuyo casco todavía sobrevive.

Mixcoac pertenecía a mediados del siglo XIX a la prefectura de Tacubaya, así en el transcurso de este siglo, la historia del pequeño pueblo de Mixcoac estuvo ligada a las poblaciones de Tacubaya y de San Ángel, las cuales que por distintos motivos – por su tamaño y dinámica interna – tenían un papel más relevante en la vida de los habitantes de la ciudad de México.

En 1899, los pueblos de La Piedad, San Lorenzo y Nonoalco, los ranchos Nápoles, Becerra y Colorado y las haciendas El Olivar y Narvarte se integraron a Mixcoac; para 1903 Mixcoac quedó ya como una municipalidad independiente de Tacubaya, delimitada al norte por el Río Piedad, al poniente con Santa Fe, y al sur el Río Churubusco constituía una línea divisoria que se extendía hasta encontrar el camino de Tlalpan. (6)

Es difícil precisar cuando el crecimiento, extensión y urbanización de la ciudad de México ocupó de manera completa los espacios que antes eran terrenos, llanos cultivables y distancias sin poblar. Sin embargo, con la aparición de fraccionamientos como la colonia del Valle (1908), Extremadura-Insurgentes, Nápoles y Narvarte (1930-1940); surgiendo la necesidad de desarrollar jardines y parques, y la creación de vías de comunicación, como la avenida de los Insurgentes, pavimentada a mediados de los años veinte,

Ladrilleras como la de Xoco, San Andrés, La Piedad y la que funcionaba en lo que hoy es el Parque Hundido, alteraron el paisaje rural de Mixcoac. A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX aún se veían por toda la zona inmensos cráteres que el tiempo y el hombre se encargarían de rellenar con vegetación silvestre o con basura. Más tarde se aparecerían plazas, parques y colonias para satisfacer las necesidades de una clase media en ascenso.

“Por las noches, allá en los años veinte, **llegaba el perfume de las flores de Tacubaya, de Mixcoac y de San Ángel hasta el centro de la capital**”, recuerda Mathilde Reyes, vecina de la colonia desde hace más de 40 años. “Había una característica que me encantaba en las calles de San Juan, Rodin, Millet, Rubens, Holbein y Fragonard; estaban cubiertas de árboles de trueno, y en este tiempo era un olor maravilloso, porque cuando se moja la florecita blanca del trueno al llover, despiden un olor muy bonito”, recuerda Hilda Castillo, otra habitante de Mixcoac.

También hay quienes todavía recuerdan, el río de Mixcoac; “el río no tenía más uso que para las señoras que iban a lavar ahí y más arriba había lugarcitos para poder nadar. Los que éramos más chamacos en ese tiempo íbamos a divertirnos”, comenta Ángel Hernández. Otra vecina nos describe como era el río, **“era un río muy limpio, no caudaloso, pero sí con agua abundante**, nos gustaba mucho quitarnos los zapatos e ir caminando por el agua helada”. (foto 4.1)

“Me iba caminando por lo que ahora es el río Mixcoac, que era hermosísimo, era limpio, tenía muchos árboles, el agua corría clara, incluso se veían tortugas en el agua”, coincide Roberto Mancilla. El río Mixcoac lo empiezan a entubar a fines de los años cincuenta.

5) Descripción escrito por Ignacio Manuel Altamirano en la segunda mitad del siglo XIX, en la que todavía se deja ver su carácter rural.

6) Pensado, Patricia y Correa, Leonor. Mixcoac. Un barrio en la memoria. Pág. 18

El paisaje urbano de Mixcoac

La imagen urbana de la zona se forma por la estructura de sus calles y avenidas. Las calles delimitan el espacio, siendo finalmente los ejes de la comunicación, en ellas podemos ver los cambios del tiempo, empedrado, pavimentación, ampliación, nuevos nombres de calles, etc. La nomenclatura de las calles de Mixcoac tienen nombres de pintores nacionales y extranjeros, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Dr. Atl, entre muchos otros a los que también se agregan las de algunas comunidades de España.

Igual en base a la memoria de los habitantes de Mixcoac, podemos hacer un recuento de sus calles y avenidas. Rubens y Carracci eran calles de piedra, Holbein y Augusto Rodin eran empedradas. La calle de empresa tenía parte pavimentada, por la iglesia de Santo Domingo todas las calles eran empedradas, entre las que estaban la calle de Goya, donde se localizaba la estación de los tranvías.

La posición de la población – entre la capital y los pueblos del sur del valle de México – hizo que Mixcoac experimentara los sucesivos medios de transporte que fueron enlazando todos esos lugares que no formaban parte de la ciudad, en camino a otras regiones,

Primero las diligencias, después en 1857, los tranvías de tracción animal, unos años más tarde llegarían los trenes de locomotoras de vapor. A principios del siglo XX aparecen los tranvías eléctricos que terminaban en la estación de Mixcoac.

En época de Ernesto Uruchurtu se comenzó la construcción del periférico, y se comenzaron a pavimentar las calles, perdiendo ese aire de “provincia” que conservaba Mixcoac.

La búsqueda de fluidez en el “río” vehicular es una de las principales causas de la afectación de la ciudad de México y en particular de Mixcoac. “Ésta se daría en diferentes sentidos, tanto en la pérdida de espacio verde como de obra monumental; así se marca una nueva delimitación, no sólo del espacio, sino también social, separando a los distintos estratos que la habitan”. (7)

La población y economía

Mixcoac era un lugar de composición social variada, donde convivían, compartiendo el espacio y las actividades públicas, lo mismo los habitantes de las casas grandes y notables, que las familias de menos recursos que habitaban las diversas vecindades, así como los integrantes de una clase media que empujaban con fuerza. El Mixcoac contemporáneo puede considerarse como una zona habitada, en general, por una clase media de distintos niveles.

La interacción social se establece en muchos planos, se da sin duda en las actividades económicas, al igual que en las áreas de la vida relacionadas con los juegos, las diversiones y en las fiestas civiles y religiosas propias de Mixcoac; en todas ellas se daba la posibilidad de establecer distintos tipos de relaciones entre los vecinos.

En sus actividades económicas puede percibirse con claridad los cambios que ha habido en la zona, ligados en un principio a los recursos que ofrecía su paisaje. Otra de las transformaciones que tuvieron que ver con el uso del suelo, fue el cambio a uso residencial preferentemente.

“Del Mixcoac de principios de siglo, cuando las ladrilleras eran elementos clave y principales formas de producción en la zona, se irá pasando a distintas actividades que reflejarán el crecimiento demográfico, el fraccionamiento y venta de las grandes propiedades, la ocupación y la construcción de casas y edificios en los terrenos baldíos”.

Fiestas y diversión

La forma como se maneja el tiempo libre es un elemento que explica la manera de ser y los intereses de una sociedad. La persistencia de un cierto tipo de diversiones en una localidad como Mixcoac, y en el transcurso de los años habla de las modas y novedades que iban surgiendo y atrayendo población en distintos momentos.

7) Pensado, Patricia y Correa, Leonor. Mixcoac. Un barrio en la memoria. Pág. 61

Encontramos una serie de espectáculos y atracciones populares, especialmente dirigidas a los niños, como eran el circo y las funciones de títeres. Se establecían carpas, los títeres de Rosete Aranda, en lo que es la calle de Donatello, Poussin y Patriotismo había unos terrenos que estaban baldíos en aquella época y ahí se ponía el circo. La carpa se ponía del lado de Goya.

El cinematógrafo llegó a Mixcoac a principios de siglo; apareció el cine Jardín, que se convirtió en centro de reunión para quienes querían disfrutar de lo que el nuevo espectáculo del siglo XX podía ofrecer. Con un costo de diez centavos la función, el cine estaba donde hoy está la plaza de Goya, cerca de Patriotismo.

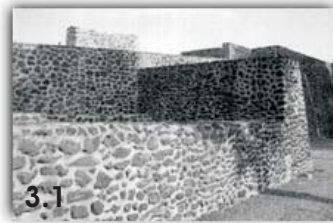
Las fiestas más importantes de Mixcoac son las de los santos patronos de los barrios, que son de carácter religioso y que tuvieron su origen en el mundo colonial. El nombre del barrio correspondía – según la tradición – al del santo o a la virgen que se veneraba en él; así está San Juan, La Candelaria, Santa María Nonoalco, San Lorenzo, entre otros. La única fiesta cívica común a todos sus habitantes es al celebración de la Independencia, que tiene lugar en la plaza Jáuregui, donde se encuentra el edificio de la municipalidad de Mixcoac.

Los habitantes de Mixcoac muestran interés por conservar sus fiestas, así como la participación de la comunidad en su organización. Dichas fiestas y tradiciones se transmiten de generación en generación con el compromiso de participar y de mantener vivos estos rituales. La gente recuerda especialmente la fiesta de San Lorenzo que se celebraba el domingo más cercano al 10 de agosto, con fuegos artificiales, toritos y castillos de luces, arcos de flores, etc., en el atrio de la iglesia.

Reflexiones

El proceso de modernización desordenada de Mixcoac, modificó su entorno y como consecuencia, la vida de sus habitantes. Los vecinos hablan de que antes se propiciaba más una vida en comunidad, de mayor comunicación entre ellos y un número mayor de actividades colectivas.

Es importante despertar la conciencia de los habitantes de la ciudad – y en particular de quienes viven en Mixcoac – sobre la importancia de valorar las huellas del pasado y la necesidad de conservarlas. El presente trabajo pretende recordarnos que la historia puede ser una fuente de inspiración que nos sensibilice ante los problemas que enfrentamos en la ciudad y nos ayude a desarrollar la creatividad y la imaginación en la búsqueda de propuestas adecuadas.

3.1

Antes de la llegada de los españoles, se encontraba el pequeño asentamiento a las orillas del Lago de Texcoco, el cual ocupaba la parte central del Valle de México; parte de éste asentamiento se puede apreciar en la zona arqueológica ubicada en la esquina que forman las calles Periférico y San Antonio. www.cnca.gob.mx

4.1

El río Mixcoac adquiría ya un aspecto urbano (1930)

5.1

Así eran muchas de las casas en Mixcoac. (1920)

6.1

Travesía de Chapultepec hasta San Ángel (1930).

7.1

El periférico en construcción, comunica a la ciudad y separa al barrio.

8.1

Derribando construcciones para hacer los ejes viales cercanos a la Plaza México a finales de los setenta

9.1

El Palacio Municipal de Mixcoac (1920)

10.1

Inauguración del Manicomio general de La Castañeda.

11.1

Feria del 12 de diciembre en San Juan (1994)

12.1

Exterior de la iglesia de San Juan, festejo del 12 de diciembre, 1994

13.1

Plaza Valentin Gómez Farias, 1994

14.1

Plaza de Santo Domingo, 1996

15.1

El Periférico y als Torres de Mixcoac, 1994

16.1

Nuevas avenidas irrumpieron por doquier, 1994

** Todas las fotos de esta página fueron tomadas del libro; Mixcoac, Un barrio en la memoria de Pensado, Patricia y Correa, Leonor.

ENTORNO DELEGACIONAL: BENITO JUÁREZ

La Delegación Benito Juárez es una de las 16 divisiones políticas y administrativas en que se divide el Distrito Federal de México. La Delegación fue creada a principios de los años 1940, pero tomó sus límites territoriales actuales el 29 de diciembre de 1970. Se encuentra en la región central de la Ciudad de México, y tiene una superficie de 26,63 km², sobre terreno prácticamente plano, a 2.232 msnm. Al norte, sus delegaciones vecinas son y Cuauhtémoc (donde se encuentra el centro histórico de la ciudad); al poniente la delegación Álvaro Obregón, al sur la delegación Coyoacán, y al oriente las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa.

La posición céntrica de la delegación Benito Juárez la convierte en cruce de caminos entre las diversas zonas de la ciudad. Por lo mismo cuenta con abundantes vías de comunicación (incluyendo tres líneas de Metro y catorce estaciones), y tiene gran actividad de negocios. Sus 355 mil habitantes (INEGI 2005) conviven diariamente con dos millones de visitantes. Esta gran población flotante se beneficia de la vialidad y el mobiliario urbano de la región, y también contribuye a la intensa actividad económica de la misma, estimada en 2005 en 3.350 millones de dólares.¹

Si bien es una delegación pequeña en superficie, es alta en densidad urbana, con el 70% de su superficie como uso habitacional. El mayor crecimiento de vivienda media se ha registrado en esta delegación, en gran parte este hecho se ha visto fomentado en los últimos 6 años con la aplicación del Bando Dos² en el Distrito Federal. La delegación se divide en cincuenta y seis colonias, muchas de ellas emanadas de antiguos barrios y pueblos de tiempos coloniales y prehispánicos. Entre ellas se encuentran: Insurgentes Mixcoac, Letrán Valle, Mixcoac, Narvarte, Nápoles, Portales, San Pedro de los Pinos, Santa Cruz Atoyac, Santa María Nativitas, Unión Postal, Colonia del Valle y Xoco.

A pesar de contar con 21 parques y jardines, entre los que se encuentran el Parque Luis G. Urbina, Parque Tlacoquemecatl, Parque San Lorenzo y el Parque Esparza Otero, entre varios otros, en un total de 53.40 ha; es sin embargo una de las delegaciones con menor porcentaje de área verde por habitante de tan sólo 1.76m², en contraste por ejemplo con Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón que cuentan con 16.50 y 10.48 m² de área verde por habitantes respectivamente.

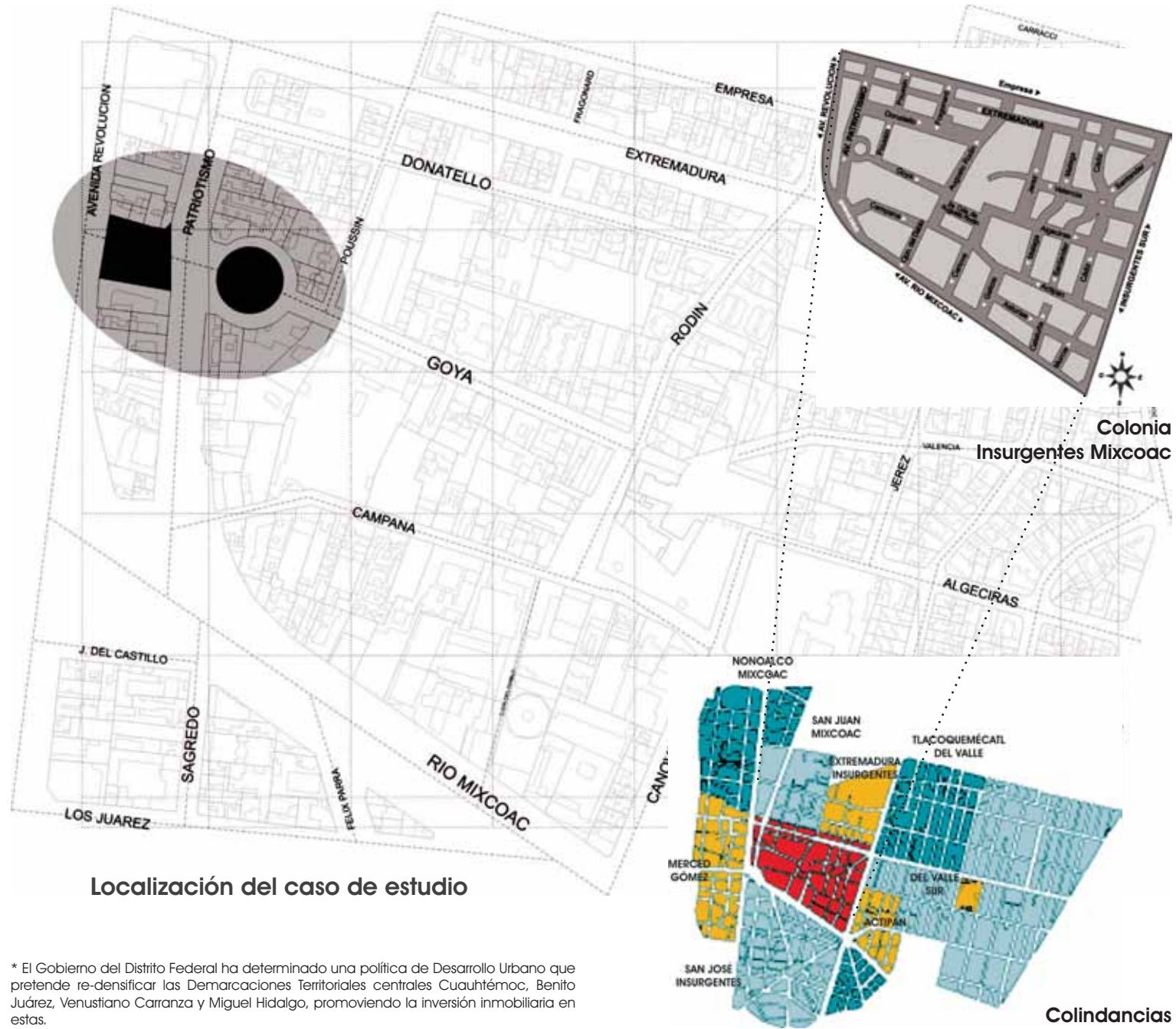
Ubicación de la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal

Imagen aérea de la Delegación Benito Juárez
www.guanet.info

¹ El Índice de Desarrollo Humano Municipal publicado por las Naciones Unidas en el 2004 lista a esta población en el primer lugar de México en ingreso per cápita (\$32.244) y desarrollo humano. Su Índice de Desarrollo Humano es comparable a países europeos como Alemania, Italia y España.

² El Bando dos es un decreto emitido a finales de 2000 que imposibilita prácticamente la construcción de conjuntos habitacionales en las delegaciones periféricas e incentiva los desarrollos habitacionales en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

* El Gobierno del Distrito Federal ha determinado una política de Desarrollo Urbano que pretende re-densificar las Demarcaciones Territoriales centrales Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, promoviendo la inversión inmobiliaria en estas.

INFORMACIÓN GENERAL

Dentro de la Delegación Benito Juárez los parques, jardines y plazas son el descanso visual no sólo de los pobladores del lugar sino de los paseantes, y se les asigna a cada uno el nombre de un personaje ilustre o de un héroe nacional, como un homenaje póstumo a su sacrificio, a sus ideales y a su heroísmo. Pero, además, esos sitios los fines de semana y días de asueto se llenan con los visitantes y los vecinos que, haciendo vida familiar, disfrutan de la tranquilidad y las diversiones populares, propias de esos días. Las plazas adquieren colorido con los caballitos y carruseles de la feria, con los globos y rehiletes, y los puestos de artesanías, dulces y garnachas que se extienden en su territorio

Ilustre vecino de la hoy Delegación Benito Juárez, fue Don Valentín Gómez Farías, destacado periodista y literato; fue el principal artífice de la primera reforma en 1833. Vivió en el Barrio de San Juan Mixcoac, en una casa construida en el siglo XVII, que todavía existe. Otro de los vecinos de fama y renombre, fue Fernández de Lizardi, quien tomó el seudónimo de El Pensador Mexicano, desarrolló una notable labor periodística, al amparo de la libertad de prensa que había concedido la Constitución de Cádiz. Crítico acremente a la sociedad, al clero y al gobierno colonial; por ello, nuevamente fue puesto en prisión; cuando se suprimió la libertad de prensa, utilizó el género novelístico para continuar con su tarea de crítico. Precisamente su novela más famosa, El Periquillo Sarmiento, fue escrita, según la tradición, en su casa de Mixcoac. Tal vez, en sus novelas costumbristas, retrató a algunos personajes de la sociedad de Mixcoac.

Para el año 2000 la Delegación contaba con una población de 360 mil 478 habitantes, que representan el 4.2 por ciento de la población del Distrito Federal, que es de 8 millones 591 mil 309 habitantes. Los hombres representan el 44 por ciento, y las mujeres el 56 por ciento. La tasa de crecimiento se sitúa, entre 1995 y el 2000 en -0.28. El 69 por ciento de la población residente tiene su lugar de origen en otros estados: Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

La densidad de la población es de 13 mil 537 habitantes por km². Existe una población flotante de un millón 500 mil habitantes.

La distribución de la población según grupo de edades es de: adulto mayor (de 65 años a más): 11 por ciento; adulto (de 25 a 64 años): 55 por ciento; juventud (de 15 a 24 años): 16 por ciento; niñez (de 5 a 14 años): 12 por ciento; y la infancia (de 0 a 4 años): 6 por ciento.

En el presente, la Delegación Benito Juárez está habitada en su mayoría por estratos medios y medios altos. El 32.38 por ciento de los habitantes son profesionistas y técnicos; el 18.93 trabajadores administrativos; el 14.34 trabajadores de servicios; el 13.50 comerciantes ambulantes; el 12.07 funcionarios y directivos; el 6.98 trabajadores en la industria; el 1.72 en trabajo no especificado y el 0.08 por ciento son trabajadores agropecuarios. Sus percepciones varían de acuerdo con sus funciones; ganan hasta 1 salario mínimo, el 16 por ciento; de 1.1 a

2 salarios mínimos, el 25 por ciento; de 2.1 a 3 salarios mínimos, el 14 por ciento; más de 3 salarios mínimos, el 41 por ciento; no especificado, el 4 por ciento. "32"

El mayor crecimiento demográfico se registró entre 1950 y 1960, y a partir de 1970 continuó aumentando pero no de la misma manera, sino a un ritmo más lento, ocupando en los dos primeros decenios mencionados, el cuarto y quinto lugar en el índice de crecimiento de la ciudad por delegaciones.

ANÁLISIS DE LA ZONA

La colonia **Insurgentes Mixcoac** es una "isla" dentro de una densificada zona; rodeada por vitales arterias vehiculares de la ciudad, como los son Avenida Insurgentes Sur, Av. Patriotismo, el Circuito Interior Río Mixcoac y Extremadura (Eje 7 Sur), vías de importante y constante afluencia vehicular. A unas cuadras se localiza el periférico.

Con el trazo de la avenidas, una manzana quedó atrapada entre Patriotismo y Revolución, que sin embargo es la forma en la colonia se comunica con la ciudad, especialmente con el mercado municipal. La ubicación del Parque Jardín Goya, funciona como una puerta de la colonia hacia el exterior.

Fuera de lo que comprende el anillo periférico, es una zona principalmente habitacional de nivel medio. Hacia el otro lado el nivel de las viviendas va subiendo conforme se va uno adentrando. Contrastando con la traza regular moderna de colonias más recientes, en la foto se aprecia como hacia el interior, aún se conserva la traza irregular del antiguo poblado, con calles angostas que apenas permiten el paso de los automóviles. Tal vez por ello cuando se camina por sus calles, parece que unos se transporta a otro lugar fuera de la vorágine de la gran ciudad.

Se puede ver de manera clara con las grandes avenidas fueron impuestas con el afán de "modernizar" e integrar a la gran ciudad a las pequeñas poblaciones.

Abbagnano, Nicola
Diccionario de filosofía
1974

Isaac, Joseph
El transeúnte y el espacio urbano
Sobre la dispersión y espacio público
Gedisa Editorial
París, 1988

Verón, Eliseo
Construir el acontecimiento
Gedisa Editorial
Argentina, 1983

Conrads, Ulrich
La arquitectura, escenario para la vida
Curso acelerado para ciudadanos
Blume ediciones
Alemania, 1977

De las Rivas Sanz, Juan Luís
El espacio como lugar
Sobre la naturaleza de la forma urbana
Secretaría de publicaciones
Universidad de Valladolid, 1992

Moughtin, Cliff
Urban Design - Street and square
2001

Lynch, Kevin
La imagen de la ciudad
Gustavo Gilli
Barcelona, 1998

Blanco, Anthinea - Dillingham, Reed
Tratado docto y curioso de nuestras mexicanísimas plazas
Cus publicaciones
México, 1996

Jacobs, Jane
Muerte y vida de las grandes ciudades
Ediciones Península
Madrid, 1967

Sennett, Richard
Vida urbana e identidad personal. Los usos del orden
Editorial Península
1975

Perez, Herón Martínez (editor)
México en la fiesta
Colegio de Michoacán
México, 1998

González Esparza, Víctor Manuel
Arte e identidad en México
Universidad Autónoma de Aguascalientes
1999

Pieper, Josef
Una teoría de la fiesta
Madrid, 1974

Zarauz López, Héctor
México: Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos
Conaculta - Culturas populares

El carnaval en México
Consejo Nacional para la cultura y las artes
2002

Bachelard, Gastón
La poética del espacio
Fondo de cultura económica
1965

Tovar y de Teresa, Guillermo
Repertorio de artistas en México: artes plásticas y decorativas
Fundación cultural Bancomer
México, 1997

Fernández Arenas, José
Arte efímero y espacio estético
Anthropos - Editorial del hombre

Cruz de Amenabar, Isabel
La Fiesta: Metamorfosis de lo cotidiano
Ediciones Universidad Católica de Chile

González Obregón, Luís
Las calles de México: Leyendas y sucesos, vidas y costumbres de otros tiempos
Editorial Porrúa
México, 1988

Lombardo Ruiz, Sonia
El impacto de las Reformas Borbónicas en la estructura de las ciudades
Consejo del Centro Histórico
México, 2000

Canter, David
Psicología del lugar
Editorial Concepto
1977

Cassirer, Ernst
Esencia y afecto del concepto del símbolo
Fondo de cultura económica
México, 1975

Jones, Harvey
Plazas
Atrium Internacional de México
España, 2001

Del Valle Arizpe, Artemio
Historia de la Ciudad de México según los relatos de sus cronistas
Editorial Diana
México, 1977

Paz, Octavio
Los privilegios de la vista
Fondo de cultura económica
México, 1990

Garretón, Manuel Antonio (coord.)
El espacio cultural latinoamericano. Bases para una política cultural de integración
Fondo de cultura económica
Chile, 2003

Díaz de Cossio, Roger
Hacia una política cultural
Editorial Limusa
México, 1998

Gehl, Jahn
La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios
Editorial Reverté
Barcelona, 2006

Galofaro, Luca
Artsapes. El arte como una aproximación al paisaje contemporáneo
Editorial Gustavo Gilli
Barcelona, 2003

Careri, Francesco
Walkscapes. El andar como práctica estética
Editorial Gustavo Gilli
Barcelona, 2002

Pensado, Patricia - Correa, Leonor
Mixcoac. Un barrio en la memoria
Instituto Mora
México, 1996

Heidegger, Martín
El Ser y el tiempo
Editorial Universitaria
Santiago de Chile, 2002

Galí-Izard, Teresa
Los mismo paisajes e interpretaciones
Editorial Gustavo Gilli
Barcelona, 2002

Haga, Hideo
La fiesta: All the world loves a festival
Genko-Sha
Japón, 1989

Lipovetsky, Gilles
El imperio de lo efímero
La moda y su destino en las sociedades modernos
Editorial Anagrama
España, 2005

Baudrillard, Jean
La transparencia del mal
Editorial Anagrama
Barcelona, 1990

Baudrillard, Jean
El otro por sí mismo
Editorial Anagrama
Barcelona, 1998

Debord, Guy
La sociedad del espectáculo
Editorial Pre-textos
España, 1999

Schopenhauer, Arthur
El mundo como voluntad y representación
Fondo de Cultura Económica
España, 2005
Primera edición 1819

Berman, Marshall
Todo lo sólido se desvanece en el aire: La experiencia de la modernidad
Siglo XXI Editores
México, 1989

Nietzsche, Federic
Así hablaba Zaratrustra
Editores Mexicanos Unidos
México, 1992

Kant, Emmanuel
Primera introducción a la Crítica del Juicio
Editorial Visor
Madrid, 1987

Gadamer, Hans George
La actualidad de los Bello. El arte como juego, símbolo y fiesta
Editorial Paidós
Universidad Autónoma de Barcelona, 1991

Hemerografía

Revista Aguatía
No.9 Diciembre 2003
Los susurros de Dios
Tatis Guerra, Gustavo

Bifurcaciones online
No.3 Invierno 2005
Operaciones instantáneas
Pezo, Mauricio
www.bifurcaciones.cl

Fundación Colombiana del tiempo libre y recreación
Del espacio público al espacio lúdico
El papel de la recreación en la construcción de lugares
Rico, Carlos Alberto
www.funlibre.org

Athenea digital
Revista de pensamiento e investigación social
Universidad Autónoma de Barcelona
Otoño 006 - 2004
La Obertura del tiempo social
Navalles Gómez, Jahir

Euskonews & media
Martínez Montoya, Josetxu
La fiesta, rito de celebración de las identidades

Revista Alcione
Question de No.37
Editions Rez, París
De Miller, Roland
El espíritu del paisaje

HIERNAUX, Daniel, 2005,
"Paisajes fugaces y geografías efímeras en la metrópolis contemporánea",
III Seminario Internacional sobre el Paisaje: Observatorio del Paisaje

ANÁLISIS DE LA ZONA

Como consecuencia del cruce de tantas avenidas de alta velocidad, se generan varios puntos problemáticos, localizados justo en los límites de la colonial - viales y peatonales - originados, además de por el cruce de vías de comunicación, por la ubicación de zonas comerciales y educativas.

Claramente el punto más conflictivo es la intersección de las avenidas Patriotismo y Revolución en una sola, con el cruce de avenida Río Mixcoac, donde además hay varios locales comerciales.

De gran influencia en el caso de estudio es su cercanía con diversos centros educativos, como la Universidad Panamericana, los colegios Simón Bolívar y Williams y la escuela primaria pública ___ donde por cierto estudio Octavio Paz.

El mercado municipal de Mixcoac, también determina en gran medida los flujos vehiculares, pero sobretodo peatonales de los habitantes de las colonias cercanas.

Enclavada en el centro de la colonia, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán³, tiene en su antiguo patio atrial una de las plazas más importantes de los colonia, por sus dimensiones y abundantes zonas arboladas.

³ La fiesta principal de la Parroquia se celebra el día 8 de agosto de cada año en honor de Santo Domingo de Guzmán, patrono de esta Comunidad Parroquial

FLUJOS

Los principales flujos vehiculares son Revolución y Patriotismo, con un aforo de automóviles abundante y constante.

A partir del cruce de estas dos avenidas con el circuito interior Río Mixcoac, el tráfico se vuelve denso en las "horas pico" - hacia el norte por las mañanas y hacia el sur por las tardes - los automovilistas van a vuelta prácticamente hasta (y desde) San Antonio y en ocasiones hasta el Viaducto.

El flujo vehicular también se ve afectado en Río Mixcoac debido a este semáforo y hasta el cruce con Insurgentes.

El Parque Jardín Goya está rodeado por una calle de un solo sentido, sobre la que hay autos estacionados en ambos lados, sobre todo entre semana.

En cuanto a los flujos peatonales, estos son fuertemente regidos por el mercado municipal y sobretodo por el paradero de autobuses y la estación Mixcoac de la línea naranja de sistema colectivo Metro.

Peatonalmente la comunicación entre Revolución y Patriotismo se da curiosamente a través de una antigua calle vehicular, donde se generó una plaza diseñada en los años ochenta por el arquitecto Alberto Kalach; por ello tomo la decisión de incorporarla a este caso de estudio, ya que forma tiene una relación directa con el Parque Jardín Goya.

En este mismo punto existe un puente peatonal sobre la avenida Revolución, el paso peatonal en la avenida Patriotismo se da por medio de un semáforo.

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO

Vista de avenida Revolución desde el puente peatonal, la masa verde de la plaza sobresale entre el asfalto

Con ocho carriles, Revolución es una de las avenidas con mayor afluencia vehicular hacia el sur de la ciudad.

Importante zona comercial de Mixcoac, puestos semi-temporales y locales establecidos, atraen miles de personas cada día que acuden hacer sus compras, o de paso hacia algún sistema de transporte colectivo.

De los pocos puentes peatonales que hay en la zona, de gran longitud, este puente comunica ambos lados de Revolución y lleva directamente hacia la plaza pública

Vista desde las escaleras de el puente peatonal, los troncos de las palmeras sobresalen de entre el pavimento semi-duro

Pasillo que comunica directamente hacia avenida Patriotismo; del lado derecho se ve la escuela primaria pública donde estudio Octavia Paz, según una placa que hay en la misma.

Vista hacia el puente peatonal, a través de la plaza

Cambio de materiales, de adoquín a asfalto, marcan la diferencia entre la modernidad y la tradición.

Vista de la calle de Goya desde el Parque, se aprecia la calma que hay en las calles interiores de la colonia Insurgentes Mixcoac.

Escuela secundaria pública sobre la calle de Goya; con turno matutino y vespertino, sus alumnos son de los principales usuarios del Parque Jardín Goya.

Vista de la masa verde desde el lado Este de avenida Patriotismo, en medio del paramento urbano. Se puede considerar como un hueco arquitectónico; la plaza se ganó a la ciudad al cerrar esa calle.

P.

El mismo adoquín está colocado en la calle vehicular y en las banquetas, solo se diferencia por un ligero cambio de nivel y unos guardacantones que protegen al peatón.

O.

La plaza está rodeada por algunos edificios habitacionales de hasta 4 niveles, algunos pequeños locales comerciales y oficinas. Alrededor se estacionan vehículos entre semana, dificultando el acceso peatonal.

N.

Vista desde la calle de Goya hacia el Parque Jardín Goya, desde donde se puede apreciar en la esquina una típica casona de Mixcoac. En la foto inferior podemos ver otro ejemplo de vivienda unifamiliar del siglo pasado.

M.

I.

J.

K.

L.

Plaza Moderna

Como punto de entrada y salida del tranvía, esta plaza circular era centro importante de diversas actividades comerciales y sociales, siendo una de las primeras calles pavimentadas de la zona.

El tranvía es sustituido por el sistema colectivo de transporte metro y por camiones y microbuses, eliminando esta función a la plaza. Aunque cercana a avenida Patriotismo, ha quedado aislada de los principales medios de transporte público.

A esto hay que añadirle el tradicional diseño de las plazas modernas impulsado durante el gobierno de Porfirio Díaz, con influencia del estilo francés de la época, tiene un diseño geométrico que delimita claramente las zonas pavimentadas y las zonas vegetales, su mobiliario fijo marca las funciones de la plaza, que han sido reducidas a actividades sociales de paseo y contemplativas.

■ mobiliario fijo

Indican al visitante como y donde sentarse, marcando una pauta de como debe comportarse en el espacio público y restringiendo en cierta manera las actividades que pueden realizarse.

■ control de la naturaleza

Las áreas verdes están delimitadas y no tienen acceso a los visitantes, su función es puramente ornamental. Algunos de los árboles y setos tiene formas artificiales - circulares y rectangulares - controladas por el ser humano. Se puede ver el control total del hombre sobre el contexto natural y artificial.

■ hito compositivo

La mayoría de las plazas diseñadas durante el inicio del siglo pasado en México, tiene un hito - político, religioso, etc - como referente compositivo. Aunque la plaza es conocida como el jardín Goya debido a su ubicación, como centro de composición tiene un busto de Álvaro Obregón.

■ diseño geometrizado

Como se estilaba durante el gobierno de Porfirio Díaz, esta plaza tiene un marcado estilo afrancesado, que incluía el ajardinamiento de las plazas públicas con un diseño geométrico que indica claramente por donde caminar (pavimento) y por donde no (suelo vegetal).

Ya no se adaptan al

control de la naturaleza ■

Aunque sin las formas artificiales de la plaza moderna, sigue habiendo una clara separación de la zonas vegetales, que sirven como "cochón" acústico y visual de las dos avenidas rápidas que delimitan la plaza. Las palmeras es una especie impuesta a un ambiente ajeno a su entorno natural.

pavimento semi-duro ■

El pavimento de la plaza es una mezcla de materiales sólidos y vegetales. Aunque diera la impresión de que el césped crece libremente entre las piedras, este sigue siendo controlado, ya que se corta con cierta frecuencia para conservarse ese aspecto

diseño reticular ■

El diseño de la plaza se realiza en base a una reticula, que marca la ubicación de los elementos vegetales. Con una geometría más sencilla y menos recargada que la plaza moderna, carece de un hito compositivo político o religioso como tal. Está delimitado por dos pasos peatonales y dos avenidas rápidas.

circulación más libre ■

No existen andadores que indiquen por donde caminar, es posible utilizar todo el espacio de la plaza. Sin embargo hay mobiliario fijo a los extremos que sigue marcando en cierta manera las actividades y funciones de la plaza.

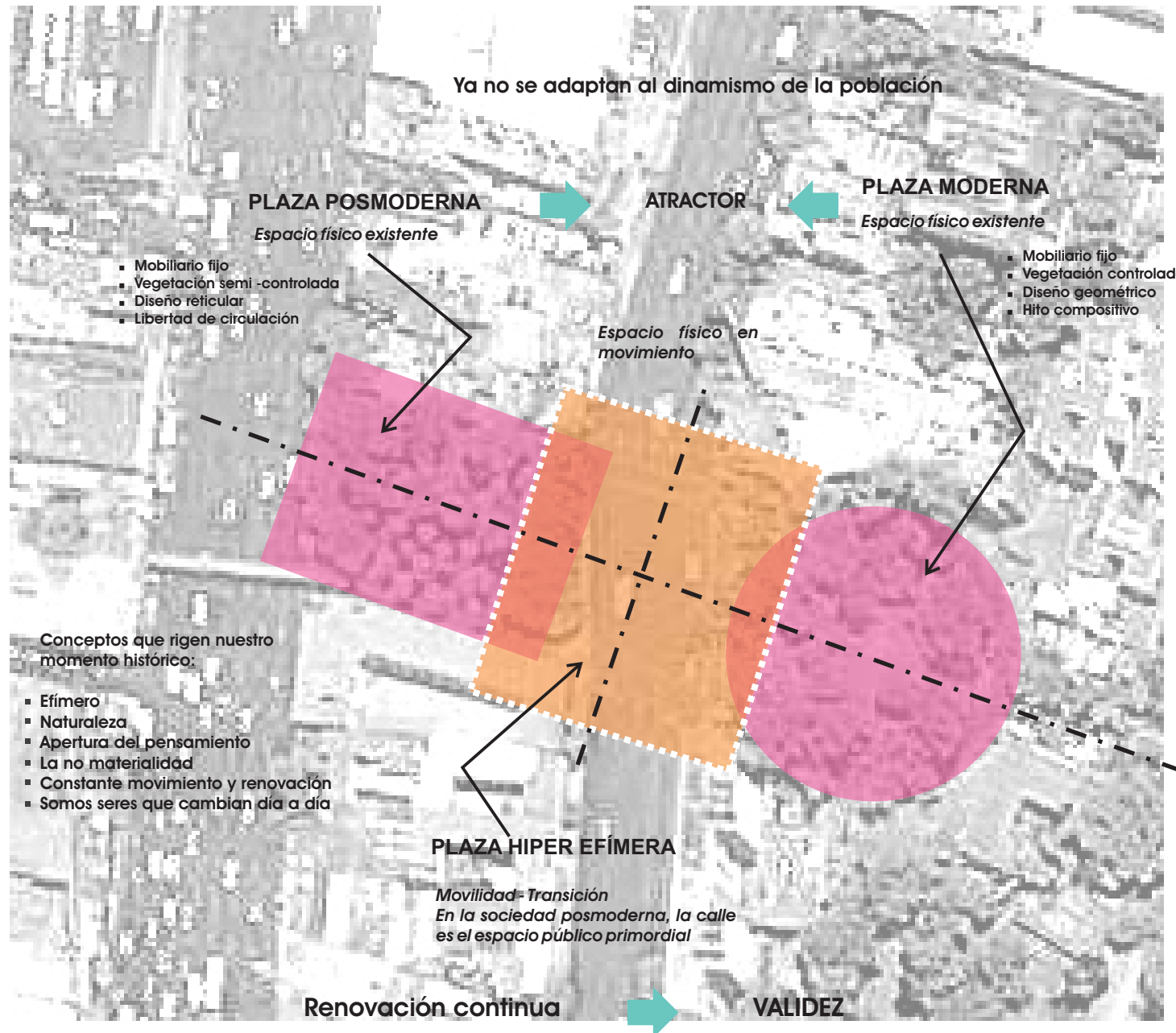
Plaza Posmoderna

Como ya se mencionó anteriormente, esta plaza se crea para cerrar una calle vehicular y unir dos manzanas, al mismo tiempo que sirve como vestíbulo de acceso de la escuela primaria, protegiendo a los alumnos de los autos que transitan por avenida Revolución. Apareciendo en la cara opuesta pequeños locales comerciales.

Realizada a mediados de los ochenta por Alberto Kalach, con Jorge García de Buen al frente del gobierno del Distrito Federal; la plaza se mantiene limpia y cuidada, queda atrapada entre dos avenidas rápidas, como un oasis en la gran ciudad. Sin embargo es esta misma condición la que la aísla y no permite que se desarrollen otro tipo de actividades.

Aunque de manera más sutil y discreta, sigue habiendo un intento por controlar tanto el contexto natural, como las actividades sociales de los usuarios

dinamismo de la población

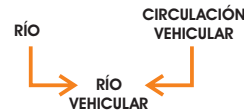

NO LUGAR - un espacio dentro de otro

Devolver a la zona el río de manera virtual

En la memoria de los habitantes de Mixcoac aún queda remembranzas del río que cruzaba la población; del que hoy en día queda solo el nombre, avenida Río Mixcoac. Si bien no se trata de la localización original del caudal, se propone proyectar la imagen de agua sobre el "arroyo" vehicular de Patriotismo.

Escenarios - dinamismo

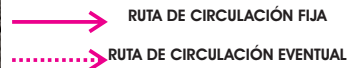
Con tantas diversiones y distracciones, en la actualidad la gente ya no acude a las plazas públicas para entretenerse. Se necesita un elemento "atractor" que los invite a visitarlos, hace falta dinamismo, así como montajes sobre el escenario arquitectónico que es la gran ciudad.

LUZ
IMAGENES
CINE

Flujos - movilidad

Con tantas diversiones y distracciones, en la actualidad la gente ya no acude a las plazas públicas para entretenerse. Se necesita un elemento "atractor" que los invite a visitarlos, hace falta dinamismo, así como montajes sobre el escenario arquitectónico que es la gran ciudad.

Sensaciones - aromas

Mixcoac era lugar de huertos y por lo tanto de aromas, los cuales llegaban hasta otras poblaciones cercanas como San Ángel y Coyoacán. Además del aroma de las flores, los habitantes recuerdan los olores de sus árboles como el Trueno y el Fresno.

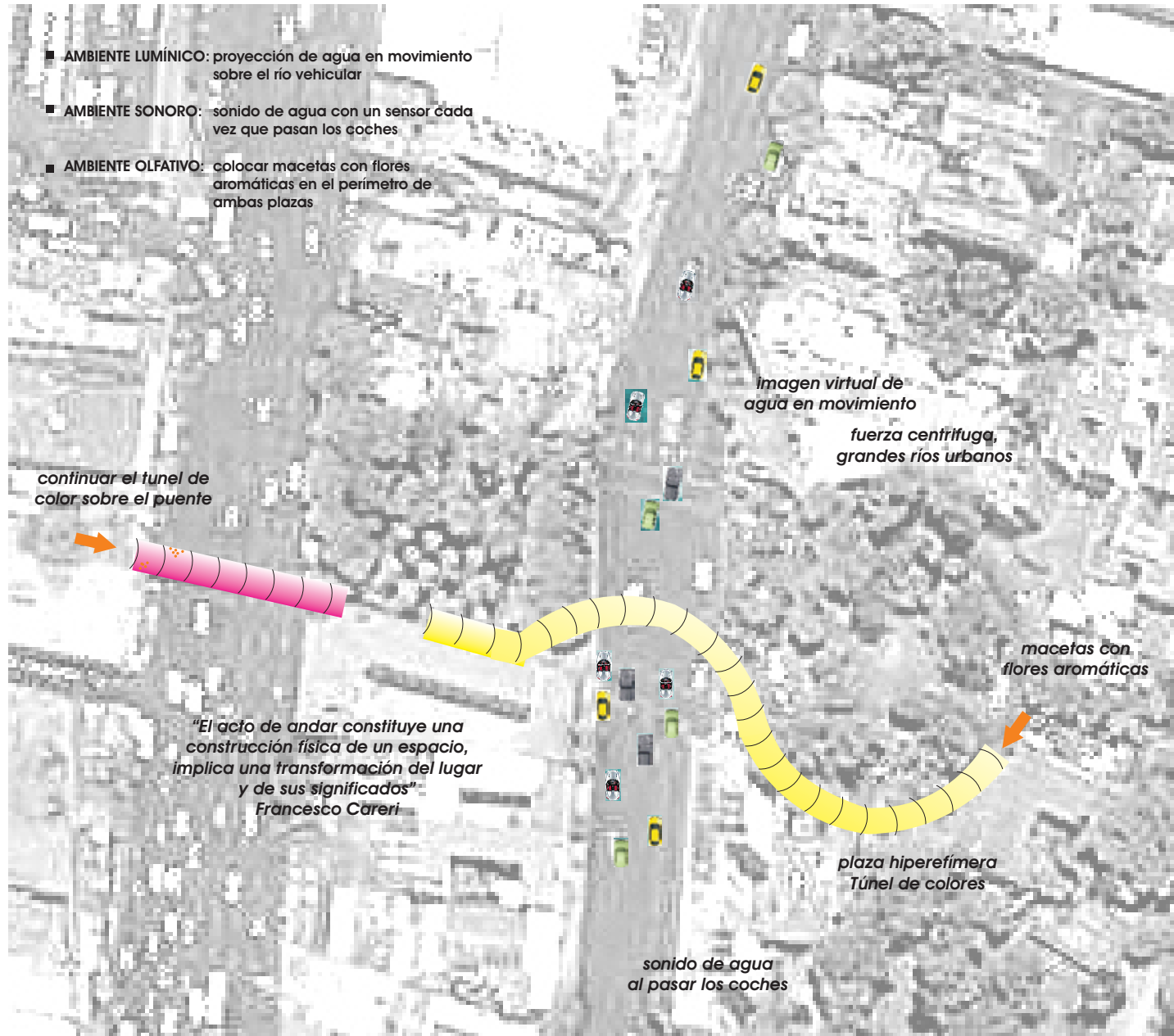

Plaza Hiper-efímera

Con el objetivo de unir las dos plazas y comunicarlas entre ellas, se genera una tercer plaza - virtual - sobre la avenida Patriotismo, aunque suene contradictorio, precisamente sobre territorio vehicular.

Es la intersección del flujo vehicular con el principal flujo peatonal el que llama mi atención, con un semáforo que regula la circulación de cada uno de ellos, el ambiente continua siendo hostil para el peatón cuando cruza una avenida tan ancha.

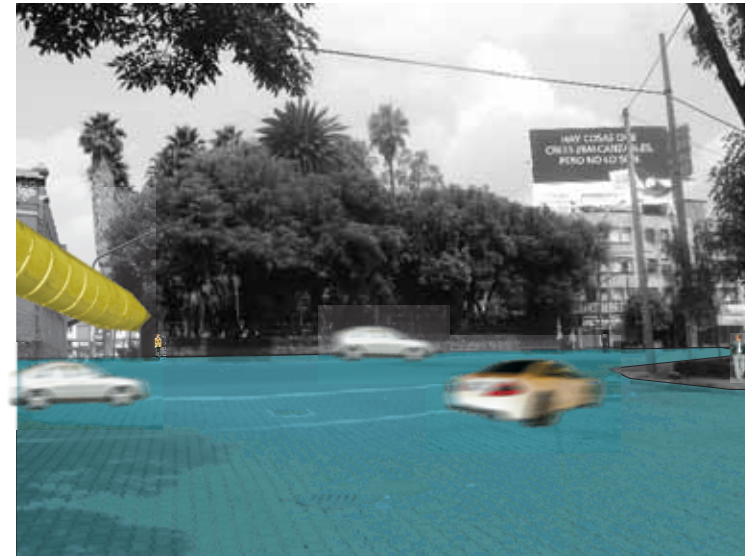
Los ciudadanos tienen prisa, a pie o en coche, siempre están en movimiento, la espera en un semáforo puede ser eterna. El acto de caminar constituye una construcción física de un espacio, implica una transformación del lugar y de sus significados. En una ciudad lúdica y espontánea, jugar significa saltarse deliberadamente las reglas e inventar unas reglas propias.

un espacio efímero, dentro de un espacio urbano permanente

Imagen del puente peatonal cubierto con una espiral temporal, la cual resalta el puente permanente existente.

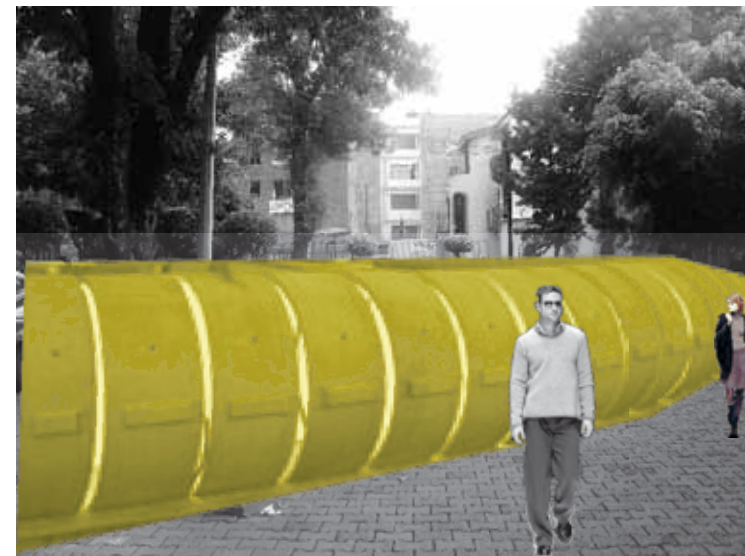

Avenida Patriotismo convertido virtualmente en un río, por donde circulan los vehículos; el peatón tiene la opción de cruzar el puente efímero, en lugar de esperar el semáforo

acontecimiento efímero artístico urbano

Vista interior del puente, quedando aislado de su entorno urbano. La única actividad que se puede llevar a cabo es circular, caminar...el transeúnte no se detiene, no hay nada que ver, solo la sensación de saber que hay al final del camino.

Aspecto de como se vería el exterior del tubo monumental frente al Parque Jardín Goya. Por la noche es como una gran linterna...¿cómo reaccionaran las paseantes?...¿tomarán el túnel o preferirán ir por su camino convencional?

propuesta puente efímero sobre avenida Patriotismo

Puente entre la tradición y la modernidad

círculo, continuidad constante en el tiempo, sin principio, ni fin