

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

El Antimapa como cartografía emocional

Percepciones sensoriales del espacio

TESIS
PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
Ana Carolina Castañeda Maríñez

TUTOR
Mtro. Ricardo Pavel Ferrer Blancas
(FAD)

MÉXICO, D.F., ENERO 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

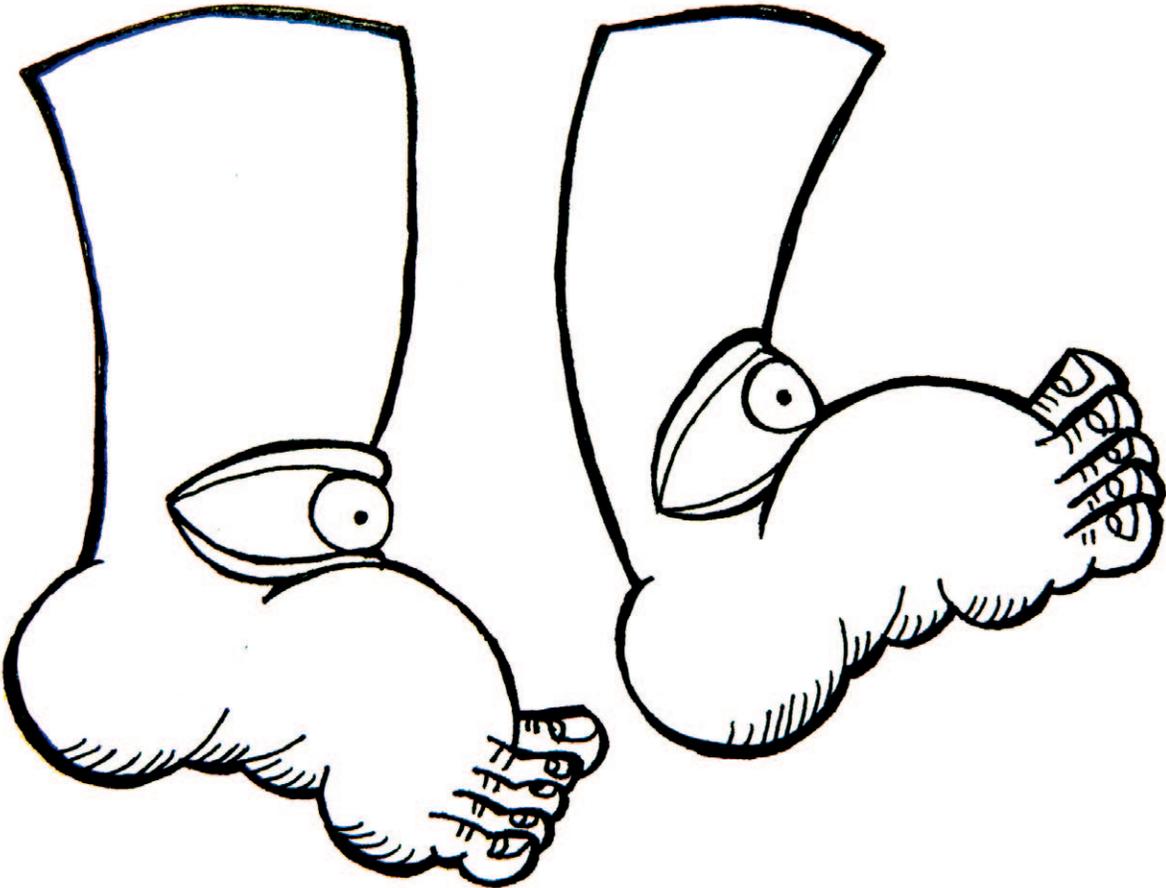
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

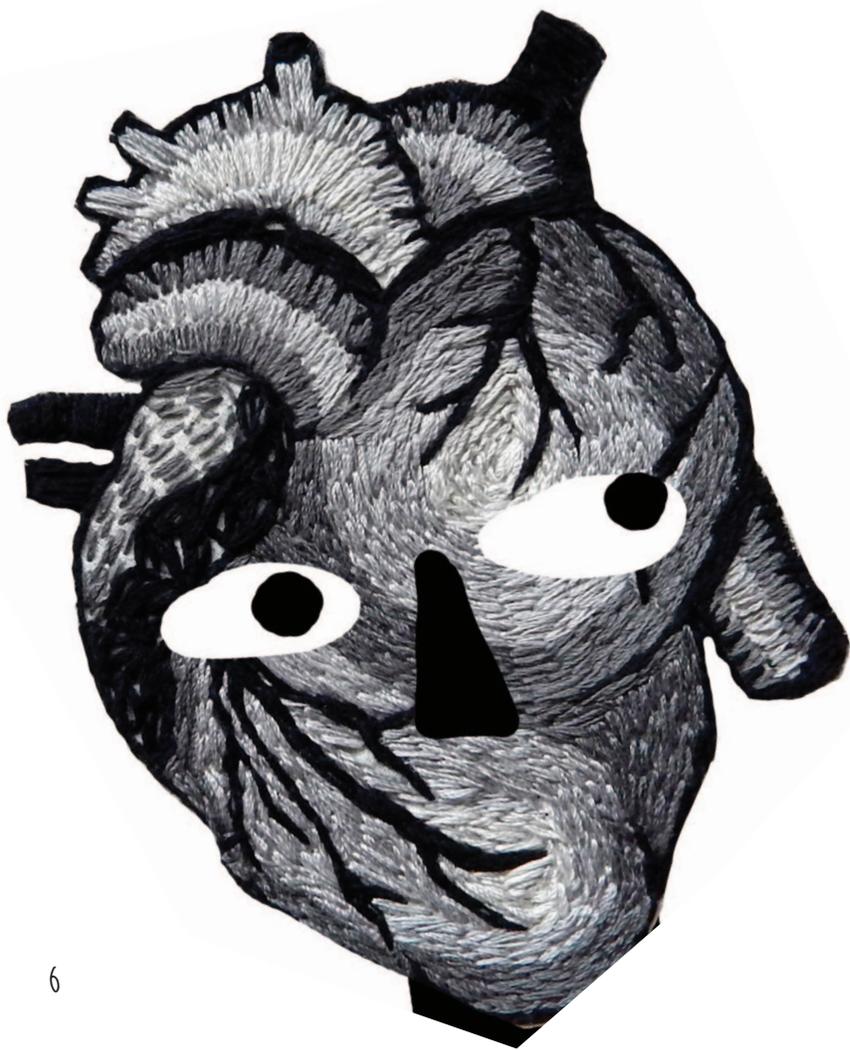
El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición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

Antimapas

*Cartografías
Emocionales*

PERCEPCIONES SENSORIALES
DEL ESPACIO

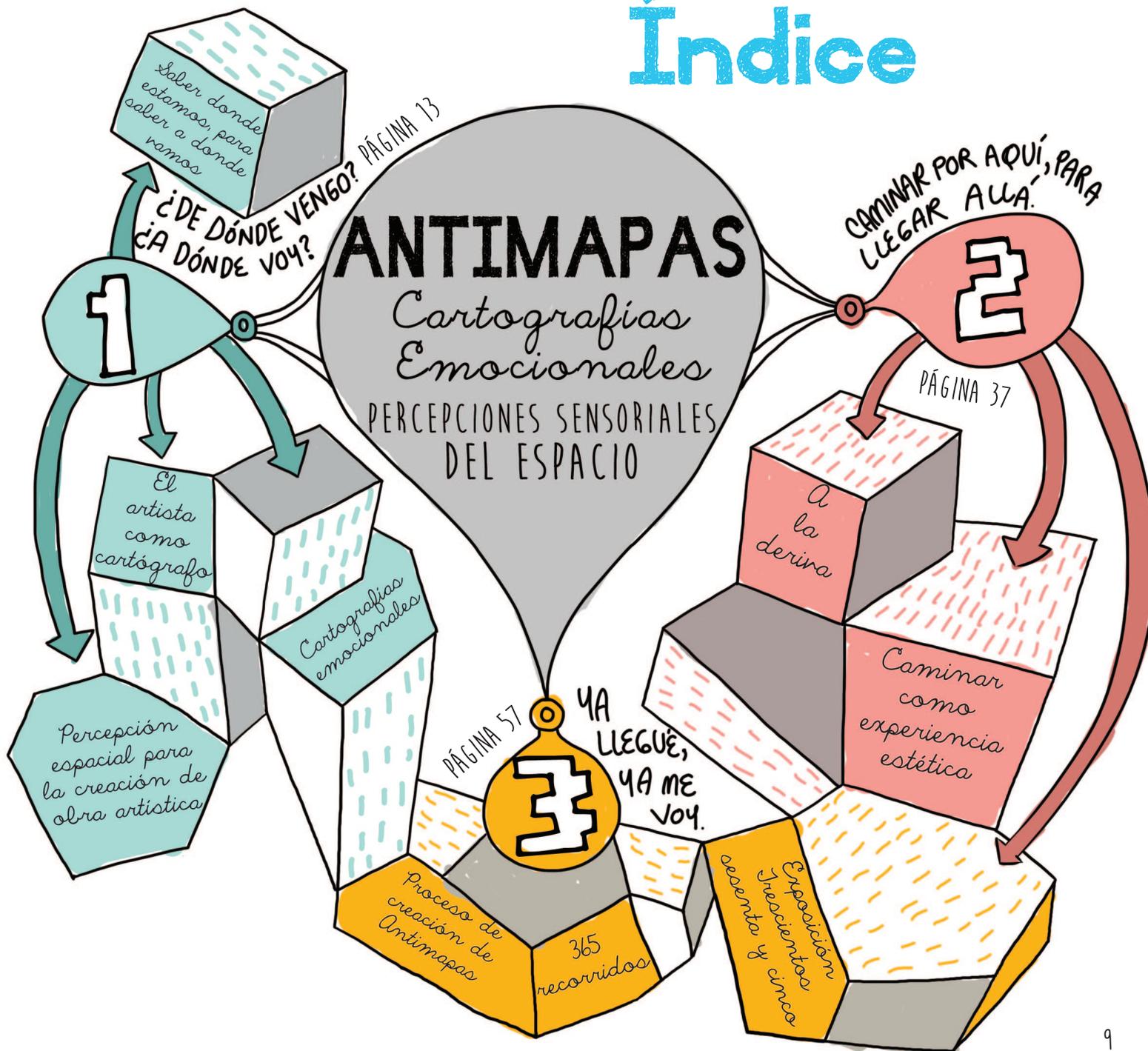
USTED
ESTÁ
AQUÍ

A los zapatos y a las banquetas.

A quienes me acompañaron en el camino, a los que iniciaron a recorrerlo a mi lado, a quienes se unieron a mi en el andar, a quienes seguí sus pasos, a quienes me guiaron, a quienes me ayudaron a llegar, a quienes me mostraron nuevas rutas, a quienes se perdieron y se encontraron junto conmigo, a quienes disfrutaron el trayecto más que el lugar a donde se llega, a quienes ven que el mapa es el tesoro en sí mismo.

Índice

Los Antimapas
son una
interpretación
del espacio
a partir de la
percepción
sensorial.

Introducción

El proyecto *Antimapas; cartografías emocionales. Percepciones sensoriales del espacio*, es un proyecto artístico que utiliza los recorridos como detonante para la creación de mapas personales, los cuales son una interpretación del espacio a partir de la percepción sensorial de los recorridos peatonales como una actividad cotidiana. En este escrito, el lector encontrará una estructura flexible, de carácter subjetiva, lejana de la rigidez de un texto académico, sin omitir la estructura que esté debe llevar. Aquí presento el camino andado durante dos años de investigación-producción; el recorrido inicia a partir de mis referencias primarias, sigue con los respaldos teóricos y conceptuales, recorre el proceso creativo hasta concluir con la obra plástica realizada.

El texto se divide en tres partes, la primera se titula "¿De dónde vengo? ¿a dónde voy?" apartado en el que se inicia el camino revisando, como menciono anteriormente, mis referencias primarias, las cuales son significativas para entender mi interés personal en el tema, con estos referentes, advierto sin ser una revisión exhaustiva, realizo una exploración de la forma en que se ha abordado la cartografía desde el lenguaje plástico.

Caminé
365 días,
en este
escrito
hablaré de
mi experiencia

La segunda parte “Caminar por aquí para llegar allá”, el texto se dirige a entender las cualidades estéticas y conceptuales de la noción de caminar, argumentos que sirven de base y estructura global del proyecto, aquí podemos encontrar el concepto de deriva para reivindicar el andar como actividad detonadora de discursos plásticos.

Y por último en “Ya llegué, ya me voy” el camino continúa hasta llegar a el análisis de la producción artística, en específico de las piezas que se resultan del proceso de investigación-acción.

La cotidianidad es un elemento primordial en el proyecto, ya que esté consistió en realizar de manera obsesiva día a día recorridos por la Ciudad de México, en el transcurso de un año a partir del primero de enero al treintauno de diciembre del año 2013. Realizando así un total de trescientos sesenta y cinco recorridos. Los registros de estos recorridos fueron por medio de fotografías y dibujos, para después utilizarlos como documentos y material para la realización de obras artísticas.

El dibujo lo utilizo como medio primordial de representación, esté lo considero una estrategia, me parece el lenguaje más adecuado para transmitir las sensaciones que me brinda la interacción con el espacio. Además del dibujo recurrí al tejido para la creación de escultura blanda creando una relación entre la acción del caminar y la acción de tejer, realizo analogías en el proceso de andar paso a paso, tejer punto por punto para llegar a un todo, encontrando la trama y la urdimbre en el trazo urbano de la ciudad.

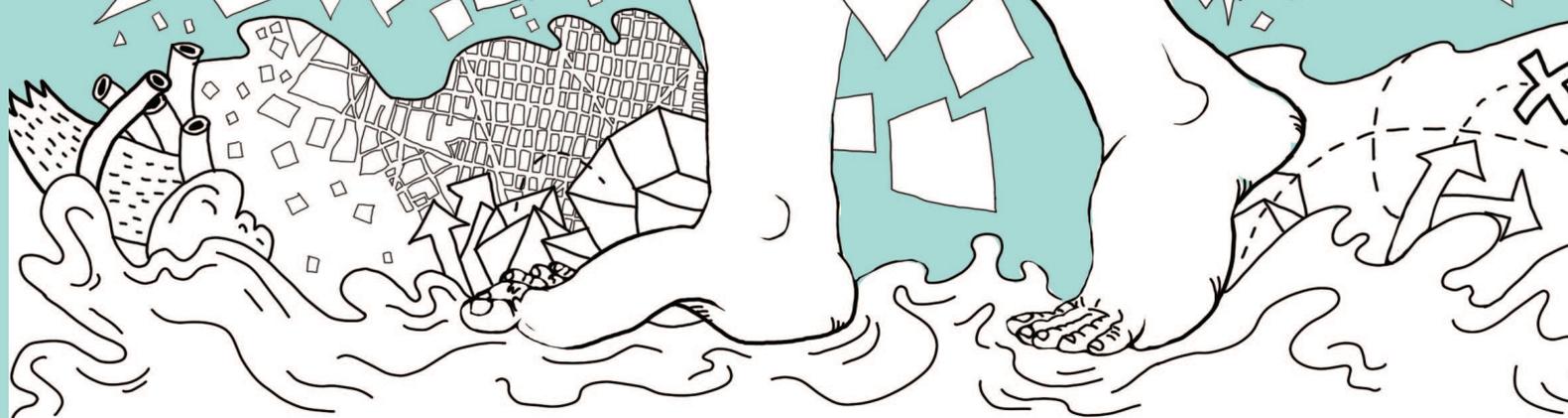
Los antimapas aquí realizados, no fueron creados bajo las nociones de la cartografía convencional que contempla escalas territoriales y otros factores, son cartografías creadas desde la percepción personal al interactuar con el espacio en todo momento con una intención, donde las distancias no son representadas a partir de medidas, en este sentido son despojados de su cualidad funcional de ahí que los denomino Antimapas.

1 ¿DE DÓNDE

VENGO?

¿A DÓNDE

VOY?

¿Usted
está
aquí?

¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?

SABER DÓNDE ESTAMOS, PARA SABER A DÓNDE VAMOS

La representación del mapa, del territorio, de la topografía, de los paisajes, de los recorridos, etc. han sido un tema recurrente en la historia del arte, plasmados desde diversas disciplinas artísticas, y aún cuando han tenido un sinfín de interpretaciones —ya sea como tema principal o secundario— continúa en la producción artística contemporánea.

El primer paso para iniciar este recorrido será ubicar el mapa como tema dentro del quehacer artístico, para esto haré un breve acercamiento a mis referencias primarias, por ahora me concentraré en las referencias dentro de la plástica.

A continuación menciono algunos ejemplos de artistas que son de mi interés y que actualmente trabajan con mapas: La artista inglesa Melanie Smith realizó un proyecto titulado *Spiral City*¹ (foto 1) el cual es un recorrido aéreo por la Ciudad de México, en el que la artista responde a la pieza *Spiral Jetty* de Robert Smithson, dando vueltas en espiral por el cielo de la Ciudad de México; Qin Ga artista chino utilizó el mapa como un

recordatorio de *La gran marcha* evento histórico-político que forma parte de la identidad china, *The miniature Long March/La gran marcha en miniatura*² (foto 2) consistió en tatuarse en la espalda el recorrido realizado de 1934 a 1935 por los comunistas liderados por Mao Zedong, quienes anduvieron 12,500 kilómetros en 370 días, esta pieza la considero de suma importancia como referencia en mi proyecto, ya que no solo trata sobre el espacio sino también hace alusión al tiempo (conceptos nodales en el proceso de la creación de antimapas).

Foto 1

¹ Estrella De Diego, *Contra el mapa*, Madrid, Siruela, 2008, p. 54

² Qin Ga, *The miniature Long March project*, 2005, consultado el 18 de octubre de 2012, disponible en: http://www.longmarchspace.com/exhibition/list_61_imagedetail.html?locale=en_US

Foto 2

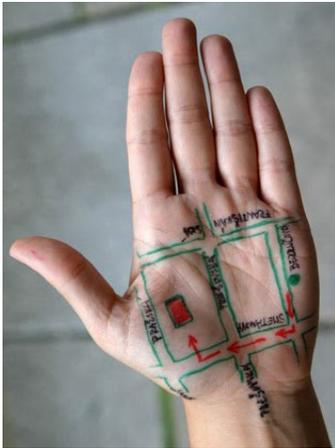

Foto 3

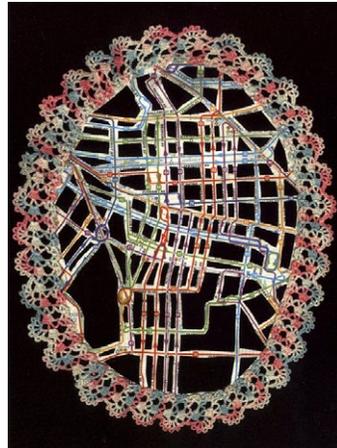

Foto 4

El proyecto *Meta Mapa*³ de Yumi Janairo Roth (foto 3) consistió en preguntar a los transeúntes como llegar a cierta dirección, la pregunta iba acompañada de la solicitud de un dibujo en la mano de la artista, realizado por los peatones, que explicará el trayecto, después la imagen del mapa fue impresa y doblada en forma de mapa con el cual la artista se acercaba a otros transeúntes para ver si podían interpretar dicho mapa y señalarle la dirección; Las piezas de la artista Meridith Mcneal tituladas *Doily Portrait/ Retrato de servilleta*⁴ (foto 4) hacen una comparación entre el trazo urbano representado en un mapa y las servilletas de tela antiguas, por lo delicado de sus líneas; Theodore Lamb artista que ve mapas en cualquier lugar que observa y de ahí surge su proyecto *Rock Maps/ Mapas de piedra*⁵ (foto 5), en un ejercicio realizado dentro de mis propios recorridos fotografié una serie de mapas que al igual que Lamb fui encontrando en el camino, a esta serie fotográfica la titulé *Mapas de concreto* (imagen página continua).

Continuando con el listado de proyectos relacionados con los mapas la artista neoyorkina Ingrid Calame⁶ utiliza el dibujo como lenguaje para la representación de su propia interpretación del espacio (foto 6) Calame decía que sus dibujos no son mapas, pero nacen de un impulso cartográfico; Janice Caswell⁷ (foto 7) es otra artista que trabaja con mapas en este caso mentales, representa vías por las que los pensamientos se trasladan en nuestra mente.

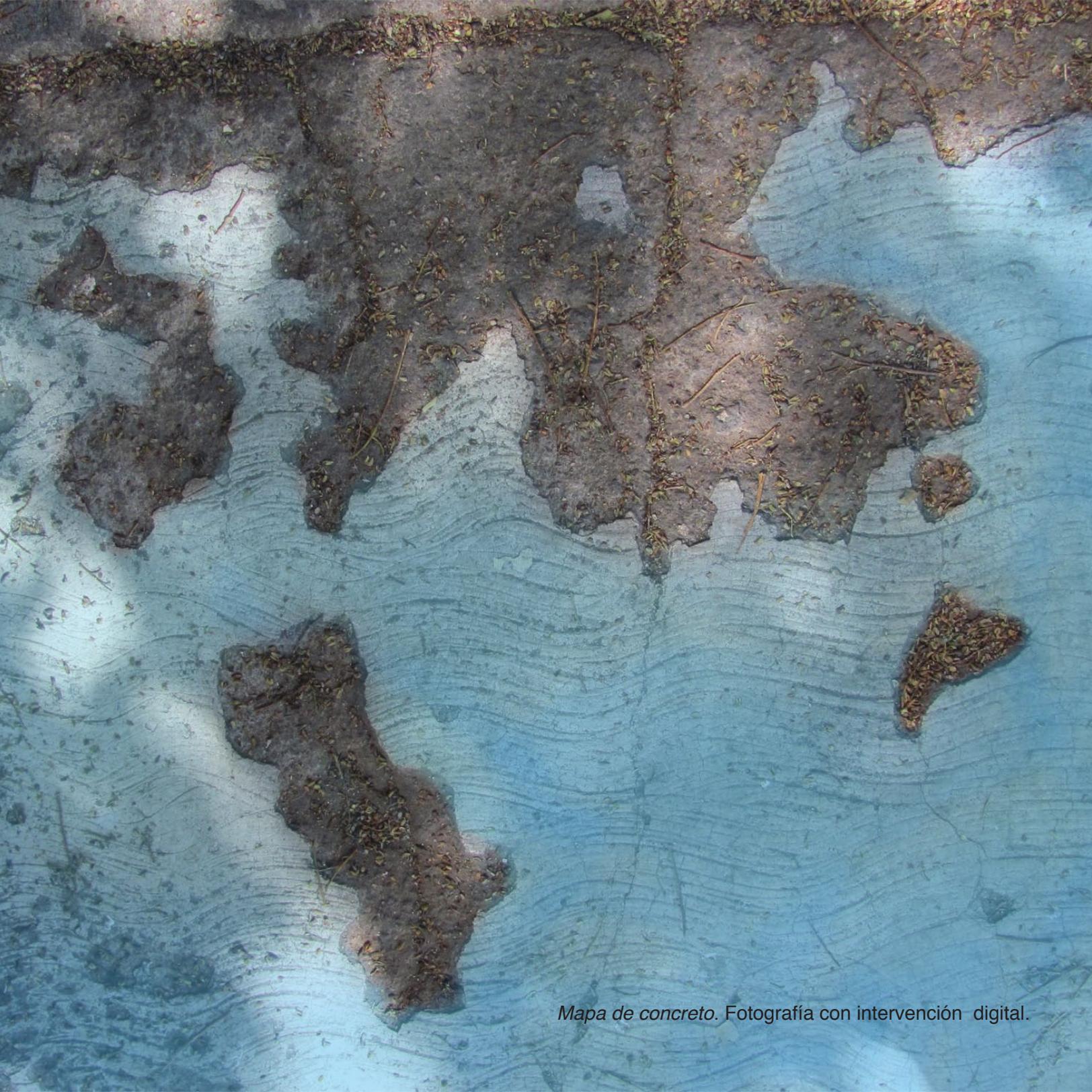
³ Yumi Janairo Roth, *Meta Mapa*, 2005, consultado el 18 de octubre de 2012, disponible en: <http://www.yumijroth.com>

⁴ Khaterine Harmon, *The Map as Art/ Contemporary Artist Explore Cartography*, Nueva York, Princeton Architectural Press, 2009, p. 133

⁵ *Ibid.*, p. 105

⁶ Ingrid Calame. *Drawings*, 2005, consultado el 21 de octubre de 2012, disponible en: <http://www.jamescohan.com/artists/ingrid-calame/selected-works>

⁷ Janice Caswell, *Works on paper*, 2006, consultado el 21 de octubre de 2012, disponible en: <http://janicecaswell.com/works-on-paper>

Mapa de concreto. Fotografía con intervención digital.

Foto 5

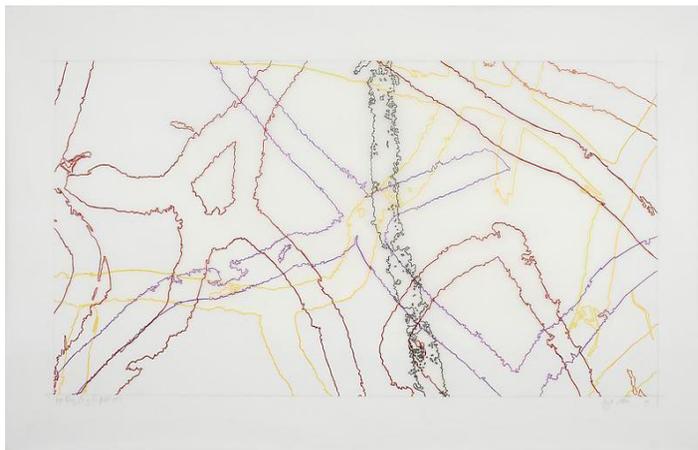

Foto 6

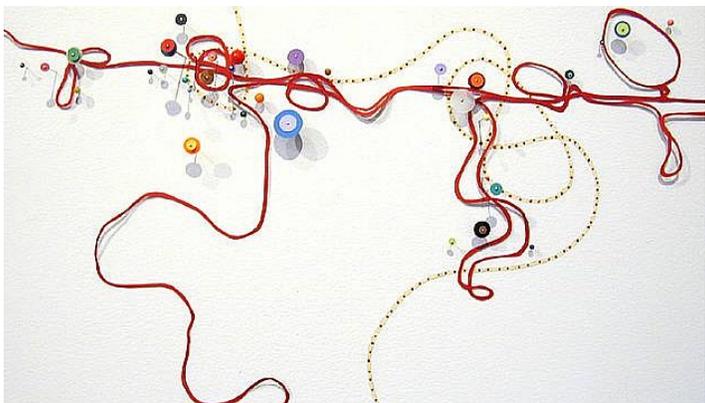

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

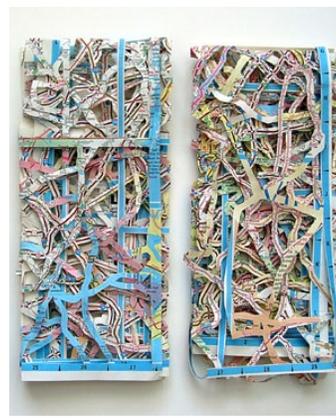

Foto 12

La artista Heidi Whitman⁸ (foto 8) hace referencia a la obra literaria *Ciudades Invisibles* del escritor Italo Calvino con su serie titulada con el mismo nombre, en donde hace una comparación entre las estructuras urbanas en las ciudades y las estructuras mentales de los pensamientos. En este sentido la artista Jessica Rankin⁹ (foto 9) también explora las cartografías mentales.

Matthew Picton¹⁰ (foto 10) realiza mapas de varias ciudades del mundo por medio de esculturas hechas con papel, en su trabajo rescata la cualidad estética de la cartografía. El mapeo es una temática recurrente en la obra de Karey Kessler¹¹ (foto 11) quién cuestiona el significado de la frase

USTED ESTÁ AQUÍ.

Las piezas casi quirúrgicas de Jeff Woodbury¹² (foto 12) me han interpelado en mi interés estético por los mapas, Woodbury toma mapas convencionales y las disecciona resaltando la cualidad estética del mapa formada por sus líneas y colores.

En la búsqueda de mapeos desde el arte realizados por artistas mexicanos, me encontré con el proyecto *Reinterpretación Espacial de la 20*¹³ (foto 13) de la artista Agnieszka Casas, como el mismo título lo menciona, Agnieszka realiza una reinterpretación de una colonia de noviembre de la Ciudad de México, a través de una cartografía volumétrica creada por módulos.

Miguel Ángel Ortega¹⁴ (foto 14) es otro artista mexicano interesado en los recorridos para generar obra, él realiza asociaciones con fotografías y mapas. Antonio Vega Macotela con su proyecto *Time Divisas*¹⁵ (foto 15), el cual no se centra precisamente en el mapa como tema principal pero es abordado a través de su noción del tiempo como desplazamiento y de ahí se genera la creación de cartografías.

Foto 13

Foto 14

⁸ Heidi Whitman, *Invisible Cities*, 2010, consultado el 21 de octubre de 2012, disponible en: <http://www.heidiwhitman.com>

⁹ Khaterine Harmon, *The Map as Art/Contemporary Artist Explore Cartography*, Nueva York, Princeton Architectural Press, 2009, pp. 140-141

¹⁰ Matthew Picton, *Paper Sculpture*, 2011, consultado el 21 de octubre de 2012, disponible en: www.matthewpicton.com

¹¹ Karey Kessler, *Here*, 2007, consultado el 21 de octubre de 2012, disponible en: www.kareykessler.com/html/frame_draw_ur_1.html

¹² Jeff Woodbury, *Sleep/expired state*, 1999, consultado el 21 de octubre de 2012, disponible en: www.jeffwoodbury.com

¹³ Agnieszka Casas, *Reinterpretación Espacial de la 20*, 2010, consultado el 22 de noviembre de 2012, disponible en: www.agnieszkacasas.com

¹⁴ Miguel Ángel Ortega, s/t, s/f, consultado el 25 de noviembre de 2012, disponible en: <http://www.miguelangelortega.com.mx>

¹⁵ Antonio Macotela, *Time Divisas*, 2007, consultado el 25 de noviembre de 2012, disponible en: http://www.labor.org.mx/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/Macotela_Carpeta_2012i.pdf

El colectivo tijuanense Torolab hace uso de la cartografía para resolver gran parte de sus proyectos, como por ejemplo *LRPT*¹⁶ el cual es un documento de etnografía urbana cuyo propósito es una nueva forma de cartografía de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos que rastrea el movimiento de los transeúntes de dicha frontera.

Foto 15

También cabe mencionar los proyectos cartográficos del colectivo argentino Iconoclasistas¹⁷ quienes se concentran en realizar mapeos colectivos con un sentido social y crítico, el mapa como señalador de situaciones en las comunidades. Tuve la oportunidad de colaborar con el colectivo Iconoclasistas en la creación del mapeo crítico en el complejo urbano Nonoalco-Tlatelolco de la Ciudad de México¹⁸, la acción que realizamos consistió en hacer derivas en el conjunto habitacional, en donde a su vez fuimos mapeando con los habitantes de la colonia los aspectos más relevantes en el sentido de su relación con el lugar. Marcamos en el mapa los sitios más seguros, violentos, agradables para convivir, educativos, de recreación, con contaminación visual, auditiva, mal oliente, o cualquier otro dato que quisieran compartir. El resultado fue un mapa lleno de experiencias sensoriales y señalamientos sociales, demostrando que el mapa es una superficie para señalar cualquier fenómeno social (foto 16).

Foto 16

¹⁶ Torolab, *LRPT Project*, 2005, consultado el 4 de diciembre de 2012, disponible en: <http://torolab.org/blog/lrpt> ¹⁷ Iconoclasistas, *Mapeos Críticos*, 2012, consultado el 25 de noviembre de 2012, disponible en: <http://iconoclasistas.com.ar/>

¹⁸ Taller de *Mapeos Críticos*, llevado a cabo del 15 al 19 de octubre de 2012, Unidad de Vinculación Artística (UVA) del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT)

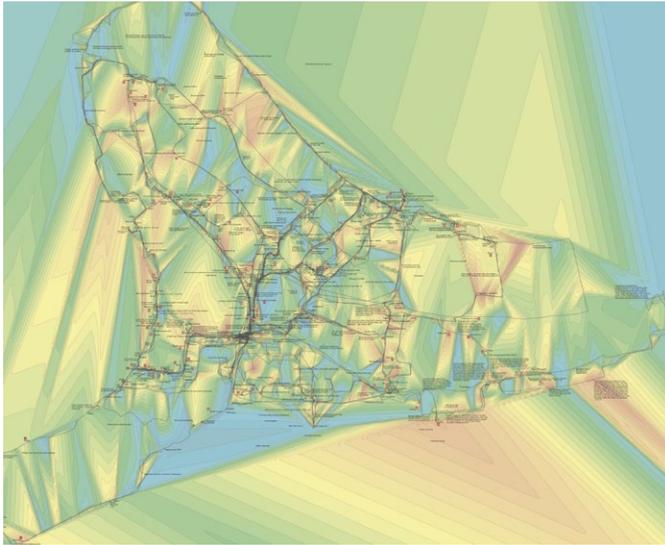

Foto 17

Sobre cartografías emocionales me he encontrado con el proyecto *Emotion maps/ Mapas emocionales*¹⁹ (foto 17) de Christian Nold, trabajos realizados en San Francisco, California, EUA, Greenwich, y Stockport en los cuales el autor, con un instrumento llamado *Bio Mapping tool / herramienta de bio-mapeo* (el cual utiliza la tecnología de los aparatos detectores de mentiras) identifica las sensaciones que ciertos espacios provocan en los individuos. Las sensaciones perceptivas en relación con los ambientes externos dan como resultado un mapa digital de sensaciones. A diferencia de mis Antimapas los cuales también se basan en la percepción sensorial y emotiva del espacio pero desde la subjetividad, Nold utiliza un sistema más certero y objetivo para comprobar dicha percepción.

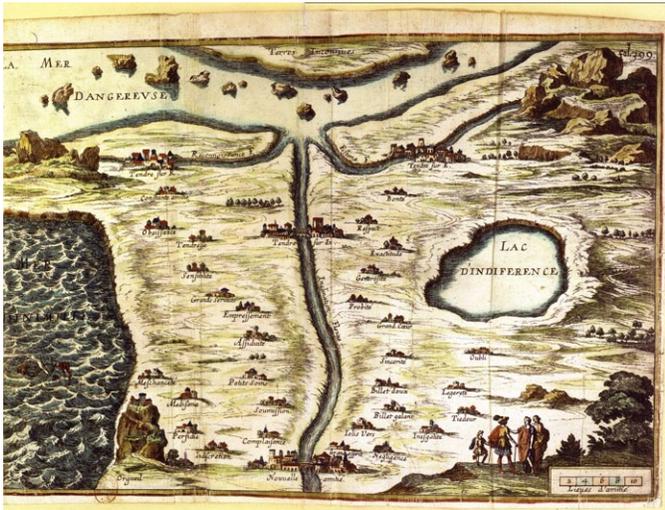

Foto 18

La Carte de Tendre / Mapa de la ternura (foto 18) de Madame Scudéry, es una cartografía emocional donde se aprecia una geografía de un lugar lúdico con ríos, lagos, ciudades, caminos y mares, es un mapa que presenta la estructura del amor; la doctora en filosofía y letras Amalia Marín Martí dice sobre este mapa: *es la expresión de una me lancólica búsqueda de las relaciones personales basadas en el respeto a la mujer*²⁰.

¹⁹ Christian Nold, *Emotional Cartography / Technologies of the Self*, 2009, citado el 4 de noviembre de 2012, ed. Christian Nold: disponible en <http://www.emotionalcartography.net>

²⁰ Amalia Marín Martí, *Sociedad y literatura en el Siglo XVII francés: los salones*, Córdoba, Universidad de Córdoba Departamento de Lenguas Romances y Estudios Semíticos, 2001, p. 163

Por su parte el artista sueco Öyvind Fahlström (foto 19), centró gran parte de su producción artística a la creación de mapas. Suely Rolnik escribe acerca de esta necesidad de utilizar el recurso de las sensaciones en la creación de mapas desde el arte, para el catálogo de obra de Fahlström: *Cuando el pasar de un estado intensivo a otro, expresado por sensaciones, no encuentra correspondencia entre las señales de los mapas disponibles, la subjetividad se siente como perdida y es llamada a una labor de re-creación de sí misma y del mundo*²¹.

Este listado que presento aunque es breve contiene los intereses que tengo para la creación de mi propio proyecto, dentro de las obras de cada uno de estos artistas se puede encontrar conceptos que utilicé de mi obra, como son: el tiempo, el movimiento, la percepción, las cualidades estéticas, la asociación entre lo textil y el trazo urbano, la reinterpretación del espacio y lo emocional.

El autor del libro *El andar como práctica estética* Francesco Careri²² hace una revisión histórica del mapeo artístico desde las vanguardias del siglo XX, concentrándose no en un resultado formal de creación de mapas en sí, sino en la acción de caminar como proceso y parte fundamental de la obra. Menciona en primer lugar a la vanguardia de los dadaístas con el proyecto *Ciudad Banal* del cual surge la *Ciudad Onírica* de los surrealistas, más adelante -ya ubicados en los años cincuenta y sesenta- Careri hace mención a la *Ciudad Lúdica*

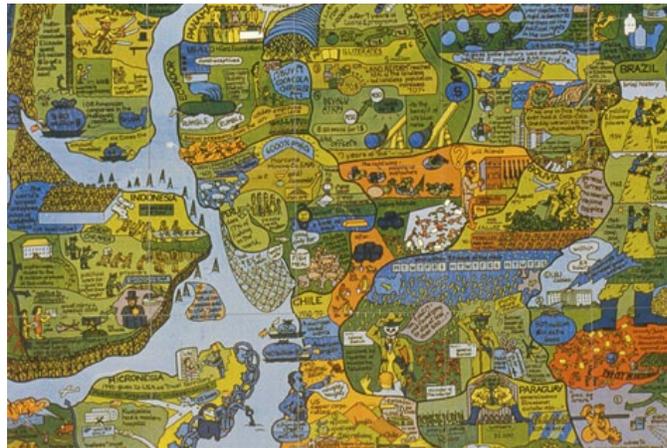

Foto 19

de los Situacionistas y al *Paisaje Entrópico* de Robert Smithson. Referencias que me parecen imprescindibles de mencionar.

Josep Cerdá en su ponencia *La ciudad como texto* habló sobre los lugares como uno de los grandes temas abordados por el arte en el siglo XX, cito:

*Los lugares son una relación sonora, gestual, tienen un componente de sentimientos, el lugar no es un elemento estático sino que va más allá de lo físico. Los lugares son sonidos, son olores, son imágenes, esto ha configurado trabajos artísticos, porque los artistas siempre han querido dar una interpretación de la ciudad, del espacio, ir más allá de aquello físico que se podía cartografiar desde un punto de vista científico*²³.

²¹ Suely Rolnik. *Öyvind Fahlström Changing Maps in Another Space for Painting*, Barcelona, MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona y ACTAR, 2001, trad. propia

²² Francesco Careri, *Walkscapes, El andar como práctica estética*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002

²³ Josep Cerdá, *La ciudad como texto*, Ponencia dentro del VIII Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño "Libro, escritura y tipografía" Procesos de investigación-producción en las artes, el diseño y la comunicación visual. Escuela Nacional de Artes Plásticas, México, D.F., 15 de noviembre de 2012

UN ARTISTA CARTÓGRAFO IMAGINA Y CREA ESPACIOS, LOS INTERVIENE, LOS INTERPRETA, SEÑALA, UBICA, RECORRE, COMO PARTE DE SUS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.

De aquí me surgen las siguientes preguntas: ¿De qué manera se puede interpretar plásticamente las sensaciones que el espacio provoca en el individuo que lo transita? ¿Cómo traducir la acción de caminar en un lenguaje artístico? ¿Cómo caminar con una intención artística?

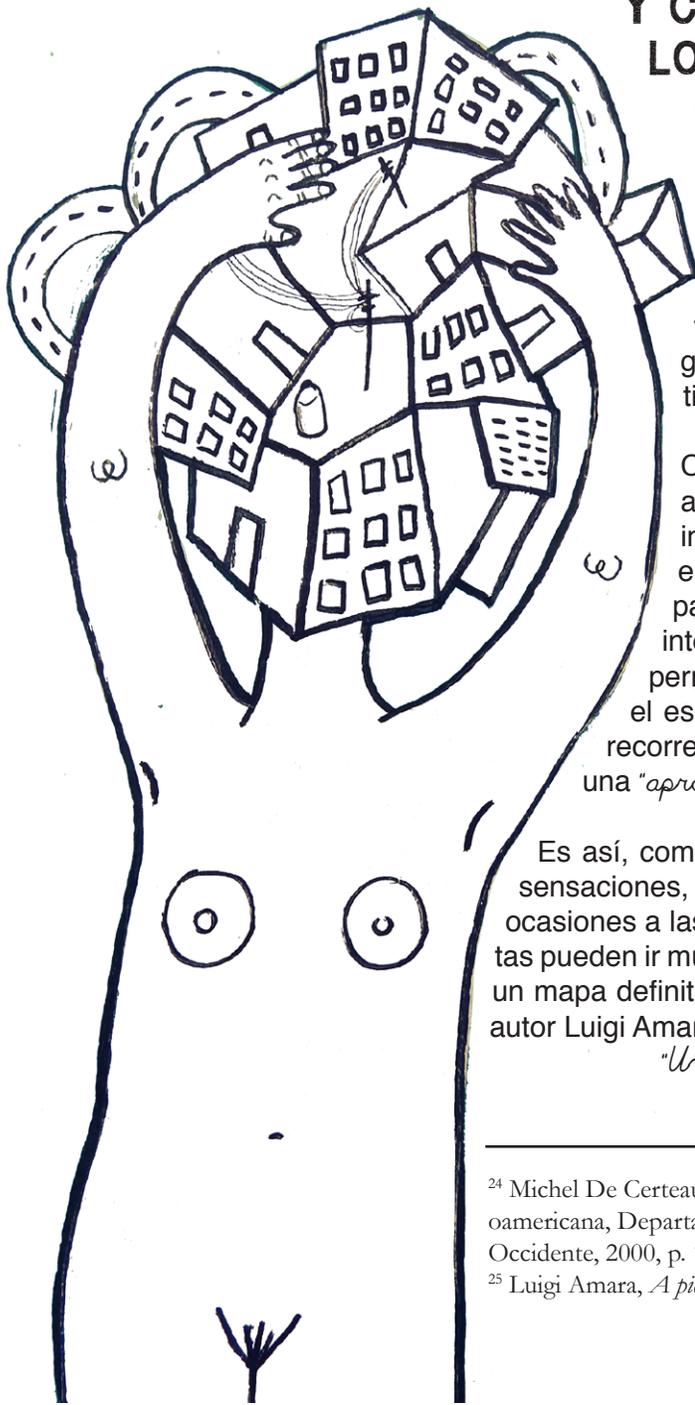
Con estas interrogantes intento entender mi propia obra artística como el resultado formal de un proceso, el cual inicia a partir de una acción básica: la de caminar; no sólo el caminar como una actividad física en sí, o como medio para trasladarse de un lugar a otro, mi caminar tiene una intención estética. Es precisamente esa intención la que permite acercarme al espacio con otro gesto, interactuar con el espacio en un nivel sensorial, alerta de mis emociones al recorrer las calles, al permanecer en un lugar, así como crear una "apropiación cinética"²⁴ del espacio.

Es así, como artista cartógrafa, que inicio este proceso, mapeando sensaciones, las cuales entiendo son subjetivas, y sujetas en muchas ocasiones a las situaciones que se generan en el lugar, por lo tanto éstas pueden ir mutando. Así también, los mapas cambian, no puede haber un mapa definitivo, están en constante transformación, como escribe el autor Luigi Amara:

*"Un mapa siempre está por dibujarse"*²⁵.

²⁴ Michel De Certeau, *La Invención de lo cotidiano/ 1 Artes de Hacer*, México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000, p. 109

²⁵ Luigi Amara, *A pie*, Oaxaca, Almadía, 2010, p. 28

CAMINO PARA
DIBUJAR
DIBUJO PARA
CAMINAR

El peatón dibuja la ciudad al caminarla, la crea, le da vida.

Michel De Certeau afirma:

²⁶ Michel De Certeau, *La Invención de lo cotidiano/ 1 Artes de Hacer*, México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000, p. 109

En la reflexión de mi propio proceso me parece pertinente mencionar detonantes que están estrechamente relacionados en el por qué de mi interés en este tema.

Recuerdo hace tiempo haber visto la animación realizada por Ryan Larkin titulada *Walking/ Caminando*²⁷ (1968) un cortometraje donde el artista dibuja individuos caminando en una superficie blanca extraídos del espacio, no hay un piso, no hay un horizonte, sólo hombres y mujeres en movimiento, dando pasos, uno tras otro; un catálogo de técnicas para caminar, su andar se acelera, los personajes corren y su movimiento se convierte en danza. ¿Y el espacio? ¿Cómo podemos imaginar el lugar, el cual Larkin invisibiliza, para motivar esos movimientos en los personajes que dibuja? ¿Qué te provoca caminar de cierta forma? ¿Qué es lo que te hace correr? ¿Bailar?

Por otra parte, entre mis referencias musicales identifico que cuando se habla sobre el caminar se está pensando también en el avanzar, como si fuera una línea recta, hacia delante, como si volver atrás fuera algo negativo, metáforas de pasado, hacia el futuro, un ejemplo de esto es la canción *Anywhere on this road/ En cualquier parte de este camino* de la cantautora Lhasa de Sela:

YOU'VE TRAVELLED THIS LONG
YOU JUST HAVE TO GO ON
DON'T EVEN LOOK BACK TO SEE
HOW FAR YOU'VE COME...

Has viajado esta distancia, tienes que seguir, ni siquiera mires atrás que tan lejos has llegado...

De igual forma también se habla del caminar como un escape, como la huida de lo pesado del existir.

EN MI PROCESO ME INTERESA CAMINAR EN CÍRCULOS, EN
ESPIRAL, SUBIR, BAJAR, REGRESAR A LOS MISMOS LUGARES,
RECORRER NUEVOS, DESCUBRIRLOS, INTERVENIRLOS.

Hay una estrofa en la canción *Los ejes de mi carreta* de Romildo Riso interpretada por Atahualpa Yupanqui que dice así:

ES DEMASIADO ABURRIDO
SEGUIR Y SEGUIR LA HUELLA,
DEMASIADO LARGO EL CAMINO
SIN NADA QUE ME ENTRETENGA.

Aburrir, según el Diccionario de la Lengua Española es: sufrir un estado de ánimo producido por falta de estímulos, diversiones o distracciones²⁸

En este sentido el pintor holandés Constant Nieuwenhuys escribe:

*"Es preciso cambiar las situaciones que se nos imponen y de este modo terminar con el aburrimiento"*²⁹.

²⁷ Ryan Larkin (1943- 2007) fue un artista canadiense nominado para los premios Oscar en 1969 con su cortometraje *Walking* disponible en el portal de National Film Board of Canada <http://www.nfb.ca/>

²⁸ Real Academia de la Lengua (Ed.), *Diccionario de la Lengua Española* [versión electrónica], Consultado el 9 de noviembre de 2012, disponible en <http://lema.rae.es/drae/?val=aburrimiento>

²⁹ Constant Nieuwenhuys citado por Estrella De Diego, *Contra el mapa*, Madrid, Siruela, 2008, p. 35

EL CAMINO HAY QUE SEGUIRLO, HAY QUE AVANZAR Y EN ESE CAMINAR HAY QUE SENTIR, ES PRECISAMENTE ESE SENTIR CON EL ESPACIO LO QUE ME GENERA ESE "ENTRETENIMIENTO", COMPRENDIENDO EL ENTRETENER COMO UN ACTO LÚDICO.

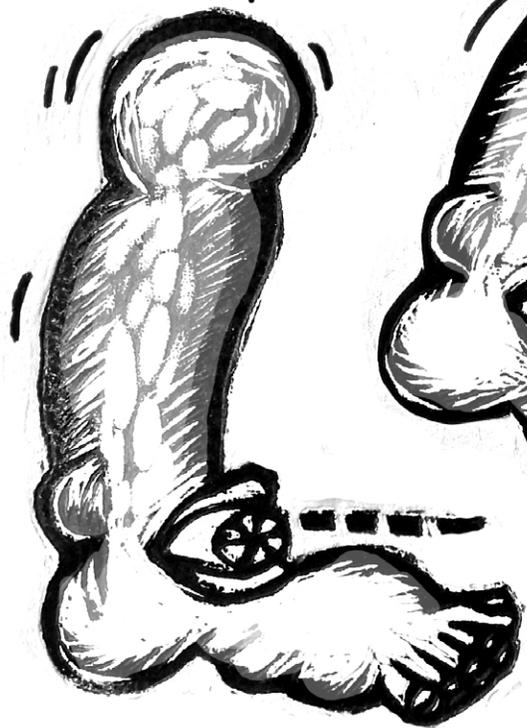

CARTOGRAFÍAS EMOCIONALES

Al integrar la disciplina artística con la labor de cartografiar, considero que hay un lazo estrecho con los sentimientos, un lazo implícito, José Antonio Marina escribe: "los sentimientos son los órganos con que percibimos lo interesante, lo que nos afecta"³⁰ y qué más interesante que nuestro entorno donde estamos parados.

Problematizo el sentir en el andar al hacer una traducción a un lenguaje plástico, el cual es mi lenguaje personal. Considero que no es suficiente describir las emociones espaciales en un texto, tengo interés en la capacidad que tiene el arte para decirnos muchas otras cosas que no dicen las palabras, no me refiero sólo a la lectura que realiza el espectador con la obra, sino a la experiencia del artista tanto al producirla como al ver las piezas terminadas, las cuales iniciaron con un detonante claro:

El placer de los pasos

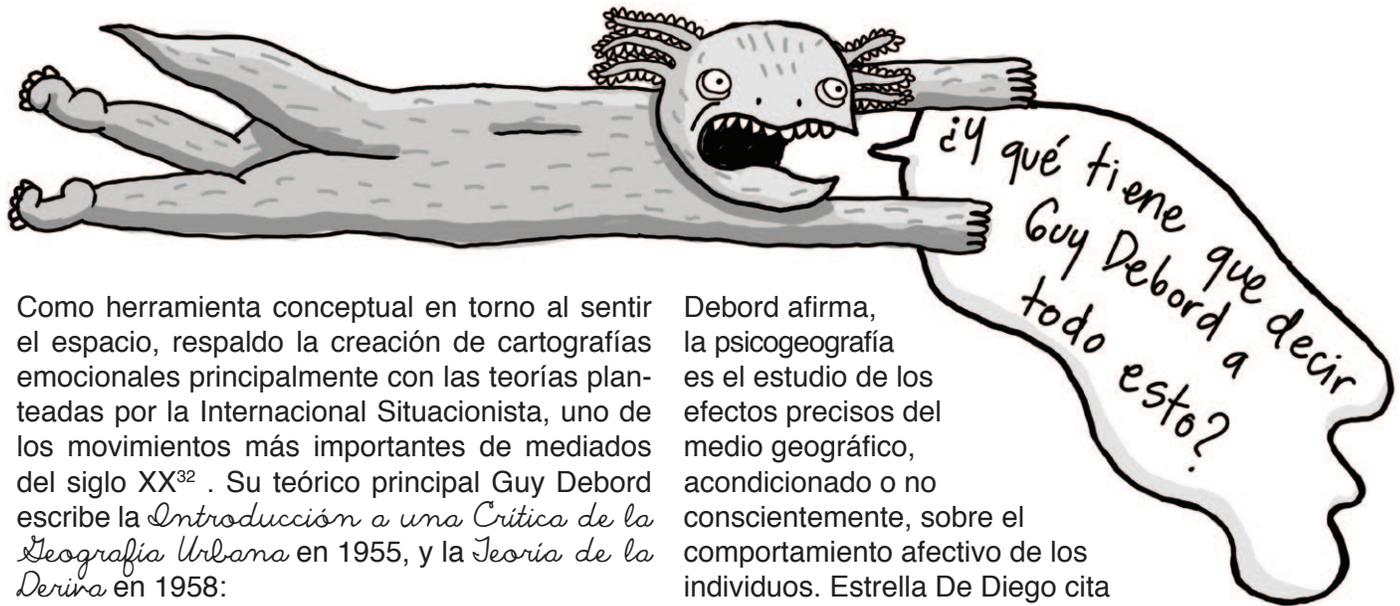
caminar

Los sentimientos además de ayudarnos a percibir el entorno forman parte importante de la manera en que nos relacionamos con el espacio. Marina nos habla de la interacción entre los sentimientos, el pensamiento y la acción:

Los sentimientos modifican el pensamiento, la acción y el entorno; la acción modifica el pensamiento, los sentimientos y el entorno; el entorno influye en los pensamientos, los sentimientos y la acción; los pensamientos influyen en el sentimiento, la acción y el entorno³¹.

³⁰ José Antonio Marina, *El laberinto sentimental*, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 11

³¹ *Ibid.*, p. 27

Como herramienta conceptual en torno al sentir el espacio, respalda la creación de cartografías emocionales principalmente con las teorías planteadas por la Internacional Situacionista, uno de los movimientos más importantes de mediados del siglo XX³². Su teórico principal Guy Debord escribe la *Introducción a una Crítica de la Geografía Urbana* en 1955, y la *Teoría de la Deriva* en 1958:

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 psicogeográfica, 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 paseo³³.

Debord afirma, la psicogeografía es el estudio de los efectos precisos del medio geográfico, acondicionado o no conscientemente, sobre el comportamiento afectivo de los individuos. Estrella De Diego cita la Internacional Situacionista en su libro *Contra el mapa*:

No se trata de dejarse llevar por las ciudades esperando ser sorprendido por lo inesperado o insólito, sino de todo lo contrario. Hay que ser capaces de reconocer los cambios que van apareciendo en las diversas zonas urbanas y el modo en el cual algunas calles y hasta ciertos edificios se corresponden con diferentes estados de ánimo. Se codifica, así, la psicogeografía, actividad que no es sino la observación de los espacios psíquicos de las ciudades³⁴.

³² Sadie Plant, *El gesto más radical: la Internacional Situacionista en una época postmoderna*, Madrid, Errata Naturae, 2008

³³ Guy Debord, *Teoría de la deriva/ Internationale Situationniste*, no. 2, 1958, consultado el 10 de noviembre de 2012, Archivo Situacionista Hispano, disponible en <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>

³⁴ Guy Debord, *Tow Accounts of the Dérive en Passage of a Few People through a Rather Brief Moment in Time: the Situationist International 1957-1972* (catálogo de exposición), Cambridge, The MIT Press, 1989, citado por Estrella De Diego, *Contra el mapa*, Madrid, Siruela, 2008, p. 35

Para hacer uso de esta noción psicogeográfica me es necesario en este trayecto que inicia con un andar y termina en una pieza artística, realizar un proceso de reflexión y análisis en torno a esta acción de caminar y a las sensaciones que esta acción detona: marcar en un mapa convencional recorridos diarios, dibujar el trayecto en una hoja blanca marcando los puntos más significativos del lugar, anotar en una bitácora mis percepciones sensoriales, bocetear esas sensaciones dándoles forma y color. Todo este proceso tiene como resultado material, tangible, formal, los Antimapas los cuales son mi propia interpretación de lo que es un mapa emocional (propuesta artística de la cual ahondaré mas tarde).

Un mapa en su sentido convencional realizado por cartógrafos nos presenta una visión lejana del lugar, vista desde arriba, una mirada de superioridad, no la mirada cotidiana del espacio a la mano de cualquier transeúnte, el escritor Italo Calvino afirma:

El mapa geográfico en su forma más simple no es el que hoy nos parece más natural, es decir, el que representa la superficie del suelo como vista por un ojo extraterrestre. La primera necesidad de fijar sobre el papel los lugares va unida al viaje: es el recordatorio de la sucesión de las etapas, el trazado de un recorrido.³⁵

← Italo Calvino

En contraste con los mapas convencionales, este proyecto tiene la intención de cartografiar lo sensorial, lo emotivo, no alejado del espacio, sino dentro de él. Se plantea la creación de cartografías estéticas las cuales no cumplen una función de ubicación en el espacio, no señalan lugares conocidos, o rutas de tránsito. Mi propuesta constituye mi sentir en mi transitar. A través de dibujos, intervenciones pictóricas en el espacio público, pintura, libros de arte, esculturas. La elección del uso de diversas disciplinas es para ampliar mi discurso plástico, cada uno de estos medios aporta cualidades técnicas que hablan de este andar.

Otro concepto el cual me parece pertinente mencionar en esta investigación, es el de nomadismo, desde una concepción de intervención urbana. Modesta di Paola³⁶ afirma que el concepto de nomadismo actualmente tiene un significado amplio, va más allá de un concepto primitivo de sobrevivencia básica, este nuevo acercamiento permite el abordaje a otras disciplinas del conocimiento como lo es el arte.

Francesco Careri en su libro Walkscapes escribe sobre nomadismo como una forma estética capaz de intervenir en los espacios públicos. Cito a Careri:

*El territorio es leído,
memorizado y
mapeado en su
devenir.*

*Gracias a la ausencia
de puntos de referencia
estables, el nómada ha
desarrollado una
capacidad para construir
a cada instante su
propio mapa³⁷.*

³⁶ Modesta Di Paola, *Nomadismo e interdisciplinarietà. El caminar como experiencia artística-filosófica en el territorio urbano*, Interartive, 2009, citado el 10 de noviembre de 2012, disponible en <http://interartive.org/2009/11/nomadismo>

³⁷ Francesco Careri, *Walkscapes, El andar como práctica estética*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 42

PERCEPCIÓN ESPACIAL PARA LA CREACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA

En este apartado hablaré sobre la percepción del entorno para la obtención de estímulos sensoriales.

Percepción, según José Antonio Marina es "dar significado a un estímulo"; Marina menciona que "con la percepción ingresamos en el mundo del significado"³⁸, en este sentido los objetos de los cuales tenemos un conocimiento a priori nos dan elementos para ser leídos, y esta lectura puede hacerse desde diversos ámbitos.

Si nos centramos en un interés artístico, la percepción espacial nos da un sin fin de elementos significativos. Al ser la percepción un fenómeno cotidiano, siempre presente, es muy fácil desdeñarla. Merleau-Ponty afirma que la percepción es un fenómeno sumamente complejo el cual no se le ha dado la importancia que requiere:

*Creemos saber muy bien qué es "ver", "oír", "sentir", porque desde hace mucho tiempo la percepción nos da objetos coloreados o sonoros, y al querer analizarla transportamos estos objetos a la consciencia. Cometemos lo que los psicólogos llaman el "experience error", eso es, suponemos en nuestra consciencia de las cosas lo que sabemos está en las cosas. La percepción la hacemos con lo percibido. Y como lo percibido no es evidentemente accesible más que a través de la percepción acabamos sin comprender ni uno ni la otra*³⁹.

³⁸ José Antonio Marina, *Teoría de la Inteligencia Creadora*, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 43

³⁹ Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*, Barcelona, Altaya, 2000, p. 27

Subrayo que al referirme a espacio lo hago específicamente a la ciudad. Situados en nuestro campo de interés -el arte- daré un ejemplo de lo que considero una percepción de la ciudad desde una perspectiva artística, a partir de la noción de ciudad del cineasta Wim Wenders, quien hace un abordaje lúdico:

Para mí las ciudades son como las personas y nosotros desarrollamos con ellas relaciones en cierta manera similares a las humanas. Estoy convencido de que se deban conocer sus virtudes y sus defectos. La ciudad puede ser humana, reservada o arisca como persona. Con algunas hay que tener paciencia, otras en cambio son impacientes con sus habitantes, hay ciudades que te absorben con toda la energía, mientras otras te ofrecen continuos estímulos a la reflexión y a la imaginación⁴⁰

Wim Wenders

⁴⁰ Achille Bonito Oliva,
La ciudad radiante, Milan,
Skira, 2003, p. 27

Es pertinente en este punto hablar sobre algunos conceptos que utilizaré durante el escrito para explicar desde qué perspectiva los abordo, sobre todo en los casos que pueden prestarse a confusiones conceptuales. Los binomios a desarrollar son: lugar-espacio, temporalidad-movilidad, recorrido-trayecto, sentimiento-emoción.

Lugar-espacio:

Los lugares los hacen los usuarios, en este caso hablaré de las ciudades, por lo tanto las ciudades las quienes la utilizan, como el camino lo hace el caminante. Marc Augé⁴¹ habla de los lugares desde donde se puede hacer una lectura de identidad y, por otro lado De Certeau afirma que el lugar es el orden donde los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia en donde hay una implicación de estabilidad.

lugar-espacio

temporalidad-
movilidad

Recorrido-
trayecto

Sentimiento
Emoción

El espacio definido por De Certeau es donde intervienen vectores de movimiento, en este sentido el autor señala que: "la calle geoméricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes"⁴², de este modo la calle es el lugar convertida en espacio por el transeúnte, de ahí que los lugares no son siempre lugares, ni los espacios son siempre espacios, hay un devenir entre ellos.

Ante esto Augé define lugar y espacio desde dos verbos: lugar es al verbo ver como espacio es al verbo hacer. Este hacer y ver lo encuentro en los textos de Italo Calvino quien escribe que las ciudades están hechas de las relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado⁴³.

⁴¹ Marc Augé, *Los no lugares/ Espacios del anonimato*, Barcelona, Gedisa, 2000

⁴² Michel De Certeau, *La Invención de lo cotidiano/ 1 Artes de Hacer*, México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000, p. 129

⁴³ Italo Calvino, *Las ciudades invisibles*, Madrid, Siruela, 2011, p. 25

Temporalidad-movilidad:

Con estos dos conceptos me gustaría hacer una fusión y entender el movimiento como tiempo para la generación de espacios, de ahí que al recorrer (tiempo-movimiento) en el lugar (territorio) se crea el espacio. Peter Osborne afirma: *"cuando hablamos de forma independiente del tiempo y del espacio lo que hacemos es referirnos a un solo aspecto de conjuntos integrales de relaciones de espacio-tiempo"*⁴⁴.

Recorrido-trayecto:

Los vectores de movimiento por los cuales se crea el espacio pueden ser el recorrer o el trayecto, la diferencia entre éstos consiste en la intención con que se realiza ese movimiento. Esto es, el trayecto consiste en salir de un punto para llegar a otro sin tomar en cuenta el camino que se hace. Del punto A a punto B; en cambio si el recorrido se encuentra en relación con la percepción, puede llegar a ser más importante el camino que se hace que el lugar a donde se quiere llegar. Como en *Itaca* de Cavafis: *"Cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias"*⁴⁵.

El artista que emprende sus viajes con una intención estética recorre y no sólo se traslada, al respecto Santiago Vera escribe: *"El artista realiza un recorrido exploratorio particular por el territorio del deseo en busca de la nutrición para la reflexión autobiográfica y pluridisciplinar. El artista deviene 'viajante' donde cada cosa, lugar, objeto, tendrá significados nuevos"*⁴⁶.

⁴⁴ Peter Osborne, *El arte más allá de la estética/ Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo*, Murcia, CENDEAC, 2010, p. 157

⁴⁵ Constantine Cavafis, *Antología poética*, Madrid, Alianza Tres, 1991, p. 60

⁴⁶ Santiago Vera Cañizates, *Proyecto Artístico y Territorio*, Granada, Universidad de Granada, 2004, p. 85

Sentimiento- emoción:

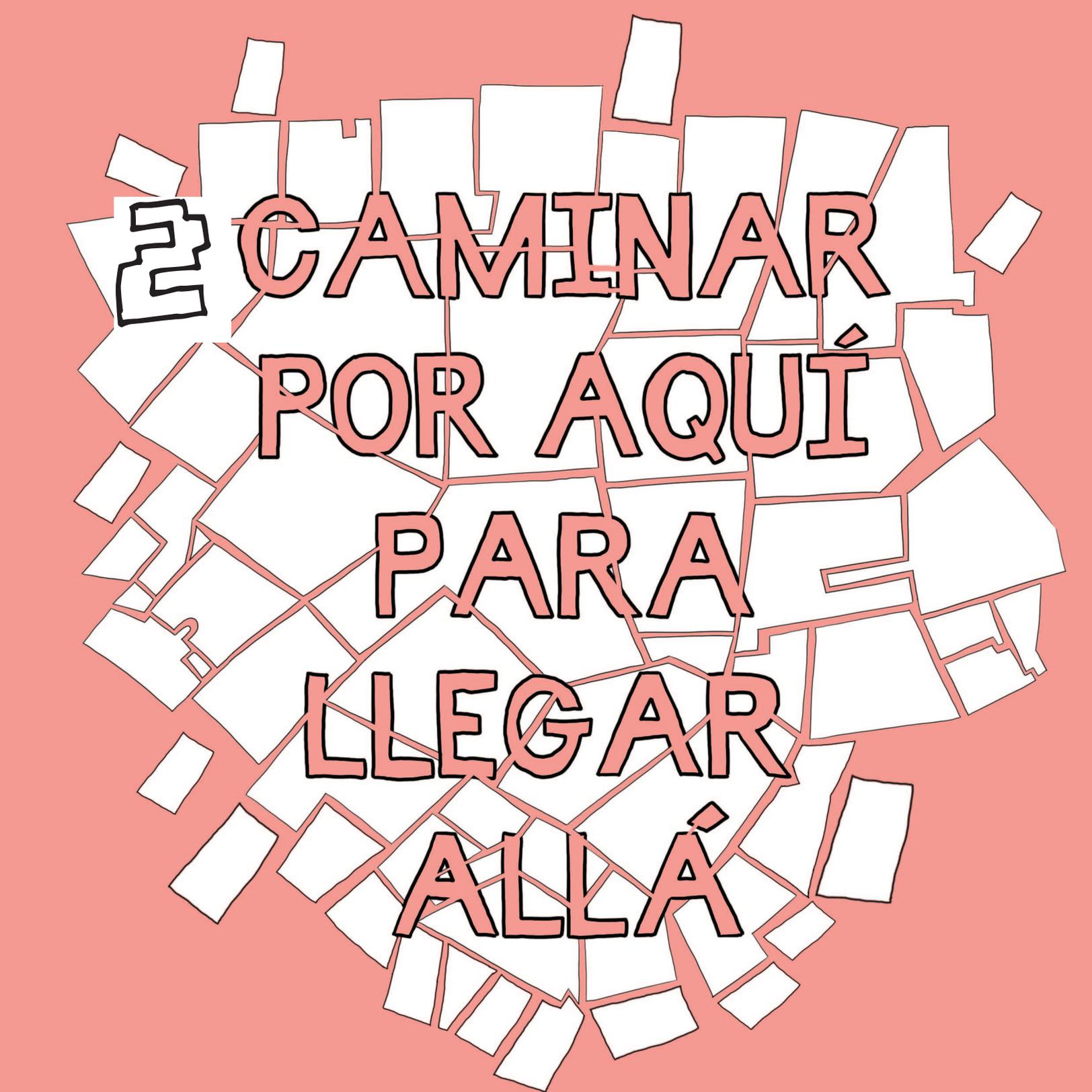
También es preciso definir los fenómenos afectivos los cuales, según José Antonio Marina, *"tienen una peculiar relación con el tiempo. La duración puede alterarlos"*⁴⁷. Marina marca la diferencia entre sentimiento y emoción: para él los sentimientos son *"bloques de información integrada que incluyen valoraciones en las que el sujeto está implicado, y al que proporcionan un balance de situación y una predisposición a actuar."* Y en cambio emoción es: *"sentimiento breve, de aparición normalmente abrupta y manifestaciones físicas conscientes"*⁴⁸.

Ahora, si los sentimientos tienen relación con el tiempo, entonces también lo tienen con el movimiento, y por lo tanto con el espacio, es aquí donde encuentro que hay una sintonía en la creación de cartografías desde una perspectiva emocional. Al caminar por la ciudad consciente de percibir el entorno me parece que se debe de poner suma atención en las emociones que el espacio detona, es así cómo la percepción espacial da los elementos y detonantes necesarios para la creación de obra artística

⁴⁷ José Antonio Marina, *El laberinto sentimental*, Barcelona: Anagrama, 1996, p. 29

⁴⁸ *Ídem.*

¿CAMINAR
POR AQUÍ
PARA
LLEGAR
ALLÁ?

Caminar por aquí para llegar allá

A LA DERIVA

El concepto de DERIVA juega un papel fundamental de herramienta conceptual que respalda gran parte del contenido teórico, para este proyecto de investigación-producción.

Para abordar el concepto de deriva es primordial recurrir a los documentos del grupo la Internacional Situacionista el cual es precursor de esta práctica.

La deriva para los Situacionistas "se transforma en construcción de situaciones mediante la experimentación de las conductas lúdico-creativas y los ambientes unitarios"⁴⁹ definición con la que coincido plenamente y de ahí radica mi interés en este tema. Aunque he de respaldarme en este grupo también mencionaré otras formas de acercarse al concepto de deriva, las cuales no se basan en el concepto Situacionista propiamente.

Este concepto se adjudica a la Internacional Situacionista, pero antes de este grupo los dadaístas y los surrealistas ya habían incursionado en esta técnica de intervención del espacio, aunque son los de la Internacional Letrista quienes en 1953 le dan un nombre y crean una teoría al respecto, los Letristas utópicamente hablaban del movimiento de deriva por el cual los habitantes de las ciudades vagarían como nubes a través del ambiente urbano.

Francesco Careri menciona en su libro Walkscapes:

*A principios de los años cincuenta, la Internacional Letrista, que en 1957 se convierte en la Internacional Situacionista reconoce en el perderse por la ciudad una posibilidad expresiva concreta de anti-arte, y lo asume como un medio estético-político a través del cual subvertir el sistema capitalista de posguerra. Después de la "visita" de Dada y de la "deambulacion" surrealista, se acuña una palabra nueva: la *dérive*, una actividad lúdica colectiva⁵⁰.*

⁴⁹ Francesco Careri, *Walkscapes, El andar como práctica estética*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 22

⁵⁰ *Ibid.*, p. 90

Considero que la deriva puede tener varias lecturas o aproximaciones, en el caso de mi experiencia me surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué significa la deriva o qué importancia tiene como estrategia para la realización de mi proyecto? ¿Cómo utilizo o hasta qué punto los recorridos que registro están ligados a esta acción?

Mi interés al salir a la calle y caminar lugares desconocidos es muy puntual, lo hago para dibujar el trayecto que realicé en un tiempo determinado, lo cual me da herramientas para dibujar las líneas por las que me muevo en la ciudad, de esa manera mis pasos funcionan como puntos que dejan huella en el espacio, este espacio es la ciudad como un lienzo en blanco en el que no hay nada dibujado.

Estar “a la deriva” es una expresión que se refiere a no tener un camino previamente conocido, y tampoco no tener un destino preciso, puede interpretarse “sin rumbo”, en mi proceso es penetrar por espacios desconocidos con la intención de conocerlos a partir de la interacción con el lugar, recorrer sus calles, observar la arquitectura, familiarizarme con los nombres de las calles, percibir olores, perderme, encontrarme, desubicarme, estar atenta de los sonidos, observar a quienes viven ahí, descubrir caminos, perder la noción del norte y el sur, tener una percepción del lugar en muchos sentidos; como lo menciona Chombart de Lauwe citado por Debord en la Teoría de la Deriva: “un barrio urbano no está determinado solamente por los factores geográficos y económicos sino por la representación que sus habitantes y los de otros barrios tienen de él”⁵¹.

En ocasiones mi deriva puede iniciar con un recorrido específico “la acción de recorrer el espacio, entendida ya no como una manifestación del anti-arte, sino como una forma estética que ha alcanzado el estatuto de disciplina autónoma”⁵², las propias cualidades de los lugares pueden convertir ese trayecto planificado en una deriva espontánea, sin sentido, la cual logra enriquecer mi percepción del espacio, aunque uno tenga una noción a priori del lugar ya sea

⁵¹ Guy Debord, *Teoría de la deriva/Internationale Situationniste*, no. 2, 1958, citado el 5 de julio de 2013, Archivo Situacionista Hispano, disponible en <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>

⁵² Francesco Careri, *Walkscapes, El andar como práctica estética*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 26

por la consulta de mapas o el saber una dirección exacta, es la experiencia presencial directa con el espacio la que permite realizar una deriva en todo el sentido de la palabra.

Una deriva se puede realizar tomando en cuenta distintas estrategias de decisión, como por ejemplo, las condiciones climáticas pueden ser situaciones a considerar a la hora de incidir en el espacio.

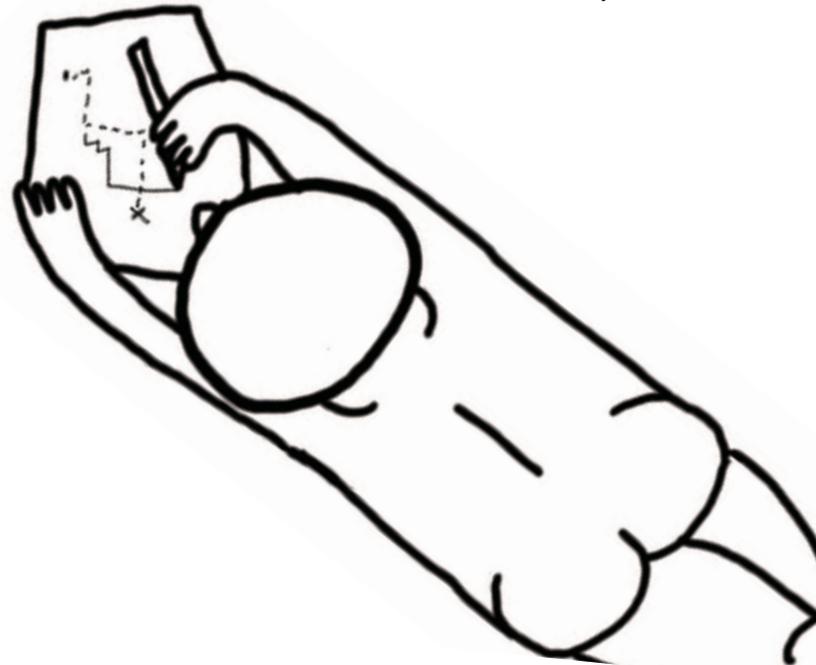
Las caminatas bajo la lluvia, caminatas bajo el sol, pueden ser factores de decisión que determinen la deriva a realizar.

Los *lugares con memoria* pueden ser otra estrategia a tomar en cuenta en una deriva, al referirme a *lugares con memoria* hablo de las situaciones, historias, anécdotas que se llevan a cabo en un espacio y no se puede lograr despojarse de esos recuerdos para poder apreciar el lugar desde otra perspectiva, por ejemplo, espacios con carga simbólica en el imaginario colectivo, como es el caso del espacio donde se encuentra el complejo habitacional Tlatelolco, la historia de los hechos políticos acontecidos en 1968 marcaron el espacio con una carga simbólica de la cual no se puede despojar. O también existen lugares con memoria para un individuo y no de memoria colectiva, lugares donde uno recuerda cierto suceso que de alguna manera haya causado un impacto en nuestras vidas.

El dejarse llevar sería la estrategia más pura de una deriva clásica, tomando en cuenta lo dicho por Guy Debord en su teoría de la deriva:

"Las personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a los motivos para desplazarse o actuar normales en las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse llevar por las sollicitaciones del terreno y los encuentros que a él corresponden"⁵³.

Es el caminar sin sentido, tomando decisiones de movimiento según el propio espacio, cruzar calles, dar vuelta, entrar en ciertos lugares, que quizás pudiera estar marcado por decisiones puramente sensoriales, *no camino por ahí por sentirme en peligro, no camino por allá por que no me agrada.*

⁵³ Guy Debord, *Teoría de la deriva Internationale Situationniste*, no. 2, 1958, citado el 5 de julio de 2013, Archivo Situacionista Hispano, disponible en <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>

ORGULLOSO
PEATÓN

CAMINAR COMO EXPERIENCIA ESTÉTICA

En este apartado haré una revisión de referencias de derivas y de qué significa caminar como experiencia estética desde prácticas artísticas. Para iniciar con esta revisión me encuentro con el proyecto *Monumentos de Passaic* de Robert Smithson:

En 1967 Smithson tomó un camión en dirección a Passaic en Nueva Jersey, Estados Unidos, en su trayecto leyó un periódico mientras observaba por la ventana del autobús en busca de “monumentos” cada que encontraba uno bajaba para

fotografiarlo, narra Smithson sobre su percepción del espacio que observaba: “El sol de mediodía le daba un toque cinematográfico al lugar: el puente y el río parecían una imagen sobreexpuesta. Capturarlos con mi Instamatic 400 fue como fotografiar una fotografía.”⁵⁴

Smithson iba completamente a la deriva, sin saber lo que encontraría, concentrado en la lectura del periódico que hablaba sobre una exposición de arte, que lo hacía reflexionar sobre su propio quehacer y papel como artista y al mismo tiempo iba cargando de simbolismo a los espacios olvidados que encontraba en su andar, los cuales quizá no significaban nada al resto de los transeúntes.

En su narración Smithson no sólo hace una descripción física del espacio, o de los monumentos que encuentra si no que realiza un abordaje poético en su apreciación: “Caminar sobre el puente fue como entrar en una enorme fotografía hecha de madera y acero; por debajo, el río existía como una gigantesca película que lo único que mostraba era un vacío continuo.”⁵⁵

También hace un acercamiento lúdico al referirse a los objetos como “dinosaurios mecánicos de una era mecánica prehistórica”. En su acción existe una reflexión sobre el tiempo, el tiempo sobre los monumentos, su huella en el espacio.

⁵⁴ Robert Smithson, *Selección de escritos*, Barcelona, Alias, 2002, p. 89

⁵⁵ Ídem., p. 89

En este mismo sentido de hacer referencia a proyectos que usan como detonante la deriva, quiero mencionar el proyecto *Passing Cloud/ Nube de Pasajeros*⁵⁶ del arquitecto portugués Tiago Barros, el cual consiste en la creación de una estructura de acero con globos inflables los cuales simulan nubes que se elevan a partir de las corrientes de aire, aquí la condición climática es la que determina en su totalidad el tiempo que durará el viaje y la dirección a la que se dirigirá, los pasajeros del *Passing Cloud* podrán tener una experiencia de deriva pura en la cual se trasladarán sin tener control ni del tiempo ni del espacio.

En el campo de la literatura encuentro una variedad de textos que logran definir el andar desde varias perspectivas. Italo Calvino hace una analogía entre el andar y el leer: "*Seguir el recorrido desde el principio hasta el fin da una especial satisfacción, tanto en la vida como en la literatura (el viaje como estructura narrativa)*"⁵⁷.

Por otra parte el escritor Luigi Amara inicia su libro *A pie* con una acertada definición de la deriva:

*"Dejarse ir! No confiar en nada sino! en la sensación del movimiento! Un paso! luego otro! un paso! luego otro"*⁵⁸. El derivar está presente en todo momento en *On the road*! En el camino la clásica novela beat de Jack Kerouac, donde los personajes recorren Estados Unidos a partir del *hitchhiking* "aventón". Varios de los traslados que realizan son completamente a la deriva,

por diversas circunstancias del camino: "*Chicos irán a algún lado? es solo van? No entendimos la pregunta, pero era una muy buena pregunta.*"⁵⁹ Así transcurre la obra, con los personajes yendo de un lado a otro, derivando, y es la deriva la que va aportando sentido a su viaje, mencionando en todo momento características del recorrido.

Otra referencia que es esencial en mi interés por la deriva pero ahora en el campo cinematográfico es la película *Paris Texas*⁶⁰ del director Win Wenders donde Travis (el personaje principal) deambula por kilómetros en una deriva desértica, la causa de su deriva es provocada por una amnesia, pero al parecer es la acción del caminar la que

⁵⁶ Tiago Barros, *Passing Cloud*, 2011, consultado el 5 de julio 2013, disponible en: <http://www.tiagobarros.eu>

⁵⁷ Italo Calvino, *El viajante en el mapa en Colección de arena*, Madrid, Siruela, 2002, p. 30

⁵⁸ Luigi Amara, *A pie*, Oaxaca, Almadía, 2010, p. 11

⁵⁹ Jack Kerouac, *On the road*, Nueva York, Viking Press, 1959, trad. propia, p. 15

a Travis le permite eliminar recuerdos de su pasado. El andar en la trama de la película es fundamental. En una escena se observa a Travis recogiendo a su hijo en la escuela y lo hace a pie, el hijo desdeña que su padre llegue caminando, como si por caminar se fuera menos importante, hasta que el padre le enseña a apreciar el caminar y que caminar tiene características y cualidades que otra forma de traslado no aporta.

Como estas referencias que menciono hay muchas otras donde el desconocer a dónde se dirige implica una serie de nuevos conocimientos y situaciones a partir de lo inesperado, mi propósito radica en traducir estas situaciones con una intención artística y utilizarlas como detonantes para la creación de obra plástica, principalmente para la creación de cartografías personales o mapeos sensoriales de la percepción espacial.

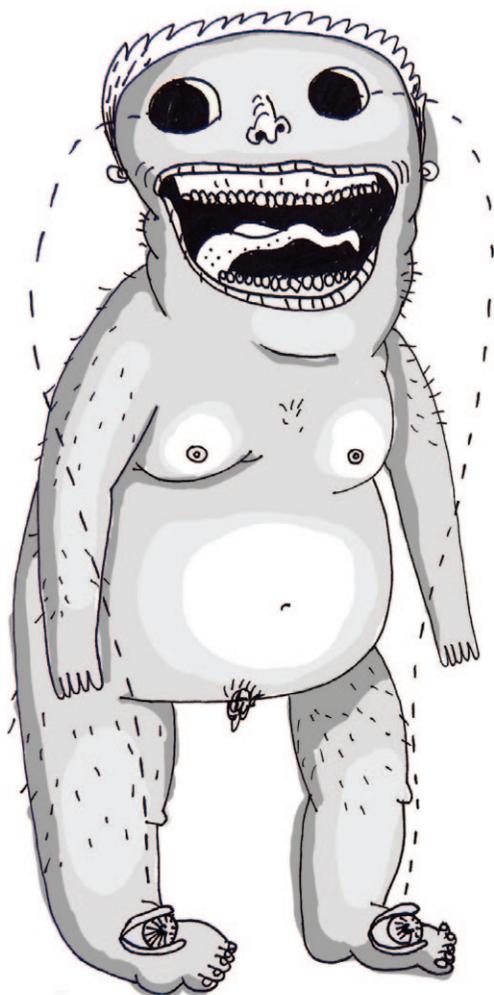
Traducir
SITUACIONES CON UNA INTENCIÓN ARTÍSTICA
Y UTILIZARLAS COMO
DETONANTES

para la creación de
CARTOGRAFÍAS personales
MAPEOS SENSORIALES DE LA
PERCEPCIÓN
ESPACIAL.

⁶⁰ Wim Wenders [director], *Paris Texas* [Cinta cinematográfica], Estados Unidos, 20th Century Fox, 1984

ENTONCES ¿QUÉ ES LA DERIVA?
**¡Derivemos! ¡Peatones
unidos derivando!,
¡Dejémonos fluir por
la ciudad!
Que ella nos lleve de
la mano.**

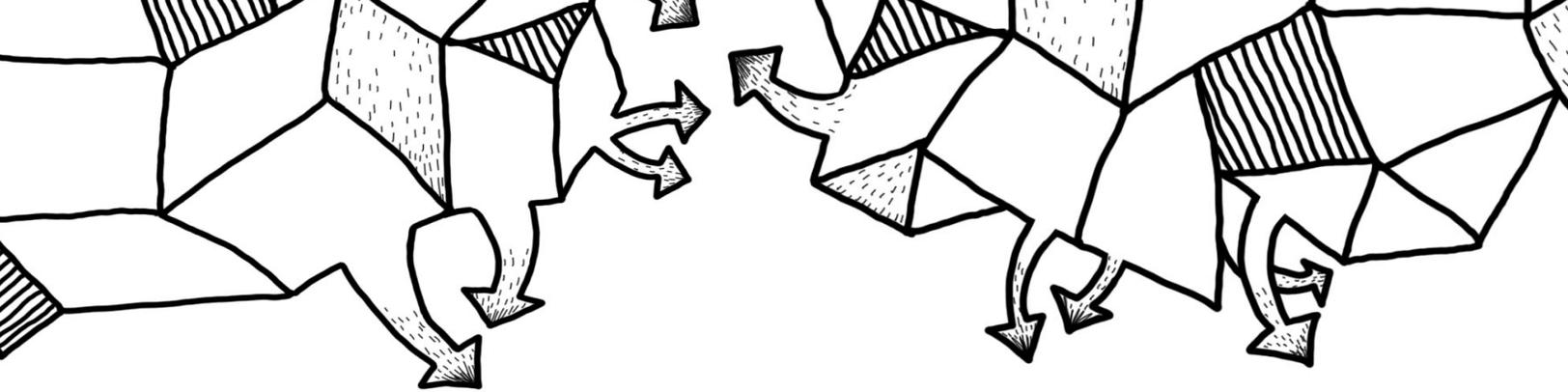

SE ME
FUERON
LOS
OJOS
A MIS
PIES.

AHORA TE VEO CUANDO CAMINO.

*"como si sólo
los pies fueran
capaces de
mirar."⁶¹*

PARA MI ESO ES LA DERIVA,
OBSERVAR CAMINANDO, SENTIR CON
LAS PLANTAS DE LOS PIES TODO LO
QUE EL ESPACIO ME PUEDA APORTAR.

Francesco Careri realizó un listado de acciones para intervenir el espacio al andar, que pudiera convertirse en sus propias palabras "en un útil instrumento estético con el cual explorar y transformar los espacios nómadas de la ciudad contemporánea"⁶² :

ATRAVESAR UN TERRITORIO/ ABRIR UN SENDERO/ RECONOCER UN LUGAR/
ATRIBUIR VALORES ESTÉTICOS/ COMPRENDER VALORES SIMBÓLICOS/ INVEN-
TAR UNA GEOGRAFÍA/ RECORRER UN MAPA/ PERCIBIR SONIDOS/ GUIARSE POR
LOS OLORES/ ACCEDER A UN CONTINENTE/ ENCONTRAR UN ARCHIPIÉLAGO/
ALBERGAR UNA AVENTURA/ MEDIR UNA DESCARGA/ CAPTAR OTROS LUGARES/
CONSTRUIR RELACIONES/ ESPIAR PERSONAS/ SALTAR UN MURO/ INDAGAR UN
RECINTO/ DEJARSE LLEVAR POR UN INSTINTO/ ABANDONAR UN ANDÉN/ NO
DEJAR HUELLAS.⁶³

Este listado lo considero imprescindible para quienes abordamos el espacio con un sentido estético, para quienes caminamos con una intención estética, utilizando el andar como estrategia de producción artística.

⁶² Francesco Careri, *Walkscapes, El andar como práctica estética*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 19

⁶³ *Ídem.*, p. 18

A partir de el listado de Careri realicé la pieza *Tácticas de observación* la cual consistió en hacer un recorrido saliendo de la ciudad de Tijuana en dirección a Ensenada Baja California el día primero de enero del año 2013, recorrido con el cual di inicio al resto de los recorridos del año. Durante dicho recorrido fui recolectando objetos que me hablarán del lugar, hice un registro de cada uno de los objetos, un segundo registro en el lugar donde estaban ubicados, y un tercer registro del lugar y la ubicación utilizando los mapas del buscador de internet google. La pieza la presenté en un formato de acordeones dentro de una caja que contenía cada uno de los objetos.

Tácticas de observación

Atravesar
un territorio

Atribuir
valores estéticos

Comprender
valores simbólicos

Reconocer
un lugar

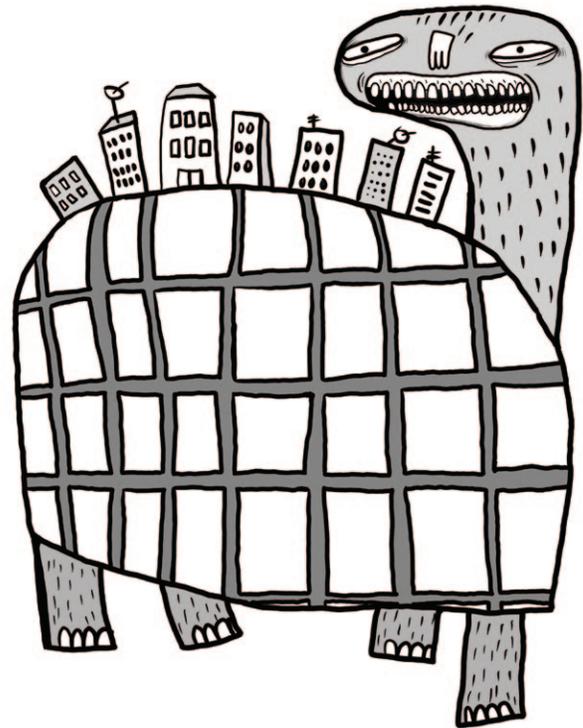
"I been walking/ wherefore am I walking/ I been walking/ If you see me walking
a-walking a-walking/ if you see me walking..."⁶⁴

Derivar no es una actividad sencilla, ser peatón en las grandes ciudades resulta una tarea complicada y hasta peligrosa, este proyecto pretende hasta cierto punto reivindicar la condición peatonal en la urbe, condición que ha sido desdeñada principalmente por razones económicas, el que anda a pie es el ciudadano de bajo ingreso o el que deambula por ociosidad, en una sociedad donde el tiempo se considera dinero y no se puede dar el lujo de perderlo en una actividad no lucrativa, al menos en la Ciudad de México las condiciones peatonales dejan mucho que desear, no hay una infraestructura adecuada que garantice la seguridad y comodidad de quien camina, hay una gran falta de respeto al peatón lo que es causa de una enorme cantidad de accidentes viales.

A pesar de esta situación considero la posibilidad de ser una viandante plena capaz de percibir el espacio con todos los sentidos, ser "el transeúnte anónimo de la carretera"⁶⁵ que en su andar va traduciendo su motricidad espacial en dibujos, poder describir el espacio con otra mirada.

Calvino en una de sus múltiples maneras de hablar de la ciudad hace una metáfora que considero sumamente plástica y visual al relacionar la ciudad con una tortuga la cual tiene un caparazón cuadrículado y en relieve.

⁶⁴ Patti Smith, Oliver Ray, *Fireflies*, Album Gone Away, Arista Records, 1996

⁶⁵ Italo Calvino, *El camino de San Giovanni*, Madrid, Siruela, 2012, p. 32

SE TRATA DE

Otra forma de

MIRAR, OLER, TOCAR,

sentir el mundo que nos
(RODEA)

AQUÍ es

donde aparece el uso de la
PSICOGEOGRAFÍA que

se encarga del uso
DE **TODOS** LOS SENTIDOS

PARA INTERACTUAR CON EL Espacio

Los mapas convencionales aportan además de su función de localización o de escala, cualidades estéticas. Como artista al tener acceso a los mapas, a manera de material de trabajo, estos brindan de un sinnúmero de posibilidades para la creación de obra, si se suma esto a las experiencias estéticas con el espacio que el propio artista recorre, genera una serie de reflexiones que surgen desde su percepción sensorial la cual es traducida en un lenguaje artístico. Se trata de otra forma de mirar, escuchar, oler, tocar, sentir el mundo que nos rodea, aquí es donde aparece la psicogeografía quien se encarga precisamente en el uso de todos los sentidos para interactuar con el espacio.

Un caso que ilustra esta injerencia es el ejercicio realizado por el escritor francés Georges Perec⁶⁶, en el año de 1974 al permanecer tres días en la Place Saint-Sulpice de París Francia con la intención de describir todo lo que a primera vista parece que no tuviera importancia, el texto pasa de ser simplemente descriptivo a tener cualidades de percepción sensorial y cartográficas, Perec agota el lugar al agotarse él mismo y sin decirlo lo transmite en su escrito, hay información no tangible que se puede entender a través de las cosas en las que se detiene hablar más que de otras, las que le llaman la atención, etc. En mi experiencia en el proyecto de investigación y producción de los Antimapas al hacer trescientos sesenta y cinco recorridos también llegué a agotar el lugar, o en todo caso a agotarme a mi misma.

Como menciona el artista danés Olafur Eliasson: *"podríamos llamar a nuestra relación con el espacio una relación de coproducción: cuando alguien camina por una calle coproduce la espacialidad de la calle y, simultáneamente, se ve coproducido por ella."*⁶⁷

Al aproximarnos a un lugar lo hacemos nuestro, personal, subjetivo, *"el mismo trayecto (digamos de diez kilómetros) proporciona gran número de experiencias completamente distintas: puede durar cinco minutos o cuarenta; puede compartirse con toda la población, o con casi nadie; puede proporcionar el placer absoluto de la velocidad pura y verdadera."*⁶⁸

Es el arte el medio más favorable para la creación de cartografías emocionales y la psicogeografía la herramienta más eficaz.

⁶⁶ Georges Perec, *Tentativa de agotamiento de un lugar parisino*, Barcelona, Gustavo Gili SL, 2012

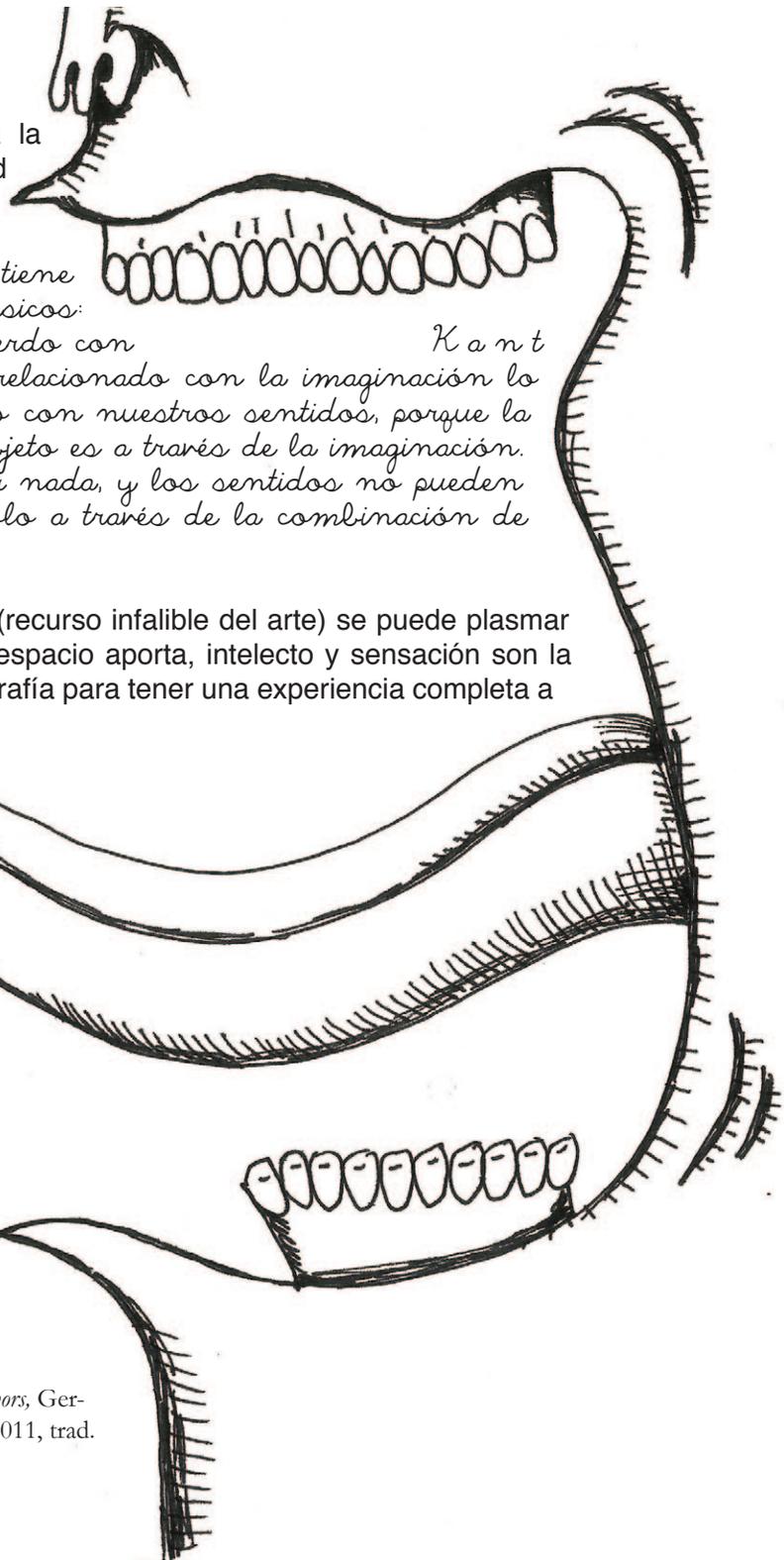
⁶⁷ Olafur Eliasson, *Los modelos son reales*, Barcelona, Gustavo Gili SL, 2009, p. 22

⁶⁸ Rem Koolhaas, *La ciudad genérica*, Barcelona, Gustavo Gili SL, 2006, p. 17

El teórico de la arquitectura Oswald Mathias Ungers reflexiona entorno a la capacidad del arte en utilizar a la ciudad como metáfora:

Kant postula que el conocimiento tiene origen en dos componentes básicos: intuición y pensamiento. De acuerdo con todo nuestro pensamiento está relacionado con la imaginación lo que significa que está relacionado con nuestros sentidos, porque la única manera de describir un objeto es a través de la imaginación. El intelecto es incapaz de percibir nada, y los sentidos no pueden pensar. El conocimiento llega solo a través de la combinación de los dos.⁶⁹

Es así que a través de la imaginación (recurso infalible del arte) se puede plasmar las percepciones y emociones que el espacio aporta, intelecto y sensación son la combinación ha utilizar en la psicogeografía para tener una experiencia completa a la hora de generar de mapas.

⁶⁹ Oswald Mathias Ungers, *Morphologie, City Metaphors*, Germany: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2011, trad. propia, p. 7

COTIDIANIDAD

Lo que es común que suceda todos los días: CAMINAR

RUTINA

Hábito adquirido de hacer las cosas sin pensarlas

ITINERARIO

Descripción de una ruta para seguir un camino

OCIO

Tiempo libre, sin actividad laboral, que se dedica al descanso o a realizar otro tipo de actividades

BITÁCORA

tiempo MOVIMIENTO

Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición

ESCALA

Línea recta dividida en partes iguales que representan unidades de medida, para dibujar proporcionadamente las distancias y dimensiones

velocidad

Relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo

DISTANCIA

Espacio o periodo de tiempo que media entre dos cosas

MAPA

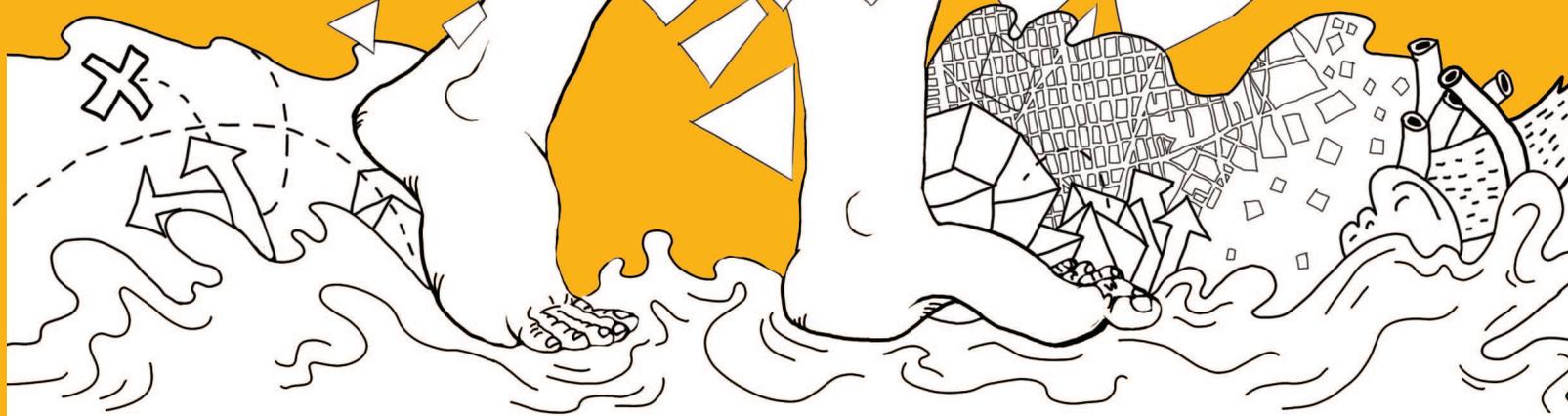
Representación gráfica y métrica de una porción de territorio

3
YA LLEGUE,

YA ME

VOY

EL PESO DEL PROCESO

Ya llegué, ya me voy

PROCESO DE CREACIÓN DE ANTIMAPAS

Los *Antimapas* son una propuesta artística para la creación de cartografías estéticas, en este caso cartografías emocionales, sin una intención funcional como la que tendría una cartografía convencional. Con cartografías emocionales me refiero a mapeos generados a partir de la percepción sensorial del espacio, esta percepción brinda elementos e información para la traducción en un lenguaje artístico.

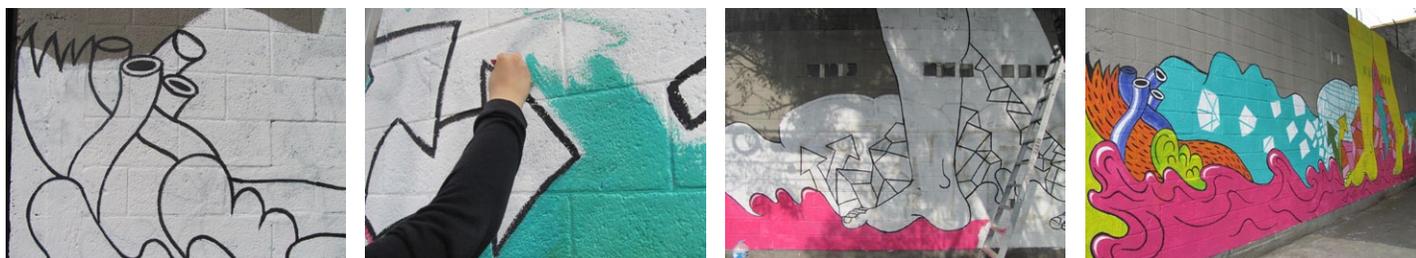
A mi parecer y dentro de mi propio proceso creativo al mencionar la traducción al lenguaje artístico me refiero en el proceso donde se genera una filtración de la realidad la cual pasa por el intelecto, las emociones, la imaginación, etc. y con esto se crea una reinterpretación que como resultado da una pieza artística.

Durante mi andar por estos dos años de investigación-producción realicé varios ejercicios en búsqueda de poder transmitir las nociones de tiempo y movimiento mas las sensaciones que el proceso de caminatas diarias me iba aportando.

Para este escrito dejaré a un lado proyectos que se fueron quedando en el camino por su poca relevancia para la investigación, pero me parece pertinente mencionar algunos que formaron parte fundamental para el resultado al que logré llegar.

Al iniciar este proyecto no resolví las piezas formalmente de inmediato o de manera espontánea, la decisión de realizarlas en dibujo y en textil se fue dando paulatinamente, al principio mi intención era realizar intervenciones en los muros de las colonias que fuera conociendo. La primera intervención la realicé en la calle Rumania de la colonia Portales, delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, un muro que pertenece a la fábrica *Do Brasil La Balsa*, moledores y tostadores de café, esta propiedad se encuentra enfrente del edificio en el que llegué a vivir a la Ciudad de México en el mes de agosto del año 2012.

Hay un aspecto autobiográfico en mi producción y consideré pertinente realizar una intervención precisamente donde iniciaban mis recorridos diarios. La gestión y la elaboración de este primer mural se llevó a cabo en menos de diez días, tanto como el propietario, el encargado y los vecinos fueron bastante accesibles, recibí comentarios de agradecimiento y felicitaciones por parte de los transeúntes quienes consideraron que yo estaba “salvando” el muro. A pesar de el buen recibimiento, en su momento consideré que la pieza no mostraba mi relación con el espacio y no satisfacía mis necesidades discursivas.

Realicé un segundo intento de intervención a muro en la colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán, también en la Ciudad de México, el cual me reiteró que esta yendo por el camino equivocado.

Imágenes del mural de la colonia Portales en proceso

Imagen del mural en la colina Santo Domingo.

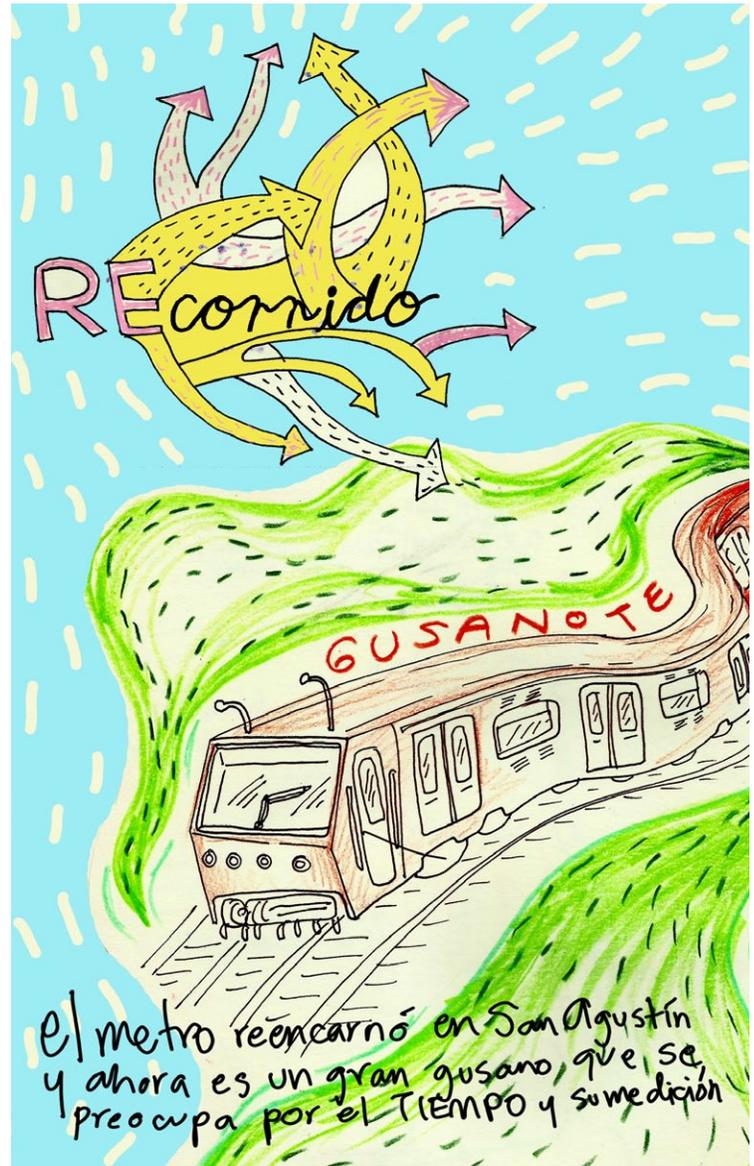

En mi interés por entender el uso del tiempo relacionado con el movimiento, realicé la pieza:

La reencarnación de San Agustín en un gusano subterráneo

Consultar video en: <https://www.youtube.com/watch?v=CUXLfGd9aHY>

Hice un recorrido de cinco horas seguidas por varias estaciones del metro, registrando en foto y video la experiencia de no salir del transporte público por un tiempo determinado, la intención era mostrar el agotamiento que provoca el trayecto, pero al ver el registro de video pensé en la necesidad de medir el tiempo en todo momento y la percepción que se tiene de este en distintas situaciones, lo que me llevo a la lectura de San Agustín donde el se cuestiona sobre la dificultad de medir el tiempo.

Para realizar los recorridos diarios me auxilie de varias estrategias, de las cuales surgen distintos formas de recorrer:

RECORRIDO DE RUTINA: ESTE RECORRIDO ES EL MÁS USUAL YA QUE EL PUNTO DE SALIDA Y EL PUNTO DE LLEGADA SON LOS MÁS RECURRENTES AL SER DE LA CASA A LA ESCUELA Y DE LA ESCUELA A LA CASA. LAS ÚNICAS VARIANTES DE ESTE TIPO DE RECORRIDO SON LOS CAMBIOS DE RUTA.

RECORRIDO A LA DERIVA: SIGUIENDO LOS PASOS DE LA DERIVA CLÁSICA PLANTEADA POR GUY DEBORD ES UN RECORRIDO EN EL QUE UNO SE DEJA LLEVAR POR LAS CONDICIONES DEL ESPACIO.

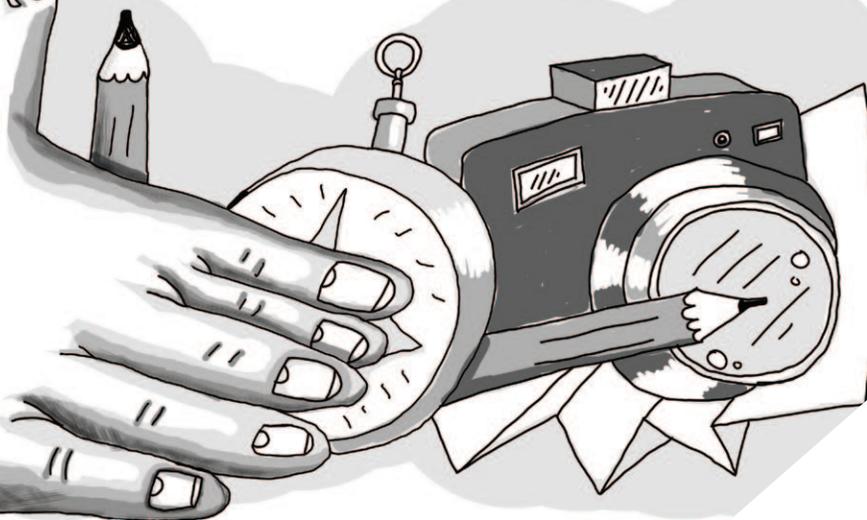

RECORRIDO DE EXPLORACIÓN URBANA: CONSISTE EN UNA RUTA PREVIAMENTE MARCADA POR ESPACIOS DESCONOCIDOS.

RECORRIDO REGULADO: ES UN RECORRIDO EL CUAL TAMBIÉN SE PODRÍA NOMBRAR COMO UNA DERIVA PERO QUE SE BASA EN REGLAS DE DIVERSA ÍNDOLE, POR EJEMPLO, EL SEGUIR A ALGUIEN, EL DAR VUELTA CADA QUE EL SEMÁFORO SE PONE EN VERDE, CAMINAR HASTA ENCONTRAR UN OBJETO EN ESPECIAL, ETC.

ESTRATEGIAS

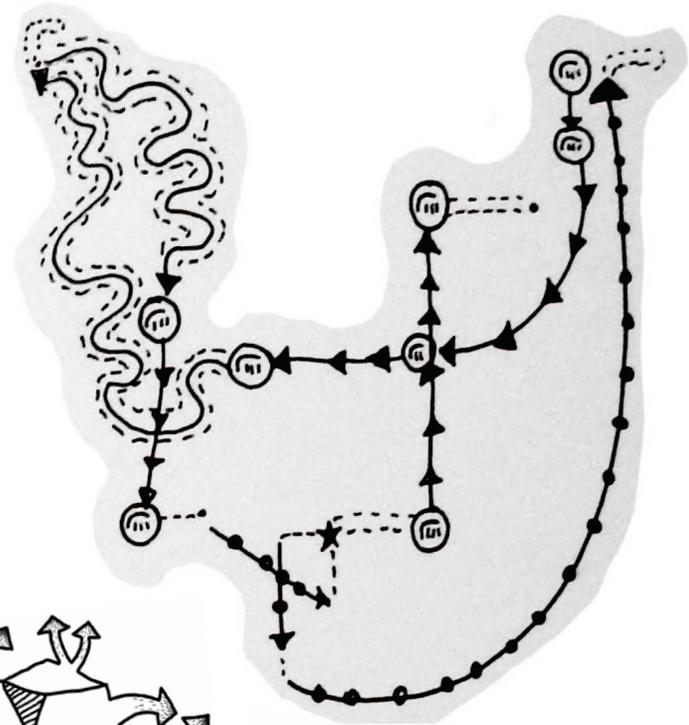
El dibujo juega un papel fundamental en el registro de estos recorridos, ya que gracias a esta técnica me es posible realizar mapeos diarios, en ocasiones estos mapeos también los realicé por escrito haciendo una descripción de los espacios recorridos, después estos escritos fueron traducidos al dibujo.
[agregar imágenes del proceso bitácoras, apuntes, mapas]

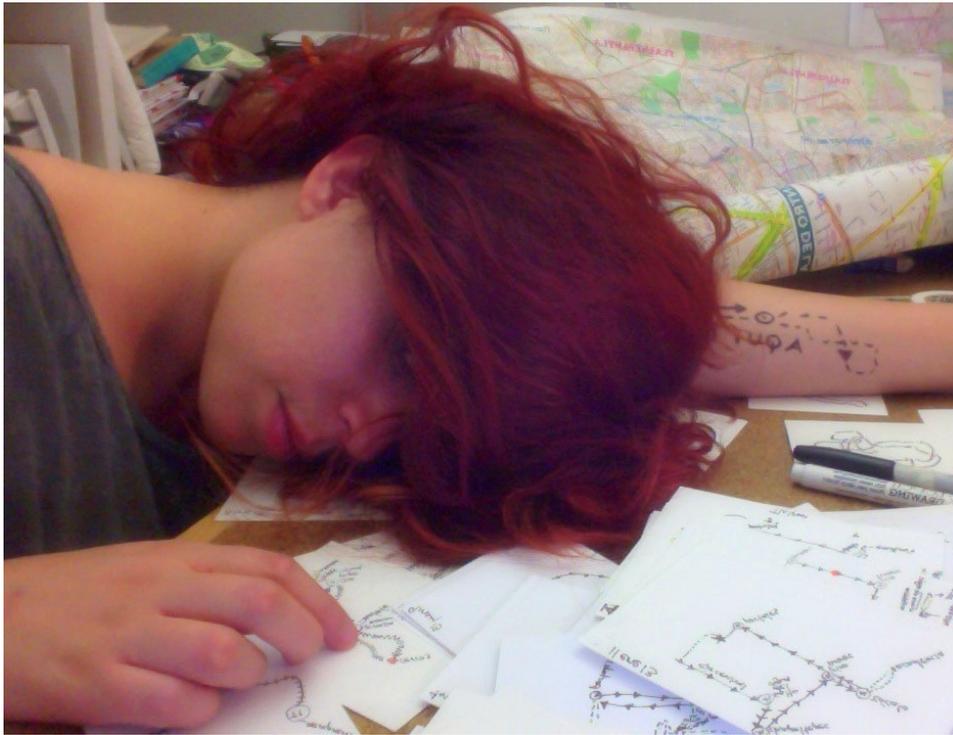

Estos dibujos además de ser documentación y parte de mi herramienta para la investigación forman parte de la obra que conforma la serie de los Antimapas ya que contienen cualidades de línea y forma de las cuales surge el resto de la obra.

La selección del recorrido a realizar depende de varias circunstancias tanto de tiempo como de espacio, las dos variantes que forman la estructura conceptual del proyecto.

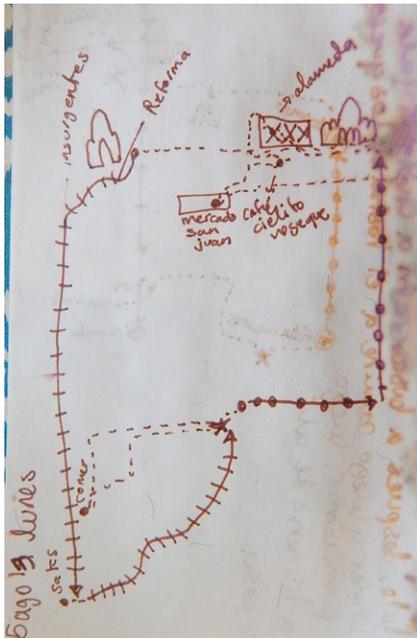
TIEMPO AND ESPACIO

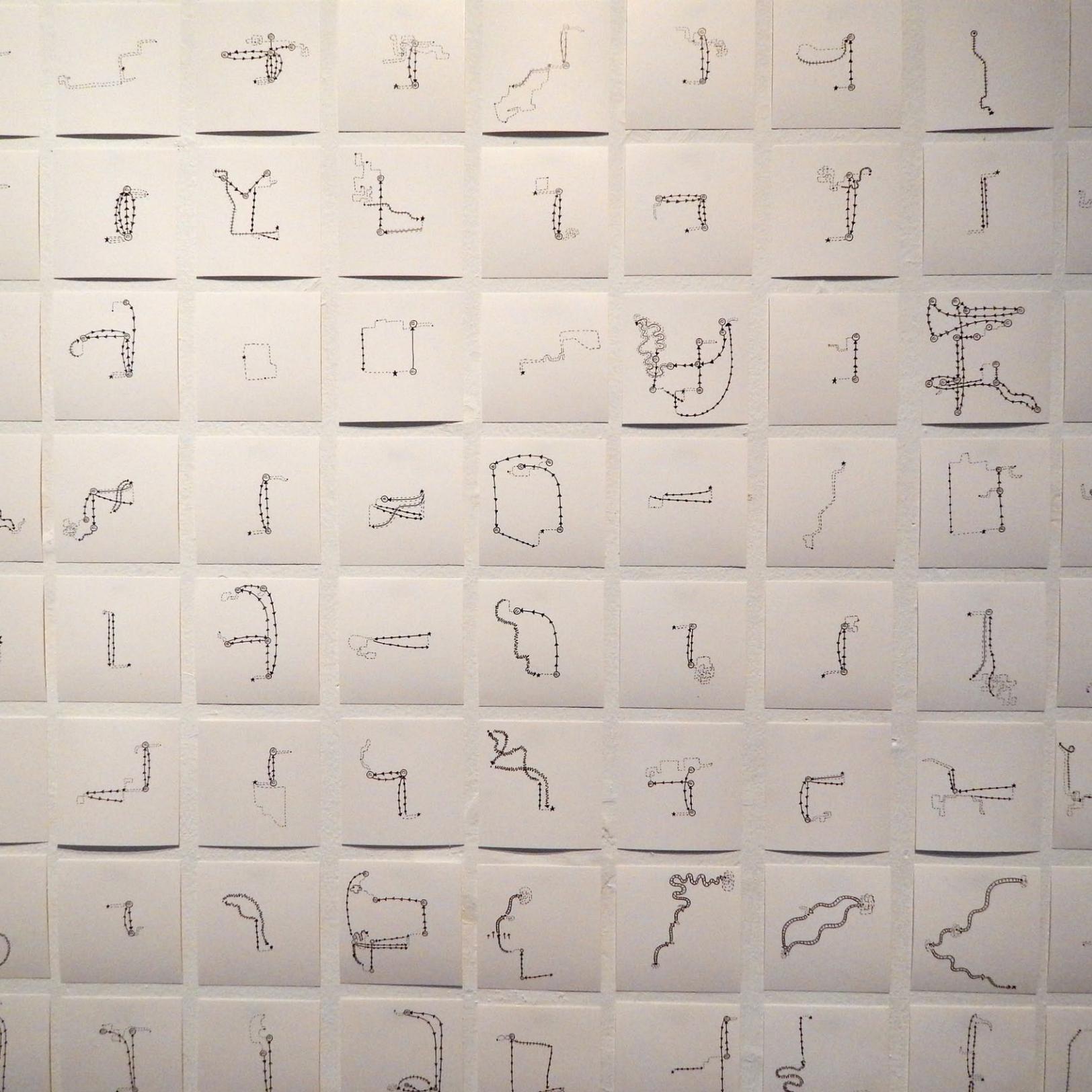

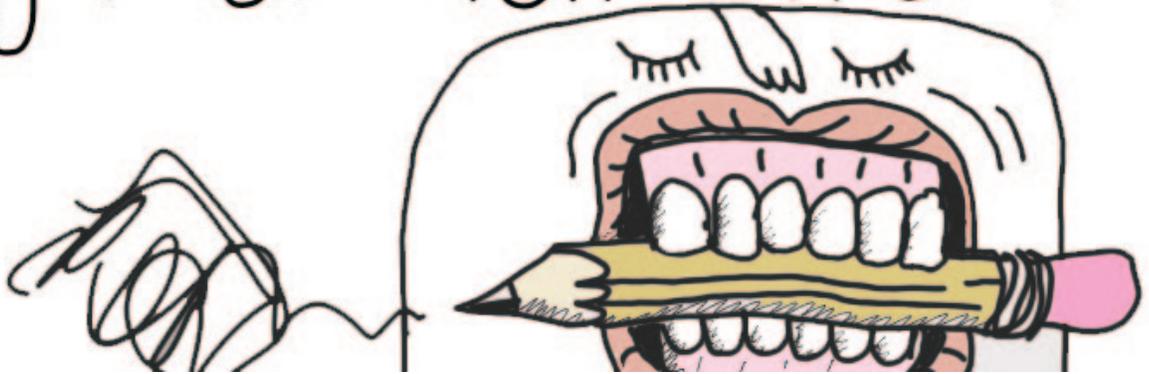
TODOS LOS 365 REGISTROS DIARIOS QUE REALICE LOS VOLVÍ A DIBUJAR ESTA VEZ DE UNA MANERA PULCRA, ELIMINANDO LOS APUNTES PARA ABSTRAER SOLO LAS LÍNEAS Y RESCATAR EL DIBUJO PURO SIN NADA QUE DISTRAJERA DE APRECIAR SOLO LAS CUALIDADES DEL DIBUJO.

HACERLO NO FUE TAREA FÁCIL, PERO CONSIDERÉ QUE ERA IMPORTANTE UTILIZAR ESOS DIBUJOS, YA NO COMO MATERIAL DE REGISTRO SOLAMENTE, SINO COMO PIEZA EN SI MISMOS.

Dibujar es bien sabroso!!

La acción de dibujar al igual que la acción de desplazarse en el espacio da origen en el movimiento por lo tanto es temporal. Recordemos que es fundamental en este proyecto entender el movimiento como tiempo para la generación de espacios, al recorrer (tiempo-movimiento) en el lugar (territorio) se crea el espacio.

De esta forma es que el dibujo tiene una relación estrecha con los conceptos aquí utilizados. En estos dibujos diarios, mapeos diarios, represento mis recorridos con mis propias convenciones cartográficas, las cuales se basan en líneas y puntos principalmente, para diferenciar entre distintos tipos de transporte:

Convenciones de líneas para mapeos diarios.

RECORRER

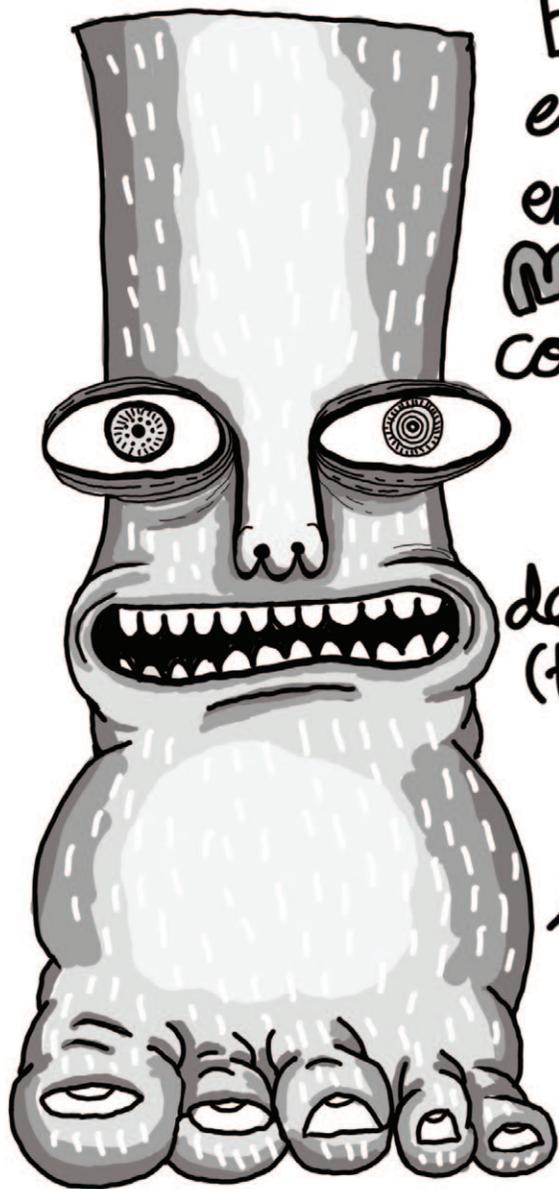
(TIEMPO + MOVIMIENTO)

EN EL LUGAR

(TERRITORIO) = **ESPACIO**

se crea el

-----	Caminar
→→→→→	Metro
●●●●●→	Trolebus/metrobus
~~~~~→	Taxi
=====>	Autobús
+++++→	Automóvil

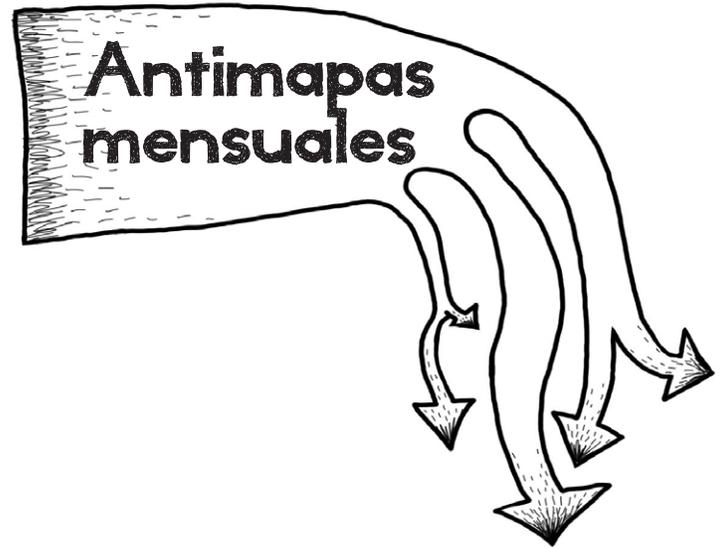

ES Fundamental
en este proyecto
entender el
MOVIMIENTO
como **TIEMPO**
para la generación
de espacios, al recorrer
(tiempo-movimiento)
en el **LUGAR**
(TERRITORIO)
se crea el espacio.

Reitero nuevamente el hecho de que este proyecto se llevo a cabo día a día durante un año, y no consistió solo en recorrer las calles, el trabajo incluía realizar ejercicios de memoria, de ubicación, de registro. Todos los días al final de la jornada dibujaba en un papel el recorrido, además seleccionaba y editaba una foto al día de las tomadas (la cantidad de fotos variaba todos los días) con la cual pudiera dar una muestra de mi mirada en mi recorrido.

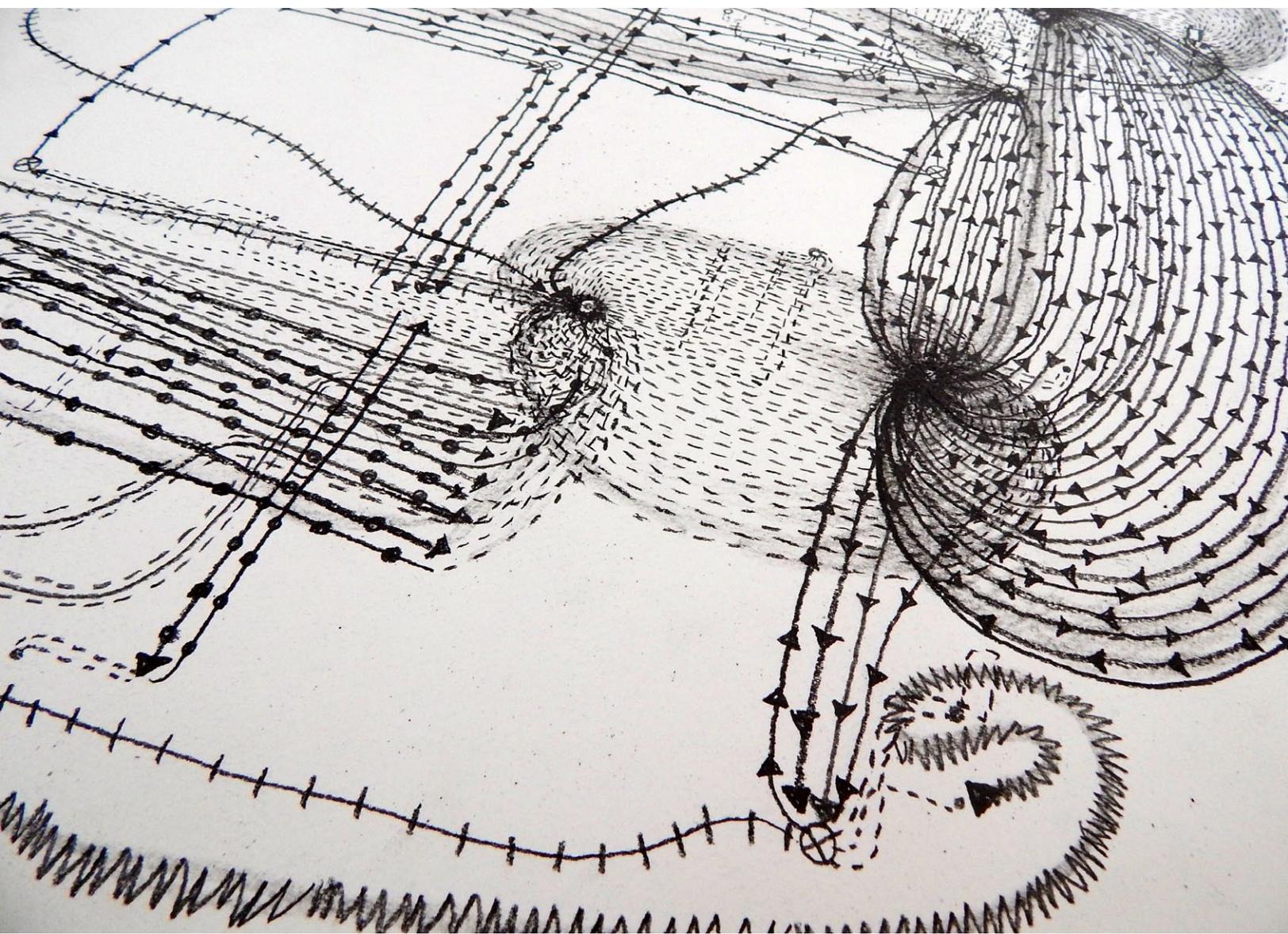
Al hacer una conjunción mensual de estos mapeos diarios surgen las piezas de dibujo a las que denomino Antimapas mensuales. En el siguiente video se puede apreciar como realicé dicha conjunción:

<https://www.youtube.com/watch?v=N1UqVzC6lwx>

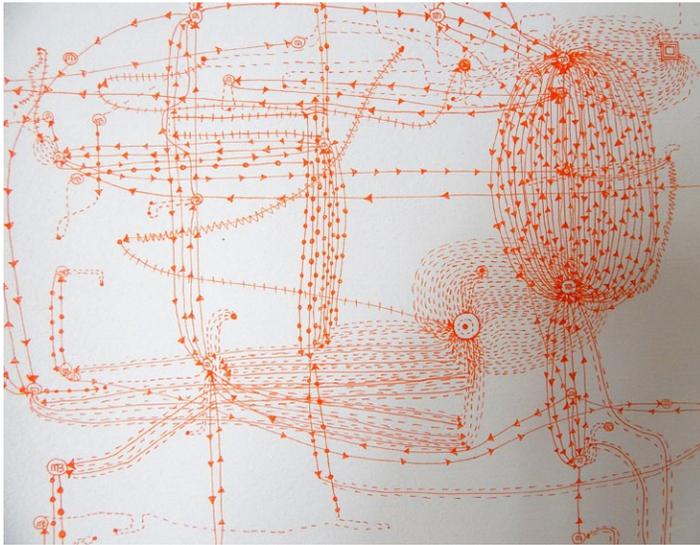

Antimapa mensual (detalle) lápiz sobre papel.

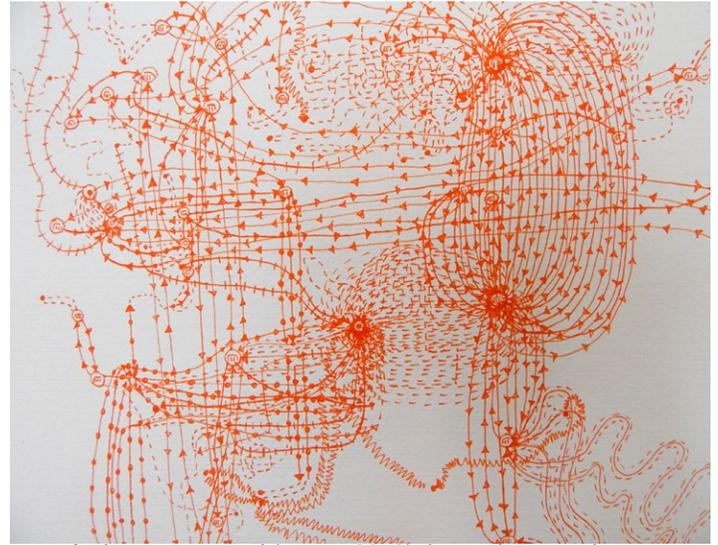

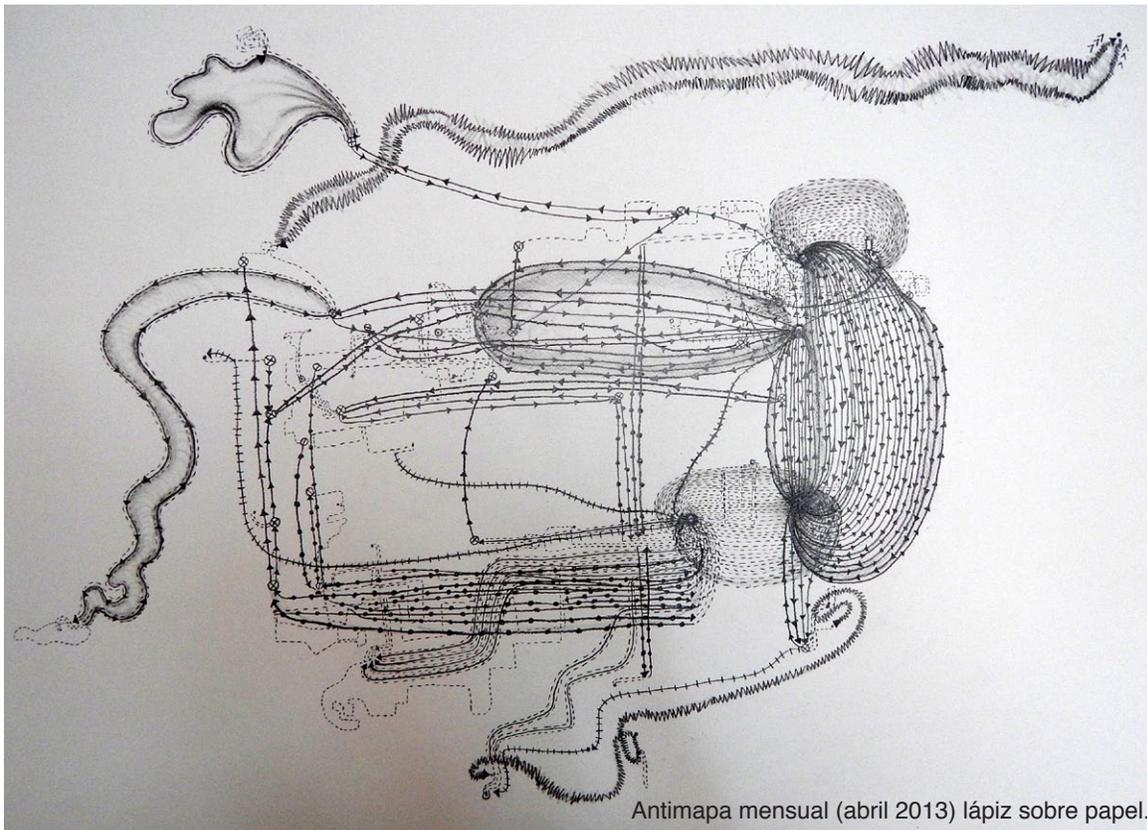
Antimapa mensual (detalle) lápiz sobre papel.

Antimapa mensual (febrero 2013) tinta sobre papel.

Antimapa mensual (marzo 2013) tinta sobre papel.

Antimapa mensual (abril 2013) lápiz sobre papel.

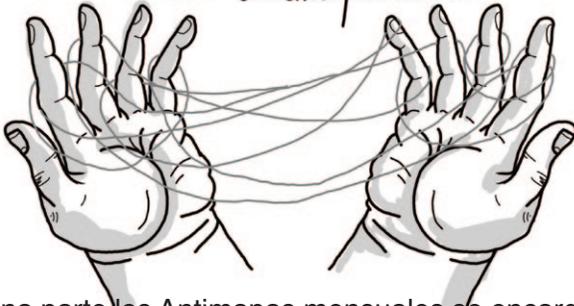
Estas piezas también son dibujos pero con una intención no sólo de registro sino también enfocada en cualidades estéticas, en color, forma, composición. Las líneas de recorridos diarios se enciman una sobre otra creando un caos lineal, un enredo de posibilidades para transitar, las convenciones de líneas son las mismas que en los mapeos diarios pero al ser tantas los detalles se convierten en texturas visuales. Aquí la parte emotiva de esta cartografía se observa en el gesto del trazo.

Nos encontramos frente a un mapa con tramas y urdimbres, líneas horizontales y verticales que se entrelazan y forman la representación de la ciudad, de una ciudad casi textil. En estas líneas se puede leer la percepción del movimiento (tiempo) dentro de un espacio determinado, el ir y venir, el fluir de los pasos, el hacer ciudad al andarla.

Al crear los *Antimapas mensuales* y observar la estrecha relación de la línea con cualidades textiles fue que tomé la decisión de crear la siguiente pieza, el *Antimapa anual*.

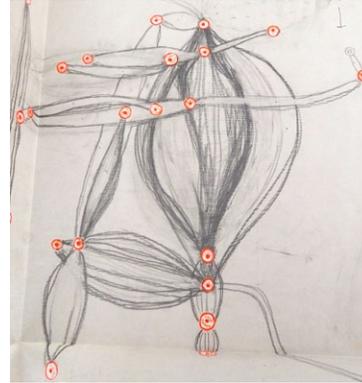
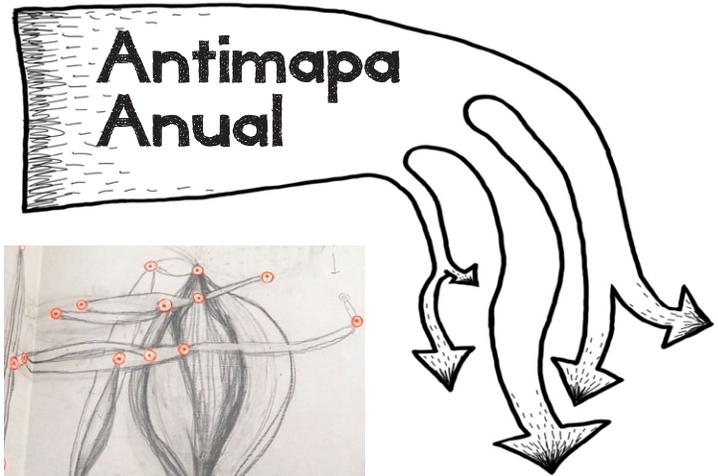
En un principio intenté tejer todos los recorridos realizados, pero al ser una tarea sumamente compleja decidí enfocarme en un solo medio de transporte, escogí los trayectos en metro ya que mi experiencia con este transporte fue tan vasta y enriquecedora que merecía concentrarla en una sola pieza.

AL OBSERVAR LA ESTRECHA
RELACIÓN DE LA LÍNEA CON
CUALIDADES TEXTILES
TEJÍ EL *Antimapa Anual*.

Por una parte los *Antimapas mensuales* se encargan de registrar todo tipo de transporte (pedestre, sistema de transporte colectivo subterráneo metro, autobuses urbanos, taxis, automóviles, trolebuses, bicicletas, etc.) el *Antimapa anual* se concentra solamente en el registro de los recorridos realizados en el metro de la Ciudad de México.

El *Antimapa anual* es una pieza de escultura blanda, tejida en lana natural de borrego, obtenida en uno de los recorridos. Es una forma sumamente orgánica donde las líneas del dibujo ahora se ven aumentadas por la cantidad de veces que se realizó cada uno de los trayectos. Estos trayectos se unen en nodos que representan las estaciones de metro.

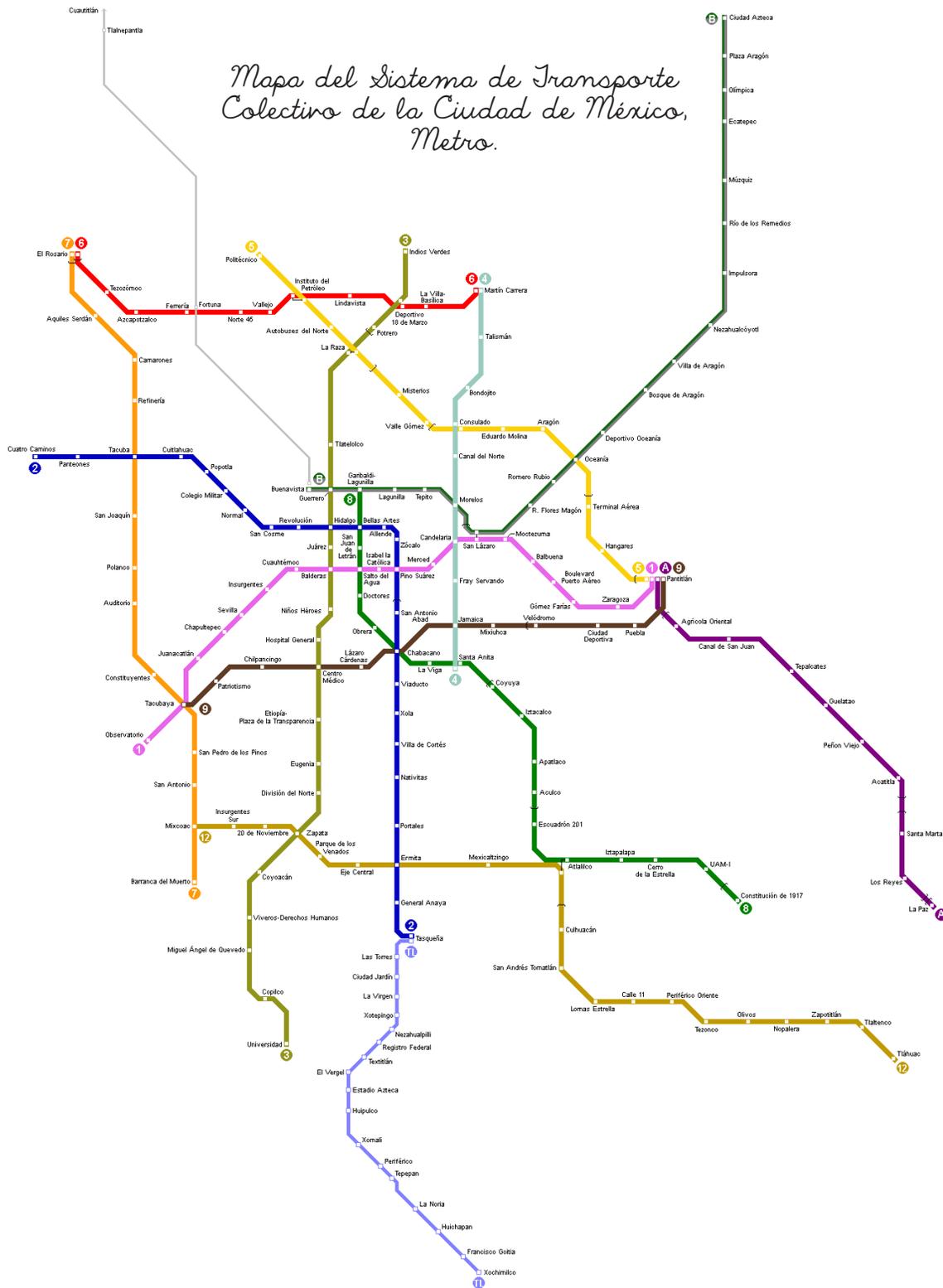

Primer boceto Antimapa anual.

Boceto final Antimapa anual.

Mapa del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Metro.

La selección del color se basa en la percepción sensorial del espacio, resultando en dos tonalidades de grises para los trayectos y los colores de la señalización original del metro para los nodos.

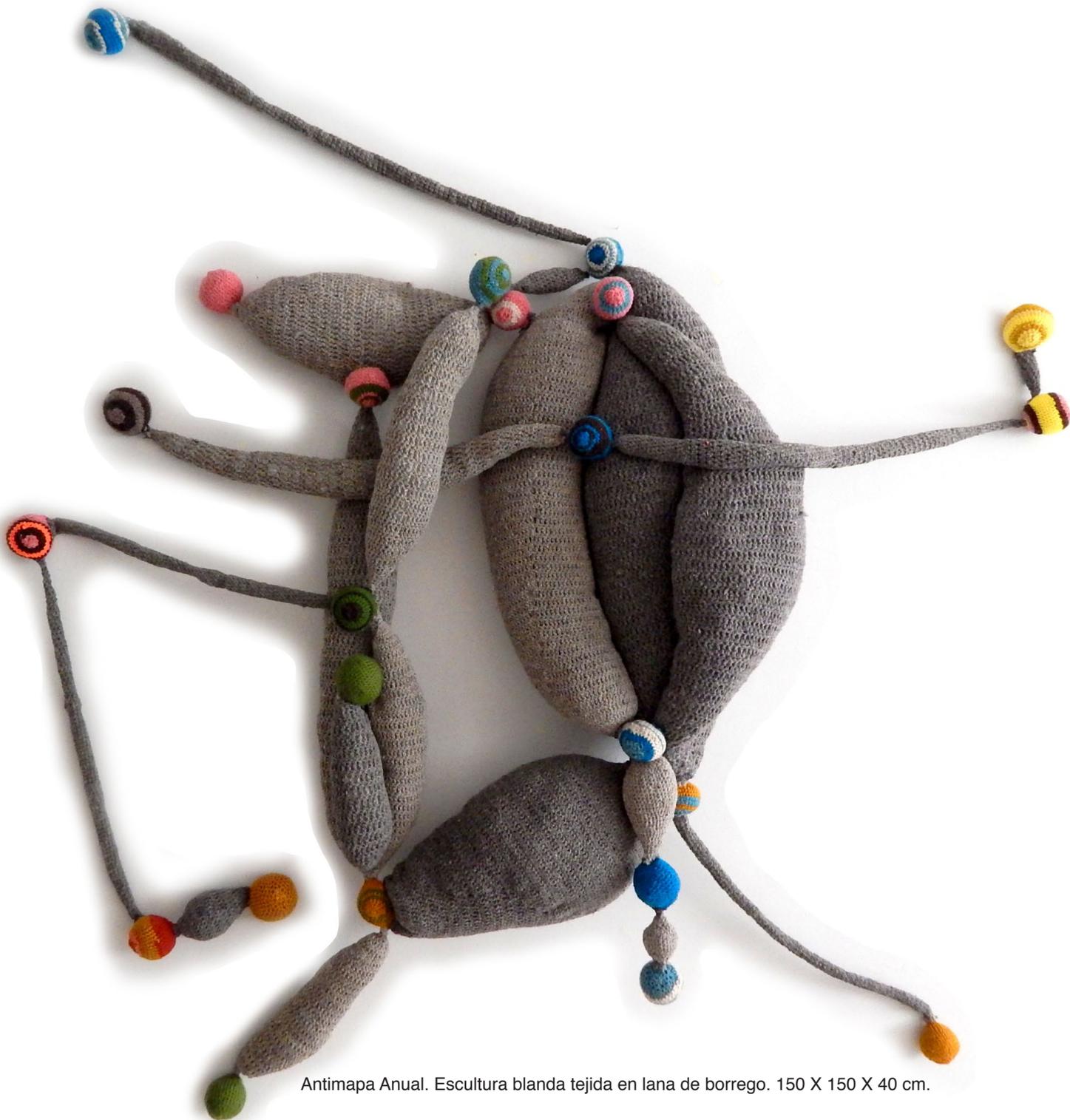
La cualidad orgánica de la pieza se da no solo gracias al uso de la lana como material, ni solo a la forma resultante, sino gracias a este sentir la ciudad como un elemento vivo, en movimiento, que fluye. Mi intención primordial fue cargar a la pieza de tiempo y de espacio.

Hay una gran similitud entre las acciones de tejer y caminar, las puntadas y los pasos poco a poco van creando un espacio, a través del tejido voy haciendo un símil de los recorridos realizados, es como si por medio del gancho y la lana fuera atravesando de nuevo esos caminos, y así reviviendo las sensaciones que el camino aporta.

En la pieza también se observa una noción estadística, como mencioné anteriormente el grosor de las formas que representan los trayectos depende de la cantidad de veces que utilicé dicha ruta.

Las líneas recorridas son las siguientes: Línea uno color rosa, línea dos color azul, línea tres color verde olivo, línea cinco color amarillo, línea siete color anaranjado, línea nueve color café y línea doce color dorado. Estas líneas abarcan la Ciudad de México por todos los puntos cardinales, lo que aporta una variedad de trayectorias que le dan cuerpo al Antimapa anual.

Antimapa Anual. Escultura blanda tejida en lana de borrego. 150 X 150 X 40 cm.

Usted está aquí. Tejido en telar. 35 x 125 cm

En este proceso realicé una traducción de la experiencia con el espacio al dibujo, esto es al lenguaje bidimensional, y luego al pasarlo a la escultura reinterpreté lo tridimensional del espacio. Considero que este experimentar con dimensiones al trabajar con cartografías permite enriquecer más la percepción espacial.

Cuando hablamos del espacio no solo podemos referirnos a los contenidos de las superficies, sin mencionar las cualidades cognoscitivas que pueden ser determinantes para cada zona. En el proyecto de Antimapas utilizo el recorrido no como el paso por un lugar, sino como instrumento para explorar recorridos de la ciudad desde lo sensorial.

El Antimapa funciona para trazar correspondencias entre mis experiencias, las cuales son plenamente subjetivas, en dichos sitios y crear nuevas configuraciones simbólicas sobre el transitar.

El lenguaje visual que planteo, se basa en la construcción de mapas que registran el paisaje urbano a través de texturas y colores que hablan de las peculiaridades sensitivas de la ciudad, los

tejidos se entrelazan para unificar cada desplazamiento. La ciudad que represento en el Antimapa anual, es una ciudad saturada, llena de vías que son como venas que la atraviesan en toda dirección, casi todos sus espacios son transitables.

El mapeo personal

DA LA POSIBILIDAD DE CREAR CIUDADES PROPIAS. de apropiarse del espacio, de hacer ciudad al caminar

365 RECORRIDOS

En paralelo a la obra de Antimapas realicé el proyecto fotográfico 365 el cual consistió como el título lo indica en realizar recorridos diarios, registrando cada uno de estos por medio de fotografías. El proyecto surgió en un principio con el registro fotográfico de cada uno de los recorridos que realizaba diariamente para la creación de antimapas, estos recorridos diarios fueron realizados por diversos medios de transportes y principalmente a pie para rescatar todas las cualidades estéticas que está acción brinda, pero de igual manera logre está misma intención con otros medios de transporte como lo menciono antes.

Al observar las fotografías que en un principio eran simplemente registro me percaté de sus cualidades discursivas las cuales les permiten ser obras en si misma no solo el respaldo para la creación de los Antimapas.

A partir del primero de enero del año 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año fotografié cada uno de los recorridos realizados, la cantidad de fotos diarias tomadas variaba dependiendo del recorrido o los lugares visitados. Todos los días realicé arduamente trabajo de selección de imágenes para con una sola imagen sintetizar la percepción sensorial obtenida en cada espacio.

Como lo mencione anteriormente para la realización de estos recorridos utilicé diversas estrategias de incidir en el espacio, lo que me permitió tener una relación mas amplia con los lugares y los trayectos. Además de una cobertura casi total de la ciudad, recorriendo las dieciséis delegaciones, conociendo una gran variedad de paisajes urbanos con todas sus tonalidades.

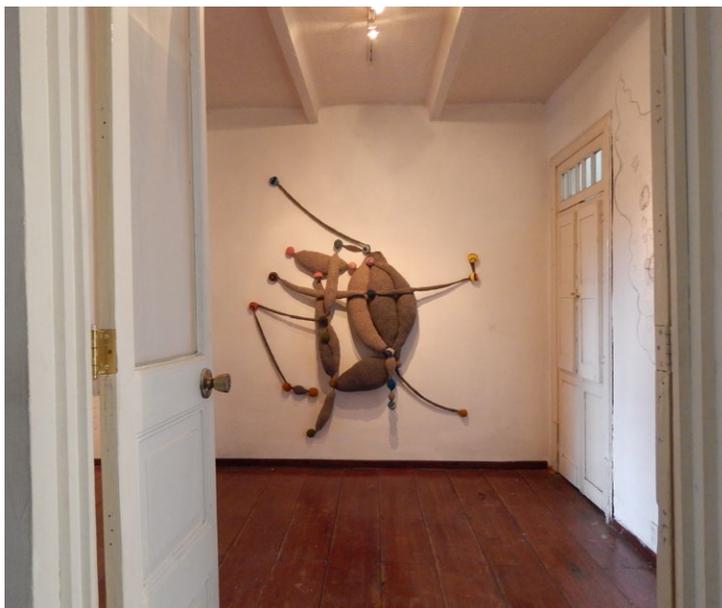

365 recorridos

EXPOSICIÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

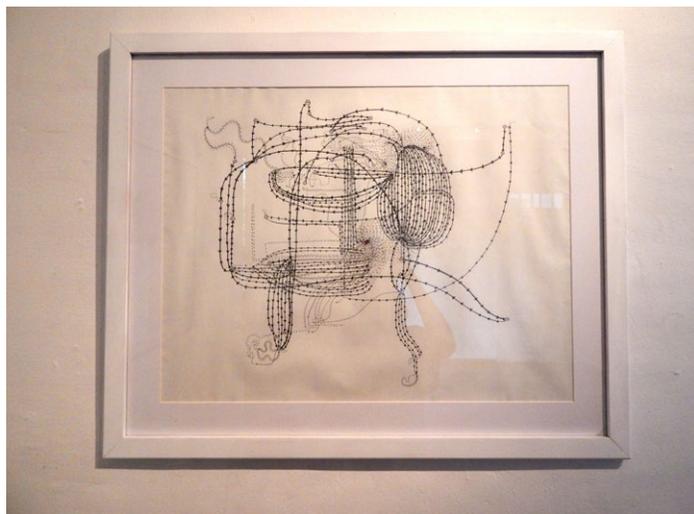
Este proyecto finalizó con la exposición titulada Trescientos sesenta y cinco en la galería La miscelánea en marzo de este año en curso 2014, donde presenté la selección final de las piezas de Antimapas diarios, Antimapas mensuales, Antimapa anual y una pieza de intervención de dibujo a muro titulada Antimapa pedestre. En esta exposición el espectador pudo percatarse del alto nivel de obsesión en el proceso de la creación de cada una de las piezas.

Los mapas diarios los realicé de nuevo utilizando mis registros de mapas pero esta vez sin hacer apuntes sobre ellos, dejando en el papel solo las líneas con las convenciones antes mostradas, haciendo un abstracción y síntesis de los mapas diariamente realizados.

Imágenes de la exposición

La obsesión es un método para producir que te permite ser persistente en una idea, tenerla presente día a día, en todo momento con la finalidad de que esa perseverancia brinde de herramientas para la creación de obra. La obsesión se puede ver directamente en el resultado formal, puede ser que la obra final derive en un cumulo de objetos que fueron reunidos obsesivamente, o simplemente puede formar parte del proceso de producción, o en la forma de aproximación al arte. Hablando dentro del lenguaje artístico la obsesión no solo se encuentra en la acción per se, la obsesión está en la intención, en el gesto dentro del proceso creativo.

Específicamente dentro de mi proyecto la obsesión estuvo presente en todo momento, al realizar una actividad cotidiana, día a día durante el periodo de un año los recorridos que realicé con la intención de generar mapas personales. Esa necesidad obsesiva de salir a la calle y registrar cada recorrido fue el motor que impulsó el proyecto en su totalidad.

Reconozco que hay tecnología a la alcance de cualquier persona que puede brindar las herramientas para realizar estos mapeos con mucha mas certeza y exactitud, pero como he mencionado anteriormente, mi intención no radica en realizar mapas convencionales y funcionales, el Antimapa se encarga de mapear la sensación, no de una cartografía fiel a medidas y escalas.

Croquis de la distribución de las piezas

TEXTO CURATORIAL PARA LA EXPOSICIÓN ESCRITO POR EL
MAESTRO EN ARTES VISUALES RICARDO PAVEL FERRER BLANCAS:

Trescientos sesenta y cinco
RECORRIDOS POR LA CIUDAD

↳ Pavel Ferrer

Regularmente en una cédula de este tipo esperamos decir el por qué, el cómo y qué del concepto de la muestra. Intentamos dar una guía, hacer un análisis, desmenuzar una idea que conecte al espectador-lector con la obra. Pero la pregunta es, ¿el texto explica la obra? ¿o la obra ilustra el texto? ¿Cómo establecer relaciones no forzadas entre ambos? Desde mi perspectiva la respuesta es proponer un texto que se desarrolle de forma paralela a esta exposición, que hable de la experiencia de producción de la artista y que el resto este propuesto en la relación de la obra con el que la observa.

Carolina es una experimentadora consciente de su participación en el experimento. Porque el arte actual se establece como un experimento, en el cual no solo se plantea la resolución técnica de una obra, sino que se hace una reflexión teórica de la que se desprenderán a su vez distintas soluciones prácticas. La obra de arte que propone la artista debe residir en la

transformación de la conciencia del espectador, para activar la realidad y su pensamiento, abriendo con ello el horizonte de la creatividad más allá del ghetto del arte. Como consecuencia Carolina no busca producir solo objetos, "obras", sino acciones. Busca la condición del nómada (es decir ser una artista más activa) en el entorno del hombre sedentario, busca su desplazamiento continuo y la vinculación con su entorno. Como resultado de sus acciones genera un circuito comunicativo que después se convierten en signos o documentos depositarios de dichas acciones, lo que llamamos registro. Por ello no se plantean aquí, una serie de objetos, sino distintas soluciones a una acción de la vida cotidiana, caminar. Y que en esta muestra podemos observar de distintas formas. Una de ellas es el dibujo.

La artista dibuja escribiendo y escribe los dibujos.

La reflexión de estos entonces no solo es en torno a la imagen, sino también al lenguaje. Escribir es también dibujar, "del lenguaje como una estructura en movimiento" en palabras de Octavio Paz sobre la obra de Marcel Duchamp. Carolina no sólo trabaja con la improvisación in situ, sino que también apunta y dibuja, decide en y desde una libreta de apuntes, desde el lenguaje verbal como dibujo y como estructura en movimiento.

Esta exposición trata de dibujos, mapas y de recorridos, trata de Carolina, su disciplina, su obsesión y su rutina. Regularmente cuando caminamos sólo pensamos en el destino, hacia donde vamos, pero ignoramos el recorrido. En esta ciudad, por ejemplo, intentamos perdernos en un libro, en la música y regularmente en el móvil, sin darnos cuenta que por lo regular caminamos diez mil pasos al día. Sobre todo si no usamos el automóvil. Algunas encuestas origen-destino realizadas por el IN-EGI arrojan datos en relación a los desplazamientos en la ciudad donde 20 de cada 100 viajes se realizan en automóvil. Lo que nos demuestra que esta es una ciudad que camina, que se

recorre a pie y en transporte público. Pero si lo pensamos, caminar es la vocación de esta (y cualquier otra) ciudad.

Así que cuando Carolina llegó del norte decidió caminar y hacer cartografías o anti mapas de sus recorridos por esta ciudad. A partir de imponerse todos los días nuevos recorridos, se ha cuestionado la rutina diaria que tenemos al salir de casa para realizar las actividades cotidianas, reflexionar sobre lo que ya no observamos y lo que desvanecemos visualmente porque ya no queremos mirarlo.

Pero ¿Qué tanto conocemos nuestra ciudad? ¿Cuántas veces rompemos la rutina y tomamos un camino distinto para llegar al mismo sitio? ¿Cuántos mitos existen en torno a los lugares que no visitamos porque son peligrosos o lejanos? Creo que las respuestas a esta pregunta son muy personales, aquí podremos observar la respuesta de Carolina a partir de su experiencia en el andar por esta ciudad. Podremos cuestionarnos incluso, si caminar o recorrer puede entonces considerarse una práctica artística. Por lo pronto me parece importante que esta reflexión no se quede encerrada en esta exposición y hoy al regresar a casa experimenten un nuevo recorrido.

Pavel Ferrer.

CONCLUSIONES

Considero que al andar esta ciudad con una intención estética se puede reinterpretar, se puede crear otras ciudades, según la carga emocional que uno mismo como viandante le otorga a dicho espacio. Al andar el espacio uno dialoga con él, hay un intercambio de sensaciones, es por esto que las cartografías emotivas son personales y únicas según el individuo que las crea.

Al finalizar las piezas de Antimapas mi percepción estética, sensitiva y cognitiva de la ciudad sufrió algunos cambios, mi relación con el espacio ya no puede ser la misma que en un principio, en todo momento hay una necesidad por traducir los recorridos en una simbología propia, hay un placer en el caminar que va mas allá del lugar en sí mismo, se puede hablar de una necesidad estética al transitar.

El mapeo personal da la posibilidad de crear ciudades propias, de apropiarse del espacio, de hacer ciudad al caminar. Hay una gran necesidad por saber donde nos encontramos, por ubicarnos en el espacio, es por eso la incesante creación de mapas de todo tipo, los Antimapas no te dan una ubicación certera, te ubican simbólicamente dentro de una forma subjetiva de percibir la ciudad.

Camino sin parar, hasta que paro.

FIN DEL CAMINO

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía:

- Amara, Luigi. *A pie*. Oaxaca: Almadía, 2010.
- Augé, Marc. *Los no lugares/ Espacios del anonimato*. Barcelona: Gedisa, 2000.
- Bonito Oliva, Achille. *La ciudad radiante*. Milan: Skira, 2003.
- Calvino, Italo. *Colección de arena*. Madrid: Siruela, 2002.
- Calvino, Italo. *El camino de San Gioranni*. Madrid: Siruela, 2012.
- Calvino, Italo. *Las ciudades invisibles*. Madrid: Siruela, 2011.
- Careri, Francesco. *Walkscapes, El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- Cavafis, Constantine. *Antología poética*. Madrid: Alianza Tres, 1991.
- De Certeau, Michel. *La Invención de lo cotidiano/ I Artes de Hacer*. México: Universidad Iberoamericana.
- Departamento de Historia Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000.
- De Diego, Estrella. *Contra el mapa*. Madrid: Siruela, 2008.
- Eliasson, Olafur. *Los modelos son reales*. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2009.
- Harmon, Katherine. *The map as art/ Contemporary artists explore cartography*. Nueva York: Princeton Architectural Press, 2009.
- Kerouac, Jack. *On the road*. Nueva York: Viking Press, 1959.
- Koolhaas, Rem. *La ciudad genérica*. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2006.
- Marín Martí, Amalia. *Sociedad y literatura en el siglo XVII francés: Los salones*. Córdoba: Universidad de Córdoba Departamento de Lenguas Romances y Estudios Semíticos, 2001.
- Marina, José Antonio. *El laberinto sentimental*. Barcelona: Anagrama, 1996.
- Marina, José Antonio. *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama, 1993.
- Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Altaya, 2000.
- Osborne, Peter. *El arte más allá de la estética/ Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo*. Murcia: CENDEAC, 2010.
- Perec, Georges. *Tentativa de agotamiento de un lugar parisino*. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2012.
- Plant, Sadie. *El gesto más radical : La Internacional Situacionista en una época postmoderna*. Madrid : Errata Naturae, 2008.
- Rolnik, Suely. *Öyriind Fahlström Changing Maps en Another Space for Painting*. Barcelona: MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona y ACTAR, 2001.
- Smithson, Robert. *Selección de escritos*. Barcelona: Alias, 2002.
- Ungers, Oswald Mathias. *Morphologie, City Metaphors*. Germany: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2011.
- 90 Vera Cañizates, Santiago. *Proyecto Artístico y Territorio*. Granada: Universidad de Granada, 2004.

Fuentes electrónicas:

- Barros, Tiago. *Passing Cloud* (2011 [consultado el 5 de julio 2013]): disponible en: <http://www.tiagobarros.eu/>
- Calame, Ingrid. *Drawings* (2005 [consultado el 21 de octubre de 2012]): disponible en: <http://www.jamescohan.com/artists/ingrid-calame/selected-works/>
- Casas, Agnieszka. *Reinterpretación Espacial de la 20* (2010 [consultado el 22 de noviembre de 2012]): disponible en http://agnieszkacasas.com/Agnieszka_Casas/Portafolio/Paginas/La_20.html
- Caswell, Janice. *Works on paper* (2006 [consultado el 21 de octubre de 2012]): disponible en: <http://janicecaswell.com/works-on-paper/>
- Debord, Guy. "Teoría de la deriva" *Internationale Situationniste*, no. 2 (1958 [citado el 10 de noviembre de 2012] Archivo Situacionista Hispano): disponible en <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>
- Di Paola, Modesta. "Nomadismo e interdisciplinariedad. El caminar como experiencia artística-filosófico en el territorio urbano." *Interartive* (2009 [citado el 10 de noviembre de 2012]): disponible en <http://interartive.org/2009/11/nomadismo>
- Ga, Qin. *The miniature Long March project* (2005 [consultado el 18 de octubre de 2012]): disponible en: http://www.longmarchspace.com/exhibition/list_61_imagedetail.html?locale=en_US
- Iconoclasistas. *Mapas Críticos* (2012 [consultado el 25 de noviembre de 2012]): disponible en: <http://iconoclasistas.com.ar/>
- Janairo Roth, Yumi. *Meta Mapa* (2005 [consultado el 18 de octubre de 2012]): disponible en: <http://www.yumijroth.com/>
- Kessler, Karey. *Here* (2007 [consultado el 21 de octubre de 2012]): disponible en: http://www.kareykessler.com/html/frame_draw_ur_1.html
- Macotella. Antonio. *Time Divisas* (2007 [consultado el 25 de noviembre de 2012]): disponible en: http://www.labor.org.mx/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/Macotella_Carpeta_2012i.pdf
- Nold, Christian. *Emotional Cartography / Technologies of the Self* (2009 [citado el 4 de noviembre de 2012]) editado por Christian Nold: disponible en <http://www.emotionalcartography.net/>
- Ortega, Miguel Ángel. *Ciudades* (s/f [consultado el 25 de noviembre de 2012]): disponible en: <http://www.miguelangelortega.com.mx/>
- Picton, Matthew. *Paper Sculpture* (2011 [consultado el 21 de octubre de 2012]): disponible en: <http://matthewpicton.com>
- Real Academia de la Lengua (Ed.). *Diccionario de la Lengua Española* (versión electrónica). [consultado el 9 de noviembre de 2012]: disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=aburrimiento>
- Torolab. *LRPJ Project* (2005 [consultado el 4 de diciembre de 2012]): disponible en: <http://torolab.org/blog/lrpt/>
- Woodbury, Jeff. *Sleep/expired state* (1999 [consultado el 21 de octubre de 2012]): disponible en: <http://www.jeffwoodbury.com/>

Medios audiovisuales:

Larkin, Ryan [director]. *Walking* [Animación]. Estados Unidos, 1968.

Sela, Lhasa de [Cantautora]. *The Living Road* [Álbum], 2003.

Smith, Patti [Cantautora]. *Gone Away* [Álbum], 1996.

Wim, Wenders [director]. *Paris Texas* [Cinta cinematográfica], 1984.

Yupanqui, Atahualpa [Cantante]. *El hombre, el paisaje y su canción* [Álbum], 1968.

Otras fuentes:

Cerdá, Josep. *La ciudad como texto*. Ponencia dentro del VIII Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño “Libro, escritura y tipografía” Procesos de investigación-producción en las artes, el diseño y la comunicación visual. Escuela Nacional de Artes Plásticas, México, D.F., 15 de noviembre de 2012.

