

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.
POSGRADO EN ARTES VISUALES.

“BUSCANDO EN EL VIAJE, COMO SER UN
CARTÓGRAFO EMOTIVO”

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN ARTES
VISUALES.

PRESENTA
MÓNICA ITZEL REYES PINTOR

DIRECTORA. DE TESIS.
DRA. ELIA ESPINOSA LÓPEZ.

MÉXICO. DF. MARZO DEL 2012.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

AGRADECIMIENTOS.

**A TODAS AQUELLAS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE APOYARON EL
DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE ESTA TESIS DE MAESTRÍA.**

FEBRERO DEL 2012

ÍNDICE GENERAL

BUSCANDO EN EL VIAJE. CÓMO SER UN CARTÓGRAFO EMOTIVO.

Proposiciones artísticas desde una muestra cotidiana en la ciudad.

Introducción 4

CAPÍTULO 1.

EL VIAJE PROLONGADO EN LA BÚSQUEDA DE LO SENSIBLE.

I. ¿Qué es el cartógrafo emotivo?	9
II. Buscando a partir de lo cotidiano.	10
II. I. El viaje.	11
II. I. I.-¿Por qué hablar sobre la búsqueda de un viaje en particular?	12
II. I. II.-¿Qué es el viaje prolongado?	
II. I. III.-¿Por qué se origina este viaje?	14
II. II. Viaje prolongado con otros componentes:	
II. II. I.-Actor urbano	15
II. II. II.-Sensibilidad	18
II. II. III.-Creatividad	20
III. Preludio al cartógrafo emotivo relacionado con el viaje.	22
VI. El cartógrafo emotivo relacionado con el viaje...	24

CAPÍTULO 2.

SITUANDO AL CARTÓGRAFO EMOTIVO

I. Partiendo de los contras urbanos.	27
II. La indagación se emprende en la ciudad.	31
III. La forma en el espíritu del cartógrafo emotivo.	36
III. Los sentidos en el cartógrafo emotivo; mirar, oír, oler y tocar.	39
IV. Cartografiando emotivamente.	46

CAPÍTULO 3.

EL CARTÓGRAFO EMOTIVO, DOCUMENTO VIVO.

I. La acción de hacer una cartografía emotiva.	49
II. La Internacional Situacionista, referencia significativa.	52
III. Viaje interrumpido, parte de una deriva.	58
IV. El video como herramienta para la Cartografía Emotiva.	62

CAPÍTULO 4.

CARTOGRAFÍA EN LA PRÁCTICA PLÁSTICA.

I. UNA CARTOGRAFÍA PLÁSTICA EMOTIVA DE ANIMACIÓN	76
II. De la imagen fija al dibujo animado, cartografía emotiva	85
Conclusión	95
Glosario	98
Índice de imágenes.	102
Bibliografía general	105

INTRODUCCIÓN

Estamos inmersos en una vida rápida y agitada, en la cual tenemos múltiples ocupaciones que suelen dejarnos al final del día un vacío, tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Es ahí donde el arte puede llenar al individuo en el aspecto de lo humano, ya que toda persona pequeña o grande en edad necesita desarrollar conscientemente su sensibilidad. Ésta nos ayuda a apreciar las cosas de carácter esencial, entre éstas, el poder crear nuestras propias vidas.

Después de las neovanguardias, el arte ha sufrido una transformación, donde las múltiples posibilidades visuales y plásticas provocan la reflexión para dar las herramientas a otros artistas diversos.

El trabajo artístico cumple un papel en el individuo y en la sociedad. Es un vehículo del mejoramiento como parte recreadora del espíritu y la sensibilidad humana, ya que ayuda a la construcción de diversas capacidades, como es entender las problemáticas de la actualidad y las posibilidades que hay en su entorno.

El artista tiene que seguir investigando estrategias, ya que las acepciones del propio arte se modifican cada día por ser resultado de la realidad que se construye desde factores económicos, políticos y sociales etc. Su trabajo está constantemente en proceso y reflexión, realizar una obra de arte adquiere un poder de conocimiento y mutación inimaginable, que a veces no es percibido por el propio autor. La obra de arte puede provocar una condición de transformar las propias vidas y los entornos.

¿ Qué se puede entender con respecto a que el arte puede propiciar un tipo de transformación humana? Si consideramos al arte como un principio humano, generador de imágenes que comunican a las personas, la sociedad y las civilizaciones. Es el vehículo para expresar un sentir o para denunciar todo tipo de

situaciones, acontecimientos o circunstancias, etc.. Esto tiene una responsabilidad tanto en la persona que lo expresa (artista) como en la que recibe ese cúmulo de información comunicativa, ya sea en lo individual y en lo social (dícese espectador, consumidor, apreciador, etc.). Como, por ejemplo, las palabras pronunciadas por Kofi Annan, el Secretario General de la ONU, cuando se llevó a cabo la IV Bienal Internacional de arte realizada en 2003:

“Los artistas tienen una labor especial en la lucha por la paz. Los artistas no sólo hablan a la gente sino que hablan por la gente. El arte es un arma contra la ignorancia, el odio y representa la conciencia humana. El arte abre nuevas puertas al aprendizaje, al entendimiento, a la libertad y a la paz entre las personas y naciones”

Este ejemplo de un personaje político-social, expresa la necesidad de que los artistas tengan un papel reflexivo y consciente de lo que significa hacer arte en estos tiempos, su labor no es algo casual, sino una constante indagación dirigiéndonos al proceso: arte, artista e investigación.

Uno de los fines de la investigación en las artes visuales, en especial en la rama del arte urbano, es recapacitar sobre las distintas ideas y procesos, resultados de la información obtenida, es estructurar el concepto *arte y espacio urbano*. Con sus propios elementos base, se ubica en el tema de la ciudad.

Esta tesis se desarrollo como proyecto donde el tema ciudad, se centró en estrategias y elementos de reflexión sobre un acto ciudadano, que es la búsqueda del viaje prolongado y de como se desarrolla de manera sensible a través de una oración conceptual el(la) cartógrafo(a) emotivo(a).

Hay que explicar cómo se fue conformado este concepto que aquí se presenta ya depurado y establecido durante el tronco del texto. En el primer capítulo se estudiaron los aspectos de relacionar el viaje prolongado en la ciudad de México con factores de lo sensible y lo creativo.

En el segundo capítulo se establece que, encontrando un hilo conductor con la vida cotidiana, tanto el elemento de la urbe junto con las estrategias contra el desaliento, hay una posibilidad para hablar de hacer arte con su propia gama visual, donde la representación de la vida de quién cohabita la ciudad de México, es un elemento de suma importancia.

El tercer capítulo se tendrá la respuesta inspiradora en el movimiento Situacionista de esta manera, se pensó en el habitante de la ciudad como medio, participe y testigo de lo que significa vivir cotidianamente un viaje prolongado

El cuarto capítulo presenta el proceso de investigación y de proposición artística visual, de modo tal que se abrió hacia dos puntos fundamentales que encauzaron las dudas y las problemáticas acerca de qué significa realizar un viaje dentro de la ciudad de México:

1.-Antecedentes sobre la estructura urbana de la ciudad de México que se derivó en el actual panorama catártico donde no hay un control fidedigno y beneficioso para la propia población en su *hábitat* y su andar en la ciudad.

2.-Problemas sociales y políticos que están reflejados en el habitante que vive el viaje prolongado.

De esto podemos decir que la investigación con el título “Buscando en el viaje (por la ciudad)” tiene un efecto en pensar de cómo las horas de transportación generan la pérdida del tiempo libre, la falta de integración familiar, entre otras repercusiones en la sociedad y en el habitante ciudadano.

El estudio y el análisis se enfocó hacia la sensibilidad y el entendimiento de la creatividad en las artes visuales. Ya que éstas dan un aporte al reflejar y evidenciar el efecto de exponer problemáticas sociales.

El propósito de esta tesis es presentar una concluyente vista al *cartógrafo emotivo*.

El primer capítulo se desarrollan conocimientos, donde se plantea el significado del viaje prolongado articulado con los temas de: la creatividad, la sensibilidad, el

actor ciudadano etc. Para así llegar al concepto cartógrafo emotivo, que tiene un origen de identidad anterior a la vida actual de la ciudad de México, desde los tiempos de la conquista, donde el extraño mira con asombro descriptivo una ciudad llena de colores y formas que se armonizan con la naturaleza. Posteriormente en la colonia, se ubica por sus espacios simbólicos y emblemáticos que se relacionan con lo religioso culturalmente. Es en el siglo XIX donde hace su aparición en la definición del *flâneur*, que lleva directamente al concepto *cartógrafo emotivo*, tomado como expresión sobre lo que significa vivir en la ciudad de México.

El segundo capítulo expresa que todo acto, social y humano puede ser canalizado y trabajado, partiendo de su propio carácter de problemática como objeto de estudio con el uso de los sentidos en el espacio transitorio del viaje ciudadano.

La búsqueda de la idea y planteamiento de cómo introducir la problemática social del viaje extenso de la clase trabajadora y alienada, de la premisa sensible, de qué es el *cartógrafo emotivo*. Es mencionar a un sector de la población de zonas periféricas, grupos sociales que utilizan transportes de mala calidad, modo de vida desprotegido causado por la mala planeación de la ciudad, que lleva como consecuencia a los cinturones de miseria, esto ha obligado a muchos ciudadanos a dirigirse a vivir a lugares cada vez más apartados de la ciudad de México.

El desarrollo de la investigación es repensar la estructura y forma de lo que significa la pregunta *¿cómo hacer que el viaje prolongado sea un tema que ya trabajado con la sensibilidad y la creatividad, se convierta en expresión artística, y en especial en el terreno de las artes plásticas y visuales como herramientas de solución emocional de los problemas en relación con el viaje?*

El tema del *viaje prolongado* es complejo. Sin embargo, trabajarlo en el arte es desafiante, ya que implica el planteamiento de problemáticas constantes y de compleja solución.

El capítulo tres enuncia al recorrido cotidiano con su carga de molesto y estresante, como la exploración visual, es el video la extensión corporal, incitando

a cuestionar la realidad y la vida cotidiana a través del tema del viaje prolongado, labor inconclusa, ya que la pregunta y respuesta, cada vez que salía a la calle e interactuaba en el viaje, reanimaba el sentido de transitar en la urbe.

Durante su desarrollo se remarcar como fuente de inspiración directa el concepto de *deriva* y de *psicogeografía* obtenidos de *la Internacional Situacionista*, descrita como un antecedente introductorio para hablar de la propuesta de video, ya re-trabajada en un movimiento de mujeres que habla de la vida urbana y su desarrollo en la fragilidad de ser un actor cotidiano dado por las circunstancias, evidencia de la contingencia de la vida moderna alienada. Es la labor de *Precarias*, conjunto de mujeres que se dieron a la tarea de trabajar a través del video, el discurso *deriva* como agente que ubica situaciones de las subjetividades de determinadas mujeres viajeras y trabajadoras de diversa índole y nacionalidad.

También se describe el accidente, otra salida del concepto *deriva* como límite de lo que es el viaje en la sensibilidad de la búsqueda de ser un cartógrafo emotivo, descripción de la propuesta de video.

El capítulo cuarto es el desarrollo visual y plástico de la propuesta plástica de la tesis; con el uso del dibujo, la pintura, la exploración reflexiva a través de mirar, y depurar imágenes reales y virtuales para generar la propuesta, una animación experimental. Como medio generador de imágenes. En el plano de las artes plásticas y visuales, éstas se enfocaron a reflejar procesos de carácter personal en el objeto artístico, al hacer por medio de la imagen la explicación que configura al viaje prolongado en la ciudad, en un cartógrafo emotivo.

¿Cómo ser un cartógrafo emotivo? es una constante búsqueda y presentación, un sentir, de nuestra propia vida cotidiana en la muy extendida ciudad de México. El texto aspira a ser un argumento que aliente el elemento creativo cargado de sentimientos ya sea en el intelecto que fluye en la agobiante sobrevivencia de una mega urbe mexicana que tiene sus propios matices.

El viaje prolongado en la búsqueda de lo sensible.

En la medida en que la ciudad divorcia al individuo de su comunidad, aumenta la necesidad de nombrarla y explicarla.¹

¿Qué es el cartógrafo emotivo?

La ciudad, el arte y la sociedad es referirse el concepto “Arte Urbano”, tiene relaciones no sólo con las artes plásticas y visuales como procesos técnicos, va más allá: son la reflexión y el entendimiento entre el espacio real y el ficticio, la conciencia de saber dónde estamos, de dónde somos y a qué imagen nos referimos con su propio mundo. Es dialogar sobre este espacio ciudadano, es juzgar, disertar y sensibilizar de lo que significa habitar y desarrollar ya no solo en las ciudades como conceptos, sino en sus consecuencias como megalópolis existentes. Porque como dice Barbancho sobre lo ciudadano:

Hoy día la ciudad es ese espacio en el que se entrecruzan la historia, la vida y la cultura de los hombres, mujeres y grupos sociales. La urbe se ha construido a través del tiempo en una legítima hibridación de lo heterogéneo.

El arte, como siempre a lo largo de la Historia, reproduce situaciones y elabora narraciones, consciente de su poder signíco/simbólico puesto al servicio de la comunidad. Narraciones que a menudo pueden parecer fragmentarias. El arte habla de ciudadanos...²

¹ Quirarte, Vicente. *Elogio de la calle, Biografía literaria de la Ciudad de México 1850-1992*. Edit. Cal y arena. México. 2001. p.19. Se toma a esta la fuente como principal por ser la que expresa de manera elocuente las necesidades de romper con un sobre entendido de la vida cotidiana actual del referente europeo de inspiración, en la última neovanguardia que son los Situacionistas como movimiento de acercar el arte a las masas sociales para reivindicarlos y transformarlos por medio del acto flâneur. Con Quirarte se expresa esto en su versión mexicana sirviendo así para entender estos movimientos en un contexto de nuestra sociedad mexicana ciudadana desde lo histórico con sus propios actores urbanos.

² Barbancho, Juan- Ramón, Et al. *Fragmentos urbanos, Tu fantasía favorita, Juan Carlos robles*, Exposición, fotocomposición, Murcia. 2007Catalogo. Edit. Libecrom. p.3

Y el cartógrafo emotivo surge de vivir esa heterogeneidad en plena experiencia de la urbe, ya sea la local esto es la megalópolis de la Ciudad de México.

Buscando a partir de lo cotidiano.

Cuando nos detenemos a reflexionar sobre las cosas que nos rodean y el momento en que vivimos, es algo extenso ya que conjuga diversos acontecimientos. Como por ejemplo lo que García Canclini dice sobre la sociedad actual:

Sabemos que en las sociedades actuales el desarrollo tecnológico, la globalización de los intercambios y su utilización neoliberal modificaron la articulación entre capital, trabajo y procesos simbólicos.³

Sociedades supeditadas a un tipo de estructura flotante que le da sentido a sus frágiles existencias físicas y emocionales. Hay que aumentar el tiempo libre limitado tanto en la objetividad como en la subjetividad de las personas. Esto se relaciona específicamente en la *vida cotidiana* que se podría entender como el desenvolvimiento de las actividades que realizan diariamente las personas de manera constante en sus propias vidas, Orellana dice al respecto:

...la categoría de Vida Cotidiana como espacio y tiempo donde los seres humanos construyen sus saberes y prácticas que les permiten dialectizar con la vida y, para crear, con el devenir de la misma, acciones, como mencionara Gadamer, para hospedar al Otro, que a su vez, somos siempre también nosotros mismos.⁴

Vida cotidiana envuelta en los discursos mediáticos, de objetivos muy particulares de consumo, que de acuerdo a los sentimientos de cada persona los vive y los siente en el instante. De aquí se genera una búsqueda, por acercar el arte a la vida cotidiana ya que se trata de hacer una relación que modifique visiones más amplias para entender, el porque, vive la vida habitual que tiene.

³ García Canclini, Néstor. *Culturas populares en el capitalismo*. Grijalbo. México. 2007. p.13.

⁴ Orellana, D. *La vida cotidiana*. CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico. Venezuela. 2009. Vol. 5, No. 2. p.3

El viaje.

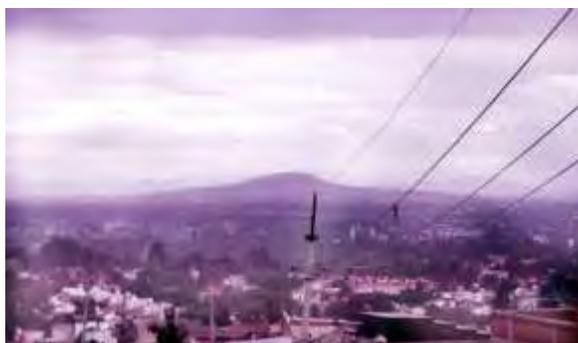
Al pensar en el desarrollo de la vida cotidiana con la relación en tiempo y espacio, *el viaje*⁵ es un elemento común. En cualquier región, viajar representa el movimiento de seres vivos; y ese movimiento está cargado de significaciones que propician la reflexión, de distintas índoles en las personas.

Como afirma Mieke Bal en su libro sobre el viaje:

...la metáfora del viaje. Para hacer fortuna hay que viajar. Es necesario afrontar viajes peligrosos, excitantes y agotadores para obtener la recompensa de una nueva experiencia.⁶

Por esto y el motivo de su papel de espacio transitorio, el viaje puede ser el vehículo de los detalles y de las experiencias sensibles. De mecanismos comunicativos de comprensión que brindan vida a las experiencias, éstas permiten el análisis del acto y el entendimiento de interacción del entorno urbano.

Al volverse una necesidad substancial y cotidiana, el viaje se transforma en un acto vital para la existencia. Hay distintos tipos de viajes, de acuerdo a la manera de cómo se usa y se vive el concepto.

1. Vista panorámica de la ciudad de México 2009.
Autora: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁵ **Viaje:** m. Jornada que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra.// Camino por donde se hace. // Ida a cualquier parte. Diccionario Ilustrado *Aristos* de la Lengua Española. Edición: José Manuel Rodríguez Prieto Ministerio de Cultura Editorial Científico-Técnica. Habana. 1980.p.648.

⁶ Bal, Mieke. *Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje.*2002. CENDEAC. Murcia. p. 10.

¿Por qué hablar sobre la búsqueda de un viaje en particular?

Cada viaje tiene sus propias cualidades, en la ciudad⁷ es el espacio de relación directa con las problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas, de la sociedad y del individuo.

Habitar la ciudad, es un proceso que permite generar posibilidades creativas y de socialización de las personas en sus comunidades, así como con otras ciudades.

En la ciudad de México, el viaje está cargado de experiencias externas e internas. Las experiencias externas provienen de la infraestructura de la ciudad y el transporte, la organización político- económica del espacio. Las experiencias internas están dadas por las propias historias de vida, las emociones y los estados de ánimo.

Así que viajar dentro de la ciudad de México es un fenómeno con distintos fines, como pueden ser los motivos laborales, los sociales, los ecológicos y los políticos, que se degeneran en problemáticas pulsantes⁸.

Hacer un viaje es tener un elemento de reflexión, para cuestionarse que la vida cotidiana es algo que se va formando por las circunstancias y la inventiva de

⁷ **Ciudad:** (Del lat. *civitas*, *-ātis*). f. Población importante.// f. Conjunto urbano formado. Diccionario Ilustrado *Aristos de la Lengua Española...* Ministerio de Cultura Editorial Científico-Técnica. Edición: José Manuel Rodríguez Prieto. 1980. Habana.p.147

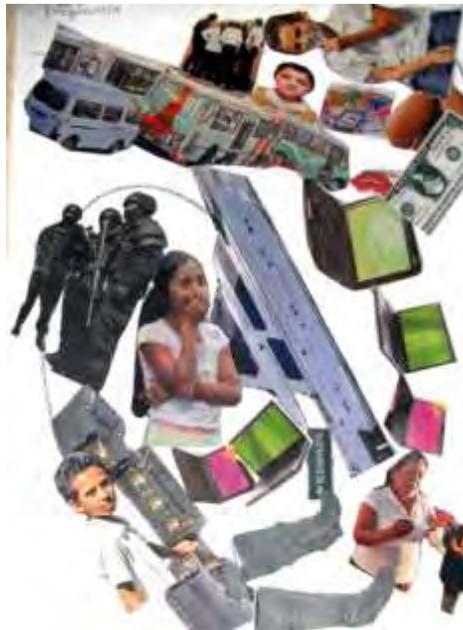
⁸ La separación física entre las distintas funciones urbanas, la necesidad creciente de comunicarse por parte de los ciudadanos y la falta de una disciplina para ordenar y desarrollar las redes viales y las del transporte público han tenido como consecuencia, por una parte, una tendencia a la reducción en la capacidad de movilización de las personas y por otra, una disminución de su acceso a los servicios e infraestructura que la ciudad brinda, lo que afecta en sus actividades y en las inversiones públicas y privadas... Iracheta Cenecorta, Alfonso X. *La necesidad de una política pública para el desarrollo de sistemas integrados de transporte en grandes ciudades mexicanas*. 1ra.Edit. El colegio mexiquense. The William and Flora Hewlett foundation. 2006. p.p.13-14.

nuestras decisiones. Y que estas pueden ser libres o supeditadas a factores externos por los diversos métodos de manipulación, ya sean de consumo o de control encausado.

Pensemos que todo acto cotidiano de un habitante de la ciudad de México forma parte de la materia viva de la urbe. Como un cuerpo vivo inimaginable unificado por un sinfín de elementos: cada persona, objeto, lugar y detalle forma parte de otro ser viviente. Que al respecto Quirarte escribe:

No hay una sola manera de vivir, en un barrio, un edificio o el árbol que miramos al despertarnos, los usos y formas de nombrar a la ciudad varían con el paso de los años y de acuerdo con la propia sensibilidad.⁹

El viaje en la ciudad de México, es factor comunicativo y sensibilizador de los habitantes, ya sea por su carácter político, económico y estructural de lo que significa metrópolis y posteriormente megalópolis. Entre las características del viaje en la ciudad de México, como fenómeno, es que suele ser extenso y exento de placer cuando se hace tedioso en la persona o las personas que lo viven.

2. Collage sobre vida cotidiana, "el diario urbano", psicogeografía, 2010. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁹ Quirarte, Vicente. *Elogio de la calle, Biografía literaria de la Ciudad de México 1850-1992*. Edit. Cal y arena. México. 2001. p.14.

¿Qué es el viaje prolongado?

Se entiende como *viaje prolongado*, al uso de un tiempo largo para recorrer grandes o cortas distancias en las circunstancias de un día habitual, en las personas, alterando el ritmo del curso ciudadano.¹⁰ Evidenciando el fenómeno de la movilidad en masa de los habitantes en las grandes ciudades¹¹. Donde existe un tiempo perdido entre el descanso y el trabajo, porque aunque sea corta la distancia el tiempo de traslado es largo ya que la mayoría de la gente transita por un mismo camino.

¿Por qué se origina este viaje?

Se origina ya que a raíz de las expansiones poblacionales la ciudad de México se fue extendiendo debido a que se desarrollaron proyectos de modernización indiscriminada que impulso el Estado, sin analizar, pensar y adecuar esas transformaciones. Así, los alrededores se unieron, generando el crecimiento desmedido la mancha urbana, aumentando también la expansión no planeada (ciudades perdidas, invasiones a espacios no permitidos por poblaciones de “recursos menores o bajos”). Se altero la forma de vida e identidad de la propia ciudad y de sus habitantes.

Con la modernización se alcanzo la industrialización, estimulando nuevas necesidades, como fue el desplazamiento por la ciudad. Ese hecho provocó

¹⁰ El conjunto cotidiano de prácticas de desplazamiento de los habitantes urbanos está definido por el papel familiar e integrado al conjunto de actividades que posibilitan la reproducción socio-económica de las familias, lo que a su vez está determinado por la manera en que cada miembro del hogar se inserta en la estructura ocupacional. Navarro Benítez, Bernardo. Guevara González, Iris. *Área Metropolitana de la Ciudad de México, prácticas de desplazamiento y horarios laborales*. 1ra.Edit. UAM, Unidad Xochimilco, UNAM, Instituto Tecnológico de Massachusetts. México. 2000. p.22.

¹¹ **ciudad dormitorio**. f. Conjunto suburbano de una gran **ciudad** cuya población laboral se desplaza a diario a su lugar de trabajo. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda edición. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciudad

mayores diferencias en el viaje ya que las horas y las condiciones de transportación aumentaron y variaron.

Así ha creció el problema que todo habitante metropolitano vive cada vez que sale a las calles e interactúa con el fluido urbano.

Viaje prolongado con otros componentes:

Actor urbano

Muchas de las actuales actividades de las personas que viven en zonas urbanas están supeditadas a los espacios de hábitat y de transportación.¹²

Con la llegada de la “modernización” del *modus vivendi*, fue cambiando el actuar ciudadano, que entre productos, bienes, servicios, comodidades y novedades, se imitan modelos que no cubren las necesidades y comprensión del entorno urbano.

Los problemas de un viaje prolongado residen en la mala distribución de los habitantes, el predecible aumento poblacional y el transporte deficiente. Cada habitante es célula ciudadana, un punto o esencia de la anatomía urbana, ya que forma parte del sistema arterial metropolitano. Como explica Quirarte:

La ciudad es el misterio por descifrar; la calle, su metonimia. No es gratuita la denominación arteria para la vía que transporta la sangre de la urbe, esto es, sus habitantes.¹³

Los viajes prolongados realizados por los actores urbanos, dan movimiento y forma, pueden ser dispersos o llenos de lugares de arribo, líneas de conformación

¹² En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México la movilidad de sus habitantes se refleja con la generación de cerca de 45 millones de viajes metropolitanos diariamente. De estos aproximadamente el 25 por ciento se realiza por motivos del trabajo, el 18 por ciento por motivos escolares, un 5 por ciento por compras o negocios, 3 por ciento se consumen por recreación y cultura el restante 50 por ciento son viajes de regreso a casa. Sánchez Arellano, Luis Ignacio. “La infraestructura del transporte como medio de acción para la gestión urbana”. Chías Becerril, Luis Compilador. *El transporte metropolitano hoy*. 1ra. Edit. UNAM. México. 1995. p. 65.

¹³ Idem. p.24.

y choque. Hacen pensar que las travesías personales parecen arterias desangradas que se expanden sin control, cual cortadura incurable.

Las modificaciones en la ciudad (accidentes, transformaciones arbitrarias, problemas políticos etc.) propician las distintas formas de la circulación en las calles, avenidas y colonias. Hay ciertas horas en que la aglomeración de personas aumenta en las rutas de traslado.¹⁴

Por tal razón el viaje prolongado se vuelve un recurso obligado, alienado, y no un disfrute. Así el protagonista urbano se diferencia al propiciar sus nuevas tácticas para actuar y articular su vida en el espacio urbano.

La relación del viaje con la vida citadina es una modificación perceptiva del acto cotidiano personal. Como enuncia De Certeau:

“La ciudad”, como nombre propio, ofrece de este modo la capacidad de concebir y construir el espacio...¹⁵

Un espacio imaginario y real, que transforma el habitante de acuerdo a su percepción personal, la ciudad se forja a partir de su condición de viajero y realiza un trayecto prolongado, muestra una alteración en el vínculo de su entender la ciudad ya que identifica simbólicamente; referencias históricas, de la memoria y la remembranza que le pueden ser útiles. Aludiendo a López Velarde, Quirarte afirma que él:

Traza un mapa arterial- invisible, hermético, iniciático- para que el usuario urbano defienda su soledad en medio de la multitud.¹⁶

¹⁴La realización de viajes [...] a lo largo del día [...] se concentra en los siguientes horarios: de 6:00 a 8:00, de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00.

Después de esas horas el número de viajes presenta altibajos con una tendencia decreciente durante la mañana, hasta llegar con una cifra mínima a las 11:00; alcanza nuevamente un número máximo a las 14:00. A partir de esta hora vuelve a disminuir y a registrarse altibajos en el flujo de traslados, a las 18:00 se eleva significativamente. Navarro... Ídem. p.p.84-85.

¹⁵ De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer*. Edit.UIA ITESO. México. 2007. p.106.

¹⁶ Ídem. p.27.

Este ejemplo es una forma de expresar el sentir y la transformación personal íntima de un poeta que transita por el espacio urbano, elemento de vida y entendimiento propio. Cuando los habitantes de la ciudad hacen sus viajes largos, éstos repercuten en sus formas de actuar, de hablar, de comunicarse y de convivir en sus entrañas con la ciudad.

De aquí el ritmo y estabilización del viaje prolongado, proceda por el uso del tiempo invertido en aumento. Viajar es trasladarse de un punto a otro por necesidad, esto hace que las condiciones sean variables, ya que se abordan más de un transporte en diferentes rutas, dependiendo del tipo de traslado. Los tiempos se limitan para otras actividades. Llega el desaliento y hay pérdida de empeño para apreciar y sensibilizar el acto de viajar por la ciudad, cayendo en el fantasma de la repetición convirtiéndose en un hecho aflictivo.

La población tiene que trasladarse de un punto a otro, la dimensión espacial sigue aumentando, la mancha urbana se está expandiendo cada vez más en otras partes del país. Esto nos deja pensando que la relación viaje prolongado y habitante urbano y viajero, se complejiza cada vez más, y que las percepciones son distintas desde diferentes lugares. Aquí, el viaje en el habitante urbano, se expande desde su percepción de andar de un punto a otro esto es por sus propias localidades hacia variados espacios metropolitanos.

El levantarse más temprano para eludir el tráfico, o variar en las rutas de dirección de destino, puede dar apertura y despertar la creatividad a través del andar y el actuar del actor urbano, generando así nuevas formas de percibir la acción diaria, como explica De Certeau:

De la enunciación peatonal que de esta forma se libera de su transcripción en un mapa, se podrán analizar las modalidades, es decir, los tipos de relación que mantiene con los recorridos [...] al asignarles un valor de verdad [...], un valor de conocimiento...¹⁷

¹⁷ Ídem. p.111

El conocimiento al que alude el pensador francés, es salir de los puntos establecidos de llegada y de salida medulares de la ciudad. Es hacer del viaje en la ciudad, un elemento que permite presentar lo que significa vivir en una extensión territorial no solo física, sino también emocional, y de cómo esto, afecta en la percepción y en el desarrollo de la sensibilidad en la persona que lo vive diariamente.

Así que la creatividad incita una alternativa en la visión que se tenga del propio viaje cotidiano.

Sensibilidad.

El viaje como un acontecimiento a problematizar desde el factor sensible, debe de pensarse tomando en cuenta que la percepción, la invención y la estrategia están

ahí. Como un potencial acto expresivo lleno de elementos, que manifiesta su existencia de diversas maneras. Como nos explica Juan Acha:

3. Mirando en el metro.2008. Dibujo a lápiz.. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

La sensibilidad va siempre unida a los sentidos, a las percepciones y los sentimientos. [...] Esta capacidad se concreta en cada sociedad, época o individuo, adquiriendo rasgos particulares que pueden tener alguna de estas tres definiciones; suma de sentimientos e ideales de belleza, tanto humana como natural y de objeto, reunión de preferencias, aversiones e indiferencias sensitivas; conjunto de relaciones sensitivas o estéticas que mantiene el hombre con su realidad cotidiana.¹⁸

Habría que aumentar que esta sensibilidad tiene también las contrapartes como; lo bello/ lo grotesco y lo agradable/ lo desagradable, ya que estos provocan los sentimientos. Así, la sensibilidad tiene la capacidad de presentarse en todo acto y

¹⁸ Acha Juan. *El consumo artístico y sus efectos*. Edit. Trillas. México. 1988. p.23

forma de hacer individual y colectiva, formando parte de la vida, ya que el individuo es, un fragmento del ser y del estar de la ciudad.

Ahora, las maneras de tratar o de hacer en esta sensibilidad tienen sus limitantes. El viaje es rutina diaria, en donde cada persona de acuerdo a sus recursos, historias de vida, maneras de actuar y desarrollarse, se une o se aísla con los demás, Quirarte escribe:

La capital es el espacio público por excelencia, pero también el espacio privado donde cada uno de sus habitantes cumple su propia e intransferible aventura. Nadie vive una calle de manera idéntica, y a lo largo de los varios seres que somos en nuestra existencia, la fachada del edificio que hemos mirado toda la vida revelará su rostro como si nunca antes hubiera estado allí.¹⁹

Todo momento sensible puede ser un detonador de cambio en la persona, ya sea en su percepción, en su goce, en su sentir de las vivencias, en las situaciones y en los azares, propiciando el desarrollo transformador. Como formula Juan Acha:

...la sensibilidad no actúa sola. Constituye la médula estética y tiene sus propias necesidades que para satisfacerlas compromete al resto de las facultades humanas, es decir, las actividades sensitivas afectan a la totalidad del hombre, porque la sensibilidad interviene en todo acto u obra humana y le imprime sus huellas.²⁰

Por eso, cuando unimos el aspecto de la sensibilidad, con el espacio urbano, surge un lugar vasto, lleno de mecanismos de entendimiento existentes, pueden ser mecanismos racionales o intuitivos que surgen por la propia historia de vida o de la propia historia de la ciudad, éstos mecanismos están en constante modificación, que al ser experimentados por los propios viajeros y habitantes urbanos, van modificando su entender de deambular por la ciudad, es conocer y reconocer en alguna de las zonas citadinas los detalles y las diferencias.

¹⁹ Ídem. p.18

²⁰ Ídem. p.24.

Así se posibilita el sentimiento de concebir que es la ciudad como parte protagónica en el habitante y más como viajero consciente.

Porque cada momento se puede volver el más interesante; el viaje prolongado por la ciudad es un acontecimiento que marca entrañablemente nuestra experiencia, con los factores de semejanza y diferencia en el seno de la metrópoli. Al respecto, Quirarte nos dice que:

...La ciudad teje una compleja telaraña cuyo desciframiento adquiere mayor sofisticación en la medida en que sus códigos se enriquecen.²¹

4. Cruce Madero. Foto Digital .2010.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

Por esto el viaje prolongado en el habitante urbano analizado y trabajado desde la percepción, y de ahí al acto de la conciencia junto con las emociones, las historias de vida y otros factores como los sociales, orientan nuestra forma de sentir distinta a otras sociedades.

Creatividad.

El viaje prolongado, abre posibilidades a los procesos creativos. Desde solucionar un problema sencillo: cómo es llegar 5 minutos más temprano al lugar de destino, o hasta el generar proyectos de mejoramiento en las condiciones sociales. El viaje al ritmo de observar, describir y sentir, durante los cambios de un lugar a otro, de un transporte a otro es la muestra de las percepciones sensitivas que posibilitan la inventiva esto es la creatividad. Como dice Raoul Vaneigem:

Los hombres viven en estado de creatividad las veinticuatro horas del día. Traspasado de parte a parte, el uso combinatorio que los mecanismos de

²¹ Ibídem.

dominación hacen de la libertad remite de rebote a la concepción de una libertad vivida, indisociable de la creatividad individual.²²

El hacer de la creatividad un elemento de sobrevivencia, es entender y mentalizar partiendo del viaje prolongado en la ciudad de México, ya que éste origina formas para analizar y optimizar nuevas expectativas a futuro en la ciudad. Para lograrlo, es necesario saber articular el viaje en su espacio y tiempo, ya que cada decisión emite un proceso mental que puede ser útil o inútil, teniendo siempre la oportunidad de generar el dialogo con otras personas. Para enfocarlo en su pleno desarrollo como tema a concientizar, ya sea por lo enriquecedor de ser in viaje lleno de experiencias o por lo alienador, que esta lleno de factores monótonos y repetitivos. Al respecto nos dice Vaneigem:

El origen de toda creación reside en la creatividad individual; a partir de ahí todo se ordena, los seres y las cosas, en la gran libertad poética.²³

Estas palabras de Vaneigem nos inspiran para afirmar que la creatividad se desenvuelve plenamente partiendo del acto sensible encaminado a las formas de transitar y sentir del viajero urbano.

Por tal motivo el viaje prolongado se convierte en un lugar idóneo para que el sentir, la expresión y la creatividad se conjuguen en ese espacio-tiempo, en la persona que lo vive, de ahí que se desarrolle como experiencia de vida libre o extraviada.

²² Vaneigem, Raoul, *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones Paris 1967*. Anagrama. Barcelona. 2007. p.226.

²³ Ídem. p.230

Preludio al cartógrafo emotivo.

¿Cómo seguir hablando del viaje, detonador de posibilidades sensibles y creativas, a pesar de ser un elemento con tintes adversos?

El viajero de la Ciudad de México se traslada de un punto a otro por un tiempo extenso, esto implica que puede comprender o no su viaje, muchas veces por la rutina no se pregunta nada, por tal motivo se puede considerar como ser pasivo o activo con relación al viaje prolongado; activo, cuando entiende el porqué de sus andares como viajero, transeúnte y/o peatón, eficaz visitante, perceptivamente sensible. Pasivo como aquel usuario que deja a los demás los asuntos de su propio interés, sin hacer nada por sí mismo.

Así la ciudad como lugar permanente o en movimiento, por estas rutas/líneas de traslado acoge al viajero como posible poeta que puede expresar su sensibilidad a través de ciertas problemáticas, que en el caso, es el viaje prolongado. Como Quirarte dice:

No es la ciudad quien se deshumaniza. Somos nosotros quienes descubrimos nuestra incapacidad para transformarla y adecuarla a nuestra metamorfosis.²⁴

Así al articular la sensación que produce la ciudad, con la sensibilidad, la capacidad creadora y la subjetividad es emitir juicios de lo que significa entender y estar en una ciudad con sus propios signos de identidad, aumentando también la identidad personal en el habitante urbano, de esto, surge el exponer, el concepto cartógrafo emotivo que ya menciona Quirarte de la siguiente manera:

...Si los usuarios de una ciudad, sus signos, sus parques públicos, sus comportamientos peculiares constituimos su poética, el escritor es su **cartógrafo**

5. Viaje por metrobus. Lápiz sobre albanene. 2010. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

²⁴ Ídem.p.16.

emotivo; él es quien interpreta sus síntomas y es capaz de salvar en la memoria.²⁵

Es decir, que el viajero es como ese cartógrafo emotivo aunque no escriba una sola línea, y no solo limitarlo a los escritores, ya que toda persona de los espacios urbanos, habitantes y viajeros de las entrañas de la megalópolis tenemos un cartógrafo emotivo dentro.

Ejerciendo la creatividad, la razón y la fantasía, es posible transformar las sensaciones en el elemento inquietante para entender la ciudad esto se enfatiza más a partir de sus habitantes como elemento fundamental.

Ahora, habría que citar otro concepto que da pie para explicar al “cartógrafo emotivo”: el *flâneur*, expresión francesa de quién emplea la calle como espacio de inspiración tanto por la identidad de lo urbano como por la personalidad de quien lo percibe y reflexiona. Al respecto, Walter Benjamín comenta:

... el *flâneur* es un vago con oficio. La vagancia es un arte, una educación que se afina conforme se complican los códigos de la ciudad. El artista de la calle llevará la duración a ritmos exasperantes para quien se desplaza con objeto de llegar a un destino: pasea por la calle con una langosta sujeta de un hilo y adecua su paso al del animal.²⁶

El *flâneur* es un entendedor sensible que parte de una pieza del gran rompecabezas urbano, que se estructura y disuelve con el desarrollo de los acontecimientos, calamidades y situaciones de su historia de vida en la urbe. Su andar existe de acuerdo a sus tiempos y acontecimientos que vive cotidianamente, su oficio es entender una caminata, un recorrido y un acto cotidiano modificable en las rutas que tenga y considere necesarias para recorrer y entender la ciudad.

El *flâneur* se desborda del ordinario peatón y transeúnte ya que está cargado de lenguajes significativos, todo esto ocurre y se enfatiza en una metrópoli o una megalópolis, como es el caso del territorio defecho.

²⁵ Ídem. p.28

²⁶ Walter Benjamín citado por V. Quirarte, óp. cit., .p.111.

El viaje es parte viva a ser analizada por una mirada de disfrute y de reflexión para generar el lenguaje de lo creativo, adquiere personalidad propia con el *flâneur* que deambula realizando sus recorridos de distintas maneras, ya sea a pie o en diversos transportes. Así, este viajero urbano es cartógrafo emotivo, concepto encarnado en cualquier persona de la ciudad de México. Es el viajero que recorre la megalópolis defecha con los sentidos abiertos capaces de entender sensiblemente el dialogo de su viaje con la urbe, por eso el rostro de este cartógrafo tiene historia. Y experiencias, ya sean cotidianas o de remembranza social, de alegría o de fracaso; son sus andares de las muchas humanidades que le han configurado.

El cartógrafo emotivo relacionado con el viaje...

Hablemos de lo que significa el concepto *cartógrafo emotivo*, la palabra cartógrafo (fa) de un diccionario es: *m.* El/la que hace cartas geográficas. De esto la Cartografía es: *f.* Arte de trazar cartas geográficas.//Ciencia que las estudia.²⁷ El viaje prolongado es un trazo o una marca que se encuentra en un gran mapa social, cultural y, por supuesto, urbano que es la ciudad de México. Ahora con la palabra Emotivo (va) es: *adj.* Emocional.//Que produce Emoción.// Que se emociona pronto. Emoción. *f.* Estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos²⁸.

Ser *cartógrafo emotivo* es volverse un creador a través de saber transformar sus entendimientos y así generar las incidencias de lo que significa el hacer del viaje prolongado un punto de partida de lo que es ser uno mismo, con lo exterior, esto es el inicio de adquisición de la conciencia del acto de vivir el viaje prolongado.

Hacer un viaje es trazar una cartografía en constante cambio entendiéndose como un dibujo con sus propios esquemas, volúmenes, formas y matices. Cada movimiento del habitante por la ciudad es un trazo que parte de esa cartografía de vida; el viaje es la línea o forma cartográfica que constantemente se vuelve la

²⁷ Diccionario Ilustrado *Aristos...* p.133

²⁸ *Idem.*p.240.

composición del contenido de vida de la ciudad. Como mapa en movimiento por sus propios cambios.

Unir este elemento de lo cartográfico y lo sensible genera la definición de cartografía emotiva, crucial para pensar en el viaje ciudadano extenso.

El cartógrafo emotivo cumple un papel de importancia, ya que en el o ella está el momento de reflexión, sensibilización y disfrute, de lo que implica vivir y permitirse entender y recrear su viaje. El comportamiento de las personas en un tiempo y espacio, fomentan el vestigio de la existencia individual subjetiva y la existencia social objetiva.

El cartógrafo emotivo es el que aprecia y estimula su acto sensible al momento que se da cuenta de que la ciudad, es el elemento vivo que se levanta cada vez que vive un día de su vida en ella a través de su viaje, como habitante, como viajero y como cartógrafo emotivo.

Al acoger el papel del cartógrafo emotivo desde las artes visuales, se busca sensibilizar lo cotidiano y modificarlo. Se enfatiza la mirada, el sentir y el discernimiento que se transforman en un mecanismo compositivo para la conformación de un componente artístico por medio de crear los mapas personales, historias, objetos, vivencias y recuerdos de vida, en concordancia con la búsqueda personal como habitante y viajero.

El viaje es el espacio de lo sensible en movimiento, ya que es transformable para crear procesos y de ahí elementos artísticos con el carácter de análisis social, resultado del de comportamiento humano para la constante solución de las problemáticas urbanas que tiene la ciudad de México.

La labor de la cartografía emotiva, es hacer de sus trazos, líneas y mapas, su expresividad sensible, esto es el documento que determine el constante cambio de la ciudad por parte del habitante, del viajero y del cartógrafo emotivo, por ser el espacio público en que se desenvuelve.

Ya que entre las políticas del Estado existentes en la ciudad y en el país, junto con las necesidades sociales, se puede ubicar que el pensamiento ha sido llevado por el habitante urbano hacia otras formas de actuar, vivir y comunicarse para dar pie a nuevos planteamientos sensibles, tomados a partir de los actos cotidianos propios.

6. Calle moneda por la tarde. Sanguina/carbón
2009. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

Situando al cartógrafo emotivo.

... no hay una sola Ciudad de México, [...] sino una pluralidad de maneras de aproximársele para explicar sus símbolos y preservarla de la destrucción, aunque en esa [...] empresa parezcamos afanarnos...²⁹

Partiendo de los contras urbanos.

El viaje prolongado en la ciudad de México es el resultado del proyecto moderno progresista fallido en lo social y cultural en sus afanes políticos, económicos y urbanos, ya que es uno de los vestigios de las acciones humanas, como dice Barbacho:

Las huellas de la actividad humana han conformado la trama de nuestras ciudades permitiéndonos hacer un estudio de la identidad de sus pueblos muy ligada al territorio. [...] Son muchas las visiones y experiencias que tenemos de la ciudad, todas ellas acumuladas en nuestra memoria- y en nuestros sentimientos- que acuden como fragmentos, como fragmentada es de hecho la ciudad y sus habitantes.³⁰

La ciudad, la megalópolis como señala Barbacho es presencia viva de lo que a acontecido al humano como personaje cuya narración nunca concluye, el cual se va trasformando conforme se desarrollan o se destruyen remembranzas, memorias y otros pensamientos de lo que significa una población. En el papel individual el habitante se desplaza en la ciudad este va marcando un viaje monótono, aspecto común en la vida urbana. Un cuerpo y una mente humanos puestos en un sitio como explica Sennet en *Carne y Piedra*:

²⁹ Quirarte, Vicente. *Elogio de la calle, Biografía literaria de la Ciudad de México 1850-1992*. Edit. Cal y arena. México. 2001. p.29.

³⁰ Barbancho, Juan- Ramón, Et al. *Fragmentos urbanos, Tu fantasía favorita, Juan Carlos robles*, Exposición, fotocomposición, Murcia. 2007Catalogo. Edit. Libecrom. p.7.

Al transitar por el espacio urbano éste se convierte en una función utilitaria en el aspecto de la vida moderna sólo cumple la mera función del movimiento, por esto se hace menos estimulante. [...] donde sólo se desea atravesar el espacio, no que éste atraiga alguna atención.

La condición física del cuerpo que viaja refuerza la sensación de desconexión respecto al espacio. La propia velocidad dificulta que se preste atención al paisaje.³¹

Cuerpo traspasando de un lugar a otro, que se desconecta mentalmente, para que sea olvidado en el instante y así continuar la vida usual. Viaje deshumanizado, trayecto en el que impera la falta de comunicación entre las personas. Nadie conoce al otro, soledad individual entre la multitud, acto de alienación donde se acentúa lo insatisfecho de la vida cotidiana. Solo existe un monótono movimiento corporal entre multitud distante y espacio transitorio: avenidas, pasillos, escaleras y los sonidos. Es el espacio urbano y el cuerpo andante como viajero constante son los que dialogan como sustenta Sennet, sea en una indiferencia de manera distante:

Navegar por la geografía de la sociedad contemporánea exige muy poco esfuerzo físico y, por tanto, participación. [...] en la medida en que los espacios son uniformes, el viajero cada vez tiene que preocuparse menos de la gente y de los edificios de la calle para moverse, realizando movimientos mínimos en un entorno que cada vez resulta menos complejo. El viajero, como el espectador de televisión, experimenta el mundo en términos narcóticos. El cuerpo se mueve pasivamente,

1. ¿Sociedad Cansada?. Collage. 2008. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

³¹ Sennet, Richard. *Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Edit. Alianza, Madrid. 1997. p 20.

desensibilizado en el espacio, hacia destinos situados en una geografía urbana fragmentada y discontinua.³²

El viajero sobrelleva condiciones agradables o desagradables en el sentido de que eso es lo que determina el movimiento en su día. Viajeros y ciudadanos sienten el trayecto y de éste pueden surgir memorias y vestigios, es acto humano de manifestación cultural, ésta, a su vez, es un documento en potencia, que se tiene que cuestionar y analizar como eco en la mente de sus habitantes.

2. Una mañana en la ciudad. Dibujo digital 2009. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

Pongamos un ejemplo: si un ciudadano para no llegar tarde al destino deseado, tiene que pensar estrategias para desplazarse entre el exceso de vehículos (tráfico) en calles de la ciudad y llegar a tiempo, esto implica gasto de energía en la mente, en su economía y en su entender de la vida cotidiana. Es lógico que esas circunstancias propicien una falta de motivación en la ciudadanía.

El viajero está durante horas, en la ida y en el regreso al hogar, trayendo consecuencias patológicas³³ que se reflejan en las actividades de la vida diaria. Es

³² Ídem. p 21.

ser viajero por necesidad, no por gusto. Por tal motivo, las imposiciones son aceptadas como necesidades, resultado de la dinámica social en la que estamos involucrados. Hablando del Metro Marc Auge explica:

Metro, trabajo, sueño: lo interesante es en cambio comprender cómo el sentido de la vida individual nace de las coacciones globales que son las de toda vida social. Con la diferencia de algunos detalles culturales y algunos ajustes tecnológicos, aproximadamente cada sociedad tiene su metro, impone a cada individuo itinerarios en los cuales aquél experimenta singularmente el sentido de su relación con los demás.³⁴

El metro que al ser escala del recorrido del viajero forma parte de su lenguaje el cual adopta y lleva para formar parte de los itinerarios de su vida cotidiana. El viaje es patológico cuando se convierte en el punto agobiante forma de vida en la megalópolis descontrolada la deriva que encauza al *cartógrafo emotivo*, lugar de posibilidades, como afirma Armando Silva al referirse al espacio social y cultural, partiendo de los pros y contras entre lo físico y lo mental respecto de nuestro entorno ciudadano:

El territorio tiene un umbral a partir del cual me reconozco. Dentro de sus horizontes lo puedo definir como “yo con mi entorno”. Así el territorio vive sus límites y transpone esas fronteras, provoca la reacción social que enuncia al extranjero que está pisando los bordes de un espacio. Han nacido así los mapas y la cartografía, solo que en su desarrollo nos muestra lo “nacional” como “territorio” y entonces el territorio diferencial en la mayoría de las veces funciona apenas como mapa mental; por esto su gran y diverso poder de representación.³⁵

Espacio de los límites que contiene el corazón de la urbe, la megalópolis, es en donde tanto él de afuera el extranjero, como el de adentro el local, no llegan a

³³ **Patología:** (De *pato-* y *-logia*). 2. f. Conjunto de síntomas de una enfermedad. U. t. en sent. fig. *Patología social*. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda edición. http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=patolog%C3%ADa

³⁴ Augé, Marc. *El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro*. título original en francés: *Un ethnologue Dans le métro*, París 1987 Col. El Mamífero parlante. Edit. Gedisa. Barcelona.2002. p.115.

³⁵ Silva Armando. *Imaginario Urbanos*. 5ª Edición corregida y ampliada, Edit. Arango. Bogotá.2006. p.57.

canalizar en su totalidad el paisaje urbano, y es así que se dan viajes aislados, con perspectiva patológica que forma parte del desaliento, es un croquis dentro de los recuerdos que se dibujan en las mentes, y si bien esto no impide tener el límite y el principio del mapa vivo: “ciudad” Latente en los viajeros constantes de los distintos puntos urbanos cuando ejercen ese necesario andar habitual.

La indagación se emprende en la ciudad.

“La ciudad de México extensión colmada de aconteceres de condiciones negativas y otras cuantas positivas, en aumento. Simboliza un sin número de lenguajes, expresiones y vidas que se conjugan en un espacio ilimitado para el viajero y el habitante urbano.

La megalópolis defeña se ha extendido a tal grado que es casi seguro que no existe ningún residente que la conozca completamente. En ella se hallan una gran cantidad de calles, avenidas, colonias, parques, plazas, mercados, hospitales, escuelas, oficinas, etcétera. Es una gama de posibilidades como la tienen todas las expandidas urbes que al respecto expone Marc Augé:

3. Horas de Metro 2008 Foto Digital. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

...La ciudad-recuerdo [...] responde a unas características históricas y políticas: por un lado, cuenta con centros históricos y monumentos; por otro, con los itinerarios de la memoria individual y el vagar por las calles: esta mezcla hace de la ciudad un arquetipo de lugar en el que se mezclan los puntos de referencia colectivos y las marcas individuales, la historia y la memoria.³⁶

Decir de ciudad-recuerdo es hablar de lo que se queda en la mente como es tocar y darle un sentimiento, es la historia de lo que se tiene auestas, la ciudad defeña es protagonista de todo tipo de acontecimientos, significativos, que simbolizan una

³⁶Idem. p.78.

identidad, con los procesos sociales, los políticos y los culturales que se van encadenando. Como por ejemplo los movimientos de manifestación y protesta de desacuerdo de los procesos del pueblo en sus múltiples sectores y grupos por la búsqueda de mejoras colectivas e individuales de una nación.

La gran masa urbana social, espacio ordenado en algunas de sus estructuras como mapa y desordenado como bosquejo inconcluso, esta reflejada a través de los propios lugares, son los acontecimientos los que producen un significado a la megalópolis Defeña, territorio que tiene más de una expresión en las mentes, corazones y cuerpos de cada viajero urbano, ya sea por su propio o limitado espacio, o por el que va desarrollando diariamente al salir a las calles. Como manifiesta Armando Silva:

Mientras la noción de país-nacional hace que sus habitantes miren su propia nación en la ilusión del mapa que se puede recorrer hasta sus fronteras, el habitante territorial –o quien actúa bajo tal condición- lo vive, y su vivencia lo lleva a las múltiples representaciones. El territorio en su manifestación diferencial, es un *espacio vivido, marcado y reconocido* así en su variada y rica simbología.³⁷

Uso de las maneras de pensar de los territorios personales y los territorios sociales. La presencia de ideas y posturas distintas de una imagen “ciudad” en los actuales sentimientos de desencanto, todo esto nutre el sentir del *cartógrafo emotivo*, cuya persona es la indagadora de sus actos sensibles en su trayecto para así trazar el proceso de su peculiar creatividad. Por esto y otros sentidos de pertenencia la ciudad de México, es amorfa porque está llena de sensaciones, de bocas, de manos, de ojos, de brazos entre otros que se conjugan, para comunicarse y comunicarnos. Al imaginarla es un ser en donde la pista y el signo enuncia y exterioriza las capacidades internas y externas que crea un vínculo, un nuevo horizonte constante que contiene los componentes para maravillarnos, de torrentes de vida.

³⁷ Ídem. p.59.

Es el lugar donde hay que entender el por qué se vive, es un canal en donde pueden surgir las expresiones y en donde se puede fundar una nueva forma y un nuevo sentimiento con el entorno urbano. Armando Silva escribe;

...ser “sujeto real- e imaginario- de una ciudad”. Es en tal sentido que la construcción de la imagen de una ciudad en su nivel superior, aquel en el cual se hace por segmentación y cortes imaginarios de sus moradores, conduce a un encuentro de especial subjetividad con la ciudad: ciudad vivida, interiorizada y proyectada por grupos sociales que la habitan y que en sus relaciones de uso con la urbe no sólo la recorren, sino la interfieren dialógicamente, reconstruyéndola como imagen urbana.³⁸

Entendimientos propios manifestados, en las mentalidades y, en los recuerdos a partir del uso emotivo del territorio. Se nos muestra lleno de marcas, cicatrices y huellas, de los acontecimientos reflejados en una identidad social- política de un espacio en el ciudadano, como enuncia Silva:

...ciudadano de la América Latina. Considerar que ser ciudadano quiere decir “ser de una ciudad”, es verdad, pero no suficiente. La ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente construcción y expansión. La ciudad, cada ciudad, se parece a sus creadores, y estos son hechos por la ciudad.³⁹

La realidad del habitante metropolitano, es articulado como si fuera un *laboratorio de lo social* en donde constantemente se está experimentando componentes y sensaciones, por los acontecimientos que le dan presencia y diferencia, ya que las diferencias de la vida de un territorio, así como también la transformación de la vida interna de cada habitante, ciudadano t viajero, forma el mapa mental de su vida cotidiana.

4. “Ciudad de México de vista”, foto digital, 2009. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

³⁸ Ídem. p.30.

³⁹ Ídem.p.p.28-29.

La función sentimental en la urbe trasciende a la muerte, ya que está presente por generaciones; la megalópolis defieña es el espacio de lo cíclico en un terreno de lo fijo; porque esta ahí lo antiguo, el pasado, el presente, que acontece cada día, en lo actuar, y posteriormente estará el futuro en sus propios habitantes de ahí el ser función sentimental.

Es el elemento que da existencia a los micro-universos, tiene el carácter de lo híbrido en el que lo cultural se encuentra tanto en lo individual como en lo popular, de esto que sea otro rostro que caracteriza a esta megalópolis en el sentimiento de un cartógrafo emotivo, como dice García Canclini:

...las entidades sociales que auspician, pero también condicionan la hibridación son las ciudades. Las megalópolis multilingües y multiculturales, [...] son estudiadas como centros donde la hibridación fomenta mayores conflictos y mayor creatividad cultural.⁴⁰

La ciudad está constantemente en formación y transformación íntima y cultural por distintos factores: sociales, políticos, etcétera que dialogan o discuten con eso que da vida al entender de la sociedad mexicana. Es la constante deformación de los procesos históricos en distintas manifestaciones de la condición urbana llevadas al recuerdo e imaginación de los distintos ciudadanos que, al ser viajeros, toman en sí sus propios criterios, pues como expone Silva las ciudades nos han determinado:

Hemos pasado de vivir unas ciudades definidas en sus límites físicos a otras donde lo urbano define una condición ciudadana con independencia de su referencia material.⁴¹

Retomando lo que dijera Silva la ciudad es el rostro ambiguo que permite la apertura a cualquier tipo de poblador desde el provinciano que emigra, por necesidad económica y social, hasta el acaudalado que se instala en ella; gracias a los factores políticos de la modernidad, están los pobladores llegados en pocos

⁴⁰ García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas. estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México. 2005.p. XII

⁴¹Ídem. p.7.

años que crean y se adaptan a las formas de vida urbana que danzan entre lo provinciano y lo citadino, conocidos popularmente como chilangos.

Debemos hablar del extranjero, que forma su modo de vida cotidiana en la ciudad, porque adquiere un nuevo carácter de subsistencia y de personalidad,

5. Puente de la ciudad. Dibujo a tinta. 2008.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

pues la ciudad le da y le muestra factores sociales, políticos, económicos, para desarrollarse estable o inestablemente.

El espacio urbano se observa con distintos matices de acuerdo a las percepciones individuales en el mismo territorio. Incluyendo la imposición, el enfoque y la respuesta de la sociedad con acuerdos y desacuerdos. Todo esto muestra lo que define ser civilización, como inscribe Armando Silva:

En todas las ciudades sus habitantes tienen maneras de marcar sus territorios. No es posible una ciudad gris o blanca que no anuncie, en alguna forma, que sus espacios son recorridos y nombrados por sus ciudadanos. De este modo tendríamos, al menos, dos grandes tipos de espacios por reconocer en el ambiente urbano: uno oficial, diseñado por las instituciones y hecho antes de que el ciudadano lo conciba a su manera; otro [...] diferencial, que consiste en una marca territorial que se usa e inventa en la medida que el ciudadano lo nombra o lo inscribe.⁴²

Espacio que se forma entre los pensamientos personales, como en las imposiciones de políticas públicas para homogeneizar soluciones de diversas dudas y necesidades inexcusables de sus diferentes poblaciones, así la Ciudad de México es el rostro en constante transformación según el ritmo de vida en lo general y en lo particular en sus transeúntes permanentes o temporales. Todos los

⁴² Ídem. p.61.

puntos cardinales convergen en ella: es norte, es sur, es este, es oeste y, de ahí, es también subdivisiones porque en cada punto de estos espacios vemos similitudes. En los lugares de estas coordenadas urbanas que conforman las actitudes de su población y sus motivos, elementos suficientes para poder activar él ser un *cartógrafo emotivo*.

La forma en el espíritu del cartógrafo emotivo.

El *Cartógrafo Emotivo*, figura de lo sensible es mostrada, manifiesta y adherida, para transmitir y dar a conocer, la posición de las cosas exteriores e interiores. Esto significa un acercamiento de lo personal a lo social como algo mutuo en el andar ciudadano. Forma de actuar donde caben las posibilidades sociales, emocionales y políticas de su andar de transeúnte y viajero en acción consciente, sobre lo cual Armando Silva escribe:

...cada ciudadano en el “recorrer la ciudad” le da un orden particular; y mezcla simbólica en cuanto los entrecruces de ideologías, de posibles construcciones de relatos individuales que en conjunto hablan de la ciudad, la representan, la cuentan y la recuerdan.⁴³

Lo poético en nuestros pasos sociales urbanos surge del saber las posibilidades mentales e imaginativas como formas de activar principios y maneras donde lo central está en abrir la sensibilidad y la cualidad de imaginar. Como expone Alicia García Ruiz en su texto *Cultura Producción e imaginario* acerca de la poiesis:

...Del papel central que atribuye al proceso denominado poiesis en la vida de las sociedades contemporáneas, proceso que opera en un doble ámbito: no sólo poético sino también [...] cultural y sociopolítico...actividad imaginativa [...] formulación lingüística [...] <<creadoras del mundo>>.⁴⁴

La poiesis está trasladada en el pensamiento de un formador de espíritu del *Cartógrafo emotivo*, individualidad que le permite desarrollar una comunicación libre para sentir el enlace del transeúnte con la ciudad como parte de su desarrollo

⁴³Idem. p.70.

⁴⁴. García Ruiz, Alicia. *Producta. “Cultura Producción e imaginario”* Edit. Y. Productions. <http://www.yproductions.org>. Barcelona. 2004. p. 67.

humano empático en el espacio mega-metropolitano. Esto le ayuda a buscar la sensibilidad para comprender los porqués de las cosas y así fomentar un proceso creativo, es decir la propia poética, que a criterio de Vaneigem es:

La poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía es la organización de la espontaneidad creadora, la explotación de lo cualitativo según sus leyes intrínsecas de coherencia. Lo que los griegos llamaban POIEN, que es el <<hacer>> devuelto a la pureza de su aparición original y, por decirlo todo, a la totalidad.⁴⁵

Ahora bien, al hacer un proceso que interactúa con la subjetividad es realizar el acto poético, que mueve y despliega comprensiones comunicativas de identificación entre las personas, para así detonar procesos sensibles múltiples en donde se modifique la sensación y se lleve a la escala de lo real la transformación de la ciudad y del modo de vida urbano; eso es generar una nueva poética⁴⁶. Que es un desarrollo potencial entero como expone Alicia García Ruiz:

...un discurso poético puede ser referencial, con ello [...] puede relacionarse con una realidad exterior en su carácter de lenguaje y como es sabido, relacionarse implica dialogar, contagiar, transformar, <<refigurar>>.⁴⁷

Las acciones y formas de operar poéticas del cartógrafo emotivo se manifiestan de diversos modos de ser, pensar y actuar como habitante de la ciudad de México. Es la conexión profunda que ofrece un nuevo rostro de lo que es existir en la megalópolis.

Es un signo de trasmutación del sentimiento por la reflexión y los actos del saber cómo articular y sobrellevar la vida urbana. Su estética múltiple se

6. Viaje por metrobus. Lápiz sobre albanene. 2010. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁴⁵ Vaneigem, Raoul, *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones* Paris 1967. Anagrama. Barcelona. 2007. p.237.

⁴⁶ Entendiéndose como poética: al concepto general de: *Encanto indefinible que en personas y cosas halaga y suspende, conmueve y deleita el ánimo*. Diccionario Ilustrado Aristos p 495.

⁴⁷ Ídem. p.68.

encuentra en la forma de entender lo que son los elementos compositivos de la ciudad, es vislumbrarlos y analizarlos para reconocerlas a través de otras maneras de actuar físicas o mentalmente en el transcurso de vida, que se organiza y reorganiza constantemente, como explica Armando Silva:

...Ha nacido la “cartografía física” que responde al levantamiento de mapas por parte de los funcionarios gubernamentales o de técnicos expertos en el dibujo, respecto a los límites oficiales o reconocidos legalmente por una comunidad, llámese país, departamento, ciudad o municipio [...] Debe nacer ahora la “cartografía simbólica”, emulando la física, que ha de ocuparse del levantamiento del croquis. [...] El croquis vive la contingencia de su propia historia social.⁴⁸

Cartografía simbólica es aquella que nos permite mirar dentro de las particularidades de los espacios urbanos. Cada lugar de la ciudad tiene elementos que la conforman, que son identificados socialmente. Es el elemento que en el croquis sólo es un punto, y que en la cartografía simbólica es el lugar de referencia para la persona local sobre su propio territorio. De aquí que la cartografía simbólica forme parte del cartógrafo emotivo. Por lo tanto, hacer cartografía emotiva es buscar persistentemente la modificación de la cartografía simbólica transformada en cartografía física es hacer, partiendo de un motivo interno. Es como dice Armando Silva sobre el imaginar:

... desarrollar como idea central la actividad imaginaria humana y [...] las obras de la misma. La capacidad de imaginar radicada [...] en la *vis formandis* o la fuerza de creación primigenia, comenzando por ser la fuente de su forma misma de ese algo que es [...] la sociedad⁴⁹

Así se crean formas de operar en los habitantes metropolitanos, está imaginaria humana, trabaja por medio de elementos comunes del exterior urbano relacionado con los sentidos (ver, escuchar, degustar y tocar), puntos iniciáticos de una expresión de lo exterior, como continúa exponiendo Silva:

⁴⁸Idem. p.66.

⁴⁹ Idem. p.68.

...una nueva antropología del deseo ciudadano y de ahí su dimensión estética.⁵⁰ ... Ver, oler, oír, pasear, detenerse, recordar, representar, son atributos que deben ser estudiados en cada ciudad, comparando una con otra o cada una dentro de sus fragmentaciones territoriales o sus impulsos hacia la desterritorialización...⁵¹

De este exterior que con la imaginación de transformar situaciones provoca el deseo que debe salir, dilatarse y vivir conscientemente en cada persona que lo comunica, de esto radica su carácter de poder ser analizado, dicho de otro modo: la revelación del emprendedor con el sentimiento del cartógrafo emotivo es especialista de lo urbano.

Los sentidos en el cartógrafo emotivo: mirar, oír, oler y tocar.

El sentimiento de ser cartógrafo emotivo radica en la forma de ejercer las percepciones donde están implicados los sentidos ¿*Qué es ver?* Es visualizar, es dirigir y sentir formas al utilizar los ojos, como dice González Ochoa:

...la percepción visual, de la visión. [...] la noción misma de visión, [...] existe un supuesto hondamente arraigado que establece que el sentido de la vista es la prueba para saber si algo es verdadero, o real, o auténtico, etc. Este supuesto se basa en el hecho de que el proceso fisiológico de la visión es el mismo para todas las personas, sin importar que sean de sociedades diferentes, de áreas geográficas distantes, o de épocas lejanas entre sí.⁵²

La visión es dominante culturalmente hablando, ya que encamina a entender que la mirada, como el acto de observar o hacer uso del ojo es evento razonado, porque aflora la sensibilidad por lo tanto es una herramienta de uso para el *cartógrafo emotivo*.

La mirada es el conocimiento y reconocimiento a través de la visualidad, así no los explica Armando Silva:

⁵⁰ *idem.* p.9

⁵¹ *idem.* p.30.

⁵² González Ochoa, César. *apuntes acerca de la representación*. Edit. IIFL. UNAM. México. 2005. p.13

...la mirada, en su característica de alusión imaginaria a un deseo, pone en marcha la fantasía, o sea que es punto de desencadenamiento de fantasmas individuales o colectivos.⁵³

Es decir que al mirar estamos atribuyendo características propias de lo que vemos. Es darle formas, tonalidades, temporalidad, ausencia y presencia al espacio en el que nos movemos. Es apreciar cada tono de lo visual, ya que al ser una composición hecha por lo humano, es una figura en desarrollo, es la conformación física o concreta de lo que significa y significa el establecer de este transcurrir en un tiempo. Viene al caso citar lo que Marc Augé afirma sobre el metro:

Los recorridos en metro nos remiten a momentos en la vida, como si el que consulta un plano de metro redescubriera de golpe los avances de la vida y de la profesión, las penas del corazón y la coyuntura política.⁵⁴

Esto afirma que lo visual forma parte de un entender ya que esos recorridos permean de identidad, al cartógrafo; lo vuelven consciente de las diferencias que existen entre una sociedad y otra. Mirar la ciudad significa adentrarse a observar con detalle nuestra conducción en ella. Nos lleva a

7. Metro un día. Foto digital, 2009. Autora: Mónica Itzel Reyes Pintor.

hacer recorridos cotidianos, que permiten ver la imagen constante de lo urbano. Vemos los fragmentos del acierto y el error, cuestionando y apreciando así aspectos donde al mirar lo cotidiano en sus composiciones transforma momentos de la vida urbana, con la vista tenemos el parámetro dominante de lo que apreciamos, porque como argumenta González Ochoa:

⁵³Idem.p.51.

⁵⁴Idem. Portada.

...la visión nos da una imagen literal del mundo; la explicación que da es que, de todos nuestros sentidos, el ojo es el más capacitado para la exactitud y la precisión. Y esta explicación no es gratuita sino que está cimentada en la tradición. Esta supremacía del ojo tiene una historia ⁵⁵

La mirada es el espacio idóneo donde componemos al mundo y la imaginación, la escena que en conjunto son elementos los cuales nos dan la capacidad de entender el significado estético, esencia consistente para emitir el destello al sentimiento del cartógrafo emotivo, ilimitado como espíritu que se desarrolla al adquirir más elementos de significación en sentidos, percepciones y realidades, que son convergentes en los cuerpos y mentes de cada viajero urbano.

Mirar es imaginar un evento o un acto a través de los objetos, los lugares, las personas, es sentir un pasado, un presente y un futuro, que se nos revela en la existencia social. Todo lo cual esto significa estar vivo en el pensamiento y en las mentalidades de otros seres humanos. Como afirma Mirzoeff:

En esta espiral de la imaginación, ver es más importante que creer. No es una mera parte de la vida cotidiana, sino la vida cotidiana en sí misma.⁵⁶

El ver se ha vuelto en el uso un acto casi invisible de todo componente humano esto es que no somos conscientes de lo predominante que es la vista para nuestra vida cotidiana. El experimentado proceso de mirar es una imperante en la sociedad, donde la vista es la convencidora de todos los parámetros. Para activar la imaginación, sorprenderse, sentir y disfrutar la vida cotidiana en su totalidad es importante todos los sentidos.

Por ejemplo, se aprecia de distinta manera la realidad cuando hay una alteración en el sentido del oído, ya que en él, se encuentra el sistema que controla el equilibrio humano, y al estar afectado este equilibrio, se modifica física y visualmente la realidad.

Y en lo que respecta a vivir en la megalópolis, es estar recorriendo la ciudad en sus distintas particularidades, y al no poder andar con paso firme, todo se vería y

⁵⁵ Ídem. p.5

⁵⁶ Mirzoeff, Nicolás *Una introducción a la cultura visual*. Paidós Arte y Educación. Barcelona. 1999. p.17.

se percibiría desigualmente, sería totalmente inestable. El ser paseante de nuestras propias vidas cotidianas es un acto potencial de consciencia, es la esencia de saber como reconfigurar la existencia y la vida. En ese sentido Vaneigem comenta:

La exigencia de una luz más viva, sigue emanando de la vida cotidiana, de la necesidad percibida por todos, de armonizar su ritmo de paseante y la marcha del mundo. Contienen más verdades las veinticuatro horas de la vida de un hombre que todas las filosofías.⁵⁷

Vivir el espacio de lo cotidiano con todos los sentidos son los medios de entendimiento, son un emulador de pensamientos y acciones en donde existen la sobresaturación, ya sea de sonidos, movimientos, lenguajes, vidas y significados, que hacen al acto de usar los sentidos como un gozo o una molestia.

Oír, escuchar, respirar, tocar y ver, forma parte de la imaginación, en donde los sonidos, los ruidos y otros elementos de la realidad se captan o se emiten, dando apertura a entender un momento con el que se puede identificar el sentido a la vida, precisar la distancia y el espacio

8. A través de ciudad. Dibujo digital. 2008.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁵⁷ Ídem. p.23

para manifestarla. Generar una nueva composición, de un acto del cartógrafo emotivo, es hacer del viaje, el espacio abierto para la posibilidad de ejercer la acción de escuchar, oler, tocar y ver, es la acción de sentir abriendo, de esta manera la capacidad de fundar un nuevo lenguaje, una nueva forma creativa donde los elementos que se sienten crean el suceso poético.

El sentido de relacionar las formas de vida en la ciudad en donde lo moderno está ligado a factores de consumo precisos, potencializa la necesidad de usar unos sentidos más que otros sentidos. Así, por ejemplo: los olores son percibidos en diversos ámbitos por el viajante urbano. Saber oler implica saber entender lo que nos está diciendo un espacio etéreo que se articula con la vista, el oído, el gusto y el tacto, permitiendo así que la realidad se asocie y se transforme en una nueva visión y expresión de lo sensible.

El acto de saber utilizar los sentidos y tener sensaciones es local ya que cada lugar, región, país o continente, adopta diferentes formas de percepción, así que los distintos conceptos de aroma, hedor, olor, humor, peste, lindo, bonito, sabroso, caliente o frío entre otros, tienen que ver con la cultura.

Cierto es que existen la náusea, la repulsión, el asco, el placer, la ansiedad, el hambre, el antojo, el deseo, el gusto o el disgusto, sensaciones que varían según la cultura y sobresalen en una ciudad donde el habitante urbano como actor activo de la urbe desempeña determinado papel.

En el sentido de producir una multiplicidad de sensaciones que maneja el cerebro tanto racional como sensitivamente, es entender conscientemente las diferencias de algo existente, ya sea a través del roce de la piel con los objetos o presencias físicas de la realidad.

La presencia de lo tangible, contacto directo de un cuerpo con otro, es la exploración de la realidad en donde lo que es desconocido se vuelve definido. El uso de los sentidos es el acto del constante aprendizaje en donde todo lo que se toca se conoce, da pie al pensamiento y a la comprensión, de nuestra movilidad

de la vida cotidiana. Cada parte del cuerpo tiene diferentes grados de percepción, por eso los sentimientos y apreciaciones varían en nuestros propios sentidos.

Sentir a la ciudad es explorar un todo desde su parte más particular y de ahí abarcar su generalidad. Implica la percepción profunda, es la realidad en lo sensorial, emotividad que se articula con el lenguaje de las cosas, existencia significativa, para quien lo entiende y lo aprecia.

Sentimientos humanos, percepciones emocionales son conceptos e ideas que relacionan las mentalidades y la memoria, es volver a tocar un objeto, un espacio, un pasado, es creer y entender el existir de la importancia de lo que significa hacer y formar nuestra propia vida cotidiana. Acercamiento emotivo con los componentes, que ayudan a entender la realidad pasada y presente.

En una ciudad, el significado del uso de todos los sentidos, es otra manera de vivir, porque las formas perdidas por la rutina, el aburrimiento, la monotonía de la vida moderna que enfatiza unos sentidos más que otros sentidos, ya que así pueden hacer una sociedad consumista y carente de sentimientos profundos. Donde solo la persona aprecie lo que se le está imponiendo para consumir y ser consumido, donde solo “los sentidos útiles” nos sirven para alimentar un sistema con fines de dominio y lucro.

Por tal motivo, el volver a apreciar el uso de todos los sentidos implica un reconocimiento, donde no sólo es el reflejo de lo humano sino la existencia y el control de lo que encarna ser un habitante urbano, una persona con libertad de pensamiento y decisión que capta la realidad a través del acto, de saber que hay algo en el entorno, es la sensación, el uso de la corporeidad como medio de expresión, es la experimentada sensación de plenitud. Permitirnos sentir es un acto libre o prohibido por la vida moderna, es el sensible y profundo camino de nuevas formas de percepción y de entendimiento con la realidad.

Lo que se experimenta con los sentidos tiene que ser explorado y entendido en su profundidad para así mentalizar y desbordar en los procesos creativos para el

cartógrafo emotivo, transformador de necesidades y vidas de la cotidianidad urbana, construcción de la existencia de lo humano desde el cuerpo.

Los sentidos como activadores de lo sensible, características primarias de lo que significa ser un cartógrafo emotivo, suceso de hacer a través de la profundización de lo que se siente, aprecia y comprende en la mente, es formular y crear una construcción para así llevarla a la expresión que da salida a otras manifestaciones sociales, culturales y artísticas. Como escribe González Ochoa sobre los sentidos:

La combinación de todos los sentidos, que es distinta en cada cultura, da experiencias distintas de la realidad.⁵⁸

El ser un cartógrafo emotivo es tener la capacidad de sorprenderse y maravillarse de la ciudad en cada momento que la recorre o anda por su anatomía urbana. Es la capacidad de sentir la calle, los espacios abiertos, los transportes públicos, las personas y otras cosas; Para así crear la fantasía alterna de la vida cotidiana.

Es una forma de entretener lo que significa un ser humano que socializa (es hacer una unión de realidades) todo lo cual da existencia a la ciudad, para tomar el acto prudente del entendimiento de lo que significa el aquí y el ahora, que expresamos con nuestro lenguaje.

Se tienen las diferencias entre las calles, las plazas, los mercados, los parabuses etc. Porque la ciudad es el cobijo de una composición social donde las

9. En la calle. Foto y Alteración digital. 2008.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁵⁸ Idem. p. 7

necesidades brindan apertura a nuevas herramientas de uso que son fijas o móviles. En ella se conforman nuevos modos de comunicación

Cartografiando emotivamente.

Esta adquisición de la capacidad de disfrute y gozo de lo agradable y lo desagradable en la ciudad para el cartógrafo emotivo es la fuente de inspiración constante, donde no sólo es el espacio escenográfico urbano en el que los protagonistas realizan una serie de acciones, sino es el lugar que fusiona actores, espacio y vida cotidiana.

El cartógrafo emotivo hace su recorrido ciudadano. Va tomando, en tiempo y en espacio, factores que le producen impacto para de ahí posteriormente construir o reconstruir un lenguaje estético y expresivo.

La experiencia de vida personal, afecta la existencia de la forma de acción del cartógrafo(a) emotivo(a), ya que al hacer una comparación de ciudad a ciudad, de lo rural a lo urbano hay una comparación mental y psíquica de lo que significa un medio urbanizado. En otras palabras es una clase de apertura sensible rostro distinto en la personalidad de quien vive el paisaje urbano.

Vivir y actuar en la ciudad como transeúnte, después como *flâneur* es examinar, analizar y experimentar nuevas formas de actuar en la vida cotidiana comparación detallada de su existencia y de sus actos en lo que es y significa el entorno.

Con la realidad plagada de imágenes de consumo, El transeúnte que aspire a *flâneur* tiene que mirar sus andares como puntos de conciencia, con el análisis del acierto y el error, de una realidad hecha y otra construida. Como escribe De Certeau:

Las variedades de pasos son hechuras de espacios. Tejen los lugares. A este respecto, las motricidades peatonales forman uno de estos “sistemas reales cuya existencia hace efectivamente la ciudad”,...⁵⁹

⁵⁹ Ídem. p.109

El andar, vivir, mirar y actuar en la ciudad es la teoría y la práctica, es el contacto directo del protagonista y espectador; oficio del *flâneur* que ejerce el movimiento de los sentidos hasta agotarse. Que al desarrollarse en la ciudad de México adquiere un lenguaje propio y una particularidad es un la especializado, es un *cartógrafo emotivo*. Que al respecto Quirate cita de Francisco Zarco:

...analizar el diálogo del caminante con la ciudad. [...]es mirar, analizar y estudiar en el libro abierto de la urbe, *flâneur* que tiene el privilegio de ver a la multitud, pero no piensa, en el instante de la contemplación [...] A mí me gusta perderme así entre la muchedumbre, correr, detenerme, apresurar el paso sin saber porqué, caminar sin dirección, y esto viene a ser lo que se llama *flâneur*, es sin duda el mejor modo de pasear[...]Ciudad conformada por diversas urbes, reales e imaginarias...⁶⁰

10. "Ya es tarde" Dibujo Digital, 2010.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁶⁰ Francisco Zarco, "*Los transeúntes*" y "*México de noche*", en *Escritos literarios*.p.162 y p.173. citado por V. Quirate... p.107-108. p 42.

Para el cartógrafo emotivo hay sentimientos que desembocan en recuerdos, rostros que miran más allá de lo que sólo es decir “ciudad”, es más que sentir el instante, es saber cómo significa ese soplo urbano, es un escenario en donde se fundamenta la relación del individuo con la masa en la que se puede decir más de un sentimiento. Es el lugar que cambia y transforma a la ciudad donde la calle es la guía real y ficticia. Y el viaje la práctica de nuestros entendimientos , quehaceres cotidianos. Es tomar los elementos de nuestra propia diferencia para hablar de lo que es estar presente dentro de nosotros y a fuera de nosotros.

La labor del cartógrafo emotivo es entender, sentir y expresar tanto física como emocionalmente la vida. Así como también el valorar y intelectualizar conocimientos y formas de hacer sobre el aprender y saber cómo utilizar, trabajar lo que existe y suscita en la ciudad, partiendo de la particularidad del viaje pleno de poesía emocional y lucida, deriva, transformación total, revolución en la vida cotidiana.

El cartógrafo emotivo, documento vivo.

Plantear a la ciudad como un texto iniciático, cuyos misterios deberían ser revelados por quien se aventurara en el sistema arterial de la urbe⁶¹

La acción de hacer una cartografía emotiva.

Un *cartógrafo emotivo* en acto puede entenderse como aquella persona trazando sus pasos y sus memorias; su cuerpo realizando externamente un viaje y dando las posibilidades para transformar y transformarse en las mentes y los recuerdos de las demás personas.

1. Ir a trabajar. Dibujo a Plumín negro en papel. 2009

El *cartografía emotiva* es la necesidad de expresar impresiones, vivencias y entender, es de lo que es la ciudad, la calle y las problemáticas urbanas que operan en el terreno de la creatividad, y sobre todo las alteraciones que puede

⁶¹ Quirarte Vicente. Quirarte, Vicente. *Elogio de la calle, Biografía literaria de la Ciudad de México 1850-1992*. Edit. Cal y arena. México. 2001. p.261.

provocar en su vida cotidiana a partir de modificar su viaje habitual, y más aún en un viaje prolongado.

Puede el habitante común y el visitante⁶² temporal, ser cartógrafo emotivo ya que. existe, como viajero de manera temporal o permanente un sentido, de diferencia según su percepción, y las formas de accionar esa *cartografía emotiva*, porque son las vivencias, la experiencia y el tiempo, los que permiten mediante la permanencia en el espacio urbano, elementos que generen un mapa personal, y de ahí el disfrute pleno del viaje.

Hay distintos tipos de cartógrafos emotivos: Primero está aquel cuya vida y mundo existen a partir de la ciudad. Es como el pez que nada entre las aguas profundas a las que pertenece. El segundo tipo de cartógrafo emotivo es toda persona que habita por un tiempo el espacio en la ciudad y viene del exterior. De esto se derivan dos diferencias: la primera reside en la persona que parte de un mismo territorio, originario de un espacio semiurbano o rural. La segunda diferencia, está en el protagonista extranjero, que no pertenece a un territorio o país física y mentalmente, por lo cual puede percibir de manera peculiar y entender parcialmente lo que significa la vida de la ciudad. Y sobre todo de una ciudad tan peculiar ya sea en sus aspectos técnicos y sociales como la ciudad de México.

La acción del cartógrafo emotivo es hablar, meditar y exteriorizar de manera individual y colectiva sus sentimientos en la ciudad. El viaje se vuelve su espacio de composición.

Un cartógrafo emotivo es un modo comunicativo de unificar sentimientos e impulsos de vida relacionados con los otros, en una ciudad de masas. Sobrepasa lo real, lo tangible, va a buscar decir lo que percibe de manera creativa su hacer y vivir la vida cotidiana desde otra mirada sensible. Es el transeúnte que se asocia a

⁶² **VISITA:** general.1. f. visita que se giraba antiguamente sobre los edificios, manzanas y calles de las poblaciones, reconociendo sus alineaciones y el estado y numeración de las casas. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=visita. VISITAR: 11. tr. Ir a algún país, población, etc., para conocerlos. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=visita. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda edición

otras cartografías emotivas, en donde cada suceso considerado cotidiano brinda distintas investiduras, ya sea al realizarse a pie, en transporte público o privado.

Es la travesía, de sus pasos como la movilidad que genera el viaje, el cual unifica trayectos, travesías y tiempos de uso en todo tipo de transporte. Es complicado en la vida del habitante y en la vida de la urbe, el hacer un viaje ya que es un sistema profundo de diferencias en la ciudad, y en las personas que la viven constantemente. Es como dice Montoya, Jairo:

La ciudad [es] como lugar de encuentro de múltiples memorias: porque allí confluyen esos registros que hacen de este espacio colectivo una inmensa superficie de inscripción y porque allí se mezclan, se transforman o simplemente se superponen esos efectos-memoria que consolidan puntos de cruce, lugares de encuentro, espacios de transacción o más escuetamente, nudos de interferencia.⁶³

La intimidad del cartógrafo emotivo es el movimiento de acción que se trabaja activamente en una reconceptualización y nueva conciencia de sí mismo a partir de una vivencia renovada de la calle, de un vuelco a su vida cotidiana; la emotividad política y la cartografía es el punto de lo transformable, ya que van al unísono.

2. Winspiedra. Dibujo a plumín y pluma en papel. 2008. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁶³ Montoya, Jairo. *Ciudades y memorias*. Colombia 1999.

La Internacional Situacionista, referencia significativa.

Hay que situar, la existencia de un importante referente en lo que es “hacer en la vida cotidiana”. Un antecedente histórico, cultural y sociopolítico, último de los movimientos de “vanguardia artística del siglo XX”: **La Internacional Situacionista**, se explica que mezcló, en acciones insospechadas el arte y la vida cotidiana hacia una nueva conciencia, propiciando otra comprensión del entorno social con sus propias limitantes ya sea en lo económico, político, cultural y de recreación. Así como también en sus efectos en nuestra imagen de la urbe.

Hacer de la vida cotidiana, como punto de la transformación humana de todas sus estructuras fue la búsqueda del arte en la sociedad, como aquel paradigma de verdaderos cambios sociales, fue el hacer y decir de *la Internacional Situacionista*, está surgió en la década de los 50's en Europa, dicha tendencia, fue la unión de artistas diversos que trabajaron en lo público a través de la presentación de medios impresos de bajo presupuesto, disertaciones que cuestionaban las fallas y consecuencias de una vida cotidiana alienada por los procesos modernos de individualización de la colectividad resultado de un proyecto de consumo interminable cadena y estructura del capitalismo “vivir para consumir”.

Los orígenes de la Internacional Situacionista es del comienzo con el movimiento COBRA movimiento pictórico, germinador de la Internacional Letrista nombre derivado de las llamadas Internacionales, del Comunismo en su labor de difundir el Movimiento Comunista Soviético en otros países.

En México igualmente surgió un movimiento con aspiraciones parecidas la que tuvo la Internacional Letrista nos estamos refiriendo directamente al Estridentismo Grupo también de diversos artistas con anhelos de trasformas por patrones de la vida, inspirándose en otros movimientos artísticos.

De la Internacional Letrista parten y surgen los primeros escritos que analizaban y proponían una serie de estrategias sobre la calle y la cotidianidad. Es el análisis de cómo nos puede afectar sentimentalmente el espacio y sus componentes urbanos. Por ejemplo, lo que Pilles Ivain comenta en el *Formulario para un nuevo urbanismo*:

...nos aburrimos en la ciudad, ya no hay ningún templo del sol. Entre las piernas de las mujeres que pasan los dadaístas hubieran querido encontrar una llave inglesa y los surrealistas una copa de cristal. Esto se ha perdido. Sabemos leer en los rostros todas las promesas, último estado de la morfología. La poesía de los carteles ha durado veinte años. Nos aburrimos en la ciudad, tenemos que comunicarnos para descubrir misterios todavía en los carteles de la calle, último estado del humor y de la poesía.⁶⁴

La internacional Letrista se transformó en poco tiempo como la Internacional Situacionista en el año 1956, este cambio correspondió con la idea de crear: situaciones, que pretendían modificar elementos cotidianos para provocar una transformación personal, que al unirse con otras transformaciones individuales se convertirían en la transformación colectiva y posteriormente social. Generaron estrategias para alterar y disfrutar, como nuevos efectos de cambio directo la vida cotidiana, sobre todo estos cambios se pensaron en la ciudad.

3. Obras y escritos de la Internacional Letrista. Vitrinas del Museo George Pompidou.2010.

Los integrantes de la Internacional Situacionista, eran de distintos ámbitos, ya sea poetas, teóricos, cineastas, arquitectos y pintores que publicaban periódicamente sus estrategias donde el tema de autor, salía sobrando, rechazando esta idea.

La Internacional Situacionista, tenía un lenguaje ubicado hacia la incorporaron y trabajo de los acontecimientos de su cotidianidad de época, que repercute en la actualidad como por ejemplo, el consumo capitalista, ya sea corporativo o de instituciones hegemónicas entre otros temas de la contemporaneidad que afectan de manera personal y colectiva a las personas.

⁶⁴ Gilles Ivain, la internacional Letrista adopto en octubre 1953 sobre urbanismo más tarde publicado en el #1 de la *Internationale Situationniste*.

Asimismo, teorizaron sobre el *flâneur*, concepto hallado en los escritos de Baudelaire, donde la acción de una persona consiste en deambular por la ciudad, apreciando lo exhibido en los espacios urbanos, y de cómo estos afectan su sensibilidad y sus sentimientos por la vida en su carácter primario.

Tuvieron influencia de la filosofía existencialista⁶⁵ de Sartre, y otros movimientos artísticos de vanguardia como inspiración para sus críticas y disertaciones en el aspecto de cómo gestar una forma social y comprometida de hacer la revolución a través de la subjetividad. Raoul Vaneigem integrante de la Internacional Situacionista, sustentó lo siguiente:

Nadie puede reforzar su subjetividad sin la ayuda de los demás, sin la ayuda de un grupo que se ha convertido él mismo en un centro de subjetividad, un reflejo fiel de la subjetividad de sus miembros. La Internacional Situacionista es hasta el presente el único grupo que está decidido a defender la subjetividad radical.⁶⁶

Ya que a manera de interpretación se puede decir que: es la sociedad la que puede romper o cambiar códigos de comunicación en su subjetividad, y esto es a través de sus actos cotidianos. De ahí el crear situaciones en lo que es su espacio de desenvolvimiento. Los cambios logrados pueden ser la alteración en las conductas humanas, en distintos atributos ya sea en lo moderno con esa actitud consumista, poderosa en lo económico y en lo social, En donde los cambios están en una

4. Una psicogeografía de Debord. De los 60's.

⁶⁵ **Existencialismo.** (De *existencial*). 1. m. Movimiento filosófico que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=existencialismo Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda edición

⁶⁶ Vaneigem, Raoul, *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones Paris 1967*. Anagrama. Barcelona. 2007. p. 260

subjetividad personal, que interactúa con los otros, y así comprender nuestra propia vida habitual, ya sea fuera o dentro de los límites de lo agobiante de la ciudad.

Las formas de actuar y de percibir la ciudad en sus distintas particularidades por decir en su estructura física, la manera en que la recorremos o la forma en que la describimos, son un modo de decir sobre el querer experimental o alterar, nuestras propias vidas, el acto situacionista es pensar en el cambio consciente de lo que es saber vivir cada momento humano.

Los Situacionistas dirigieron teóricamente estrategias, que podían ser realizadas por cualquier persona, de esto radicaba una de sus grandes aportaciones sociales de por ser una teoría que aspiraba a ser usada por cualquiera que se la apropiara y se identificara con la misma. Por ejemplo, entre sus conceptos está la *deriva*, que de acuerdo a una explicación de Guy Debord, es:

Entre los diversos procedimientos situacionistas, la deriva se presenta como una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. El concepto de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeografía, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo.⁶⁷

La deriva es en un principio un elemento de modificación en el acto cotidiano de relacionar la acción consciente sobre el desplazamiento individual en el espacio urbano, porque debe estar fuera de condicionamientos y límites.

Es a partir de este cambio consciente el impulso para generar el acto de alterar y transformar nuestros propios órdenes, ya sea emocionales o físicos establecidos de cómo vivir y deambular por la megalópolis.

Tanto el pensamiento y la manera de actuar se modifican en las distintas estructuras sociales, culturales reflejados en el entretenimiento y en los conocimientos, es donde se provocan los cambios más importantes, por eso la deriva es hacer una nueva y continua situación. Debord continúa:

⁶⁷ Debord, Guy # 3, *Internationale Situacionniste*. 1958. tr. de Internacional Situacionista Vol.1 La realización del arte, Madrid, Literatura Gris. 1999. <http://www.sindominio.net/ash/presit02.htm>

Una o varias personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a los motivos para desplazarse o actuar normalmente en las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y los encuentros que a él corresponden. La parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree: desde el punto de vista de la deriva, existe un relieve psicogeográfico de las ciudades, con flujos constantes, puntos fijos y remolinos que hacen difícil el acceso o la salida a ciertas zonas.⁶⁸

Ahora bien la psicogeografía es mencionar a los cambios de ambiente según la organización de la cartografía física de las ciudades, en donde los puntos de importancia, arribo y ausencia están presentes en los sentimientos de cada persona, generando así una cartografía simbólica, que es una parte del cambio de la propia subjetividad, es la pieza de otra lectura, sobre el espacio metropolitano.

Por lo tanto la deriva es tener la conciencia de transformar nuestra propia cartografía simbólica insertada en la vida cotidiana. Es advertir el cambio que propician los espacios mega metropolitanos en nuestra sensibilidad, hay que puntualizar que siempre está presente como espacio virtual de nuestro propio actuar de la vida cotidiana en lo sensible a causa de lo externo. Como dice Guy Debord:

Pero, la deriva en su carácter unitario, comprende ese dejarse llevar y su contradicción necesaria: el dominio de las variables psicogeográficas por el conocimiento y el cálculo de sus posibilidades.⁶⁹

Como elemento de importancia sobre la deriva y otros textos La Internacional Situacionista, aportó propuestas de acción directa y de otra forma de hacer arte con salidas intempestivamente críticas al espacio ciudadano una crítica al lugar de consumo y compra-venta. Tanto en el mundo real como en el mundo idealizado, donde la imagen y la imaginación tiene un uso manipulado o afectado por “ideales” impuestos, incluyendo a la ciudad y al actor urbano.

⁶⁸ Idem.

⁶⁹ Idem

La internacional Situacionista dejó un legado para la reflexión y reestructuración de nuestros actos cotidianos, a través de las diversas prácticas y estrategias, porque es importante la Internacional Situacionista, ya que unifica los principios de hacer del cartógrafo emotivo, como una estrategia para actuar en la vida diaria, donde se parte de lo subjetivo, pieza primaria para enunciar e indagar de manera crítica y analítica mejoras del viaje prolongado en la personas que lo vive en el espacio transitorio de la ciudad de México, siendo éste un espacio de transformación sensible y creativa.

Viaje interrumpido, parte de una deriva.

Debord apunta que la deriva es la resonancia de los cambios partiendo de lo desmedido del espacio ciudadano, es la psicogeografía; el efecto que modifica nuestra subjetividad en el andar y realizar el viaje.

Cuando esté viaje existe como punto de principio de la idea para la acción del cartógrafo emotivo, sus actos se van a limitar de acuerdo a los trazos que tenga que realizar diariamente; cada punto está determinado por su importancia de acuerdo con los estudios, las necesidades, en las formas de ver, y de operar en la ciudad, de aquí que se torne hacia un espacio del acto situacionista, por tal motivo se transforma en una *deriva*.

El límite del viaje tiene diversas variantes, y una importante es su interrupción. Puede ser de distintas maneras, por ejemplo, la interrupción violenta, en donde el viaje se transforma de manera radical. Es ese el instante de la vida cotidiana de un ciudadano, que se trastoca de diversas formas, ya sea en su tiempo y en su espacio, en un momento cualquiera de su vida, provocándole un nuevo entendimiento de lo que significa la ciudad y el vivir. El accidente⁷⁰ estimula un cambio radical, una transformación en lo físico y en lo subjetivo, es un azar y como tal tiene las características de una deriva situacionista en la vida de nuestras

⁷⁰ **ACCIDENTE:** m. Calidad o estado que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o naturaleza. // Suceso eventual que altera el orden de las cosas, o del que involuntariamente resulta algún daño. // Indisposición o enfermedad repentina que priva de sentido o de movimiento... Diccionario Ilustrado... op cit. p.18

realidades sociales. Así lo explica Debord:

El azar juega en la deriva un papel tanto más importante cuanto menos asentada esté la observación psicogeográfica. Pero la acción del azar es naturalmente conservadora y tiende, en nuevo marco, a reducir todo a la alternancia de un número limitado de variantes y al hábito. Al no ser el proceso más que la ruptura de alguno de los marcos en los que actúa el azar mediante la creación de nuevas condiciones favorables a nuestros designios, se puede decir que los azares de la deriva son esencialmente diferentes de los del paseo, pero se corre el riesgo de que los primeros atractivos psicogeográficos que se descubren fijen al sujeto o al grupo que deriva alrededor de nuevos ejes habituales, a los que todo les hace volver constantemente.⁷¹

Debord habla del azar como una limitada interrupción que provoca una alteración temporal en la cotidianidad de quien lo vive, pero el azar en el accidente rompe con este planteamiento y provoca un cambio extremo en el momento de quien lo vive, ya que es su testigo y protagonista. Así que el accidente es la deriva de nuestra percepción habitual.

Puede haber accidentes de todo tipo, ya sea de poca o mucha trascendencia, por eso hay esta unión del accidente con la deriva y la poética de una psicogeografía. Porque el accidente puede surgir por las ineficacias del Estado, problemas sin respuesta ni solución concreta, hechos relevantes de la historia, ya sea de una ciudad, de un país o del mundo.

Cierto que el accidente en el viaje puede ser provocado o no por motivos personales, pero innegablemente se presenta como interrupción en un tiempo y en un espacio de manera súbita. Transforma radicalmente la percepción del presente y, de las mentalidades, alterando, toda una vida en su intimidad y en el exterior de quienes le dan importancia y fuerza al hecho real del accidente.

Ahora bien existe el viaje-accidente, que es en parte una muestra de los errores sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos y emocionales en la vida de

⁷¹ Idem

un territorio, de una nación y de una ciudad; es fractura de un momento y de un espacio en la integridad de la ciudadanía. El viaje-accidente es tal vez la emoción más fuerte y más poderosa para generar y accionar el sentimiento del *cartógrafo emotivo*, acción, como hemos visto, doblemente consciente, tan contundente como una *deriva situacionista*.

El viaje-accidente, trabaja a través de las vivencias que lleva a la conciencia y el entendimiento, encauzado hacia el proceso creativo. Rompe con ciertos arquetipos superficiales y carentes de profunda mediación entre sentimientos, sensaciones y racionalización de los mismos en el proceso de la creatividad.

Cambia momentos, vidas, recuerdos, intersecciones en las personas, es la muestra humana de lo que significa estar presente o ausente. Al unir la conmoción⁷² y el accidente se alude sobre todo a las emociones y a un sujeto político y cultural consciente de su momento de vida.

6. En la ese lugar. Foto digital modificada. 2009

pongamos un ejemplo de México, la ciudad no esta carente de una resonancia mayor del accidente, en lo político, en lo económico, ni en lo social y en lo cultural, el temblor de 1985 como ejemplo de accidente, ocurrió en un momento que interrumpió el tiempo y el espacio en la vida

cotidiana de la ciudad y de sus habitantes. Tal acontecimiento fue contundente para la gran urbe, con resultados y situaciones que trastocaron todo: emociones, sentimientos y actos en sus habitantes; los personajes vulnerables fueron capaces de unirse y solidarizarse, para sobrevivir y encausar sus propios actos, hacia un cambio de postura y acción para la salvación y reestructuración de una ciudad en

⁷² **Conmoción:** f. Movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo... Diccionario Ilustrado...op cit. p 168

ruinas. Los ciudadanos fueron actores, aquí se puede decir que emularon ese espíritu del cartógrafo emotivo, sin necesidad de escribir media palabra sobre su sentir de una ciudad casi destrizada en varias zonas, porque hubo el esplendor de la acción, en un sentido de lo sensible e histórico, en su subjetividad llevada a una acción sobre la colectividad con el acto de ayuda y la unión para todos..

Las maneras de ver, de vivir y de comprender lo que significó en ese momento ser habitante urbano, se manifestaron por el efecto y la transformación en los habitantes, su conducta, posterior al sismo, fue patente por la necesidad humana de unión colectiva, pues los sistemas institucionales del poder no fueron suficientes. Fue una ciudadanía independiente y organizada en pequeños o grandes grupos que administraron con acierto sus acciones de sobrevivencia.

Regresando al accidente en el viaje, éste siempre será un elemento que tiene dimensiones no determinadas; es el límite de lo cotidiano, y como tal, parte de un poder de acción del cartógrafo emotivo y ejemplo de *deriva*, tomando elementos de los preceptos situacionistas.

Al tener los factores de lo individual y lo colectivo el accidente alude a estrategias de creación del *cartógrafo emotivo*; ya que se dirige a la poesía del hecho cotidiano, conjugándolo con los procesos de una psicogeografía, que da pautas para crear por medio de la imaginación.

De esto hay que pasar al acto personal sobre el hecho tangible de deambular en la ciudad, y que este sea registrado con sus propios aciertos y errores, partiendo del uso de la cámara de video, herramienta captadora de imágenes, una parte de lo real en el propio viajero- transeúnte.

La cual nos permite volver a emular lo que se entiende subjetivamente del viaje prolongado como *deriva situacionista*, en un momento de la vida cotidiana de quien grabo su viaje con todo y sus atenuantes interrupciones o sus accidentes violentos, para el entender personal del actor urbano.

El video como herramienta para la Cartografía emotiva.

El establecer vínculos entre los problemas de la vida cotidiana y las emociones como parte de la conceptualización del *cartógrafo emotivo*, nos sitúa en una forma de hacer arte urbano. El hablar del viaje como factor sensible llevado al proceso creativo con sus consecuencias, es hablar de una deriva. Es en el uso de la imagen que expresa situaciones sociales cargadas de características propias; es un documento cuya importancia radica en lo que miramos, una construcción sobre una nueva narrativa que conjuga poéticas diversas, ya sea experimentales y de ensayo.

Hay que pensar que la imagen actual tiene su función en la reproductividad y que ésta no le puede quitar su presencia como elemento artístico y medio social, susceptible de un potencial político y estético.

La exploración de una problemática cotidiana en video radica su importancia en la producción de imágenes en movimiento como huellas o rastros de situaciones sociales en particular. Es recurrir al arte como herramienta para registrar y transformar estéticamente el viaje prolongado. Es, como dice Marc Augé:

...plantearse el concepto de movilidad es volver a plantearse el concepto de tiempo...⁷³

El registro de la imagen en movimiento, tiempo, espacio y realidad en el viaje prolongado en la ciudad de México, la acción de un andar centrado en lo visual del propio cartógrafo emotivo. La imagen en movimiento, la realidad misma y las problemáticas sociales, urbanas, individuales y personales, así como las comunitarias, sean políticas, económicas o humanas son el material que incita a la creación artística en movimiento. Esto recuerda al *flâneur*, esencial en el ciudadano como cartógrafo emotivo, ser que nos muestra maneras de hacer poesía en la vida cotidiana, que se disgrega de la alienación. Búsqueda por lo general inventada desde lo personal y vuelta hacia el exterior.

⁷³ Augé, Marc. *Por una antropología de la movilidad*. Col. Visión 3X. Edit. Gedisa. Barcelona. 2007. p.88.

Y al procesar el viaje prolongado-accidente como tema de la inspiración creativa en la búsqueda de una deriva, nos induce al mundo de los situacionistas como herencia, aunque también al de posicionamiento de la diferencia desde los trabajos en torno a lo femenino en el estilo del grupo *Precarias a la deriva*:

...una deriva, insistíamos especialmente en el hecho de no llegar sólo a los sitios actuales o pasados, sino en la posibilidad de entrelazar los sitios y ver qué pasaba. Así, acabamos incorporando en nuestros recorridos calles, casas, empresas, transportes, supermercados, bares, comercios, sedes sindicales, etc. Optamos por el método de la deriva como forma de ir hilando esta red difusa de situaciones y experiencias, con vistas a producir una cartografía subjetiva de la metrópoli a través de nuestros recorridos cotidianos.

En la versión situacionista de la deriva, los investigadores se dedican a vagar sin rumbo por la ciudad, permitiendo que las conversaciones, interacciones y micro-acontecimientos urbanos les sirvan de guía. Esto les permite establecer una psicocartografía fundada en las coincidencias y correspondencias de los flujos físicos y subjetivos: exponiéndose a la gravitación y repulsión que ejercen ciertos espacios, a las conversaciones que surgen por el camino y, en general, a la manera en que el entorno urbanístico y social influye e interviene en los intercambios y los estados anímicos. Esto significa andar atentos a situaciones como el asalto a un banco, el o los delincuentes que salen corriendo y atropellan a la gente que va saliendo al paso. En nuestra particular versión, optamos por cambiar la deriva aleatoria del flâneur, tan propia de un sujeto varón, burgués y sin compromisos, por una deriva situada que recorrería los espacios cotidianos de cada cual, manteniendo el carácter multisensorial y abierto del acontecer. La deriva se convierte, así, en una entrevista en movimiento atravesada por la percepción colectiva del ambiente.⁷⁴

De aquí, el terreno se dibuja de otra manera y la herramienta de la cámara de video, se vuelve la pluma del nuevo poeta anónimo, que puede tener todos los rostros, porque es la persona sin rostro, que se muestra sólo con el cuerpo, con

⁷⁴ Precarias a la deriva. *A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina*. Col. útil-1. Edit. Traficantes de sueños, Madrid. 2005. p.26

esta extensión mecánica, que sirve para comunicar a los otros anónimos, sobre un problema social, que es un fenómeno ya habituado.

7. Fotogramas del video realizado una mañana habitual 2009. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

Es captar la imagen en movimiento como necesidad personal de hacer evidente un problema, pero al estar presente esa búsqueda la manera de operar las estrategias van modificándose de acuerdo al propio contexto social en el que se vive la urbe, lugar que conjunta las grandes masas sociales. Como se dice en un texto de Fragmentos urbanos donde Barbancho comenta:

El video arte, por tratarse de algo artístico que es de naturaleza visual, no puede ser considerado como un verdadero discurso (como por ejemplo, son los documentos étnicos o antropológicos, y otros de carácter científico), sino como un constructo imaginativo, ideal y sígnico-simbólico que se presta de una manera idónea a narraciones que tiene en este medio el canal óptimo para hacer discurrir de una manera prístina su mensaje. Estas narraciones tienen al cuerpo y la acción como primer protagonista y en segundo el espacio urbano,..⁷⁵

Si la Ciudad de México fuera más pequeña no generaría esta necesidad de dar a conocer un problema, una situación social, un accidente-viaje, donde la cámara se vuelve una extensión, una herramienta de una etnografía personal, no como observador exterior e interior, sino como la acción donde este aparato permite visualizar un discurso de la autoetnografía que da como resultado una anatomía personal y colectiva del espacio y entorno urbano. Que Barbancho dice:

⁷⁵ Ibidem. p.5.

... el video se organiza en torno a un “el sujeto múltiple” –invisible su dimensión colectiva: visible su deseo de colectivizar- que en el torbellino enloquecido de las imágenes teje (y al mismo tiempo destruye ese tejido/ texto), el común espacio simbólico de los reconocimientos, de las identidades y singularidades esencialistas, y de los espacios culturales compartidos.⁷⁶

Al traer la cámara observadora y participe invisible en un día común en la ciudad de México, se habla en un lenguaje visual donde al mirar por un ojal es ver lo íntimo del exterior, parecería una incongruencia, pero aquí la cámara es el cúmulo guardado de un fragmento de la realidad cotidiana en la ciudad de México, nos atrevemos a considerarla no sólo como una extensión política del uso de un territorio, sino también como una extensión de los modos de vida. Así, forman parte de ello los itinerarios de trabajo, ocio y consumo, como lugares donde conviven, convergen y se mueven imaginarios de las personas que la conocen y las sobreviven diariamente. Es hablar de una visión de ciudadano en la Ciudad de México, como una percepción general que Bonet Eugeni comenta a partir de la visión personal:

La visión personal actúa entonces a nivel de observación y señalización de unos hechos, situaciones o fenómenos que interesan, conciernen y preocupan, y ante los cuales manifiesta su desacuerdo...⁷⁷

De aquí la necesidad de grabar y crear una imagen en movimiento, sobre este viaje prolongado que se muestra como un documento de las radiografías urbanas, es la captación de esta subjetividad crítica, es esa búsqueda poética por medio de las imágenes de la realidad, de este momento y espacio, sobre todo es ser cartógrafo emotivo, donde el diario escrito está plasmado en la cámara de video, como herramienta que capta la imagen para ser los ingredientes de una nueva receta, para la cartografía emotiva visual, como nos enfatiza Bonet:

⁷⁶ Ibidem. p.29.

⁷⁷ Bonet, Eugeni, Dols Joaquim, Et al. “*En torno al video*”. Col. Punto y Línea ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1980. p. 243.

Cada imagen tiene una lectura diferente para cada persona; cada imagen tiene un número infinito de interpretaciones. Cada uno de los significados que se atribuye a una imagen es el resultado del conocimiento, la personalidad y las influencias recibidas individualmente por cada persona.⁷⁸

Un viaje personal a través de la captación de la imagen en movimiento colocada sea dentro de una maleta, o en la parte trasera de un vehículo (que en caso personal de su presente investigadora y creadora se decidió presentar el video grabado de la cámara dentro de la maleta o mochila), tiene distintas formas o tácticas descifrables de acuerdo a las claves, los códigos y los signos que se presentan junto con otros imaginarios y narrativas colectivas o individuales. No pretende grabar una realidad total, ya que sólo es una manifestación individual y como tal nos comunica sus mensajes. Implica ideas y pensamientos humanos, de ahí que su análisis está limitado a parámetros sociales y culturales. Bonet explica:

El tiempo comprimido es digerido. Éxtasis y dinamismo, pasado y presente, sucesos reales y ficticios, todo es uno. Las fantasías del hombre igualan a sus realidades. La historia se teje con el presente; los temores de los demás se convierten en nuestros temores, sus alegrías en nuestras alegrías, su culpa en nuestra culpa. Los acontecimientos se producen de manera simultánea. Tomamos fragmentos de entre una amplia totalidad, y lo que hubiera podido parecer inteligible se convierte en ininteligible, y lo que hubiera podido parecer incomprensible se vuelve transparente. Los acontecimientos quedan desvelados en el tiempo; transforman, se clarifican y se formalizan con la distancia del tiempo.⁷⁹

Tiempo de uso en el espacio, en un espacio en movimiento tal vez fijo en una cartografía política y económica, pero en constante cambio y modificación en los sentimientos, las historias de vida y las realidades personales de los actores urbanos de su espacio y de sus vidas.

⁷⁸ Ibidem, p.266.

⁷⁹ Ibidem, p.268.

Es conformar una representación cultural, y como tal tiene un cuerpo contundente e impalpable que nos dice más de lo que aparenta; sólo es necesario saber cómo desnudarlo, desde su trama en un tratamiento de lo visual, registrar lo que nos cuenta, en particular y en general, como pueden ser los espacios de una vida en ciertos momentos de monotonía.

8. Fotograma de video, 2009.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

La cámara percibe un fragmento de realidad que está cargada de iconografías y particularidades sociales, populares y políticas, entre otros puntos, que provocan el lenguaje del malestar y el alivio. Como sustenta Barbancho:

...Primero el cuerpo y la acción y después la ciudad como escenario de la vida contemporánea donde éstos se desarrollan. Muchas de las obras en video que podemos ver hoy tienen a la urbe y a sus habitantes como protagonistas, elaborando constantemente narraciones de la actualidad, fragmentos urbanos que conforman una suerte de rompecabezas (puzzle), palimpsesto de lo real.

Como digo, estas tramas, las referencias a espacios que se resuelven en no-lugares. Esos lugares en los que cada vez pasamos más tiempo...⁸⁰

Viaje prolongado como tal, grabado como extensión corporal donde no importa si está bien o está mal, simplemente está y es interrumpido, dislocado, itinerario de vida y de emociones; registro de lo antropológico social, que tiene sus limitantes, cuando captamos por medio de la cámara el viaje de manera personal; rastro de lo humano, que sigue una construcción que trata de mostrar un enfoque de los problemas sociales contemporáneos de un México en crisis, producto de un sistema de poder neoliberal.

⁸⁰Ibidem. p. 5.

Emplear la imagen en movimiento en acuerdo a las necesidades de quien lo usa, manifestarse en el seguimiento de problemáticas de lo real, de las cosas que tienen un carácter de ficción; es ejercer un poder visual que nos permite, luego, un análisis, una comprensión y sentimiento de la corporeidad en el tiempo.

Es sólo un fragmento que nos muestra magia, la cual permite dar la fuerza para que el ser humano alienado aprenda de ella como una exploración de fundamentos para cultivar ideas a través de problemas sociales que radicalizan la sensación y vivencia de lo urbano. Búsqueda poética de las formas de hacer del cartógrafo emotivo, con la estrategia de trabajo de la que parte: una visión subjetiva individual que pretende volcarse a lo social-colectivo como otro discurso llevado a la acción.

Al ser la extensión del cuerpo y de las reflexiones de quien graba y capta ese instante de tiempo de vida, se ubica en un medio que comunica a partir de quien lo recibe. Es un documento de identificación y entendimiento que se articula con el arte en un producto reproducible de la necesidad colectiva, un documento de la huella del vestigio humano.

Viaje largo en la ciudad, constante accidente en la vida del viajero urbano, siempre con posibilidades diferentes ante el hecho de salir de casa. Siempre tiene que pensar en los posibles obstáculos que se encuentren para cumplir una llegada puntual en tiempo. El viaje prolongado como imagen en movimiento, como documento, es buscar alternancias para transformar la desazón en las vidas urbanas, porque es una necesidad de manifestar a los otros. Precarias afirman:

...optando por una alternativa más dinámica y móvil, como nosotras: la deriva. Derivas como itinerarios a través de nuestros modos de vivir, pensar y sentir el tiempo (estrés, exceso, intensificación, aceleración), espacio (movilidad, territorios de vida)[...] producir, a partir de las derivas, un material audiovisual que sirva para

un debate que pueda abrir el proceso a nuevas mujeres y darle una nueva proyección.⁸¹

Se retorna lo común de un diario personal abierto en donde la imagen captada de la cotidianidad tiene aristas y cada detalle, dista de otras realidades. Desde el “buenos días” en el transporte colectivo público (“los peseros”) y particular, porque lo usa una cantidad minoritaria de personas, entre diez a veinticinco. Son transportes que recorren distancias menores de dos kilómetros, en las mañanas aún obscuras, cuando en otros países lo habitual es despertarse cuando sale el sol para llegar al trabajo en media hora como máximo, pero que en la Ciudad de México lleva de 15 minutos a 4 horas diarias.

El tiempo-uso se diferencia del tiempo-trabajo y el tiempo-vida, tiene pérdida y desgaste en las personas, pero también produce comunicación y percepciones de los sentidos y los sentimientos de saber sobrevivir y renacer diariamente. Donde como dicen Precarias:

...en su concepción más amplia, si es que aceptamos esta distinción, la reproducción de la vida inmediata como vínculo afectivo resulta un campo extremadamente difuso que rápidamente se confunde con la vida (<<la vida puesta a trabajar >>, <<reapropiación del tiempo de vida>>...), desdibujando los aspectos de dominación que hacen de la vida, la cooperación, las relaciones afectivas, los gustos, el saber y la sexualidad, un terreno extremadamente resbaladizo cuya <<naturalidad>> sigue sin ser cuestionada.⁸²

Captando con la cámara de video momentos de manera abstracta, continua, limitada, tal vez fragmentada, un viaje prolongado en el sentido de poner sobre la mesa de operaciones la taxonomía de una sociedad que diariamente resiste y se vincula, o se desvincula en su estado de conciencia. Lo que significa viajar, moverse y articularse a partir de un itinerario impreciso de tiempo-trabajo y tiempo-vida donde lo único concreto, es llegar a una hora temprana precisa, en la mañana al empleo u oficina, o dejar a los niños en la escuela o presentarse a la

⁸¹ Ibidem. p. 18

⁸² Ibidem. p.: 23.

escuela, llámese preparatoria y/o facultad dependiendo del nivel de estudios que se tenga.

Después se unen y desunen las masas de actores urbanos entre las 6:30 y las 9

9. Boceto. Dibujó a tinta. 2008
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

de la mañana, se produce la gran división en el transporte desde las 6 de la mañana entre hombres y mujeres por las necesidades de movilidad más rápida y con menos abusos de tocar el cuerpo; cuerpos violentados por un tiempo y un espacio, conjugados por las erróneas actitudes de una sociedad, que aún sigue forjando males del pasado. Explican análogamente Precarias:

...el desplazamiento, es decir, en la posibilidad de preparar y llevar a cabo una serie de recorridos que atravesaran los distintos circuitos metropolitanos de la precariedad femenina. [...] al continuum espacio-temporal de la existencia y a la experiencia de la doble, más bien múltiple, presencia como transposición subjetiva o, como dirían los situacionistas, como técnica de paso interrumpido a través de ambientes diversos...⁸³

Mientras la lente de la cámara capta fragmentos de estos momentos, ya considerados por muchos que tienen que sobrevivir diariamente, hay días en que algunos no sobreviven al viaje, sea porque existen factores externos que les producen sentimientos que llevan a la falta de deseo por algo en la vida o por las imprudencias de otros. Aquí el propio ser humano se vuelve un accidente, para los otros viajantes urbanos, es el interrumpir el viaje continuo y largo, construido por trayectos necesarios para llegar al empleo, a la clase escolar, al trabajo, al puesto, al negocio, dependiendo del oficio. Precarias escriben:

⁸³Ibidem. p. 24.

...el deseo de conocer en el trayecto, de comunicarnos por el camino, de conocer aquellas nuevas (y ni tan nuevas) situaciones y realidades del mercado laboral precarizado y de la vida puesta a trabajar.

... producir una cartografía del trabajo precarizado de las mujeres a partir del intercambio de experiencias,...⁸⁴

La imagen de vida grabada en una pantalla, nos enseña la división entre mujeres y hombres en el metro; ellas se encuentran fatigadas sin haber concluido su jornada de trabajo, ni su jornada del día, pues apenas comienza las actividades y ya se tiene que pensar en lo que se habrá de decir al llegar con retraso al lugar de trabajo o a otro espacio.

Espacio en el que no dio tiempo de llevar a cabo el arreglo personal en la casa, surgiendo la necesidad de mostrar el ritual de sacar el espejo, el delineador y el lápiz de labios por poner como ejemplo la viajante que provecha ese tiempo móvil, aquí el viaje prolongado también es un espacio que se configura en viaje-tiempo de uso y de necesidad para concluir tareas inconclusas introducidas con el uso y configuración del cuerpo. Precarias sostiene que es un espacio de provecho:

La deriva posibilita contemplar la cotidianidad como dimensión de lo político y fuente de resistencias, primando la experiencia como categoría epistemológica. La experiencia, en este sentido, no constituye una categoría pre-analítica, sino una noción central para comprender la imbricación de las actuaciones diarias, y lo que es más importante, los modos en los que damos sentido a la cotidianidad localizada y corporeizada.⁸⁵

10. Fotogramas del video realizado una mañana habitual 2009.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

⁸⁴Ibidem. p.25.

⁸⁵ Ibidem.p.27.

La movilidad es la cualidad que mejor describe la maleabilidad actual de la fuerza de trabajo en los tres ejes: tiempo, espacio y tarea (o sujeto). Movilidad en la disposición de los ritmos y horarios, movilidad en el puesto de trabajo y, más allá del mismo, en el ámbito geográfico, en las decisiones vitales, en las formas de vida; y movilidad en las funciones o unit acts y en la forma de desarrollarlos, siempre sujeta a mutaciones, a procesos de evaluación y ajuste [...] a la burocratización y a la rutina y, sin lugar a dudas, a la capacidad de organización de los sujetos que en cualquier momento pueden ver modificadas o re combinadas sus funciones y desconocen los límites de lo que han de hacer y, en general, de lo que son.⁸⁶

De aquí el actor urbano que pasa de un transporte a otro: en múltiples ocasiones aborda de dos a tres líneas del metro realizando así transbordos, por lo general y en variadas ocasiones sale a los pasillos externos a tomar algún transporte público, como, el microbús, la combi o el taxi. Los conductores de coche particular sobre todo mujeres, utilizan el volante del automóvil, como tocador, desayunador o comedor, lugar de lectura y para los acompañantes cama o dormitorio. Cada persona tiene su propia historia que lleva en el cuerpo y en la memoria, algunas las exteriorizan de alguna manera con diferentes actitudes, unas de indiferencia, otras de preocupación, entre otras, con actos comunes a todos.

Por esto el viaje prolongado lleva consigo el tiempo con múltiples caras y rostros, donde la energía creativa es convertida en necesidades de sobrevivencia y de resistencia. Para volver a empezar un día que lleve a una estabilidad humana, en un futuro mejor. Precarias enfatiza:

La movilidad como condición existencial, subjetiva, nos enfrenta constantemente a la ambivalencia de unos efectos entre los que cabe destacar el desarraigo y la falta de una identidad estable, una práctica desequilibrada de fuga, nostalgia y sumisión...⁸⁷

⁸⁶ Ibidem. p.29

⁸⁷ Ibidem.p.30.

Ejercer estos sentimientos en lo profundo para tratar de sobrellevarlos y posteriormente pensar con el deseo de olvidarlos o llevarlos a lo peor, al uso del consumo de la compra y venta, donde la válvula de salida para sentirse mejor frente a esta monotonía delirante sea adquirir objetos o productos que produzcan la fantasía de un estatus, ya rebasado y en crisis por los actuales sistemas económicos, donde solo vemos de manera global. Una sociedad de los que tienen un excedente y de los que no tienen casi nada, partiendo de lo económico e influyendo en lo social.

Viaje como cambio constante, accidente, hito de la acción de trasladarse de un transporte a otro: habla de lenguajes de identidad de quien ha perdido estabilidad emocional, por la vida de crisis capitalista neoliberal. El artista de video enfatiza ese mundo con la herramienta de su cámara. Captación de la imagen de las acciones de los viajantes urbanos, de los detalles en los objetos, de su caminata entre los demás, los otros y los nuestros, personas con distintos oficios.

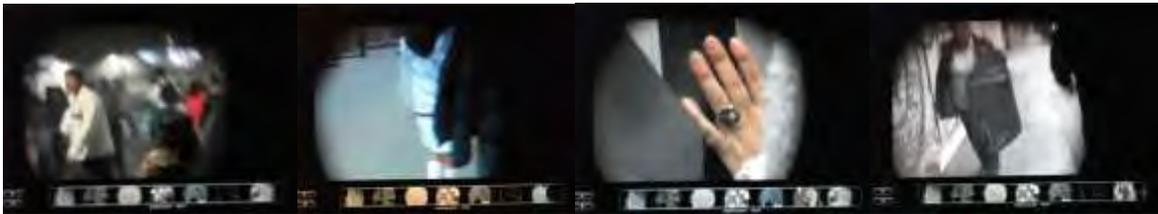
Es mostrar una parte de lo social que se dice en una auto narración visual en la ciudad de México; secuencia que configura diariamente un nuevo concepto de ciudadano y el ser del México, del Distrito Federal, del defecho. La vida como viaje de lo que significa seguir existiendo, sobreviviendo, resistiendo en un mundo de constantes crisis.

La salida a captar con la cámara de video el viaje, es atrapar detalles que expongan múltiples formas de imaginar y crear, ya que existen en en los viajeros urbanos seres anónimos, y como tales pueden ser posibles Cartógrafos emotivos o para que sean llevados por esté espíritu de un cartógrafo emotivo ser animador de sentimientos.

De la vida urbana, entre una deslumbrante masa de personas las cuales se encuentran inmersas en un viaje monótono tiene y alterna la construcción de otros entendimientos, a través de lo que es ser el otro, el diferente, el alterno, el distinto a partir de nuestras propias posibilidades, mentalidades y necesidades. Sin imitar otras atribuciones “progresistas”. Al captar en la cámara el transcurrir de un

tiempo-vida productivo, es tener un cúmulo o red de imágenes para hablar y documentar un problema a través de la construcción de otras nuevas imágenes como elementos sensitivos.

Concluyendo, hay que decir que el viaje prolongado, es un tema de la diversidad de vidas, de tiempo de vida, modos de procesos de trabajo, en busca de una libertad en una vida más estable y digna para la creación y el recreo completo.

11. Fotograma de video. “una mañana habitual en el metro” 2009. Autor: Mónica Itzel Reves Pintor.

Dicho viaje rompe con las monotonías y los hábitos de muchos seres humanos, sus pensamientos; son un fenómeno, que en la imaginería de lo mexicano son la realidad cotidiana, que desarrolla el sentimiento continuo y derivado de un cartógrafo emotivo.

Al ser captado, grabado por una cámara de video el viaje. Es el acto de grabar una cartografía simbólica, mapeo y croquis personal, es ser un cartógrafo emotivo (que en mi caso particular es cartógrafa emotiva) que crea nuevas imágenes y nuevas vistas de una realidad continua que está ahí aportando y diciendo toda clase de cosas. Y que al ser trabajadas y editadas dichas imágenes, forman un nuevo documento para la memoria social e histórica. Así que el grabar el viaje prolongado en la ciudad de México es hacer documento para la memoria, donde lo artístico radica en todos los lenguajes y las imágenes generadas de la captación de la cámara, así como el ser arte-acción, al ponerse el objeto mecánico-móvil en el cuerpo no importando donde que en el caso individual fue en la parte de frente donde esta el corazón, porque así son los tiempos de vida que produce el recorrer la megalópolis como latidos ya sean lentos y acelerados por las casualidades, azares y derivas de nuestra vida. Es decir la persona que graba el viaje se vuelve

un humano-cámara. Trabajo artístico partiendo de los contras de nuestra sociedad contemporánea.

CARTOGRAFÍA EN LA PRÁCTICA PLÁSTICA.

Una cartografía plástica emotiva de animación.

... el transeúnte que, en su paso por la ciudad, cumple una función más simbólica: [...] al caminar por caminar, cumple su misión. Si la ciudad está formada por un complejo sistema de señales, [...] (es) esa nueva realidad.⁸⁸

Hacer arte partiendo del problema social del viaje en la ciudad de México, es hacer un mapa psicogeográfico, proceso del cartógrafo emotivo que es una historia de vida destinada a presentarse como plástica y visualidad, a través de las formas de operar del arte con sus propios conceptos y discursos. Tanto el creador-investigador como el partícipe-observador- espectador están involucrados en ese proceso. Como dice Juan Acha al explicar el motivo de lo artístico:

...toda realidad contiene elementos sensitivos, sea por su naturaleza o por ser incognoscibles para la razón. La objetividad y la subjetividad, en suma, se complementan y la una no existe sin la otra. Sobre todo, porque el valor del objeto deja de ser potencialidad cuando un sujeto lo valora.⁸⁹

El tomar un acontecer de la realidad, procesarlo y llevarlo a la imagen artística, es el interés propio de tener la solución de problemáticas individuales y sociales, surgidas de situaciones externas sociales y políticas. El dialogo del espíritu del cartógrafo emotivo es el proceso creativo plasmado en los parámetros de lo artístico y plástico en lo visual, partiendo de la vida cotidiana, como experiencia ilustrativa con la reflexión y el trabajo, cuyo producto es *la animación experimental*, es la obra en donde movilidad e imagen son fragmentos que al conjugarse nos permite la percepción de movimiento base de la animación.

⁸⁸ Quirarte Vicente. Quirarte, Vicente. *Elogio de la calle, Biografía literaria de la Ciudad de México 1850-1992*. Edit. Cal y arena. México. 2001. p.111.

⁸⁹ Acha Juan. *Los conceptos esenciales de las artes plásticas*. 2006. Ed. Coyoacán. Arte. México. p. 56.

Las razones para trabajar en el formato de animación como medio de las artes plásticas fue en gran medida por el concepto de la movilidad de las personas y el movimiento; recordemos que la movilidad tiene una relación muy estrecha con el movimiento de las masas y sectores sociales activos o trabajadores donde su vida cotidiana transcurre entre su vivencia de hogar, transporte, trabajo y/o escuela, siendo este concepto el que diera pie para narrar a través de una animación. En formatos fijos y soportes totalmente expuestos a lo inmóvil, como puede ser un cuadro o pintura, un grabado, una escultura no funcionarán como presentadores del movimiento de cuerpos trabajando, recorriendo calles, avenidas y tomando un transporte u otro.

Se toma al cine como referente origen de esos dispositivos en movimiento en la obra de Vértov y con el “hombre de la cámara”, donde él trabaja con la vida cotidiana de una manera totalmente experimental desde el trabajo visual. La cámara se vuelve la herramienta que capta con la lente acontecimientos de la vida diaria urbana de una ciudad. Ahí, los personajes son los transeúntes, los ciudadanos que diariamente trabajan, conviven y juegan en los espacios urbanos tanto fijos como móviles.

Si nos vamos más atrás hay que mencionar que la imagen animada viene desde la pintura del Renacimiento y de su uso experimental de la óptica con las maneras de trabajar la perspectiva y la mimesis. En su momento se crearon aparatos para la búsqueda de esta mimesis, que al ser novedad, se volvieron lúdicos para quienes los disfrutaban. Porque como dice González Ochoa sobre la imagen como medio:

...el Renacimiento, época que constituye el alba de la cultura visual que se prolonga hasta nuestros días, está inmerso en una episteme regida por el sentido de la vista, una de cuyas consecuencias es la construcción de un nuevo concepto de espacio⁹⁰

⁹⁰ González Ochoa, César. *Apuntes acerca de la representación*. Colección de bolsillo 2. IIF, Centro de Estudios Clásicos. UNAM. 2005.p 8

Espacio configurado con la perspectiva, la imitación cada vez más fidedigna de la realidad y en esto está el generar movimiento como seres que vivimos una temporalidad en conjunción con su lugar de origen, punto medio y final. Crearon la inquietud de generar lo que ahora es resultado en los medios audiovisuales entre estos la animación.

Posteriormente con la fotografía, la imagen en movimiento, adquirió formas de tratar lo que significaba animar una imagen lo que posteriormente se llevaría con más investigaciones al resultado de la cinematografía. En “*El objeto y el aura*” Ramírez afirma sobre los antecedentes cinematográficos:

...es interesante constatar que Muybridge maquinó aparatos pre cinematográficos que permitían reconstruir la ilusión del movimiento original, apoyándose en la peculiaridad fisiológica <<retiniana>> [...] las 781 láminas de *Animal Locomotion* [...] congeladas de intervalos regulares, en placas separadas, diversos movimientos continuos. Introdujo una importancia: cada fase era registrada por dos o tres cámaras, de tal modo que pudo ofrecer varias imágenes simultáneas de un mismo asunto, captadas a la vez: vista lateral, semifrontal y posterior. En el montaje de las láminas, estas fotografías se presentaban yuxtapuestas, o bien numeradas, para facilitar al espectador la identificación de cada fase en sus diferentes <<perspectivas>>⁹¹

La imagen en movimiento representa otra forma de mirar, ya no sólo la realidad y las distintas perspectivas, ya con la pintura como iniciadora de la búsqueda pasando por la gráfica y posteriormente en la fotografía, la imagen en movimiento adquirió un carácter más allá de la mimesis; es el reflejo de sentimientos y emociones por un lado y por otro de conceptos y distintas búsquedas individuales y sociales que se nutren, de la imaginación y la realidad, yendo más allá de ésta.

Teniendo esta visión introductoria, lo que me interesa es el trabajo de animación, proceso sensible de búsqueda personal donde el conjuntar imagen en movimiento y conocimientos con herramientas de las artes plásticas propicia la sinfonía de un cuadro con la movilidad y el dinamismo para transmitir de manera estética, un tema

⁹¹ Ramírez, Juan Antonio, *El objeto y el aura, (Des) orden visual del arte moderno*. Col. Arte Contemporáneo. Akal. Madrid. 2009. p.18.

que en esta tesis ha sido el viaje prolongado interpretado por una creadora (la escritora de esta tesis) y generadora de la animación; una cartógrafa emotiva mostrando su entender urbano poético.

La animación implicó todo un trabajo y un discurso, plasmados en donde imagen plástica y movimiento nos presentan la secuencia del viaje. Tengo que decir que más de veinte años he vivido en carne propia el viaje prolongado, ya que mi niñez, mi adolescencia y mi juventud las he vivido mayormente en los transportes públicos, en las base de camiones y microbuses, en los andes, pasillos y escaleras de las estaciones del Metro de sus distintas líneas. Por lo tanto, mi visión de este problema que enuncio, el viaje, es distinta a la de otros ciudadanos, algunos más acostumbrados a él, en su tendencia alienadora, sin embargo plena de emociones negativas o positivas.

Por eso la realidad urbana ha conmovido mi propia personalidad y como artista me ha llevado a procesar de distintas maneras mi propuesta. Por eso al llevar este viaje en la memoria y vincularlo con las herramientas de comunicación plástico-visuales, tengo muy presente el retribuir a la realidad social, una estrategia para ser considerada y que sea susceptible de llegar a personas que se apropien de ella, la lean y la vean, para que al final encontremos otro medio para comunicarnos como personas que vivimos los conflictos de nuestra sociedad. Es como dice Canclini sobre la labor del artista en los tiempos actuales:

Ser artista o escritor, producir obras significativas en medio de esta reorganización de la sociedad global y de los mercados simbólicos, comunicarse con públicos amplios, se ha vuelto mucho más complicado.⁹²

Al hablar de cómo transcurre el tiempo y el espacio en la ciudad es en donde el viaje sale de una vista superficial y casi turística. Se trata de una poética del pensamiento y del entendimiento llevado al concepto cartógrafo emotivo viajero consciente de los constantes acontecimientos urbanos cuando va de transporte a

⁹² García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México.2005.p.92.

transporte, de pasillo a pasillo entre la multitud y soledad, entre los ruidos y silencios de espacio mega metropolitano mexicano o de otro país. Es como explica Fernández Vega sobre el quehacer artístico:

Las formas artísticas no son solo aquello que estamos acostumbrados a asociar con la pura belleza sensible. En un clima social polarizado, también pueden ser un terreno de combate, tanto artístico como político.⁹³

Al trabajar en la animación consideré muchas posibilidades. Algunas que por su primera impresión son de un trabajo bastante elaborado, donde el resultado final es una obra . Y otras donde el simple hecho de animar, a pesar de su simpleza, es un reto, así que determiné al principio generar una serie de imágenes para después re-trabajarlas de acuerdo a los conocimientos propios de mi campo las artes plásticas y visuales. Por tal motivo utilicé los principios visuales sacados de la pintura con los cambios tonales y las armonías de color estos primeros procesos fueron no otra cosa que ensayos de color con imágenes fijas. Imágenes que se sustentan por su propio valor estético y plástico que parte de la pintura, cambios tonales de paleta donde entre el modificar del rojo al amarillo y de este a los medios tonos hacia tonos fríos, crearon así los primeros segundos de una experimentación animada, con procedimientos digitales de la computadora, generando así una imagen virtual. Porque, como dice Vilém Flusser, todo tiene una implicación y más cuando se trata de generar la imagen en el discurso del autor en la fotografía, que se adapta perfectamente al trabajo de la animación:

...imagen, aparato, programa, información. [...] imágenes producidas y distribuidas por medio de los aparatos automáticos y programados, de acuerdo con un juego basado en la casualidad informada por la necesidad, y que han sido distribuidas [...] son imágenes de situaciones mágicas, y sus símbolos provocan una conducta improbable en sus receptores.⁹⁴

⁹³ Fernández Vega, José. *Lo contrario de la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual*. Prometeo Libros. Argentina. 2007. p.42.

⁹⁴ Flusser, Vilém. *Hacia una filosofía de la fotografía*. Trillas. México. 2004. p.71

De aquí que la imagen como elemento de trabajo y estudio adquiera múltiples discursos, primero el propósito por el que se genera la propia imagen fija, y de la importancia de los propios componentes de dicha imagen como otros elementos discursivos. Posteriormente el buscar o llevar la imagen fija con todos estos componentes y propósitos a su movilidad con sonido propio le aumentan más discursos y conceptos, adquiere un lenguaje propio de captación y de encanto, que al ser una animación es inmediato para quien lo mira como narrativa y discurso unificado. Mucho de esto es lo que le permite ser un proceso de lo experimental como un sentido armónico donde el formato en que surja como medio audiovisual será su soporte o partitura para empezar a escribir la sinfonía por medio de generar las imágenes que crearan el movimiento a pesar de ser fijas, es estar escribiendo de esta manera lo visual como un texto poético, para transformar en la subjetividad colectiva e individual.

Este experimento consta de cinco imágenes fijas que se van uniendo a través del proceso de dibujo en línea digital. Tres secuencias de video hechas con cámara digital de bolsillo, fueron las piezas de la propuesta visual, una cartografía urbana.

Todas las imágenes son parte de un recorrido que hago al salir del hogar y dirigirme a algún sitio, tratando de fijarme en los espacios de precariedad y contraste en unas cuantas cuadras de mi localidad urbana. Al salir de la casa y enfrentarme al espacio exterior, veo el contrastado paisaje entre bardas de lamina pintadas y rayadas, con helechos y pequeños arboles semi-caídos. Tal imagen la elaboro en múltiples cuadros de color que se aproximan, si se pusieran en bastidores, a las series de cuadros periodísticos de Andy Warhol que se detallará más adelante. Después, al crear ese punto de lo fijo y lo móvil por los cambios rápidos de color en la imagen fija, se desaparece la propia imagen por los tonos y reaparece la siguiente por medio del dibujo casi esquemático y primitivo. De nuevo surge una imagen fija, contrastada con el movimiento, los colores vibrantes del cielo, las paredes y los vehículos que fueron captados en ese instante nos remiten a un acontecer cotidiano alterado. Viene de nuevo un cambio de imagen hacia el dibujo digital y se presenta lo que la cámara digital captó en su formato de video

donde se muestran mi caminar a través del objeto mecánico. Es el propio trayecto en su temporalidad como tal, dándole un énfasis al ser alterado en sus tonos de color, sus contrastes en el encuadre hecho, provocando una intensificación de la pátina del tiempo a pesar de su ya muy presente temporalidad. El experimento concluye, de nuevo, con un dibujo digital pero ahora más detallado, con dibujo primitivo a línea, para presentarnos al final otra imagen fija, teniendo su capacidad animada en los cambios de color en donde se vea el interior de un transporte público, donde se encuentra su autora configurando un nuevo recorrido. Este experimento es la presentación visual del acto flâneur ya que la caminata urbana es presentada en las imágenes fijas y las secuencias simples como los detalles al ir mirando en los espacios ciudadanos, de modo que este experimento fue un acto casi primitivo del sentimiento de hacer una cartografía emotiva visual.

1. Proceso experimental de las imágenes por gamas de color para generar movimiento animado, 2008-2009. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

Al hacer una descripción en su análisis como propuesta artística se presenta la articulación de imágenes digitales y fotográficas fijas, alteradas e intercaladas con el dibujo digital. Esto dio pauta a que surgiera un proceso de trabajo animado. Imagen modificada por el experimento del color, énfasis de movimiento, captaciones sensibles en lo visual, brindando una narrativa ya utilizada en la obra pop de Andy Warhol. Él tomaba las imágenes periodísticas y las llevaba al terreno de la pintura y la serigrafía por medio de la repetición magnificada y el trabajo en

color, lenguaje propio de éste por la pintura. Así, él creó una nueva lectura y categorización de la imagen, enfatizada en el cine experimental y de culto de la época de los sesentas y setentas. En dicho cine se muestran los juegos y los movimientos de color que expresan códigos emocionales, comunicativos personales y culturales, acordes con la sensibilidad de su época. Considerado en la actualidad, como representante de una generación cultural.

Ese experimento, como parte de mi trabajo personal, es fuente inspiradora, antecedente que me marcó sensible y cognoscitivamente para seguir generando nuevas imágenes artísticas que traten de expresar en este trabajo que he denominado “trayecto”.

2. Obra y cine experimental de Andy Warhol.

Trabajar imagen por imagen, experimentalmente, es articular el recurso del dibujo en un espacio movable, es el presentar el viaje en la ciudad como otra forma de tratar, de abordar ideas que proponían los Situacionistas, es decir: representar un acto cotidiano alterado. Una forma de afrontar el papel de la cartografía emotiva,

que simboliza un acto de la vida de las personas que viajan en la ciudad, es la búsqueda del caminar y percibir el desvío que se presenta a partir de apreciar la realidad por medio del desarrollo libre de las prácticas artísticas como propusieron los Situacionistas, que en voz de Vaneigem analiza:

En los laboratorios de la creatividad individual, una alquimia revolucionaria transmuta en oro los metales más viles de la vida cotidiana. Ante todo se trata de disolver la conciencia de las obligaciones, es decir el sentimiento de impotencia, en el ejercicio atractivo de la creatividad; fundirlos en el impulso de la potencia creadora, en la afirmación serena de su genio.⁹⁵

De aquí que la animación como medio de presentación creativa en el proceso del artista de un cartógrafo emotivo, sea en la unión de la teoría Situacionista, del recurso propio de flâneur y del novato viajero consciente, ofrezca resultados de inmediata y estimulante percepción.

A manera de ejecución en esta parte del trabajo puedo decir que además de ser una tarea que elaboré durante años al salir del hogar y dirigirme a la escuela, descubrí que llevar una cámara digital pequeña en mi bolsillo me permitió captar y crear el momento preciso de algo interesante. Había llegado el momento en que decidí dejar en paz la cámara para descubrir que todo elemento me remitía un acto sensible de mi historia de vida, que fue modificada por mis conocimientos sobre la historia de los movimientos plásticos y visuales. Cuando inicié esta tarea experimental con imágenes fijas me fue muy difícil elegir cuáles y opté por las que miro diariamente; llevé mi atención a resolver el asunto de hacerlas animación, cosa que provoco que no llenara dicha expectativa y quedaran en experimentos a manera de ensayos o ejercicios para una propuesta posterior, mejor trabajada, pensada y elaborada que cumpliera el objetivo ser una animación del viaje prolongado; esto es un poema, de la transformación íntima, una cartografía emotiva.

⁹⁵Raoul Vaneigem, *Tratado del saber vivir para el uso de las jóvenes generaciones*, Col. Argumentos. núm. 93. Anagrama, Barcelona. p. 230

De la imagen fija al dibujo animado, cartografía emotiva.

Como dije anteriormente, el viaje urbano es una experiencia que marca a quien lo vive, un espacio cargado de símbolos, como pueden ser las imágenes contrarrestadas por un reloj que indica las horas de viaje dentro de la ciudad. Detalles que se llevan en la memoria y las emociones como por ejemplo, tener que buscar el espacio para acceder al transporte que me trasladará al destino indicado o, al contrario, el error de tomar la ruta inadecuada hacia la parada final; ya sea trabajo, escuela, hogar u otro. Símbolos que están presentes en toda cultura que implica espacio urbano, tiempo, vida y sustento.

Pues al tener muy presente todo esto y de manera constante y cotidiana, pensé cómo mi propio viaje prolongado en la mega ciudad podría presentarlo a través de formatos de las artes plásticas: la animación fue la respuesta. Pero no quería que fuera como la animación tradicional donde tenemos los personajes principales generando o estando en un conflicto, porque eso ya nos lo han narrado en otras ocasiones diversos creadores, sea en una mínima o en una máxima parte del proceso del trayecto ciudadano.

Personalmente, quería algo distinto como parte de lo experimental no importando lo complicado que fuera o el tiempo real de elaboración, ya que la travesía urbana es un elemento común en toda persona que deambula por esta la ciudad de México. Determiné, así, que la animación no tenía que tener personaje fijo ya que todos estamos propensos y vivimos estos trayectos cotidianos, cartografías al aire cargadas de la poética de quienes las viven y trazan, por eso determiné que el propio encuadre o lo que se está mirando fuera el personaje ya que todos somos personajes de nuestras propias realidades encauzadas por nuestras acciones diarias. De aquí la determinación de generar el personaje subjetivo.

Al pensar el aspecto estético y el tiempo limitado que tiene como característica una animación experimental de formato corto, decidí insertar los transportes que utiliza una persona, para trasladarse de un lugar a otro, y por más que se organice

y se administre en el tiempo de traslado, siempre se llevara horas, que mejor forma de visualizar esta situación que la animación ya que al salir a las calles y movernos entre edificios, pasillos, explanadas, escaleras, etc., es presentar estilos de vida esquematizados que, como dice Gombrich:

...el estilo es la expresión de una época, se ha convertido en el lugar común [...] síntoma de la época como aproximación << diagnóstica>>⁹⁶.

Así es la composición de un poema visual, una deriva situacionista, imagen de la realidad modificada, en donde lo evidente visual esta en el trazo y en la interpretación de un yo con su entorno, la propuesta plástica en la animación, tiene su propio estilo al tomar el viaje que permite el entendimiento y la identificación personal de un malestar de época, interpretación analítica y subjetiva que acompaña la visión crítica, personal de este viaje que sea ha vivido en el presente y en el pasado. Se recrea el viaje por la ciudad a través de la persona que mira; es un momento íntimo en que puede darse la vivencia lúdica unida a un dialogo interno y externo de la realidad.

De aquí decidí configurar la estrategia animación experimental cargada de elementos visuales característicos de las artes plásticas con el dibujo y la mancha pictórica como elementos de gran importancia para darle énfasis a lo que se está exponiendo en la presentación de la obra audiovisual. De esto el combinar el dibujo con la manipulación digital. El dibujo se hizo a lápiz donde se ve el trazo, se ve la marca del trabajo manual de los movimientos de mi autoría con el remarcar del plumón y de quien interpreta la imagen trazada por personas que me ayudaron a la realización de imágenes como calcadores de mis propios trazos, así se lograron, ciclos de movilidad, exteriorizando cambios del estado de ánimo de lo que significa la percepción del viajero urbano con fondos y cambios de ritmo, utilizando la mancha pictórica en los fondos cargados de su elemento de belleza propia por el color que adquiere al ser absorbido en papeles de distintas texturas, alterada digitalmente, ya que al evidenciar el trazo reitera estados de percepción y

⁹⁶ E. H. Gombrich. *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. 1ra. edición en español Fondo de Cultura Económica. México. 2003. p.241.

ánimo del viajero. Es tomar en cuenta el poder que significa el generar imágenes como un discurso de la cultura visual que, como afirma Mirzoeff:

...la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia. Esta visualización hace que la época actual sea radicalmente diferente a los mundos antiguo y medieval.⁹⁷ [Aumentándole también la necesidad prácticamente humana de comunicar y presentar esas imágenes a otros, hacen que nuestra época tenga una sobre saturación de imágenes en donde lo propio es solo una vocal del enorme alfabeto de circuitos comunicativos actuales]

Por lo tanto, no es casualidad la necesidad de generar imágenes plásticas sobre una problemática; como una narración prestada de la realidad, que en esta animación experimental, trata de un personaje subjetivo⁹⁸ urbano, donde el viaje se muestra a través de la actividad cotidiana con las formas que juegan como piezas de un objeto desarmado que es la vida personal llevada al exterior megametropolitano.

Se presenta a continuación en su guión literario que es una sencilla descripción de las acciones o lo que sucede y le sucede a los personajes en esta animación. Aquí presento el primer borrador de lo que se llegó a consumir. Es un primer boceto escrito sobre la propuesta.

Guión Literario:

Suena el despertador para iniciar el día.

Se levanta (la persona, personaje subjetivo o cámara), mira sus chanclas de baño, se las pone y comienza a caminar hacia el baño.

Estando en el baño abre la regadera. (Así queda implícito que ha tomado una ducha)

⁹⁷ Mirzoeff Nicholas, *una introducción a la cultura visual*. Col. Arte y Educación. núm.06. Ed. Paidós. Barcelona, 2003 p.23

⁹⁸ *Personaje subjetivo*: Es aquel personaje que nunca vemos directamente por ser la propia cámara cinematográfica o la imagen que se está mirando y que nosotros como espectadores miramos, es por tal motivo un personaje principal, pero no lo conocemos, podemos ser nosotros los espectadores el personaje o si habla se llega a determinar si es masculino o femenino en su caso. Se llega a saber que tipo de personaje es y como actúa por los movimientos de la cámara y en su sobreentendido se comprende que es una vista personal e íntima de lo que sucede en su alrededor de ahí su denominación de ser subjetivo.

Abre el cajón y cierra el cajón. (Queda sobreentendido que se ha arreglado para salir de casa)

Se cierra la puerta de su casa (sale del hogar)

Esperando en una avenida se va acercando el transporte que tiene que tomar. (Este tarda, pasa lleno no lo puede abordar. Espera a que pase otro. Transcurrió más de media hora, presentado con la repetición de la imagen en movimiento)

Bajan y suben las personas del transporte público, hacia otros transportes. (Se entiende que es el Metro)

Aglutinamiento de las personas dentro del vagón del Metro. Se abren y cierran puertas del vagón (aquí se entiende la salida y la entrada al tren por parte de los usuarios y entre estos esta nuestro personaje subjetivo o cámara)

Se muestra la formación de personas en una parada de camión, éste se acerca y las personas empiezan a subir. (Se entiende que uno de los usuarios que está esperando es el personaje subjetivo, que puede ser cualquier silueta mostrada en la animación)

3. Dibujos a plumín de la Animación “travesía” 2009 2011. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

El camión se llena y se vacía de personas conforme su recorrido.

El personaje baja del camión y éste se aleja en medio del tráfico.

El personaje camina hacia una puerta, el personaje ha llegado a su trabajo.

Así termina el viaje cotidiano de una primera jornada por la ciudad, es mostrar un acto de la urbe. Esto se repite diariamente en el ciudadano común. Esta animación trata de presentar esta repetición pero en sus propias diferencias tonales y de técnica plástica. Eso conlleva mucha labor de dibujo, escaneo, digitalización y finalmente edición, para tener la obra, los resultados que arrojó del proceso fueron imágenes a lápiz y a plumín marcadas de su propia estética objetual formando elementos de la creatividad plástica que enriquece el tema del “viaje prolongado”.

4. Dibujos a plumín y acuarela de la Animación “travesía” 2009 2011.
Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

En el momento en que se ha trabajado la obra, en el contexto de la investigación, el viaje, lanza lo que significa sentimentalmente la ciudad. Se indagó en los terrenos de la sensibilidad, la poesía y la literatura para trabajar *el cartógrafo emotivo*.

Es la necesidad de expresar ansiedades, angustias y preocupaciones, sobre un problema urbano; llevado a la práctica diariamente, no sólo por una persona, sino

por la mayoría de la población de la ciudad de México, el cual permitió articular el proceso de trabajo plástico y visual.

La animación experimental presentada aquí, es una propuesta. Como propuesta tiene sus propias peculiaridades entre estas el uso de la repetición que al hablar sobre el viaje, su discurso con relación a la temporalidad del propio viajero y de sus sentimientos al hacer cotidianamente el trayecto ciudadano es evidente. De esto viene muy adecuadamente mencionar lo que dice Douglas Crimp sobre la obra *The Jump*, ya que el tema de la repetición en la imagen, que en el proyecto de hacer una cartografía emotiva visual con animación, tiene una carga en el significado de lo que es visualmente:

...la forma en que esas imágenes se presentan, se escenifican; es decir, es una función de su estructura. El tratamiento que da Goldstein a las imágenes queda perfectamente ejemplificado por la técnica que utilizaba en *The Jump*: la técnica de rotoscopia es un proceso que lo mismo puede considerarse una forma de calcar que de ocultar la imagen filmada, se dibuja al mismo tiempo que se borra. Esto es en cualquier escenificación de la imagen, y debe ser siempre. Por tanto, la temporalidad de estas imágenes no surge de la naturaleza de suyo temporal del medio, sino de la manera en que se presenta la imagen; así, puede lograrse tanto una imagen estática como una en movimiento.⁹⁹

Con este ejemplo el autor describe perfectamente la intención y la manera de operar la animación experimental, al hacer uso de la imagen fija, como una rotoscopia¹⁰⁰ con la acentuada técnica de la presentación de una repetición, no sólo es un acto como en el caso de *Jump* que es un salto, sino una acción individual del ciudadano o defensor que diariamente interactúa con el papel del

⁹⁹ Crimp, Douglas. *Imágenes*. 1979. *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Com. Brian Wallis. Col. Arte Contemporáneo. Akal. Madrid. 2001. p.180

¹⁰⁰ El **rotoscopia** es un dispositivo que permite a los animadores diseñar imágenes para películas de animación. Puede ser usado para animar siguiendo una referencia filmada en vivo. Pudiendo ser considerado un precursor de la técnica de captura de movimiento digital. La rotoscopia consiste en dibujar cada cuadro de una animación dibujando sobre un filmico original. Así se transmite al dibujo la naturalidad y secuencialidad de movimientos, expresiones, luces, sombras y proporciones propias de una filmación.
Referencia pagina de internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Rotoscopia>

viajero obligado que se mueve en una ciudad de masas. La labor de llevar el espíritu de un cartógrafo emotivo a las artes plásticas no fue tarea fácil ya que al ser un lenguaje más usado en la literatura y la poesía tiene su propia forma de operar y de imaginar, que en la imagen tiene que tener su propia carga poética que no se oponga con el valioso lenguaje de las palabras.

Por esto, el trabajar a través de las artes plásticas dio las pautas para delimitar distintas ideas y experimentos que se dieron durante el proceso de investigación, depurando así el proyecto artístico, que es un campo abierto donde las estrategias e investigaciones a partir de problemáticas urbanas de las megalópolis.

Al trabajar las artes plásticas con estos temas como son: la ciudad, la megalópolis, el habitante urbano y sus problemáticas, es permitir generar obras que revaloren la labor social como objetos que registran y siguen dando formas de operar y de decir lo que sucede en el contexto de las sociedades contemporáneas.

5. Bocetos e ideas para hacer animación . Lápiz y pluma 2008-2009. Autor: Mónica Itzel Reyes Pintor.

La obra es una nueva narración, es el proceso de lo histórico, donde los datos son expresados en el mapa de lo creativo, mostrando las necesidades y formas de

entender lo que significa trazar y formar una ciudad en crecimiento, que todavía en nuestros días sigue configurándose con sus errores y aciertos.

Es así que he llevado al discurso de las artes plásticas mi propuesta por medio de la animación, elemento del trabajo plástico y visual; tiene toda una estructura sistemática en el que no es suficiente solo saber dibujar, sino que también es saber cómo articular el lenguaje del dibujo con el movimiento para poder crear la poesía visual cargada de cuestionamientos. Ésta también articula los cambios a través del discurso de un viaje cotidiano en el *cartógrafo emotivo*.

La animación llamada “la travesía” como obra plástica esta presente en todo el discurso del guión literario, pero está tiene cuatro etapas: la primera parte es la realizada a lápiz (en la animación comercial se suele eliminar este primer procedimiento por ser los primeros trazos o bosquejos). No quise eliminar dicho trabajo porque éste presenta la posibilidad de expresar el primer estado de ánimo cuando hay que levantarse temprano por las mañanas para ir a trabajar, o a la escuela. Sobre el fondo blanco, los movimientos vibrantes de las líneas permiten ver como espacio comunicativo un malestar cotidiano, reflejado de manera esquemática y sencilla. Así, el trazo de lápiz gris sobre papel translucido (albanene en fondo blanco) es el momento de activarse, levantarse, alistarse y comenzar el viaje para llegar a un destino esto se presenta en 16 cuadros por segundo, formato común del cine mudo en donde los cambios de ritmo son acelerados y juguetones, pero también permiten ver el trazo del dibujante. Vamos viendo cómo nuestro personaje subjetivo vive este recorrido por la ciudad de un transporte a otro casi de manera sutil, entre otros personajes sin rostros como siluetas fantasmales que nos rodean diariamente hasta llegar al punto deseado.

La segunda parte es el trazo marcado con plumón negro, también en fondo blanco. Va con la misma narración pero aquí el ritmo es menos acelerado, un poco más lento en esta parte de la animación, en donde está presente por su gran riqueza plástica; las líneas negras permiten mirar los trazos transparentes de quienes las remarcaron. Aquí se pretende acentuar cómo este viaje se va transformando, es el viajero que lo va visualizando y sintiendo de manera distinta

desde el ver su despertador, las personas que mira durante su recorrido en espera de su arribo.

La tercera tiene distintos fondos de diversas acuarelas, manchas que se realizaron en papel de algodón de fibra gruesa para darle una acabado especial y evitar la perdida de gramaje y textura digitalizados, así como las imágenes de trazo de plumín negro sobrepuestas. Se incluyeron transparencias de color que enriquecieron visualmente las escenas. La primera secuencia de esa tercera parte, "*El despertador*" se repitió por corresponder al tercer día de viaje en la vida cotidiana del personaje subjetivo (el primer día de viaje es el proceso a lápiz, el segundo es el proceso a plumín), donde la animación es doblemente lenta ya que trata de presentar el trabajo que cuesta motivarse y realizar una jornada.

La última parte es cuando el viaje se vuelve una explosión alucinante donde los colores vibrantes, las líneas juguetonas, entre negros, amarillos, blancos presentan el viaje como una catarsis en el personaje subjetivo y en el espectador. El movimiento de los fondos de acuarela da un énfasis de estar fuera de un acto cotidiano, más bien es un recuerdo suprimido llevado al ensueño en donde todas nuestras ansiedades, deseos y otros elementos se mezclan con la fantasía, como si el viaje se volviera el motivo de realidad que trastoca las imaginaciones y la creatividad de quien lo vive. Así, pretendo sustentar y enriquecer el tema del viaje en la ciudad de México o en cualquier espacio urbano, ya que está fuera de contextos locales y presenta elementos que toda ciudad tiene por ejemplo como los medios de transportación.

Personalmente, el proceso fue bastante interesante ya que al vivir el viaje de hacer una animación sobre el viaje prolongado, tuve muchas dudas, fallas, inseguridades y afirmaciones que me llevaron a la presentación de esta obra final: una animación. Es como cuando estamos esculpiendo un volumen de madera o piedra, hay que mirarlo de lejos, darle unos toques, eliminar sobrantes hasta tener la forma pensada o, como en la pintura, ir modelando las manchas de color en busca de las luces y las sombras que mostrará la composición acabada. Así fue la animación: más de novecientos dibujos a lápiz remarcados con plumón y

retocados digitalmente, para generar así una composición animada que, al final, se viera y se apreciará en la plenitud de su discurso como poema visual, cartografía emotiva del viaje prolongado.

Tanto el primer proceso experimental en el boceto “trayecto” de imágenes fijas en lo más simple del video hasta todo el trabajo de dibujo, edición y conclusión de la animación, fue tan desafiante como el estar pensando, modificando y afirmando el texto de esta tesis. El proceso de trabajo escrito, así como el trabajo visual, lleva un tiempo determinado que implica el espíritu de una cartógrafa emotiva. No ha sido tarea sencilla poder transformar en propuesta esa sensibilidad poética cuando hay días en que, como vimos, el agobio de la ciudad y la actitud de sus habitantes son extremadamente complicados. Gracias a mis conocimientos de las artes visuales y plásticas, de la historia del arte y de la ciudad, me fue posible llevar acabo esta propuesta.

CONCLUSIONES

Después de crear un discurso pleno de interrogantes, afirmaciones y dudas durante el proceso de investigación, incluido el proyecto, la metodología para lograrlo en esta tesis, se concluye que el cartógrafo emotivo es el espíritu que se alimenta del viaje prolongado por la ciudad de México.

No ha sido fácil tal intento de unir creatividad, sensibilidad y actos de la vida cotidiana pues la complejidad de dicho viaje, sus estragos e incitación a la creación forman un todo, cuyo planteamiento exigió el manejo de varios niveles de conocimiento y experiencia artística. La tesis comenzó como una disertación personal que partió hacia lo colectivo, para mover el sentido crítico y creativo de una sociedad agazapada en su propio letargo de “zombi urbano”¹⁰¹.

Hacer arte a partir de un ámbito social, y sobre en el marco del arte urbano, demanda la elaboración y resignificación de códigos particulares, como son el enfocar los modos de abordar un tema, y así formular caminos de análisis para tener conclusiones de una propuesta. Lo cual podría permitir otros canales de reflexión y de creación.

El imaginar la existencia del cartógrafo emotivo, es repensar artísticamente la aventura de tener un propio entender del andar en el viaje prolongado con los sentimientos, ya sea en su concepto o en la realidad que se vive en cada momento, porque está, será lo que permita hacer la diferencia de una monotonía a una productiva y alentadora forma de ver la vida cotidiana través de este viaje.

Actualmente el arte, es más una herramienta, que un discurso individual del artista. Es la presencia de los aconteceres en la vida humana, por lo tanto el arte cuestiona todos los niveles y estructuras que a hecho el ser humano. Por tal motivo muestra sus propios errores y aciertos, como elemento en lo social y personal con su propia manifestación de la consciencia .

¹⁰¹ Le adjudico “zombi urbano” a la sociedad de las ciudades y en especial, en nuestro caso particular de la Ciudad de México. Que vive en el continuo desgaste por su entorno de vida moderna en donde; el disfrute de alimentos sanos, tiempo libre y calidad de vida colmada de creatividad, disfrute del intelecto y realización humana se ha encaminado al ser animales que se encuentra en un eterno consumismo de objetos e ideas de acumulación. Sugiero se vea la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord y otros textos Situacionistas y Anarquistas. Así los muy lúdicos libros del maestro Rius. que explican mejor la sociedad actual mexicana.

Por tal motivo, el arte en la actual como lo que yo propongo, es un planteamiento, partiendo de problemáticas como es el viaje prolongado para ser, acotado analizado e investigado, ya que es, un procedimiento de depuración de la consciencia, para posibilitar una transformación de las personas . por tal motivo se analizo, se busco y se encontró maneras de hacer posible que el viaje prolongado fuera más un elemento del que hacer de nuestra consciencia y razón lucida que de una critica ofensiva o una postura ligera o pasiva complaciente sobre el tema. Esto abrió el camino a la posibilidad de una nueva manera de comprender que el arte, los problemas de nuestra cotidianidad social y los sentimientos son temas que se pueden construir día con día y acción con acción para crear transformaciones en las subjetividades, para un mejor entender de la vida en movimiento.

Los soportes estéticos al generar una pieza, tanto en lo plástico como en lo visual, es hacer una selección, depuración y construcción como un diálogo con los sentidos donde, las artes visuales, se enfatizan a través de la búsqueda de la imagen, y presentación del elemento que comunique un sentir subjetivo pero de identificación social, es el viaje como este elemento de dicha identificación.

El viaje es presentado a través de una animación saturada de repeticiones cada vez más distorsionadas, ya fuera en el dibujo, en el tiempo y en el sonido

Se tomaron en cuenta el proceso de generar o hacer la obra visual y plástica porque tiene un énfasis, ya que las piezas u obras finales, se iniciaron a partir de su lenguaje reflexivo y critico sobre ser viajero consciente en la vida cotidiana.

Esta investigación no busco cuestiones de estudios históricos, artísticos, o antecedentes de obra o la justificación conceptual de la misma para presentar el ego de un trabajo artístico bueno o malo. Su finalidad fue explorar sobre un el trayecto en la ciudad, en la vida cotidiana, esto abrió nuevas maneras de hablar sobre una megalópolis donde los problemas de vivir en un espacio amplio abarca a las personas que lo viven.

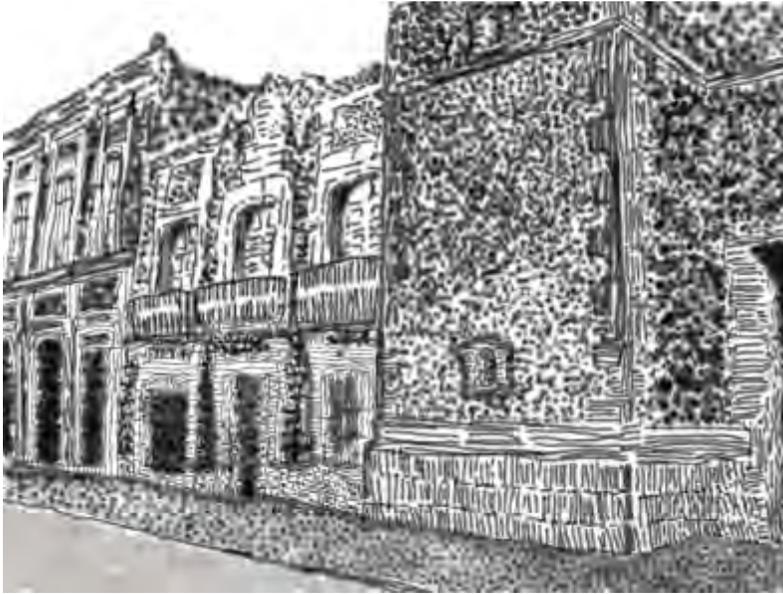
Esta tesis se ha centrado en el viaje prolongado de la urbe, cual esta lleno de dureza, carencias y posibilidades en la ciudad de México. Acompañado de una seleccionada serie de propuestas paralelas: la animación y el video.

Este viaje visto y explicado a través de mi propia cartografía personal, en donde estaba la posibilidad de reencontrar el sentido a las cosas, parte de la búsqueda de un crecimiento como ser humano con mi entorno. En donde todos deambulamos sobre lo que es espacio ciudadano, escenario donde también somos actores diarios.

Desde un punto personal, un viaje tiene días de vida y de muerte impregnados de contingencia e incertidumbre, así como también tiene alegría, felicidad y momentos de humor. Esto para el arte es más que un objeto, es un proceso en donde el arte o la vida, están inmersos uno con el otro, como elemento que permite sentir de una manera, por sus formas de operar, armar y hacer la vida. Acercándonos a lo real como a lo intangible.

Por tales motivos, se espera que el texto sea alentador para el lector que se introduzca en él, lo cuestione, lo disfrute o, incluso, esté en desacuerdo. Porque como se menciono anteriormente hacer arte partiendo de la conciencia de saber qué es vivir y sentir en la megalópolis defecia no es sólo enunciar el amplio espacio, sino articular sobre todas las mentes, los pensamientos, las ideas y las formas de operar, de lo que significa vivir en un espacio como es el Distrito Federal. Se busca como ultima instancia alentadora una mejora individual y colectiva.

Glosario

Escenario

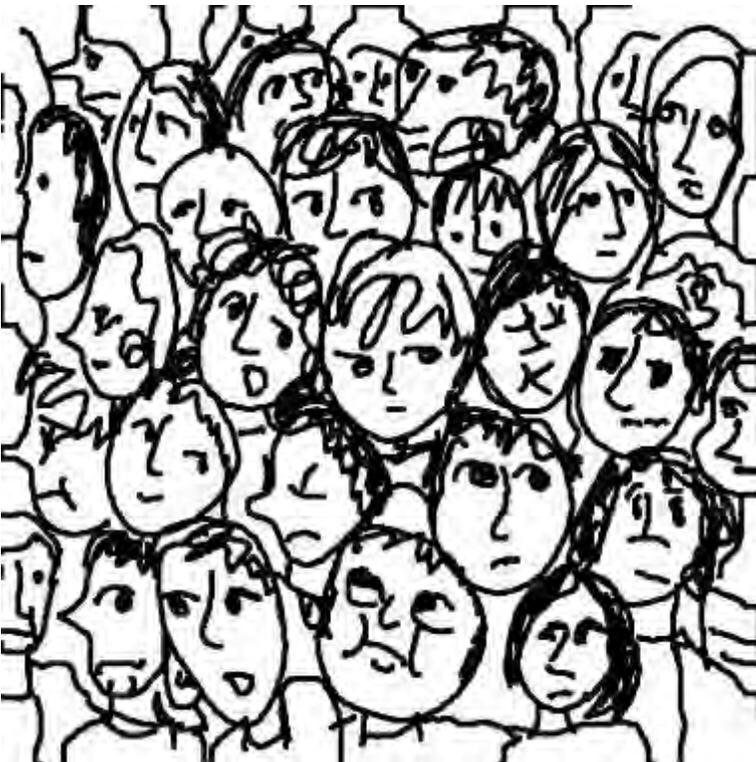
urbano: Son los espacios ciudadanos conformados por edificios de distintos tipos de arquitectura, así como espacios de hábitat y espaciamentos que existen a lo largo de la vida de una ciudad o metrópoli.

Metro: Transporte colectivo en la ciudad de México. Usado para movilidad masiva de usuarios, está constituido por distintas rutas consideradas redes superficiales y subterráneas para recorrer los diversos puntos y zonas. Es eléctrico, sobre vías electrificadas. De uso cotidiano desde el año de 1967 hasta la actualidad.

Trolebús: Transporte público a base de energía, eléctrica, muy usado en las avenidas más importantes de la ciudad de México. Se caracteriza por ir sobre rutas concretas y recorrer largas distancias en la Ciudad de México.

Hora pico: Es aquella hora en que la transportación metropolitana tiene una sobre carga de población hacia un destino determinado.

Camión o RTP:

Transporte colectivo usado como complemento de redes del Metro para trasladar a puntos importantes a los habitantes de la ciudad. Se caracteriza por su bajo costo aparte de ser el transporte popular urbano. Suele llegar a las partes más remotas de la ciudad de México.

Psicogeografía:

Es la manera en que afecta el espacio al ser humano, en este caso a los transeúntes ciudadanos. Término expresado por los Situacionistas. Generar una Psicogeografía es entender y sensibilizar lo que afecta a la persona en un espacio determinado.

Sacado del sitio:
<http://www.sindominio.org/ash>

Metrobus:

Transporte público insertado para solucionar problemas de movilidad de los habitantes sobre importantes avenidas, con resultados exiguos para la ciudad de México, por el alto costo en los presupuestos de los usuarios, así como en la vista de la ciudad. Y su utilidad a largo plazo

Microbús, “pesera” “colectivo”:

Sobrenombres asignados a este transporte público de mantenimiento privado, de mucho menor infraestructura y rutas de traslado. Se caracteriza por su ineficiencia, contrariedades de quienes gestionan los traslados.

Solo puede llevar un número limitado de personas. Suele tener un sobrecupo.

“Combi”: transporte público de mantenimiento privado también es de mucha menor infraestructura y rutas de traslado. Muy utilizado en zonas locales de la ciudad, solo puede llevar un número limitado de personas.

ÍNDICE DE IMÁGENES

CAPÍTULO 1

. Mónica Itzel Reyes Pintor

1. Vista panorámica de la ciudad de México 2009. P. 11
2. Collage sobre vida cotidiana, “el diario urbano”, psicogeografía, 2010.
P. 13
3. Mirando en el metro. Dibujo a lápiz. 2008. P. 18
4. Cruce Madero. Foto Digital .2010. P. 20
5. Viaje por metrobus. Lápiz sobre albanene. 2010. P. 22
6. Calle moneda por la tarde. Sanguina/carbón 2009. P. 25

CAPÍTULO 2

. Mónica Itzel Reyes Pintor

1. ¿Sociedad Cansada?. Collage. 2008. P. 28
2. Una mañana en la ciudad. Dibujo digital 2009. P. 29
3. Horas de Metro Foto Digital. 2008. P. 31
4. “Ciudad de México de vista”, foto digital, 2009. P. 33
5. Puente de la ciudad. Dibujo a tinta. 2008. P. 35
6. Viaje por metrobus. Lápiz sobre albanene. 2010. P. 37
7. Metro un día. Foto digital, 2009. P. 40
8. A través de ciudad. Dibujo digital. 2008. P. 42
9. En la calle. Foto y Alteración digital. 2008. P. 45
10. “Ya es tarde” Dibujo Digital, 2010. P. 47.

CAPÍTULO 3

. Mónica Itzel Reyes Pintor

1. Ir a trabajar. Dibujo a Plumín negro en papel. 2009. P. 49

2. Winspiedra. Dibujo a plumín y pluma en papel. 2008 P. 51

3. Obras y escritos de la Internacional Letrista. Vitrinas del Museo George Pompidou. 2010. P. 53

Debord, Guy

4. Una psicogeografía de Debord de los 60's. P. 54

5. Imagen de la publicación de la Internacional Situacionista de los 60's.
P. 57

Mónica Itzel Reyes Pintor

6. En la ese lugar. Foto digital modificada. 2009. P. 60

7. Realizado una mañana habitual. Fotogramas del video 2009. P. 64

8. Realizado una mañana habitual. Fotograma del video, 2009. P. 67

9. Boceto. Dibujo a tinta. 2008. P. 70

10. Fotogramas del video realizado una mañana habitual 2009. P. 71

11. Fotograma de video. "una mañana habitual en el metro" 2009. P. 74

CAPÍTULO 4

1. Mónica Itzel Reyes Pintor Proceso experimental de las imágenes por gamas de color para generar movimiento animado, 2008-2009. P. 82

2. Obra y cine experimental de Andy Warhol. P. 83

Mónica Itzel Reyes Pintor

3. Dibujos a plumín de la Animación “travesía” 2009 2011. P. 88

4. Dibujos a plumín y acuarela de la Animación “travesía” 2009 2011. P. 89

5. Bocetos e ideas para hacer animación . Lápiz y pluma 2008-2009. P. 91

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Acha, Juan, *Los Conceptos esenciales de las Artes Plásticas*, Ed. Coyoacán. México 2006.

El consumo artístico y sus efectos. Ed. Trillas. México. 1988.

Los conceptos esenciales de las artes plásticas. 2006. Ed. Coyoacán. Arte. México.

Arias Valdés, Rafael. *La delimitación de una megalópolis: El desplazamiento diario de los trabajadores en el área de influencia inmediata de la zona metropolitana de la ciudad de México Zinacantepec*. Estado de México. El colegio mexiquense. México. 1990

Arriarán, Samuel. *Filosofía De la Posmodernidad* Edit. FFyL DGAPA, UNAM. 2000.

Augé, Marc. *El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro*. Col. El Mamífero parlante. Edit. Gedisa. Título original en francés: *Un ethnologue Dans le métro*, París 1987. Barcelona, 2002.

Por una antropología de la movilidad. Col. Visión 3X. Ed. Gedisa. Barcelona, 2007.

Los <<no lugares >> Espacios del anonimato. Una antropología de la sobre modernidad. Gedisa, España. 1993.

Barbosa Cruz, Mario. *El trabajo en las calles: subsistencia y negación política en las calles de la ciudad de México a comienzos del siglo XX*. El colegio de México. Centro de Estudios Históricos. UAM. Unidad Cuajimalpa México 2008

Balbuena, Bernardo de. *La grandeza Mexicana, compendio apologético en alabanza de la poesía*. Col. sepan cuantos núm. 200. Porrúa México. 2006.

Bal, Mieke. *Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje*. CENDEAC. Murcia. 2002.

Barbancho, Juan- Ramón, Et al. *Fragmentos urbanos, tu fantasía favorita*, Juan Carlos Robles, Catálogo de la exposición Murcia, Libecrom, 2007

Baudelaire Charles. *El Pintor con la Palabra y otros resúmenes Biográficos*. Publicados en español en la página de internet: <http://baudelaire.galeon.com>

Baudelaire Charles. *Textos de Baudelaire y otros*. Publicados en español en la página de internet: <http://www.lamaquinadeltiempo.com/Baudelaire/indexbaud.html>

Bonet, Eugeni, Dols Joaquim, Et al. “*En torno al video*”. Col. Punto y Línea ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1980.

Certeau Michel de, *La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer*. El oficio de la Historia. Edit. UIA Departamento de Historia ITESO. México. 2007.

Cortés G. José Miguel. Et alius. *Cartografías Disidentes*. Exposición en Centro Cultural España, México 2008-2009, SEACEX. Barcelona.

Chias Becerril, Luis Compilador. *El transporte Metropolitano Hoy*. 1era. edición. UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. México 1995.

Climp, Douglas. Imágenes. 1979. *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Com. Brian Wallis. Col. Arte Contemporáneo. Akal. Madrid. 2001.

Debord, Guy *la Sociedad del espectáculo* Edit. Universitaria de Chile, 1997

Debord, Guy y Wolman J. Gil *Métodos de tergiversación y otros escritos Situacionistas*. Publicado originalmente en *Les Levres Nues*, # 8, mayo 1956. tr. de Industrias Mi cuerpo incluida en *Acción directa en el arte y la cultura*, Madrid, radikales livres, 1998. Publicados en español en la página <http://www.sindominio.net/ash/>

Diccionario Ilustrado *Aristos* de la Lengua Española. Edición: José Manuel Rodríguez Prieto. Ministerio de Cultura Editorial Científico-Técnica. Habana. 1980.

Espinosa López, Enrique. *Ciudad de México compendio cronológico de su desarrollo 1521-1980*. S/e 1ra. Edición, México 1991.

Fernández Vega, José. *Lo contrario de la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual*. Prometeo Libros. Argentina. 2007.

Flusser Vilém. *Hacia una filosofía de la fotografía*. Biblioteca internacional de comunicación. Trillas México, 2004.

García Canclini, Néstor. *Culturas populares en el capitalismo*. Grijalbo. México. 2007.

García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México. 2005.

Coordinador. *Cultura y comunicación en la ciudad de México*. UAM, Grijalbo. México 1998.

Público- privado: La ciudad desdibujada Revista Alteridades # 11. Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa. México. 1996 p.p. 40.

Arte popular y sociedad en América Latina, Argentina, 1977

García Ruiz. Alicia Et al. *Producta*. "Cultura Producción e imaginario". Edit. Y. Productions. <http://www.yprocuitions.org>. Barcelona. 2004.

Gombrich. E. H. *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. 1ra. edición en español Fondo de Cultura Económica. México. 2003.

González Ochoa, César. *Apuntes acerca de la representación*. Colección de bolsillo 2. IIF, Centro de Estudios Clásicos. UNAM. 2005.

Gutiérrez Nájera Manuel, *Cuentos completos y otras narraciones*. Col. Popular núm. 264. Editorial Fondo de Cultura Económica. México. 1994.

Gutiérrez Vega Hugo. *Esbozos y miradas del Bazar de asombros*. Colección Periodismo Cultural. CONACULTA, Dirección General de Comunicación Social, Dirección General de Publicaciones. México. 2006.

Guasch, Anna María, *El arte del siglo XX Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Forma Madrid 2005.

Iracheta Cenecorta, Alfonso X. *La necesidad de una Política Pública para el Desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte en Grandes Ciudades Mexicanas*. 1era. edición The William and Flora Hewlett foundation. El colegio Mexiquense. México. 2006. p.p. 100.

Marchán, Fiz Simón "Del arte objetual Al arte de concepto Ed. Akal, Madrid 2001.

Márquez Ayala, David compilador. *El reto del transporte en la ciudad de México: voces ideas y propuestas*. Edamex México. 2005 p.p. 235.

Mirzoeff Nicholas, *una introducción a la cultura visual*. Col. Arte y Educación. núm. 06. Ed. Paidós. Barcelona, 2003.

Montoya, Jairo. *Ciudades y memorias. Colombia 1999*

Navarro Benítez, Bernardo. Guevara González, Iris. *Área Metropolitana de la Ciudad de México, prácticas de desplazamiento y horarios laborales*. 1era. edición UAM Unidad Xochimilco, UNAM, Instituto Tecnológico de Massachusetts. México. 2000. p.p. 100.

El traslado masivo de la fuerza de trabajo en la ciudad de México. Publicado en colaboración con: UNAM, IIE. Programa Universitario de Energía. Plaza & Janes. México 1988 p.p. 182

Nieto Calleja, Raúl. *La condición urbana de la clase obrera en el Distrito Federal*. Revista Alteridades número 3. Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa. México. 1992 p.p. 41-50

Orellana, D. *La vida cotidiana*. CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Vol. 5, No. 2, Venezuela. 2009.

Picó, Josep. *Modernidad y Postmodernidad* Alianza editorial, Madrid 2002.

Precarias a la deriva. *A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina*. Col. útil-1. Ed. Traficantes de sueños, Madrid. 2005.

Prieto Guillermo, *Musa Callejera*. Col. sepan cuantos núm. 198. Ed. Porrúa. México 2001.

Quirate Vicente. *Elogio de la calle: biografía literaria de la ciudad de México, 1850- 1992*. Cal y arena. México. 2001 p.p. 720

Ramírez, Juan Antonio, *El objeto y el aura, (Des) orden visual del arte moderno*. Col. Arte Contemporáneo. Ed. Akal. Madrid 2009.

Ramírez Kuri, Patricia. Aguilar Díaz, Miguel A. Coordinadores. *Pensar y habitar la ciudad. Afectividad, memoria y significado en espacio urbano contemporáneo*. Col. Anthropos. Cuadernos de innovación social. UAM, Unidad Iztapalapa. México. 2006. p.p. 203

Raoul Vaneigem, *Tratado del saber vivir para el uso de las jóvenes generaciones*, Col. Argumentos. núm. 93. Anagrama, Barcelona, 2008.

Real Academia Española. <http://www.rae.es/rae.html>

Rodríguez López, Jesús, Navarro Benítez, Bernardo. *El transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de México en el siglo XX*. 1era. edición. 1999, serie "ASÍ FUNCIONA LA CIUDAD". UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. México p.p.120.

Sennet, Richard. *Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Edit. Alianza. Madrid. 1997

Silva Armando. *Imaginaris Urbanos*. 5ª Edición corregida y ampliada, Ed. Arango. Bogotá 2006. p.p.390

Subirats Eduardo, *Una última visión del paraíso. Ensayos sobre media, vanguardia y la destrucción de culturas en América Latina*. Sección de Obras de Filosofía. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 2004.

Warhol, Andy. "Giant" Size. Catalogue. Phaidon. [Www.phaidon.com](http://www.phaidon.com). New York. 2009 p.p.623