

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Origen- es traslación en el espacio

Lecturas y contemplaciones urbanas

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO EN ARTES VISUALES

PRESENTA:

EDGAR HUMBERTO CANUL GONZÁLEZ

DIRECTOR DE TESIS

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ (FAD)

SINODALES

MTRA. AUREA MA. EUGENIA QUINTANILLA SILVA (FAD)

DRA. IVONNE DEL ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ (FAD)

DR. ERNESTO SERRANO FIGUEROA (FAD)

MTRO. CONSTANTINO CABELLO ITURBIDE (FAD)

CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO,

NOVIEMBRE DE 2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Origen- es Traslación en el Espacio

Lecturas y contemplaciones urbanas

EDGAR HUMBERTO CANUL GONZÁLEZ

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi tutor Mtro. Alejandro Pérez Cruz por los comentarios y las observaciones realizadas a esta tesis, sin su ayuda y aportación no hubiera sido posible, gracias por su paciencia.

Gracias a los miembros del comité sinodal, por leerme y darme observaciones para concluir la investigación.

A mi familia por su constante apoyo.

A M. Malgorzata, por estar cada minuto animando mi vida y mis horas, sin su apoyo moral y enorme entusiasmo no conseguiría ver con claridad. Gracias por apoyarme en silencio y leer en la oscuridad estas líneas luminosas por la emoción. Gracias.

ORIGEN- ES TRASLACIÓN EN EL ESPACIO

Lecturas y contemplaciones urbanas.

INDICE

INTRODUCCION	6
CAPITULO 1	9
I. ESCRITURA DE UN PRESENTE. UNA MIRADA HACIA LOS MATERIALES	9
1.1 El caminar como una propuesta grafica	9
1.2 Imaginario rural, el traslado	13
1.3 Imaginario urbano, el retorno	19
CAPITULO 2	28
2. LA IMAGEN REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO OCUPADO	28
2.1 La hibridación conceptual y técnica de viaje	28
2.2 La gráfica efimera a través del andar	31
CAPITULO 3	41
3. LA GRÁFICA CONTEMPORANEA, CUADERNO DE APUNTES	41
3.1 Poesía visual en el entorno	41
3.2 Propuesta sobre el origen y el espacio. El performance y la instalación	50
3.3 La escritura y el hacer líneas metafóricas sobre el papel	94
3.4 Análisis de obra personal	96
CONCLUSIONES	98
BIBLIOGRAFÍA	102

INTRODUCCIÓN

*Porque estamos distantes,
nos sentimos pequeños.
camina hacia ti, hombre,
camina más adentro.
Cuando te des alcance
tendrás entre tus dedos
una leve arenilla de verdades y sueños.*

Manuel Altolaquirre

El presente trabajo de investigación parte de mi experiencia en el arte, y de algunas variantes que desglosan mi proceso y su entorno; es el resultado del influjo que se dio en los primeros años de mi vida, al observar y después trabajar como panadero en mi población cercana a la ciudad de Mérida, Chablekal, durante muchos años. Mis vivencias entonces, suscitaron una formación que posteriormente se evidenció en mi proceso creativo; es así como lo rocean de matices para presentar mi manera de crear, incluso percibir el espacio, como un lugar de creación que se expande hacia muchas vertientes.

Una de las razones principales es tratar un tema recurrente en mi obra, la inclusión de elementos poco convencionales que viene de un oficio familiar: la panadería. Elementos como la harina, grasa vegetal, y tierra, son acordes que van de la mano en mi caminar por la ciudad y el campo; propongo una traslación en el espacio, ya que llevo estos materiales a diferentes sitios, y son los que planteo para realizar mi investigación.

Mis inicios se dieron a partir de un oficio y todo lo que concierne a los alrededores de este: los materiales, herramientas de trabajo, los procesos de producción laboral, y el tiempo de preparación.

Mi propuesta abarca el significado del pan como proyecto, su estado físico. No sólo evoco los años pasados, sino, que involucre cuestiones de traslado, pues al llevar los materiales a distintos lugares, desde un origen personal, creo una propuesta gráfica efímera en acciones específicas. También he desarrollado un proyecto histórico personal, que abarca una serie de obras pasadas mías donde está

presente la harina, la manteca vegetal, mesas, entre otros; los cuales han servido para concretar mis visiones en los espacios asignados, y así abordar el porqué de mi obsesión de llevar estos elementos a la producción una y otra vez. Significados aceptados que, sin embargo, interpreto nuevamente para precisar mi idea. Es necesario mencionar la inquietud que tengo por llevar a otros espacios los materiales que utilizo; lugares como recintos museísticos, y zonas abiertas, como el espacio urbano. La idea surge a raíz de una necesidad por encontrar respuestas sobre las constantes repetitivas en mi trabajo personal, como por ejemplo: ¿por qué tengo un fuerte apego hacia estos materiales?, ¿por qué es importante para mi descontextualizar estos elementos y llevarlos incluso al espacio urbano?, ¿es acaso donde todo comenzó, mi punto de partida para descubrir lo plástico y lo visual en estos elementos?

¿Qué sucede con mi propuesta al provocar el traslado de los materiales de un oficio que me da identidad? Este documento tiene el fin de abordar desde otro ángulo mis ideas. Presenta mi pasado y presente, trasladándose de un lugar a otro es una forma temporal. Hago alusión al tiempo de espera que se da cuando se trabaja en el oficio y cómo éste afecta los estados de la conciencia y de ánimo. A su vez, abarco el pan como una necesidad, como sustento y alimento; abro interrogantes como el porqué de mi interés por desarrollar mi trabajo con estos elementos objetuales y espaciales, como lo urbano; la afinidad con estos materiales, y la forma reiterativa de usarlos. ¿Es acaso el origen, pero entendiéndolo como un origen personal o una búsqueda latente inconclusa? Deseo en mi camino encontrar la respuesta, es por eso que lleva por nombre Origenes traslación en el espacio, *lecturas y contemplaciones urbanas*, porque intento desglosar una propuesta que conlleva una lectura desde mi perspectiva, de sujeto que se traslada de un lugar a otro, para encontrar diferentes medios de experimentación en espacios diversos, lejos de su lugar de origen; como un juego de palabras que busca responder cuestiones reiterativas. Los orígenes de mi obra desde los materiales que se adjuntan como medio de expresión.

En el primer capítulo veremos los antecedentes de mi trabajo; artistas que generaron propuestas experimentales en el arte. A su vez describo los motivos por los que decidí escribir esta investigación; el porqué del traslado del origen y el andar. Un origen en movimiento que busca abrir paso en un mundo repleto de imágenes. Seguidamente, nombro un proceso de regreso al principio, donde

inició la propuesta; es decir, existe una necesidad de salir, observar, viajar y llevar el sentido de identidad a otros espacios, para después volver nutrido de otros conceptos, a lo que he nombrado el *retorno*.

En el segundo capítulo enfoco la investigación en la hibridación de la propuesta, el porqué y el cómo se llega a una proposición experimental del recorrido y el traslado, al mencionar a artistas que enfocan sus investigaciones en el transitar. Aludo a la búsqueda de espacios cuyo contexto es importante porque me permiten una comprensión interna de mi manera de concebir una idea, y cómo estos lugares permean su contenido al momento de la intervención. Asimismo, me permito entablar un diálogo con el lector, pues, la propuesta de traslación en el espacio urbano cuestiona por qué es necesario darle forma y figura a la idea abstracta de llevar mi producción a dichos lugares. Por eso, con lo reunido en el primer capítulo sostengo aquí mi idea del porqué antes no le había dado un valor importante al caminar como una propuesta gráfica, ya que considero que el espacio es una zona inagotable de experimentación. La transcripción de una parte de mi bitácora de viaje es importante porque contribuye al análisis de los diferentes caminos surgidos mientras definía el proyecto. Considero vital hacer mención de ella porque surge de la misma manera, como una necesidad de llevar un registro a manera de diario, similar a las embarcaciones en la antigüedad que tenían una bitácora de viaje donde guardaban anotaciones y observaciones del recorrido.

Con lo anterior, elaboro un tercer capítulo centrado en la producción de las acciones y sus registros y el desglose, paso a paso, de las cinco propuestas performáticas, siendo éstas instalaciones cuyos resultados del movimiento generan una propuesta personal gráfica en diversos espacios, que van desde lo urbano, hasta los recintos cerrados lejos de mi ciudad de origen. En este apartado describo cada ejercicio realizado y donde se llevó a cabo después de las múltiples investigaciones, después de los traslados.

Por último termino con un análisis de la obra; en esta sección dejo en claro lo importante del resultado y no del registro. Así, pues, una reflexión final donde manifiesto mis dificultades y tropiezos durante la construcción de ésta investigación. También refiero a los logros conseguidos, y los cambios que generó el proceso. Para finalizar, las conclusiones perfilan la relevancia de la investigación y la propuesta final, basados en el recorrido y el andar a través de las acciones en diferentes espacios y los alcances que, a nivel personal, he obtenido.

CAPÍTULO 1

ESCRITURA DE UN PRESENTE

UNA MIRADA HACIA LOS MATERIALES

*Un arte de pasear me parece igual, que un arte de dormir.
Muy buena combinación señor sonámbulo
¡que tenga dulces sueños mientras camina!.*

Karl Gottlob Schelle

1.1 El caminar como una propuesta gráfica

Desde el inicio he tenido claro hacia dónde dirigir las variantes que darán forma a esta investigación, por lo tanto, no divagaré al dejar en claro que los intereses son personales y conllevan un vínculo intrínseco, aunado a la visión de mi identidad y mi origen como un sujeto que trabajó en el oficio de la panadería. Estos son los motivos personales que se asomarán de entre las sombras para explicar puntos específicos de esta investigación.

Comenzaré con un primer acercamiento: el origen de la idea. Pero; no me refiero al origen que se puede definir como tal, sino de un reconocimiento del área de trabajo físico como el espacio de movilidad de la panadería, de manera que estaremos nombrando la raíz de este lugar. Más adelante precisaré de igual forma, por qué hablo de conocimientos, a los que llamo, “experiencias chamanicas”, enseñanzas viejas de los antepasados, o sabidurías que van más allá de la comprensión humana, pero que es preciso mencionar, ya que tienen un fuerte apego a mi trabajo y un núcleo familiar, como hilo conductor, que desde temprana edad me he canalizado a sentir, y vivir el oficio como un medio laboral. Sin embargo en años recientes me he preguntado por qué y cuál es el motivo real para usar estas enseñanzas en mi proyecto personal.

Comenzaré remarcando la importancia que tiene el caminar, el desplazarse por el espacio llevándose auestas todo lo que nos constituye como personas. Este origen es precisamente una idea personal. Traslación, desde mi perspectiva, implica viajar, así, es

como abordo la escritura de mi presente y observo, desde cierta distancia, mis materiales.

Ahora bien, un viaje comienza con una idea, un recorrer el mundo - los paisajes interiores también se incluyen- para descubrir que el destello que me regala el entorno, es un cúmulo de situaciones, que más que ahogarme, me permite diversas posibilidades en mi creación.

Pasear no es un mero movimiento físico del cuerpo mientras la mente permanece completamente inactiva, dice Schelle en *El arte de pasear* (2013)¹. Estas palabras, que introducen el panorama de la investigación, afirman que caminar no es sólo desplazarse, sino que conlleva toda una serie de observaciones en el trayecto. Suspiciacia ante los emblemas del entorno para moldear ideas y descubrir posibilidades para crear.

Asimismo, una búsqueda implica cierta conciencia, pero también abandonarse a las impresiones del ambiente que nos rodea. Como en el trato libre que se da uno mismo en el caminar, ingenuamente se tiende a las impresiones de los fenómenos naturales. Es el gozo del caminante el que libera y deja fluir el pensamiento. Por lo tanto, el camino es el medio por el que pisamos, pero no precisamos de un trayecto definido porque los caminos no nos llevan a los destinos, sino que previamente es la memoria quien define la meta; así en la creación. La escritura, por ejemplo, es el medio, pero quien influye es el pensamiento. He citado a Schelle porque devela que el andar no tiene como único propósito el cambio de lugar, pues aunado al goce del desplazamiento, está la observación, abrir los ojos para dejar entrar las bondades del entorno. La importancia de esta propuesta radica en que desplazarse es trasladarse de un lugar a otro, y para fines más acertados a nuestro interés, está en los espacios recorridos, que se llevan consigo, todo lo que nos constituye como personas. Los medios están presentes en la naturaleza, la arquitectura, los árboles, el clima, las personas, mirarse desde otros ángulos para comprender que la vida es la que nos guía, para fomentar la imaginación.

---

¹ Karl Gottlob Schelle, *El arte de pasear*, España: Díaz y Pons editores, 2013, pp. 33-35.

Para continuar con “la traslación del origen” en este apartado es conveniente despejar dos vertientes que el discurso enfoca: el *traslado* y los *materiales*. Su relevancia surge a raíz de la propuesta y el uso de los materiales -harina, tierra, manteca vegetal, madera, entre otros -son la carga emocional de identidad que propone el discurso conceptual, se da el sentido de apropiación de ciertos conceptos como por ejemplo, la idea chamanica y ritualista de buscarse otro yo inmiscuido en los espacios y relacionar los elementos. Situaciones que hemos observado en la obra de Beuys, como lo declara Carmen Bernáldez, “decía que la única intervención verdaderamente importante del artista era la elección del material y el tamaño. Existe además una relación biográfica entre el autor y sus materiales, y éstas no son nunca *neutras*, sino implicados de una u otra manera en el proceso vital”.² De esta manera presento ciertos materiales específicos y les adjudico valores ritualistas en el proceso de creación. Éstos materiales provenientes de un oficio, el panadero, tienen un fuerte vínculo con mis orígenes; acompañan mi proceso que de cierta manera, mantiene una parte autobiográfica. Sobre la elección, de los materiales no pienso en esa posibilidad, pues he trabajado mucho tiempo con ellos, y puedo recalcar que conozco la reacción de los mismos como funcionan, pues mi trabajo fue la panadería. Desarrollé un fuerte vínculo con ellos, así también como materiales que producen catarsis en mi persona, ya que eran vistos como elementos de un trabajo, y no materiales de creación conceptual, por eso mi interés en llevar la idea más allá del espacio concebido. Todo esto con la *metanoia*, un concepto de la Grecia antigua que trata sobre cambiar de opinión o de meta, y que es utilizado para retractarse y corregir un rumbo. Es un balance, un volver al camino y tomar otra dirección. En psicología cognitiva sería a su vez un cambio de enfoque, de perspectiva relacionado con la sublimación de los objetos.

Para elaborar mi propuesta, retomo los discursos del siglo XX, de que en la contemporaneidad, todo lo que se tiene en el medio puede ser arte; como en los sesentas los grupos del Land Art hicieron, al apropiarse de elementos naturales como la tierra, piedras, e incluso cambios climáticos. A partir del traslado de materiales del oficio de panadero a distintos espacios urbanos y del campo, presento la propuesta gráfica, de una serie de acciones sobre materiales efímeros, como lo es la tierra, harina, manteca vegetal y la presencia de la madera.

---

2 Carmen Bernáldez, *Joseph BEUYS*, Madrid, Nerea, 1999, pp. 27-39.

Los antecedentes son tomados del trabajo de Walter de María, Richard Long, Josep Beuys, y el Arte Povera porque utilizan materiales naturales, bajo el precepto de que los elementos propuestos tienen una carga personal y emocional, adjudicándole un término de origen y un sentido de identidad. De igual manera, acojo la propuesta de trabajo del artista de arte acción Bartolomé Ferrando (Valencia, 1951) y sus modos de hacer, ya que transforma lo cotidiano, individual o colectivo, a experiencias artísticas, más próximas al proceso que al producto. Al final, lo que me interesa es cómo llego al final. No hablaré de un resultado, pues tampoco se puede tener la certeza de un final idóneo. Los terruños que convergen en la idea son parte de un proceso que viene a definir símbolos repetitivos en mi propuesta. La idea del círculo, la aparición de las mesas y la integración de la harina, es porque son los elementos con los que, en un principio, comencé a trabajar. Asimismo son materiales que han definido una línea de producción que va desde la intervención en el espacio, el performance, la instalación, hasta la experimentación de la gráfica efímera.

Es importante hacer énfasis y análisis de mis trabajos anteriores a esta investigación, para que no quede duda de lo que aquí se propone. Por eso cito el trabajo de artistas de los movimientos del Land Art y la narrativa que se ha gestado en los últimos años en el arte. Igualmente refiero al arte urbano generado por los grupos dadaístas y a través de los recorridos, propongo una gráfica efímera, por eso anteceden artistas que evocan el material por sí mismos. Dice Richard Long, sobre su obra: “hablo de piedras reales, de tiempo real, de acciones reales, mi obra no es urbana ni romántica [...] me valgo del mundo tal y como aparece ante mí [...] Me gusta la simplicidad de las piedras. Me gusta los materiales comunes, cualquier cosa que este disponible, pero especialmente la piedra³. De mis inicios retomo mis materiales y los moldeo para jugar, vincularme con los sentidos, incertarlos en la vida real; darle coherencia a lo que no tiene sentido dice Bartolomé Ferrando, y aún más acertado cita en su libro *El arte de la performance elementos de creación*⁴ (2009), a Josette Féral, donde este decía en un artículo “el performance no tiene sentido, pero crea sentido”. El ocultamiento del sentido basado fuertemente en la apropiación y la redefinición del todo, desde los materiales hasta la concepción del espacio.

---

3 Michael Lailach, *Land arts*, Alemania, TASCHEN GmgH, 2007, pp.72.

4 Bartolomé Ferrando, *El arte de la performance elementos de creación*, España, Ediciones Mahali, 2009, pp. 7-15.

Como explica José Luis Brea en “La promesa de eternidad”, la permanencia en contra del tiempo, lo que una imagen ofrece, no es una representación del mundo real; no, las imágenes tienen un potencial simbólico. Están para que nos hablemos a nosotros mismos, de lo que somos, de lo que creemos, son un horizonte de ideas generales y abstractas al que nos enfrentamos movilizados por nuestro deseo de ser⁵. A eso mismo refiero cuando hablo del uso de materiales poco convencionales, en mi propuesta las reconocemos porque estamos inmersos en ellos de alguna forma u otra, pero al conferirles otros valores, se convierten en una nueva propuesta de lectura. Vuelvo a citar a Brea: “es una compleja rama de simbologías, interpretaciones diversas. Memoria contra el tiempo contra su pasaje, contra la efimeridad visible e impecable del mundo que nos rodea y la nuestra propia, incursas en ella”.⁶ Dar significado a los materiales, mirarlos con un enfoque diferente, esa es la idea principal de mi proyecto.

1.2 Imaginario rural, el traslado.

Comenzamos por definir los términos antes citados. Según la Real Academia de la Lengua Española, trasladar. (de traslado) significa, “llevar a alguien o algo de un lugar a otro. Desplazamiento.”⁷

Para tomar la referencia es importante considerar como inicio la palabra *nómada*, el eje del engrane que articula la propuesta de *traslado*. John Brinckerhoff Jackson en su ensayo *Las carreteras forma parte del paisaje*. plantea una interesante pregunta: “¿Qué fue primero, la casa o la carretera que conduce a la casa?”⁸ Con esto nos dirigimos a la cuestión que puede surgir mucho sobre el andar de los antepasados, ya que si bien entendemos, en los tiempos remotos el hombre primitivo se caracterizó por estar de un lugar a otro. Sin embargo, la necesidad de subsistencia propició la creación de asentamientos, hasta conformar poblaciones y sus respectivas divisiones fue de esta manera que se comenzó a delimitar los territorios y aparecieron los caminos. El hombre en sus inicios era un ser nómada. Este hecho habla del recorrido y demuestra en un sentido por qué el hombre se desplazaba desde un inicio.

---

5 José Luis Brea, *Las tres eras de la imagen*. Madrid España, Ediciones Akal, S.A., 2010, pp. 9.

6 Idem

7 *Real academia Española* “Trasladar” recuperado de [<http://lema.rae.es/drae/?val=trasladar>]

8 John Brinckerhoff Jackson. *Las carreteras forman parte del paisaje*, España: GG mínima, 2011, pp. 7.

Había una búsqueda, y tras generar ese sentido de traslado, encontrar un motivo. Me interesa esta idea, porque engloba una parte fundamental para mi trabajo: el camino, espacio donde nos desplazamos. Por lo tanto, utilizo este parámetro para mencionar que es un medio que observo para trazar mis líneas imaginarias cuando me desplazo, por lo que es un dibujo efímero, donde pongo la imaginación en marcha.

El libro *Walkscapes: El andar como práctica estética* de Francesco Careri, nos deja claro la postura del autor sobre su visión del andar. Explica brevemente el inicio de éste, desde la creación de Caín y Abel como antecedentes bíblicos e históricos del nomadismo y lo sedentario del hombre. Expone que hay dos formas de habitar el mundo y, por lo tanto, habitar el espacio⁹. Careri, miembro de grupo Stalker, propone un análisis del desplazamiento consciente hasta del perderse en recorridos banales, mismo que anteceden las acciones del grupo dadaísta quienes iniciaron una serie de incursiones en París en 1941 a lugares sin sentido o poco reconocidos por la sociedad. La importancia de mencionar lo anterior es precisamente para reforzar la idea del recorrido y el desplazamiento, que desde los movimientos del Land Art y el arte Povera han sido factores que anteceden mi proyecto.

En mi propuesta del andar estoy refiriéndome a un desplazamiento inconsciente, si caminar es trazar líneas imaginarias, por lo tanto concebir la línea como un camino que me lleva al dibujo. Me refiero al trayecto que se hace a diario, y no al nómada. Lo anterior me lleva a la siguiente reflexión: ¿por qué no se ha logrado trascender en esta forma de observar o dimensionar el mundo? Como un mundo donde se tiene una riqueza conceptual, sólo se tiene que saber mirar.

Nuestro interés por lo nómada viene a sustentar el título con características que han puesto en manifiesto varios movimientos artísticos, según el análisis propuesto por Careri;¹⁰ surrealismo, dadaísmo, situacionismo, y el Land Art, han hecho recorridos re-interpretativos. Caminos nuevos que buscan, desglosar un trayecto en el paisaje, es decir, desplazamientos en el espacio.

---

9 Francesco Careri, *Walkscapes, El andar como práctica estética*, España: Gustavo Gili, 2013, pp. 14-28.

10 Ibid.

El mismo Carreri da una larga lista de acciones sobre cómo abordar un espacio y apropiárselo: “observar, recoger, correr, abrir, atravesar cuerpos, saltar, dejarse llevar, abandonar, andar, adentrarse, orientarse, una forma, un lugar, un territorio, personas, huellas”. Son algunas de las acciones y situaciones que menciona el autor, y que son parte de una serie de acciones que recientemente han entrado a formar parte de la historia del arte.¹¹ También explica: “El hombre empezó a construir el paisaje natural que lo rodeaba, y a través del andar se ha conformado en nuestro siglo, las categorías con las cuales interpretamos los paisajes urbanos que nos rodean”¹². Al basarme en estas categorías busco relacionar mi producción y las nuevas maneras de ver el mundo, para construir mi propuesta a través de mi desplazamiento. Tomo como punto clave esta idea, ya que cuando realizo una acción performativa en el medio urbano, esta cuestión está inmersa, y es tan válida como el uso del cuerpo, porque ambos son partes de la propuesta, y conjuntas son esenciales para el desarrollo de la propuesta final.

En el proceso es importante el recorrido, de ahí la relevancia que adquiere retomar las indicaciones del libro de Carreri, que precisan en concretar las acciones que durante los últimos cinco años he constituido en mi trabajo. Recolectar elementos del medio ambiente para proponer piezas que retraten el origen de mi propuesta—instalaciones con elementos descontextualizados. Para mi proceso, el caminar en los montes es preciso, para hallar elementos que aporten un origen a mi trabajo.

Asimismo, observar un espacio y trabajar *in situ*. Richard Long explica “me gusta la simplicidad de caminar, la simplicidad de las piedras.”¹³ Conuerdo con esa idea, porque al observar la naturaleza surgen las ideas que propongo para retomar ciertos elementos, como la tierra, las piedras y las formas. Por ello al inicio, mencionó a Gottlob Schelle y su arte de pasear, un saber observar el contexto.

---

11 Francesco Carreri, *Walkscapes, El andar como práctica estética*, Op.cit. p 14.

12 *ibid*, p.15

13 Richard Long, “*A line in the Himalaya 1975*”, en Michael Lailach, *Alemania, 2007*, p.72.

¿Qué es el origen? primeramente definiré origen como se conoce, para después, concretarlo en mi idea personal.

Origen (del lat. *orīgo*, *-īnis*). Primera definición: *Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo*. Segunda definición: *Patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio la familia o de donde algo proviene*. Tercera definición: *Principio, motivo o causa moral de algo*.¹⁴

De la Real Academia de la Lengua Española obtenemos una definición de *origen* acertada para justificar los elementos que utilizaré y, ya que de ellos surge la idea del origen y la identidad. Elementos que, reinterpretados en galerías o fuera de ella, adquieren sentido porque parten de los lugares originarios, como por ejemplo, retomar las herramientas y los materiales de un oficio, en este caso la panadería –Provengo de una familia cuyo labor fue ésta y el campo-; lugares que datan de sentido a mi propuesta, donde toman raíces las obras que desarrollo. Ofrecen identidad a mi trabajo, a partir de los materiales que tengo del oficio de la panadería.

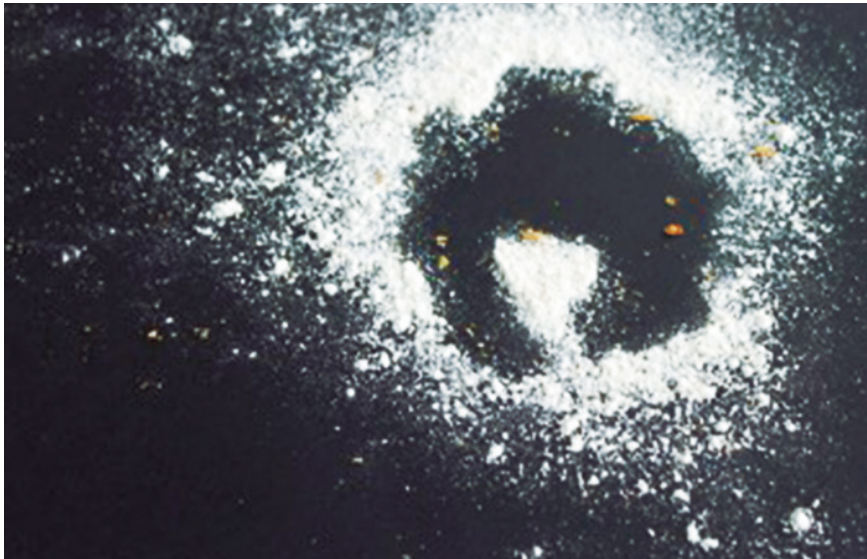

MI OTRO YO
4º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PERFORMANCES
MÉRIDA, YUCATÁN, 2005

14 Real Academia Española, “Origen”, recuperado de <http://lema.rae.es/drae/?val=origen>

Preguntas como: ¿quién soy? o, ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿por qué somos lo que somos?, Son algunos de los motivos principales que dan sentido a *Origenes traslación en el espacio lecturas y contemplaciones urbanas*, porque los elementos utilizados en la obra surgen como detonadores de esa memoria perdida y olvidada. Los elementos re-significados adquieren un valor mayor en mi proceso de creación, a diferencia de descontextualizar los materiales y sostener la idea de que el arte puede ser cualquier cosa, como bien se interpreta el trabajo de Duchamp -quien explicó en 1917 que esa teoría era para bajar del pedestal al arte, al alegar que el arte puede estar en el significado y no en el objeto mismo.¹⁵ Mi propuesta gira en torno al sentido del reinterpretar ciertos elementos, en un sentido de pertenencia y apropiación otorgarles significados personales que reafirman un origen y una identidad personal.

HUELLAS
RESULTADO GRÁFICO DEL PERFORMANCE “HUELLAS”
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, UPV, 2015

El punto de partida es mi procedencia; nací en el pueblo de Chablekal ubicado en el norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. Eso me ha permitido desarrollar mi obra de una manera cercana a las costumbres y tradiciones que se desprenden de la localidad.

15 Eleanor Heartney, *Arte y hoy*, Londres: Editorial Pre-textos, 2008, p.40..

Los motivos son muchos, y los he comprendido en la medida que he avanzado en el proceso de producción; los materiales no sólo representan, sino que significan de acuerdo a cómo son presentados y en qué contextos se ubiquen. Es decir; los materiales son los que ofrecen un significado a la obra, más aún cuando estos son usados, como un medio para proyectar una memoria olvidada, remiten, re-significan cuando son llevados a otros espacios para demostrar un proceso.

La descontextualización del material es lo que permite a las piezas ser interesantes. En mi obra el uso del material, como lo ha sido la harina “*Mi otro yo*” (p. 16), clarifico que mi obra parte del lugar donde vengo, ya que los materiales son de uso cotidiano en el oficio de panadero. Al retomarlos e introducirlos al círculo artístico los descontextualizo y los re-significo.

En la obra *Mi otro yo*, (p.16) estoy recostado después de hacer masa de harina de trigo para pan francés (como se le conoce en la localidad donde vivo). Tendido en una mesa adjunta al cuerpo de masa que elaboré minutos antes en la acción, espero la reacción de la levadura sobre ésta para que se descomponga. Hago referencia a un cuerpo en descomposición por la acción del tiempo. En *mi otro yo*, realizo un homenaje a mi abuelo, quien fue el que me enseñó todo lo relacionado a la panadería, y que si no fuera por él nunca habría conocido el oficio. Tres días atrás, había fallecido, y con ésta acción, hice un recordatorio de su persona, en su memoria. Tengo que aclarar que, gracias a su perseverancia en los conocimientos del oficio, fue que logré hacerlo mío, y ver un camino de supervivencia que, posteriormente, fue punto de partida para mi propuesta artística. En la fotografía, (p. 17) está el registro de un pan, después de ser rociada con la harina de trigo; un dibujo efímero obtenido tras la acción performática *Huellas*. Donde podremos observar la homogeneización de los materiales con mi trabajo

Artistas como Joseph Beuys anteceden mi trabajo, con su uso de la cera, miel y grasa. La abeja reina constituye un modelo de pensamiento y acción. La idea de la colmena se convierte en una metáfora de vida humana y de creatividad¹⁶. En mi obra la harina representa el origen, el inicio; una procedencia. Los elementos reutilizados del oficio de la panadería. son mi modelo de pensamiento basados en mi propia forma de entender y comprender el mundo.

---

16 Carmen Bernáldez, *Josep BEUYS*, Madrid, Editorial Nerea, 1999, p. 35.

El conocimiento preciso de los materiales es de vital importancia, ya que permite saber con exactitud cómo reaccionan. Justifico el empleo de los materiales con los que he laborado, pues el conocimiento de su constitución y su reacción son indispensables. Los materiales a su vez, caracterizan al individuo que lo presenta, son la personalidad de cada artista.

Otro de los motivos adherido a la cuestión de mi creación es la experiencia. Ocurre que las ideas presentadas parten de las vivencias, ya que las acciones que se aplicarán para obtener el resultado gráfico surgen tras un análisis personal y una búsqueda constante de esa imagen borrosa que se mantiene en la memoria. Es mi regresar al origen y retomar a los materiales, que antes miraba como trabajo y ahora las encuentro como una propuesta artística. Pero queda ese vacío, ese sentimiento que viene sujeto de fabricar un deseo. Un tiempo perdido, como diría Proust un tiempo que se busca y se anhela, pero que sin embargo, es el reflejo mismo de desear volver al pasado y retomar los elementos impresos en la memoria y que escasamente, se mantienen en la mente.

Beuys toma el uso de la grasa y el fieltro tras un acontecimiento en Crimea, él recibe ayuda por los tártaros al caer su avión en la Segunda Guerra Mundial, fue cubierto con grasa y fieltro al ser rescatado.¹⁷ Asimismo Richard Long viviendo en el campo, realizando sus obras con elementos provenientes de éste. Algunos de ellos son llevados al museo para ser expuestos, y de estos antecedentes, mi proceso parte para afirmar su identidad y su origen.

Existen materiales afines a cada uno de nosotros, en ocasiones es el mismo contexto el que nos define, el que orilla a experimentar con el entorno, como un medio con posibilidades inagotables.

1.3 Imaginario urbano, el retorno

Mi pensamiento hacia la vida artística, es dar giros visuales y contextuales rescatando de mis recorridos elementos que pueden re-significar como, el andar cotidiano y la forma en que contemplo la arquitectura en mi transitar.

El desplazamiento es necesario. Avanzar sin el menor atisbo del por qué a diario recorremos los mismos lugares, sin percatarnos de la riqueza visual de los alrededores.

---

17 Carmen Bernáldez, *Joseph BEUYS, op.cit.*, p. 37.

En la urbe, el caminar puede trazarse de muchas maneras, desde observar el panorama, hasta imaginarse un trayecto errático. Stanley Brouwn en *This Way Brouwn*, (1964) solicitaba a varios transeúntes que dibujaran en un papel el rumbo que debían seguir al trasladarse de un lugar a otro. Pero aquellos hablaban mientras escribían, y decían más de lo que apuntaban, de esta forma quedaba claro que habían cosas que omitían.¹⁸ En este registro tenemos cuestiones gráficas del desplazamiento, imaginarias, pero precisas de los recorridos erráticos que diariamente en una ciudad construimos al caminar aquí la importancia que en lo cotidiano adquieren los paisajes urbanos. “Uno es donde vive”, es una afirmación que a manera de pertenencia puedo expresar, ya que el origen parte de donde uno concibe la idea. Hablamos de un traslado del origen, y en este preciso momento, deambulamos en la ciudad, para pensar la forma de integrar elementos de identidad. Comenzamos a interactuar con la urbanidad y a gozar del andar observando los majestosos edificios que soportan historia y decadencia.

En *Retrato de mi cuerpo* Phillip Lopate, da cuenta de su andar por las cercanías de la ciudad italiana de Fiesole en su ensayo “El viajero irascible”; expone sus impresiones mientras a pie observa el panorama. Un ojo perspicaz, inculto, que termina en una breve reflexión del espacio, como el descubrir que ante los sucesos, lo insignificante, adquiere novedad.¹⁹ Lo mismo ocurría con los artistas del Land Art en su reflexión sobre el espacio Richard Long en *A Line Made by Walking* (1967), da un ejemplo más acertado del recorrido: en su obra una línea dibujada dejando una marca sobre la hierba en el campo.²⁰ Un trayecto que aviva la memoria de un viaje.

Desgastamos los pies en el andar, pero la memoria?, ¿qué sucede con la memoria? ¿qué se guarda en ella? El origen se traslada con uno mismo porque es el yo quien dictamina quien es ese mismo. La identidad se construye dentro de una representación, no fuera de ella. Una lectura que nos ofrece tradicionalmente este hecho es desde la tradición, pero con ciertos cambios. Partimos desde una propuesta, como en lo simbólico; es decir, dentro de un campo imaginario, donde entran en juego características que nos dejan en claro dónde estamos pisando. Los contextos sociales surgen como entes: lúcidos y, en su transparencia, mostrando los animosos caminos por recorrer.

---

18 Francesco Careri, Walkscapes. El andar como práctica estética, *Op. cit*, 116.

19 Phillip Lopate, *retrato de mi cuerpo*, Mexico, Tumbona Ediciones, 2010, p. 19-26.

20 Michael Lailach, Land art, Alemania, Taschen GmbH, 2007, p. 70..

La identidad surge a través del discurso, nunca fuera de él. Se debe leer desde un punto histórico y ubicar los antecedentes que le dieron origen. En ella entran en juego las modalidades de poder; existe una diferencia que las marca y que, por ello, también se puede entender por medio del otro, una relación con lo que no es, con lo que tiene relación directa desde fuera. De igual manera la identidad en una representación viene acompañada con un exceso. Las identidades son como puntos de adhesión subjetivas que nos permiten construir prácticas discursivas. Por eso es que los discursos artísticos funcionan desde un punto coherente.

Las obras de arte de hoy en día están hechas desde el contexto mismo, Gerardo Mosquera, en su texto, “Against Latin American Art”, explica que más allá de nombrar, describir, analizar, expresar o construir contextos, es hecha desde ellos, lo que pone de manifiesto que la creación no se aparta de la acción misma de escudriñar en los espacios sociales y en los movimientos cotidianos que, justamente, ejercen influencias en los actos de creación²¹. En otras palabras, observar el panorama y tomar los elementos que contribuyen a fortalecer la idea.

El traslado y el regreso en mi proceso puede entenderse desde un símbolo: el *círculo* según la Real Academia de la Lengua Española el *círculo* es “Figura geométrica delimitada por una circunferencia. Grupo de personas que se relacionan habitualmente entre sí por afinidad de intereses o por lazos de parentesco” No obstante tomo el símbolo a manera de silueta, como el punto que dio inicio a una línea infinita que aún no llega al final. El término *parentesco*, completa la idea de unidad, los eslabones se unen en mi trabajo y completan un círculo de creación. en el apartado anterior” El imaginario urbano, retorno al origen” expongo una idea central: la línea representa forma, idea, y ésta puede ser imaginaria o real. Pero, de igual manera, las letras, las palabras, representan algo, describen, y para ello usan símbolos (letras). La vida está compuesta de símbolos a interpretar, y estos son imágenes.

Regresamos al inicio y descubrimos que el mundo está constituido y construido de formas reales e imaginarias. De esta manera tenemos un círculo, porque regresamos a la imagen, como el origen del esquema. Aplicado a mi trabajo, es una constante.

---

21 Gerardo Mosquera. “Again Latin American art” en Nikos Koutsopoulos, *Contemporary Art in Latin America*. Londres: Black Dog Publishing, 2010, p. 16.

TRASLACIÓN DEL ORIGEN
FRONT GROUND
MÉRIDA, YUCATÁN 2009

TRASLACIÓN DEL ORIGEN
FRONT GROUND
MÉRIDA, YUCATÁN 2009

Mi posición está en la línea imaginaria, en el círculo dialéctico de mi proceso de producción. Propongo un análisis a partir de un punto trazado en la línea que corta el círculo a la mitad. Desde ese punto imaginar el eterno regreso, un momento señalado para analizar la evolución del proceso, y el uso del material, y sus significados. En el círculo está ubicado el imaginario, el mundo, y el cuerpo. Expandido hacia afuera está la representación temporal, la imaginaria, lo material y lo espacial.

Para lograr un entendimiento de lo que expongo, tenemos que ingresar los términos *culturización*, *socialización*, *lenguaje* y el *sistema de poder*, orbitando el círculo. Nos situamos en un punto lineal que cruza el centro de nuestro círculo, crea una división. A través de éste desglosamos lo siguiente: el momento exacto del proceso de creación, analizar el antes, el ahora, y las posibilidades, -aunque no es una certeza- sin olvidarnos del otro, del aquel y del allá. Todo tiene un sentido. Englobar en un círculo el proceso de creación, y partir desde lo que se toma de fuera y lo que se percibe como algo constante: el uso de los materiales, el contexto y la propuesta de pertenencia. Es importante mencionar que, considerando el proceso de cambio, el círculo es cortado por la línea pues representa el proceso, la evolución como desplazamiento. Un punto es el cambio, nada permanece donde está, nada sigue siendo lo que es, es una continua transformación -reinventarse- para lograr un fin. Ahora, movimiento es igual a cambio. Estamos situados en un constante andar.

ESLABÓN
X ARTE ACTUAL
MÉRIDA, YUCATÁN 2009

La propuesta es un encadenamiento, eslabones sujetos entre sí que mantienen estrecha relación, una cosa es el resultado de otra. Inevitablemente obtenemos el desarrollo en el movimiento, y éste puede ser circular o espiral, y lo llamamos historia.

Entendemos lo histórico como un recorrido; por ejemplo, el camino que guarda una experiencia, observar para tener claro una idea. Los recorridos en el performance, en la ciudad o el campo, son dibujos imaginarios conceptuales.

Tenemos a un hombre dibujando un pueblo sobre un papel, y al final él se acaba dibujando así mismo en el centro de una espiral.²² Cuando nos referimos al campo expandido de la gráfica, saltamos del plano bidimensional al tridimensional. Para realizar un recorrido en la ciudad o el campo, es necesario partir de un punto, uno imaginario.

He buscado una definición de *traslado* para especificar algunas de las ideas a desarrollar en este apartado. Las definiciones encontradas son algunas que se asemejan a la propuesta, o bien, siguen la línea que planteo.

En las páginas anteriores (22, 23 y 25) están tres imágenes con diferentes obras; es importante reiterar que las piezas tienen un símbolo que las hace referencia a lo que he mencionado anteriormente. Las dos primeras tituladas *traslación del origen*, representan las instalaciones con varios significados, uno de ellos es el pan descontextualizado y reutilizado; el otro es el círculo que las conforman, representó en mis proyectos el inicio de una línea que aún no llega a su final. Es así que el racimo de panes colgando (*Eslabon*, página 25) funge como péndulo que, al girar, no es precisamente un círculo lo que nos remarca, sino una espiral. De esta manera conecto lo que escribe en su libro Bartolomé Ferrando, de que a diferencia de la concepción del tiempo lineal judeo cristiana en la cultura china se concibe de manera lineal y circular, es un recorrido que sucede; es decir, se desarrollan y acontecen movimientos que se terminan y vuelven a empezar. Así el tiempo se riza, gira y vuelve a comenzar es un tiempo rizado, y en cada bucle, algo cambia.²³ En este recorrido

---

22 Saul Steinberg, *The spiral* (1966), de la serie *New World*. *The New York Magazine*, 1963-1991.

23 Bartolomé Ferrando, *El arte de la performance elementos de creación*, España, Ediciones Mahali, 2009, pp. 33.

circular, representado con los panes, gira mi propuesta, es un tiempo reciclado, y el pasado viene a ser presente, por lo tanto, mi oficio de panadero (que un tiempo fue una trabajo duro) ahora viene a formar parte de una propuesta artística, es decir, regresa para complementar un tiempo cíclico en mi vida.

CAPÍTULO 2

LA IMAGEN REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO OCUPADO

2.1 La hibridación conceptual y técnica de viaje

Existen varias definiciones de *traslado* pero son tres las que competen a esta investigación. Primera: llevar a alguien o algo de un lugar a otro. Segunda: pasar algo o traducirlo de una lengua a otra. Tercera: copiar o reproducir un escrito.²⁴

Para hablar sobre la traslación del origen, primero me centraré en los recorridos urbanos y del campo. tomaré como referencia autores que destacan la importancia del viaje, como el escritor Claudio Magris y su infinito viajar. De igual forma, abarcaré el desplazamiento, mental, la travesía de la memoria, sendero al que recurrimos para retomar datos, y sustentar acciones o ideas, una revisión al pasado para sustentar la nueva propuesta. Continuaré con una breve reflexión sobre lo que sucede, en ocasiones, antes de iniciar un proyecto, artístico, como la empresa que se mueve hacia una meta.

Puntualizar desde el inicio lo que sucede en la mente; aquí comienza una andadura mental para iniciar un viaje narrativo, como alude Ítalo Calvino en “El Viajante y el mapa”.

Emplearé la escritura de la escritura de la bitácora como un registro de sensaciones que surgen cuando me encontré en la búsqueda de claridad para las ideas.

« Observar la hoja blanca y sentir cierta hostilidad por el color blanco, síntoma de desesperación. Como si fuera un lienzo blanco, ¿por qué el desconcierto? ¿Por qué existe un ímpetu como barrera que pareciera que nos ciega momentáneamente? Me atrevo a escribir sin el menor atisbo de flaqueza, que a veces sabemos qué escribir, porque lo tenemos todo en la mente, desde el inicio, mucho antes de pensar la idea -no de una forma estructurada, ni al pintar tenemos la imagen perfecta en la cabeza- pero sabemos hacia dónde va nuestro pensamiento. Es como una luz en la oscuridad, tenue y lisonjera, una luz de vela casi opaca y moribunda. Así es como inicio este apartado, con una luz que poco a poco ilumina mi andar por un sendero que no permite ver con claridad, pero con certeza alimenta la idea de una llegada placentera al final.

---

24 Real Academia Española, “traslado” Diccionario de la lengua española, recuperado de <http://lema.rae.es/drae/?val=trasladar>

Considero que es importante tener claro que hay formas diversas de entender los recorridos, y aunque tenemos presente que a diario y de forma cotidiana hacemos recorridos necesarios, los recorridos que a veces definen ciertas actitudes, son los regresos mentales y recorridos internos que devienen a retroalimentar las ideas y el pensamiento. Con ello obtenemos claridad al hacerlo»

Hablar de un nuevo lugar, explorar un espacio, es como sentirse en casa, porque conocer es sentirse parte del lugar; dice Magris: “en un viaje vivido de tal manera, los lugares pasan a ser etapas y a la vez moradas del camino de la vida, paradas fugaces y raíces que inducen a sentirse en casa en el mundo”²⁵. Viajar puede incurrir en muchas definiciones, como dijo Rubén Darío sobre Antonio Machado, en el libro *Vivir en grande* de Newman (1982) donde cita lo siguiente “luminoso y profundo como hombre de buena fe.”²⁶ Al viajar en tren o en camión de segunda. Como se dice en Andalucía: “Tener duende; duende para sentir, para vivir, para expresar.”²⁷ Y el sin sentido también está presente, cuando avanzamos de un cuarto a otro en la propia casa, contando los pasos de un sitio a otro. Un viaje menos aventurado, pero no menos importante.

La idea del viaje es volver al inicio, un siempre volver a casa, dice Novalis.²⁸ Durante el proceso del viaje aprendemos a no ser nadie, concretamente, creamos una identidad de nadie, pero cuando concebimos una idea del lugar donde vivimos, podemos entonces decir como Don Quijote “aquí yo sé quién soy.” Para justificar lo anterior retomado del libro *El infinito viajar*, de Claudio Magris²⁹, hago una reflexión mientras presentaba un performance en la ciudad de Tarascon, en el sur de Francia en el festival A-part. del 2012 La misma pieza fue recobrada, pero como un poema impreso en la pared de la galería Fotocreativa el pasado 17 de abril de este año.

A continuación transcribo con el título *Poema sobre la traslación del origen*:

---

25 Claudio Magris, *El infinito viajar*, Barcelona, Editorial Anagrama, 2008, p. 11.

26 Newman, *vivir en grande*, Mexico, Editorial Diana 1982, p. 25..

27 Ibid.

28 Claudio Magris, *El infinito Viajar*, *op. cit.*, p.12.

29 Ibid

Nau cheno vetu nau siónvi, jarvia
Jevia
Ne le rotufu díprencom y relló
Rope guíse y mea
Nau cheno
Goven de josle de josle yos
Y ne al ciatandis dopue rev jorme
Nis tarporim ol degran o cochi que
yos
Yos ed dedon goven y yos ed dedon

Poema sobre la traslación del origen

“Nau cheno Vetu nau siónvi, jarvia, jevia, ne le rotufo. Díprencom y relló rope guíse, y mea. Nau cheno. Goven de josle de josle yos y ne al ciatandis dopue rev jorme nis tarporim ol degran o cochi que yos, yos ed dedon goven y yos ed dedon toyes.”³⁰

En este poema se entrevé la idea de la traslación de origen de una forma radical, como cuando el viajero llega a lugares donde se habla otro idioma, y se encuentra con la compleja idea de lo incomprendible: Sin embargo la idea del juego, el poema no es más que una alegoría a la lejanía; el sujeto que escribe, se convierte en un ser ajeno y de ningún lugar, ya que expresa que no se siente cómodo con el lenguaje pero, a la vez, también está proponiendo otra incomprendible situación, pues el escrito, no se entenderá, no hasta que el trasfondo se descubra.

El poema está escrito en español y solamente están invertidas las sílabas, cortadas a la mitad y dispuestas de tal manera que pareciera un idioma desconocido, por lo tanto, lo que se escuchó y se recitó es solamente un poema en español.

---

³⁰ Una noche tuve una visión, viajar, viaje en el futuro. Comprendí y lloré, pero quise y ame. Una noche. Vengo de lejos, soy, y en la distancia puedo ver mejor sin importar lo grande o chico que soy, soy de donde vengo, y soy de donde estoy.

Al final del poema, podemos tener claro una postura, es donde regresamos a la idea del infinito viajar y el eterno regreso del origen: “*yos ed dedon goven y yos ed dedon toyes*”. Es más que una afirmación, ¡soy de donde vengo y soy de donde estoy!

En ambos casos, decir que somos de donde estamos, es afirmar que uno encuentra raíces ahí. Sartre escribió “La conciencia no se limita a proyectar significaciones afectivas sobre el mundo que lo rodea: vive en el nuevo mundo que acaba de crear”.

2.2. La gráfica efímera a través del andar

En la siguientes líneas basaré mi propósito de la importancia del traslado; en una lectura del libro de Santiago Vera Cañizares, *Proyectos artísticos y territorio*³¹ En donde el autor expone una idea del territorio antropológico, partiendo de la invasión de los griegos a la ciudad de Troya. Tomaré como ejemplo la lectura del libro, para explicar varias propuestas de mi trabajo y justificando ciertas ideas con los términos del libro.

El Caballo de Troya, una empresa cuyo fin destacamos no sólo la capacidad de un pueblo para demarcar su estrategia de dominio, pues este análisis no abarcaré el tema como se plantea en el texto. me referiré punto específico de la trayectoria de regreso y propondremos la hazaña como una meta, un fin, un horizonte, asimismo me referiré a la estrategia que implica la destrucción de un pueblo. Dice el texto de Vera, “la conquista del lugar de interés, es como llegar con una estrategia de penetración”.³² Así es el proceso de la creación: tenemos una idea, se plantea como en un horizonte, decidimos avanzar y es parte del proceso. En el Caballo de Troya, no sólo es el mero hecho de lograr una estrategia, sino emprender el regreso que tardó más de diez años. En esa etapa, lo que cuenta es el tiempo que se requirió para reconocer otra vez el camino, nuevas experiencias se presentan, nuevos sentimientos surgen, y es de esta forma y no de otra, que se logra establecer un vínculo con el trayecto. La exploración y los semblantes son parte de los panoramas, y la búsqueda anhelada no sólo se centró en la conquista, sino en reconocerse a sí mismo en el regreso al lugar de origen.

---

31 Santiago Vera Cañizares, *Proyecto artístico y territorio*, España, Editorial Universidad de Granada, 2004. pp. 91-97.

32 Idem..

En el proceso artístico sucede lo mismo, primero es una idea, un caso, es el proyecto a desarrollar, después se realiza una breve inspección topográfica del lugar que vamos a recorrer, y como un guerrero que quiere conquistar una ciudad, el artista se abalanza. Sin embargo, en este proceso suceden muchos cambios, los mismos que tiene que saber sobrellevar, como menciona Careri, “el viajero pierde su identidad para hacerse de una identidad mismo en el transcurso de su viaje”.³³ No pretende ser otro, es otro en lo desconocido, pero ésta otredad lo constituye como ser humano. En el proceso, de traslación de origen implicamos, de cierta manera, la relación que existe entre lo nuevo y desconocido con el bagaje que se tiene, y no se pierde lo anterior, se enriquece.

Durante el recorrido adquiere importancia reconocer los espacios e integrarse en ellos, pues son parte del viaje. En el libro de Iván Hernández Quintela, *Guía para la navegación urbana*(2010), explica el autor que reconocer el medio urbano de una manera, es imprescindible³⁴ para saber desarrollar proyectos basta con tener ciertas actitudes: el viajero local, y el observador de lo cotidiano.

El viajero local, término acuñado por Hernández, mantiene una estrecha relación con lo que Lopate declara de su experiencia es “un viaje para reconocer el propio lugar de origen”,³⁵ es decir, observar las mismas calles, recorrer el campo que creemos ya conocidos, pero hacerlo desde una perspectiva distinta (ya sea en la ciudad o el área rural). Aquello lo descubrió mientras caminaba a paso lento, cerca de la ciudad Italiana de Florencia, hacia Fiesole. A veces, recurrimos a lo que mencionó John Cage, “si algo te aburre sigue contemplándolo y enseguida será intrigante.”³⁶ Vivir en una ciudad o fuera de ella, nos permite ver el panorama como un mundo lleno de probabilidades para crear. A eso se refería el término *viajero local*, aquel que busca experimentar su propio espacio. David Hockney en su trabajo *Joiners (1980)*, fue un grandioso explorador de su medio, en sus fotografías fragmentadas podemos ver su Travesía y su peculiar forma de observar los espacios, y cómo los recreaba en su trabajo. Me funciona la propuesta porque ve la realidad fragmentada. y la explora.

---

33 Francesco Careri, *Walkscapes: El andar como práctica estética*, op. cit, p. .

34 Iván Hernández Quintela, *Guía para la navegación urbana*, México, Universidad Iberoamericana, 2010, p.

35 Phillip Lopate, *Retrato de mi cuerpo*, op. cit. pp. 19-27.

36 Idem.

En una ciudad, o campo, el viajero debe estar dispuesto a ser un explorador, como un animal que esté dispuesto a recorrer y ensuciarse en los laberintos que demarcan la ciudad -es decir, táctil y de cuerpo.

Recalcamos que entre el recorrido y el viaje existen diferentes procesos, ahora bien, estos tienden a ser cambiantes en los proyectos, por lo tanto entramos en otra cuestión, y es precisamente el de ser y seguir una idea no conclusa. Podemos dar el giro y cambiar en el recorrido porque de esos cambios extraños es donde muchas veces, surgen los descubrimientos interesantes. De forma que seguimos en la línea del espacio no definido, ya que el recorrido no termina ni aún al llegar a la meta; podemos romper la idea original y encontrar una nueva. En ese sentido el pensamiento está funcionando a la perfección. Un proyecto es una senda, donde el proceso es importante, es una línea imaginaria que vamos creando.

En *el observador de lo cotidiano*³⁷ es el proceso lo que me interesa. No hay razón de ser ni de gozar si no existe un proceso en el cual surgen cambios y observaciones. Santiago Vera expresa que el camino de retorno de los griegos en *el caballo de troya* fue el que definió una actitud, el sentimiento de volver, de retorno a casa, pero en qué sentido; con qué rostro regresaron, las experiencias fuertes, el llanto, la soledad y el triunfo les dejaron huellas.³⁸ Si hacemos a un costado esas cuestiones no queda nada, sólo una meta vacía, entonces el proyecto pierde sentido, pero también debemos tener presente que estas son cosas que están implícitas en un viaje, y el trayecto siempre será impredecible.

Ahora bien, la manera de hacer interesante el recorrido es lo que importa, ser conscientes para descubrir lo indescifrable, ver los lugares con nuevos ojos.

Tomado de la bitacora, los siguientes párrafos narran cómo observo el espacio y el transitar.

*« Hace poco más de tres horas que tengo en mi mente una idea, a veces pasa, que no se concreta y pierde importancia, pero no es el caso de este pensamiento. Sucede, por el contrario, que alimenta la estructura el caminar solo por las calles de una ciudad vacía y fría. De esto trata, del vacío y la soledad. »*³⁹

37 Iván Hernández Quintela, op. cit., p. 13.

38 Santiago Vera Cañizares, *Proyectos artísticos y territorio*, España, Editorial Universidad de Granada 2004., p. 92.

39 Específicamente hago referencia a mis andares por la Ciudad de México, en las noches cuando me sentía nostálgico de estar lejos de mi ciudad de origen. Ocurre que cuando estuve de viaje en la ciudad de Noci, Italia también sentí la misma sensación, era una búsqueda de algo que llene ese vacío, y caminar despejaba la mente y permitía ver con

Dice Lopate: “Recorrer un camino, atravesar una cerca o, tal vez, más interesante, fijarse que viajar en soledad sirve para descubrir nuestro propio inventario de cosas internas que habríamos de cambiar o conservar”.⁴⁰ Deseo fervientemente encontrar, a raíz de este andar un eco, en las pisadas de los antepasados y los vestigios imaginarios en cada rincón explorado, para descubrir que mis ojos hacen algo más que ver.

Hay una ilusión, cuando iniciamos un viaje; hay un deseo, y se complementa con la idea de encontrarse con ese pensamiento que inspiró la salida. A veces pienso que somos el verdadero reflejo de nosotros mismos sobre el agua de un río, que no hace más que mostrarnos la verdad, porque nos presenta siempre un ser deforme, incapaz de ser amado por el movimiento del agua, y por eso estamos en la búsqueda inconclusa de ser y no ser; en realidad, ese personaje que, amorfo, delimita la realidad que nos hostiga. Nos construimos nuevamente al viajar, como reestructurar nuestras ideas y pensamientos.

Me imagino escribiendo en la mesa de un café, observando cómo la gente camina y se desplaza, sin pensar que detrás de esa caminata, hay algo más que un andar; está el reflejo de la ironía. Como cuando desplazo la pluma al dibujar, existe algo, el imaginario implícito está, ese deambular de la punta del lápiz, como un insecto que, herido, deja un rastro sobre el papel, pero supongamos que no vemos ese insecto y sólo observamos la línea que dejó. Ahí está la razón de mi pensamiento. No logramos trascender la idea de quién hizo la línea, y en el recorrido, es ahí donde entra en juego ese dilema de la línea imaginaria plasmada en un lienzo imaginario; deambular es dibujar con los pies, como el insecto que, burdamente podemos entender, emprendió un viaje nuevo... pero no sin antes dejar un rastro, que empolvadamente podemos ver sobre el papel. De eso trata el imaginario gráfico, situación que va más allá de lo real. El uso de la imaginación. Y son los proyectos antropológicos que propone Vera Santiago Cañizares en su libro “Proyectos artísticos y territorio: los viajes físicos y mentales.

A veces, insípido envuelto en pensamientos mundanos, puedo recalcar que, atiborrado de ideas malsanas sobre la cama,

---

nuevos ojos los espacios, ya sean estos conocidos o desconocidos.

40 Aquí hago referencia a Phillippe Lopate, en su libro *Retrato de mi cuerpo*, Op. cit., p.19..

la mente se adentra al pensamiento y deja el plano real, pero no desligándose del mismo. Confieso que de esta manera las ideas se diluyen en imágenes y se proyectan como una abeja sobre la flor. Constantemente divagan en recorridos mentales y subyugan las realidades, bifurcando conexiones que se entrelazan y se complementan con las melancolías de antaño. Muchas veces es necesario volver al pasado para fundamentar una idea nueva, de esta manera, delineamos un presente, comprendemos un futuro, pero no sin antes aceptar, que la vida de fragmentos y retazos, se constituye como cuando escuchamos un discurso y anhelamos construir nuestra propia narrativa a partir de esas palabras, no deseamos aceptar que hemos retomado las bases del pensamiento del otro, pero sí deseamos hacer creer que estamos un poco adelantados al concretar nuestras ideas con otras. Y es correcto, porque somos capaces de solucionar con precisión una postura, como quien puede ver a los ojos a la misma muerte y no sentir miedo.

En el viaje es importante saber quién es uno, es decir, saber por qué viajar, para qué dejar las cosas amadas, para dejar huellas imaginarias o para contribuir a crear senderos, donde otros han pasado – dejar un grano de arena. No precisamente andar con los mismos pies que otros han usado, y pisar donde otros han pisado, sino acrecentar el acervo de pensamientos con la mirada hacia lugares nuevos, adjudicándoles valores necesarios para sentirse como en casa.

Es importante el amor; a veces no se sabe quién ama más, el viajero o quien recibe al viajante. Nada es real hasta que se piensa, pero aun así, si no se comprueba, el pensamiento no es más que una idea, y la idea no es más que una sensación. Entonces, mi idea es una suposición, y la suposición debe ser comprobada, y para tal caso, entramos al plano de la conciencia, donde nada es real. Es decir, lo que sabemos son datos, y los datos se pueden comprobar con las sensaciones, pero como las sensaciones están un poco más allá de la comprensión, regreso al inicio: todo es posible cuando se piensa en lo posible. Trataré de explicar con precisión. Deseo romper una botella de cristal, ésta cae al suelo y se rompe, fue una idea, pero la imaginaste, como en el cine, esa sensación de cortada o el tajo que el personaje principal realiza en la película, no hace más que jugar con las sensaciones, la botella nunca cayó al suelo, pero fomenté la idea, desperté esa sensación, y el amor... es pura sensación, espejismo; en la nada flota como una emoción

de equilibrio, por eso anhelamos y deseamos tener ese sentimiento porque es placentero y alimenta el espíritu, equilibra. El amor al viaje es precisamente eso, una idea anhelada, deseada, contribuye a la concepción del pensamiento por las cosas que se ven y se sienten. Al desplazarse ocurre lo mismo, descubrimos espacios nuevos, si la búsqueda es conciente.

Andar es un sueño, -sueño salir y volar- ha de pensar el perro que observa detrás de la reja mientras ve los pájaros revolotear sobre los árboles. Una idea efímera en la cabeza, y el mundo de la ideas, imaginarias. Pero no concibe el recorrido como explorar de manera consiente el espacio que a diario pisa. Recordemos el recorrido que la pluma hace sobre el papel, mientras se escribe una carta, a veces veo líneas o manchas, no más, no menos, y de eso se trata la vida, de ver más allá. Porque es un recorrido inconciente, pero no deja de serlo.

Ejercitamos la mente cuando conocemos algo nuevo, viajar alimenta la viveza del corazón, los anhelos son autómatas que se pasean por el aura que la visión regala. Dejar de mirar el espejo y contemplar la vida. No cerrar las ventanas permite el libre acceso al paisaje, y con este panorama la ciudad misma adquiere importancia; pierde valor cuando las persianas se corren, porque adquiere otro significado, cuando nuestro pensamiento Topó mencionado en el libro de Iván Hernández Quintela⁴¹, se deja a la deriva por las calles, y no se sigue un camino. La riqueza es aún mayor. Improvisar al andar mientras se reconoce el lugar puede ser incluso mejor que trazar un mapa y seguirlo a paso. Claro, a veces es importante saber ubicar una dirección, saber hacia dónde se va, y a dónde llegar, no se permite la pereza, pero si la inteligencia de perderse por uno mismo, no para saber otro camino al andar, sino para realizar un verdadero recorrido experimental.

El inventario de lo extraño (objetos, libros, utensilios de hogar) recorrer con la mirada implica girar la cabeza y dejarse guiar por la curiosidad. Para lograr un efecto emotivo, digamos que observo una habitación ajena, - no la que habito- para desglosar lo que veo: cada objeto, una historia, un pensamiento amarrado a un diseño, una hazaña impregnada a una acción cuyo registro es el acomodo de la cama, las almohadas, la mesa de estar, incluso la ropa y los trastes en el piso. Todo adquiere valor. Recorrer también es explorar el espacio habitado con los ojos»

---

41 Iván Hernández Quintela, *Guía para la navegación urbana*, opus cit., p 12..

En el tema del recorrido y el andar tenemos que *El Caballo de Troya* aparece en el proyecto como un deseo o meta -un querer hacer o conquistar- es una idea: viajar. Por lo tanto, el artista se convierte en productor y hacedor de caminos, puede aparecer como un guerrero. Observa el paisaje y busca un objetivo, analiza sus herramientas (técnicas y materiales con los que cuenta). Seguidamente avanza y se entiende como el proceso. Durante ese recorrido están las dificultades, a veces replantea nuevas estrategias, cuando sucede eso, el proyecto se reescribe, se transforma, de esta manera se avanza. Al final es importante realizar un análisis general de los logros; regresar al origen de las ideas. Después de lo anterior se vuelve a analizar un nuevo proyecto con los resultados obtenidos, las ideas son consecutivas y tienen coherencia. A veces resulta gratificante descubrir que la parte creativa que poseemos aparece circular porque retornamos al principio de la ideas. Recorrido circular de estas, donde tienen coherencia y fundamentación.

Declara Francesco Careri que uno de los principales problemas del arte de andar es la traducción de dicha experiencia a una forma estética, ni los dadaístas, ni los surrealistas trasladaron sus acciones a una base cartográfica.⁴² Andar es dibujar sobre el espacio.

Igualmente explica sobre los poemas zen, son frases breves, que fijan la inmediatez de la percepción del espacio. Los haikus vienen a despejar lo que se vive en el viaje y el recorrido. Sin embargo, desde mi perspectiva mencionar que es un andar sin dejar huella. Es una huella en la memoria y el espacio.

El mundo se convierte, entonces, en un inmenso territorio estético, una enorme tela sobre la que se dibuja, mientras se anda con un soporte intrincado de dibujos de sedimentos históricos y geológicos, a los que simplemente se les añade uno más.⁴³

Para entender un poco más la idea y la elección del espacio a utilizar, seleccionaré el ejemplo de Richard Long, quien utiliza la cartografía como base sobre la que proyecta sus propios itinerarios y la elección del territorio por donde se andará. Además de ser éste una acción, también se convierte en un signo, una forma que puede superponerse a las demás preexistentes de la realidad y el plano visual del espacio elegido.⁴⁴

---

42 Francesco Carreri, *El andar como práctica estética*, op. cit., 123.

43 Ibid, p. 126.

44 Idem.

A continuación describiré una imagen hecha a base de manteca vegetal y harina. Fue durante el performance titulado *Traslación del origen* presentado en la extinta galería de arte Front Graound en la ciudad de Mérida, Yucatán, de donde surge el título de la investigación. Sobre la pared, un círculo negro es manchado con la grasa vegetal y, posteriormente es salpicado de harina. Impregnado del polvo, es utilizado para hacer un dibujo, una espiral. Mencioné la espiral en párrafos anteriores como un tiempo cíclico en mi proceso de producción.

La acción consiste en intervenir la pared con los materiales, y al efectuar el dibujo, registramos sobre un material experimental una gráfica efímera, debido a que por sí misma como dibujo, no podrá resistir las inclemencias del tiempo, aunque éste se sitúe, en el interior de la galería.

TRASLACIÓN DEL ORIGEN
FRONT GROUND
MÉRIDA, YUCATÁN 2009

Con esta idea nos queda la propuesta de la huella, una marca sobre la pared. Y con ella, también se está presentando, a manera de impresión, como las huellas que se quedan en el camino o sobre la arena del mar.

Poéticamente se puede entender el andar como esa visión que de lejos nos ofrece el horizonte. Comenta Prete: “El horizonte es la presencia del otro lugar, la puesta en escena de su posibilidad. Y al mismo tiempo de su exclusión.”⁴⁵ Por lo mismo, se comprende la huella sobre la pared como esa ausencia de lo otro, pero que de alguna manera, emerge como el silencio, que no se ve, pero que se siente. Implícito en los espacios sagrados y de culto. Así surge la gráfica efímera que propongo como resultado de mi investigación.

La propuesta no está desacreditando la firme idea del grabado y la gráfica como se conoce, no obstante se adentra a esa posibilidad de ejercer una presión sobre un soporte distinto, donde los resultados varían pero que, de alguna manera, son bienvenidos, como explicaban los dadaístas, “nosotros tomamos la risa en serio y con ello y con ellos practicamos nuestro anti-arte, en la vía del descubrimiento de nosotros mismos”.⁴⁶ Con esa afirmación, puedo pensar que la libertad que se tiene hoy en día es amplia y generosa, para expresar que la gráfica también se está realizando cuando se camina y a través del andar; al trabajar con materiales diferentes, se puede proponer una gráfica experimental. En esta investigación es por medio de acciones en cuyos registros las notas gráficas y dibujísticas se podrán apreciar. El resultado efímero es lo que interesa.

Hago incapié a una pieza que expuse en el 2018, con el título, *Círculo dialéctico, un caso preciso para la percepción humana*⁴⁷ en el que coloqué medio círculo de tierra pegado a una pared, y en ésta, un espejo que reflejaba la ésta, de tal manera que se apreciaba un círculo completo de tierra. La descripción conceptual es la siguiente: hablamos del mismo círculo de creación. A veces es necesario imaginar otros posibles finales, para conseguir cerrar y empatar la línea.

---

45 Antonio Prete, *Tratado de la lejanía*, España, Editorial Pre-textos2010, pp. 7-58.

46 Richard, *Historia del Dadaísmo*, Buenos Aires, Ediciones nueva Visión., p. 54.

47 Pieza Presentada en la Ex Penitenciaría Juárez de la Ciudad de Mérida. Yucatán. Actualmente Centro cultural Regional del Sureste

Por eso conjugo la narrativa, me interesa el andar y, puedo concluir que, con todo esto, vivo en un mundo lateral, donde la creación no tiene límites, donde las acciones, además de ser visuales, tienen una parte escrita, porque la escritura es dibujar en una hoja en blanco, y este espacio es un lugar en blanco, cuyo cada minuto estamos dejando rectas imaginarias, las que se diluyen en el universo.

Me complace mirar el infinito del mar y hacerme a la idea de que la línea que divide el horizonte no es un eje que separa, sino, es una que permite conexiones y que, si lo imaginamos de manera circular, podemos comprender que estamos en medio de un círculo infinito: El mundo. Es un hermoso pensamiento deducir que, a partir de la imaginación, podemos crear nuevos mundos donde todos cabemos; y es un universo donde todos intervenimos en la medida en que somos conscientes de la realidad de las cosas, y que al admitir un poco el juego visual y narrativo, vemos más allá de las cosas y los objetos.

CAPÍTULO 3

LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA, CUADERNO DE APUNTES

3.1 Poesía visual en el entorno

Escribir sobre la lejanía en este tiempo puede resultar ingrato, como observar por la ventana el paisaje y saber que nuestra visión no puede regalarnos un panorama más extenso porque nos restringe, como el olfato y el tacto. El cuerpo en su extensión abarca exactamente sus límites. Pero estas también se entienden como posibilidades cuando se trata de la creación artística. El tiempo de la poesía, de la lontananza que en italiano es lejanía, también significa cercanía. En el adiós, el abrazo es la cercanía del cuerpo, como lo es la separación y el espacio que se comienza a expandir; es un tiempo nuevo que comienza a florecer.⁴⁸ En el proceso del alejamiento, este término comienza a ser parte de una línea, es forma y se expande como mencionamos anteriormente -se ondula el espacio. El alejarse puede significar el umbral de lo nuevo. Asimismo, comienza a ser recuerdo, memoria, olvido y presente.⁴⁹

La lejanía, optiene estructura a partir del recorrido, expandir horizontes hacia un lugar extraño, nuevo que, aunado al campo novedoso del descubrimiento, podemos explicar que deviene como un motivo especial; abordar la idea misma del trayecto que trasporta elementos y materiales a cuevas. Uno nunca viaja solo, lleva consigo mismo el bagaje de vivencias, un dejo de añoranzas que nunca anularán la idea de volver. No obstante, ante toda esta situación, surgen preguntas de vital importancia: ¿es necesario viajar?, ¿expandir los horizontes? Podrán existir respuestas que justifiquen la cuestión, pero ninguna satisface la verdadera convicción del viajante. Se viaja porque se requiere para vivir, para sentir, y en ese proceso de cambio se incluyen las diferentes exploraciones de los espacios, que es lo que nos atañe. ¿Qué es lo que llevamos cuando nos vamos? ¿Qué dejamos cuando partimos?

Huellas. En la antigüedad, el hombre por naturaleza era un ser viajante, se movía de un lugar a otro. El nomadismo estaba implícito en su itinerario cotidiano.

---

48 Antonio Prete, *Tratado de la lejanía*, op. cit., pp. 21-22.

49 Idem.

En un primer acercamiento al proceso de separación, concluimos que, desde la época medieval el pasado se veía como una serie de migraciones e invasiones, un vagar interminable sobre la faz de la tierra. Los caminos surgen como una consecuencia de la misma. Por lo que se puede entender que la carretera o el camino es lo que nos reunió como grupo, eso es lo que dice John Brinckerhoff Jackson en *Las carreteras forman parte del paisaje*⁵⁰, de esta observación del paisaje recojo la idea de Italo Calvino sobre la cartografía como relato, “la forma más sencilla de mapa geográfico no es la que actualmente parece más natural, es decir, el mapa que representa la línea del suelo como si fuese vista desde la mirada de un extraterrestre”.⁵¹ En el mismo texto expresa que se ha relegado la idea de la cartografía como narrativa, las líneas vistas desde arriba es lo gráfico que se observa. El mapa geográfico, si bien es estático presupone, una idea narrativa.

El proceso, la línea del recorrido, como un mensaje infinito hacia la riqueza espiritual. Un viaje, hacia el olvido o al autoconocimiento, se puede experimentar gozosamente teniendo un porcentaje desarrollado del saber deambular, que permita disfrutar de ese andar, existe un arte del paseo y del transitar, lo mismo que un tratado que nos oriente al pleno goce de estar lejos. Me refiero al arte mismo de saber vivir. Sin embargo, existe una notable y diversa forma de estar distantes. Puedo recalcar que existen medios que alargan y hacen mas cortos los recorridos, pero no por ello dejan de serlo. Hablamos de un recorrido a trayecto de los móviles, las teles, y las entradas al mundo cibernético, o de la web. Por eso mismo regreso a lo anterior, son lejanías cercanas, impersonales, pero amplían, en cierto sentido la idea del viaje. Meditar durante este proceso es dejar constancia del lenguaje que se desarrolla al ser conscientes de este viaje, es un lenguaje nuevo y propositivo. Ampliemos nuestros campos para acrecentar las experiencias, incluso que la rutina nos suele regalar para justificar las caminatas diarias.

Conferimos un núcleo importante al desplazamiento porque de eso se trata, del caminar sobrellevando un arte al desplazarse, mirar más allá del campo, y del pasar sobre los hombros del mundo. Es un llamado, y los viajes también buscan encontrarse a sí mismo con uno y por ello, en muchas ocasiones se deja el corazón.

---

50 Jhon Brinckerhoff Jackson , *Las carreteras forman parte del paisaje*, op.cit, pp.7-8
51 Calvino, El viandante y el mapa, *Opus Cit*.

La invitación a la aventura, como sucede en la película Kon -Tiki: Un viaje fantástico⁵²(2012), la esposa de Thor, escribe, y despidiéndose, de su esposo, hace incapie en que viaja siempre tendrá ese espíritu de aventura, movido por la inquietante naturaleza de su ser. Es una partida sin adiós, - se escribe en una carta, como cuando Teseo abandona a Ariadna, quien sólo mira desde lejos las velas desplegadas de la barca de su amado al amanecer.

*“Mi querido Thor, lo lograste, probaste lo que dijeron esa noche, no necesitas aprender a nadar, si fueras a caer en el agua te mantendrías a flote a pura fuerza de voluntad. Como ahora sabrás no estoy en Tahití, esperándote, porque lo que se supone sería nuestra vida, se convirtió sólo en la tuya. Eres quien eres, pasarás el resto de tu vida cazando atardeceres. Thor, esto no se trata de explorar el pacífico, pero lo más importante que eso, era la razón por la que tenías que hacerlo, porque no pudiste detenerte y dejar todo lo demás atrás, y dirigirte hacia lo desconocido, pero eso eres tú , mi amado Thor, y lo irónico es que, lo que más me hace amarte, es lo que se convirtió en la razón para separarnos. Liv”.*⁵³

La elocuencia del adiós, en una Ariadna abandona, mata el amor surgido entre dos seres, pero, al final es el mito que sobreviene e impregna su huella. Contada en la manta púrpura de Nereida, se puede constatar ese adiós en Tessalia.⁵⁴ La historia se cuenta sobre el telar es un hermoso registro del tiempo vivido, una. marca de la experiencia.

Comenzaremos a expandir la idea a otras vertientes, no sin antes explicar que el concepto de lejanía se fundamenta con la presencia y la trasportación de elementos y la palabra a una gráfica expandida, donde la justificación proviene del existir como línea, o proceso de trabajo, pero, para cumplir con la antagónica presencia, jugaremos con la gráfica como idea ver más allá de lo que los ojos ven, una añoranza romántica de saber ver lo que no todos tienen la facultad de ver. De ahí que mi idea proviene de un título de un

---

52 Espen Sandberg y Joachim Ronning 2012, Kon Tikky, Noruega. Nordisk Film.

53 Carta de despedida que la esposa envía cuando éste ha logrado su meta, cruzar el Atlántico en una balsa de madera, para demostrar que los peruanos fueron los primeros en conquistar la Polinesia. Aage Aaberge Jeremy Thoma Productor y Joachim Ronning Espem Samberg et al., Kon Tiki: *Un viaje fantástico*, [Cinta cinematográfica]Noruega: Nordisk Film..

54 Antonio Prette, *Tratado de la lejanía, opus cit*, pp. 27-29

cuento de Isaac Asimov, “Los ojos hacen algo más que ver.⁵⁵” como en el arte mismo de saber observar.

El horizonte permite jugar con esa idea de ver, ya que deja a la imaginación de quien observa, pensar en lo que no ve, es un real y un fantástico irreal. Es la esencia misma de la ausencia; la línea imaginaria que nos permite desglosar una idea. Mirar en la distancia la recta del horizonte es observar, de múltiples maneras, la cara de la ausencia y la presencia. La poesía misma es un viaje imaginario, como dijera Neruda, “las aguas del mar son trops de agua que golpean en la costa”.⁵⁶ Las metáforas son así, oleadas de inspiración. Imaginemos observando la línea que divide el mar del cielo, es la línea perfecta.

HORIZONTE DEL MEDITERRANEO
MALVAROSA
VALENCIA, ESPAÑA 2015

Para descubrir el sabor del mundo, David Le Breton nos dispone de un magnífico libro, subtítulo *Una antropología de los sentidos*, donde nos cuenta sobre la necesidad de conocer los sentidos de una manera interna para subrayar que no siempre dispondremos del goce absoluto y pleno, sin embargo, reconociendo los límites del cuerpo, es cómo podemos obtener un mejor rendimiento y uso pleno del mismo.

---

⁵⁵ Isaac Asimov, *Cuentos completos I*, España, edición de Caralt.1976, p.802.

⁵⁶ Pablo Neruda como “Philippe Noiret”, en Michael Redford (director), *El cartero*, [cinta cinematográfica], Italia: Cecci Gori: Group/ Medusa Film, 1994.

En la pagina 44, una imagen de la playa de Malvaros en Valencia España. En mis recuerdos tengo grabada la forma como miraba el horizonte en aquellos tiempos que estuve de intercambio, en 2015. Imaginando la lejanía como un ser incoloro, pero que unía sin que nos dieramos cuenta, es una lejanía cercana, pensar que la distancia no existe, aun sintiendo su peso; es como me sentía en casa cuando concebía lo lejano, como inexistente, sentía libertad de mi ser, de sentir, y vivir ese tiempo en la distancia.

Del mismo modo Bartolomé Ferrando, nos habla desde otro ángulo, al tomar en cuenta que tenemos una intuición.⁵⁷ para desarrollar una práctica artística, es importante el uso de la intuición. Sustenta esta idea al explicar que todo artista, para concretar su labor en el mundo del arte, hace uso de la intuición en un menor grado; claro, aunque esté arraigado al olvido, ya que aparentemente no es necesario en el proceso creativo. Determinar este punto, requiere aclarar que la propuesta de Ferrando viene desde la performance y, precisamente, es ahí donde nos enfocaremos, ya que el devenir de la propuesta final, procede a complementarse con el recorrido, y lleva a cuestras materiales con significados. Para ofrecer una mayor comprensión, tenemos que partir desde los andares, propuesta que retomo del libro *El Arte de Pasear (2013)*, de Karl Gottlob Schelle (1777- 1825) donde explica la importancia del recorrido, como una acción, donde cobra relevancia, caminar de una manera consciente -no hay cabida a lo insensible.⁵⁸ Claro, sin contradecir el uso de la intuición, ya que una es para ser espontáneos al momento de crear, y la otra forma de andar nos hace conscientes, ya que, caminar como simples máquinas por el campo o la ciudad, nos limita al goce de la experimentación total al desplazarse.

De esta manera se remite a los escritos de Lopate, como un ente que divaga por caminos, saboreando las delicias de lo imperceptible para quienes no saben mirar.⁵⁹ Cage, explicó una vez que, si algo no le llama la atención, no despega la vista de aquello hasta que se le presente interesante. El arte de andar, es precisamente eso, el goce pleno del momento y la viveza del sentirse lleno, de esta forma comprendemos las caminatas de Schelle en los jardines Wörliz, en Dessau, hace 238 años atrás.⁶⁰

---

57 Bartolomé Ferrando, *Arte y cotidianidad*, Madrid, Ardora exprés 27, 2012., p. 89.

58 Karl Gottlob Schelle, *El arte de pasear*, op. cit., pp. 33-35.

59 Phillip Lopate, *Retrato de mi cuerpo*, op. cit., p.21.

60 Karl Gottlob Schelle, *El arte de pasaer*, op. cit., pp. 33-35.

La naturaleza es una función del arte, en términos del paisaje, observar para descubrir lo poético del andar. Para abordar el tema del urbanismo, acotamos una lista que Francesco Careri, utiliza, para explicar una nueva propuesta de accionar al recorrer la ciudad: atravesar un territorio, andar, inventar una geografía, orientarse, hallar una línea, perderse, guiarse por los colores, errabundear, acceder a un continente, sumergirse, construir, relacionarse, vagar, meterse en un agujero, adentrarse, no dejar huellas, ir hacia adelante.⁶¹ Acciones concretas que intervienen en la transformación del paisaje urbano, para explorar de una manera contemporánea los espacios. Explica que, a través del andar, el hombre comenzó en la antigüedad a fundir la idea del paisaje natural, ya que caminando daba forma al entorno. Caminar ahora puede entenderse como evolución de los paisajes urbanos que hoy mina nuestro entorno.

En tiempos remotos se observaba una serie de migraciones, invasiones, un constante vagar, donde la transformación de la tierra era una constante. Poco a poco, el hombre fue delimitando sus recorridos hasta llegar a fundar lo que se puede conocer por casa, así pues, remontándonos a la idea misma de qué fue primero, si ésta o el camino, puede considerarse ampliamente la idea que por último éste, por muy modesta que esta sea. Por lo tanto desarrollamos una idea a partir de lo que nos pertenece.⁶²

El proyecto exige que la imaginación se prolongue en su movimiento, con la intuición y la perspicacia que le atribuye G. Schelle al paseo. Pero también al considerar el propio espacio y la materia que lo forma como tal, retomamos la idea de que la observación es fundamental. En este apartado cabe mencionar la importancia de la planeación. Todo proyecto, grande o pequeño debería llevar uno; es decir, no solamente en el modelo de éste, como el dibujo, maquetación o boceto, sino el saber distinguir entre lo útil y lo innecesario. Abordamos la importancia de la casa porque, en cierto aspecto, regresamos a lo que nos es común o cotidiano. Una vida en constante observación lleva a una placentera contemplación de los motivos para la creación. Comenzamos hablando de la lejanía porque es indispensable tener en claro que, si tratamos el tema de la traslación, está citando un alejamiento del lugar de origen. No obstante, es necesario considerar las múltiples ideas que conlleva caminar y trasladar un pensamiento. Podemos citar las

---

61 Francesco Carreri, *Walkscapes, El andar como Práctica estética*, op. cit., p.14.

62 Jhon Brinckerhoft Jackson, *Las carreteras forman parte del paisaje*, op.cit., p. 7.

tres primordiales andanzas escritas en *Walkscapes...: la transición del Dadaísmo al Surrealismo (1920-1924)*, la de la internacional Letrista a la internacional Situacionista (1950-1957), y, la del Minimalismo al Land Art (1966-1967) analizar estos tres aspectos nos llevaría a descubrir que la ciudad es una urbe recorrida. Como enuncia Careri, la ciudad descubierta por los vagabundeos de los artistas es una ciudad líquida, un líquido amitótico, donde se forman los espacios. Recordaremos los recorridos banales que los dadaístas hacían hasta la ciudad entrópica que propone R. Smithson.⁶³

Sobre el trabajo de Smithson comenta Gilles A. Tiberghien lo siguiente: “buscaba trabajar con lugares que han sido transformados por la era industrial, paisajes entrópicos o lugares a los que no prestábamos atención y que ahora se han convertido en lugares comunes de la creación humana”.⁶⁴ La obra de Smithson se interesaba por lo pintoresco, y eso fue, sobre todo, para devolverle su carácter dialéctico capaz de dar cuenta del potencial artístico de sitios que en otras épocas se catalogaron bajo esta categoría ligada del tiempo y el movimiento. Smithson, afirmaba que los mejores sitios para su obra son aquellos que han sido transformados por la industria, una urbanización descontrolada, o las destrucciones de la propia naturaleza”.⁶⁵ Cabe mencionar que estamos hablando del urbanismo, como un medio de creación. La observación del espacio es indispensable, para lograr conformar la idea durante el recorrido.

La obra de arte en el campo es una forma de activar la naturaleza y dotar de un sentido por medio de intervenciones ínfimas y de someterlas a tensión, de forma que el espacio-naturaleza salga de su anonimato y se convierta en espacio del arte.

Como en la performance, si un cuerpo interviene con algún elemento natural, éste pasa a ser parte del cuerpo presente porque se le atribuye un peso; igual, no es un medio, es parte del todo: espacio, tiempo, cuerpo. En el libro *De la poesía visual al arte de acción*, Bartolomé Ferrando nos habla sobre la presencia del cuerpo, éste debe estar presente en la acción. Y no tiene nada que ver con el narcisismo. Es estar consciente de él, como cuerpo-materia, construido a partir de múltiples y diversas relaciones con otros. El cuerpo-materia puede entrar en relación con otras materias, y las

---

63 Francesco Careri, *Walkscapes, El andar como práctica estética, op.cit.*, p. 16.

64 Gilles A. Tiberghien, “*Walkscapes: el andar como práctica estética*” en Francesco careri, *op. cit.*, p. 16.

65 Idem

formas mismas de esta materialidad⁶⁶. La transmutación que sufre el medio cuando es intervenido, somete a tensión la naturaleza y explora sus posibilidades. Digamos que para ello, es necesario valerse de ciertos conocimientos, y estar consciente de tales cuestiones para llevar al límite el poder de la observación, y así descubrir lo generoso que puede llegar a ser el “todo,” porque para experimentar, no existen reglas, pero sí ciertas maneras de abordar la naturaleza. En el recorrido es vital, estar conscientes de estas normas, si no, seríamos movidos por la pesadumbre de no saber hacia dónde culminar una meta, y vagaríamos en el sendero sin razón.

Anteriormente hemos hablado de planos inciertos, donde la gráfica está presente. La cartografía y los mapas son las representaciones gráficas del espacio más interesantes, porque en ellos podemos ver con claridad la idea del desplazamiento. Es así como se recorre el mundo, uno al que no accedemos porque no miramos con nuevos ojos el entorno. Cartografía, relato y recorrido, menciona Italo Calvino, el mapa se representa como vista desde arriba, bajo la mirada de un extraterrestre. En el mapa se sitúan lugares, y esta va ligada al viaje. Viajar resulta gratificante de principio a fin, es por eso que se puede ligar a la satisfacción especial en la vida, como en la literatura (el viaje como estructura narrativa).⁶⁷ Escribir es un viaje, teclear es otro peculiar, y la mirada del asiduo lector es la manera como se compensa el divagar por el plano de la hoja.

Aquí estamos verdaderamente en el espacio real en que uno no siempre consigue orientarse, un vagar en el interior del laberinto que es nuestro mundo, y que sólo podemos dominar cuando lo aprehendemos para verlo como un plano. Sin ésta visión, somos reenviados a nuestra propia subjetividad.

De este modo concluimos la importancia que ejerce la lejanía y la idea de recorrido. Una vez comprendida la acción de andar como un logro misterioso, complementado con la certeza de lo espontáneo, se aviva el goce. Partir no significa olvido. Se piensa y se somete como si no hubiera otra manera de explicarlo, pero la lejanía es la cercanía del todo. En la línea imaginaria se pueden acrecentar tangentes, donde lo que no se ve, no es la convicción de lo que se siente, sino es la posibilidad de ser, lo que se siente.

---

66 Bartolomé Ferrando, *De la poesía visual al arte de acción*, España, Colección Artes/07, 2014., pp. 149-154.

67 Francesco Carreri *Walkscapes, el andar como práctica estética*, opus. cit., p. 127.

DIRECCIONES
RESULTADO GRÁFICO DEL PERFORMANCE
“DIRECCIONES” MAPA CARTOGRAFICO
X LABORATORIO, ARTE CONTEMPORÁNEO, MÉRIDA, YUCATÁN 2014

Caminar sobre las líneas cartográficas es dibujar con tripa, visitar lugares banales es llenar la mente con ese jugo que la imaginación trae consigo y que no sabemos valorar. Schelle explica que la mejor manera de gozar un recorrido es hacernos parte del mismo. Conscientes del todo.

El paisaje es una experiencia en sí misma. Vivir lo es. el cineasta Benigni escribió una vez: estamos condenados a vivir la vida, porque la vida es bella (1997); a lo que le podemos agregar, caminar en el mundo es hermoso, porque de eso está hecho, de paisajes a disfrutar, de momentos que vivir. La experiencia de la obra es total, cuando miramos con nuevos ojos el entorno, afecta nuestra percepción del mundo y hace que lo comprendamos de otra manera. La obra de arte funciona en el plano de la imaginación y le proporciona al entorno luminosidad y nuevas formas, es la búsqueda inconclusa que nos cuestiona la interminable disputa de por qué viajar, andar y perderse en los caminos sin sendero, porque en ese andar está el secreto de la vida, induce a la naturaleza o al paisaje una significación nueva.

3.2 Propuesta sobre el origen y el espacio. El performance y la instalación

Para comprender la propuesta gráfica representada en las cinco acciones realizadas en diversos espacios, tenemos que considerar todo lo anterior sobre el proceso de creación. Una propuesta no simplemente se basa en la exploración de los materiales y el espacio, sino que abarca un concepto básico: la estructura. Ello implica comprender el espacio y los elementos utilizados.

Aclaro que al explicar y comprender, también esta implícito el conocimiento gráfico que se propone, y la experiencia vivencial que se ha mencionado con anterioridad.

Precisamente, la investigación ha permitido claridad. Desglosar una idea en el proceso creativo ofrece resultados espontáneos, fundados en la experiencia. Concederme la libertad de apuntar los diferentes procesos creativos que van desde lo mental hasta lo tangible para clarificar hacia dónde quiero aterrizar mis ideas.

Ahora bien, en la búsqueda encontré que la propuesta no solamente daba la posibilidad de explorar con los materiales, sino que también, permitía la libertad de playearme con los diferentes

elementos en los diversos espacios. El uso de la harina, por ejemplo, la viscosidad de la manteca vegetal, juntamente con la harina, facilitan crear un soporte diferente sobre el cual se puede dejar un rastro gráfico, una impronta (en el suelo, en la pared o sobre la misma madera de una mesa presentada). Es así como, poco a poco, se va desarrollando por sí sola la idea general en la propuesta final. Presentaré elementos de un oficio, en acciones que dejarán registros gráficos efímeros, basados en la idea de trasladarlos de su lugar de origen, para re-significarlos y hablar desde ese nuevo orden, a partir de mi propia identidad.

En este capítulo he decidido hablar de las cuatro acciones en apartados diferentes, porque considero que cada acción tiene un valor propio y personal. No los considero piezas únicas, son consecutivas y tienen un proceso de creación que abarca un campo conceptual. Representan a su vez, una parte de mi propia experiencia y, como parte de éste proceso creativo, mi propuesta personal como artista visual. Funciona como un conjunto.

Es relevante recordar que desde que se habla de una traslación, se está llevando el término, al hecho mismo del viaje y, ¿qué pasa en ese transcurrir?, ¿cuánto tiempo dura un viaje?, ¿deja de ser un viaje cuando se regresa con las experiencias vividas?, ¿acaso se regresa alguna vez? Esas son cuestiones que se responden a manera vivencial, por eso en el capítulo anterior se tomó en cuenta incluso la idea de la lejanía (lontananza), porque durante este proceso de investigación, existió la posibilidad de un viaje, (movilidad en la Politécnica de Valencia, UPV). En ese viaje, (como sucedió con los guerreros durante la invasión de Troya) al regresar, también dejé mucho de mí en la despedida.

He ahí la importancia de viajar y llevar nuestro origen a otros campos, porque es en este proceso donde uno se enfrenta con la realidad. Con esto me refiero a la soledad, a la necesidad de sentir la presencia del otro, de aquel que ha estado toda la vida a nuestro lado, nuestra propia compañía. Indagaré un poco más sobre estas cuestiones. Pero es preciso dejar en claro que hay muchos puntos a seguir en una propuesta como ésta que habla de sí misma, cuando se escribe, *Traslación del origen* sin dejar relegada la idea de las contemplaciones urbanas, porque éstas son precisamente las que, al final, definen lo que se va a crear. La mirada, saber observar, es una primicia en este arte de producir obras artísticas, y aunque se diga que existen demasiadas imágenes en el mundo, para mi proceso todo depende cómo se reinterprete la situación.

La importancia del título lo hemos marcado en capítulos anteriores: la observación y su relevancia. La envergadura de saber distribuirse por la casa, el espacio de convivencia cotidiana, el modo en el que abordamos un lugar, son las maneras como la miramos y nos apropiamos de ella.

He pensado en la poesía visual y el entorno, sugiero el saber mirar. Como el uso de los materiales que hablan de la identidad transgredida y que, a cuestas, tengo que sobrellevar para sustentar la idea de la traslación del origen.

Volviendo a lo poético, mi casa es mi fruto, mi nido. Construimos la casa a partir de uno mismo. Bíblicamente se dice que somos el templo, por lo tanto, no existe un afuera de, como un dentro de la casa, ya que planteamos el “somos” como el único espacio que verdaderamente vamos a ocupar. Ahora, una manera de observar el espacio habitado no es precisamente a partir de los ojos, tampoco tomando en cuenta los hechos como tales, puesto que no precisamos de regresar a los sentimientos que las sensaciones nos deparan, para un futuro conciso, y preciso.

Un orden requiere un estado de alerta. Ser parte de las herramientas de las que disponemos para acrecentar la parte creativa -sí es tierra, eres tierra. Con ellos, dejo claro que la mirada funge como un medio. Descubrir la añoranza del alba, sentir la cálida mañana, y verse envuelto en la trampa de la realidad para descubrir los motivos que nos permitirán mirar con otros ojos la realidad. De tal modo que no solamente se trata de mirar nuestro alrededor, sino que es una práctica que va más allá, de descubrir ese objeto, situación o sentimiento que detonará la parte creativa.

En el proceso de creación es imprescindible la mirada, pero como quien habla razonando lo que dice, es mirar con ojos atentos a lo que todos ven. No importan los formatos ni los tiempos cuando se trata de una acción o intervenciones en el espacio. Las acciones realizadas durante la maestría son muestras de posibilidades múltiples porque involucran las experiencias y los saberes, tanto de los materiales como del espacio mismo. Una pequeña área, es suficiente para que una idea permee sin la necesidad de cumplir con ciertos requisitos establecidos. A veces el cuerpo muta, las acciones se transforman en escenas alegóricas, y se bifurcan en terminologías y lecturas diversas. La acción entonces se procesa y se maquila como una vertiente que permite explorar y desglosar tanto la forma conceptual como lo formal.

En los paseos, por ejemplo, no se limita al pleno goce, sino que va más allá de la vagancia sin sentido. Cumple con un fin común, es una búsqueda inconclusa, como cuando caminamos sin razón por las calles de la ciudad, buscamos un motivo, un algo, un desfase que nos obligue a pronunciar un suspiro, y con ellos descubrir el verdadero valor de caminar.

Andar implica desplazarse por un espacio, con la antagónica idea de que caminar significa cargar con las experiencias y la propia identidad.

La importancia entre lo que ocupamos y lo que tenemos de paso es el sentido que hallamos en esta propuesta con respecto a los materiales. Una luz en el camino es un paseo donde los ojos atentos no sólo buscan el sentido de las cosas, también sostienen esa añoranza y ansiedad por recuperar la línea del tiempo desbalanceado, y darle la razón a partir de conceptos. Una casa, por ejemplo, es el síntoma de que se tiene algo propio, pero el verdadero hogar se construye desde adentro. En esta construcción personal está inmersa la identidad que se formulará en los días posteriores, o para toda la vida si no se tiene un desajuste motriz. A palabras de quien no comprende la formulación casa, identidad, espacio ocupado, es porque no precisa de cierta conciencia o apego hacia los espacios. La casa puede ser vista como una necesidad, pero una construida mentalmente es más cercana a la idea que conservo, pues preciso de construir espacios conceptuales. Algunos tampoco tengo la convicción de hacerlos parte de mí, sin embargo; no es necesario implicarlos, sólo es concretarlos como testigos de lo que se puede lograr con estar abiertos a nuevas posibilidades de explorarlos.

La parte procesual de todo creador está marcado por dos partes. La primera, la experimental; y la segunda, la formal. Es decir, seguir ciertos límites tanto de la forma como de los resultados finales, sin darle importancia al producto. Por consiguiente, en la parte experimental (que es la parte que nos atañe), hay una lógica, la de romper las reglas y permitirse el lujo de jugar. Claro, un juego que no pretenda meramente lo lúdico como único fin, pero sí una parte divertida al momento de procesar la idea. En ello esta mi interés en el resultado que no precisa de ser uno plenamente formal, sino que propone, incluso a partir de lo espontáneo, productos gráficos interesantes, y dependiendo de los materiales que se hayan usado, es la posibilidad de permanencia y eternidad.

En la propuesta sobre el performance y los resultados es preferible aludir que son dos partes desiguales, pero que están interconectados de algún modo por los intersticios que los unen - las ideas. Ambos son el resultado de uno. No existen sin el otro en mi trabajo. Un movimiento converge en una forma mental, a lo que podemos tomar como la resolución tangible, y uno, que deja un rastro, (registro de acción) es el resultado físico, palpable; con ellos trabajo en esta investigación. En este momento, no describiré ni consideraré si el resultado es formal o informal. El verdadero interés radica en la manera como se obtienen esas resoluciones, con esto estaremos entrando a la parte conceptual, desde la concepción de la idea, hasta el montaje final. Por este motivo hablo sobre el viaje, el paseo y la ocupación de los espacios. Todos son parte del proceso de creación de esta investigación-producción que, de manera conjunta, forman un proyecto experimental que va desde el arte acción, la instalación y los resultados gráficos. Abarcan un panorama amplio lleno de posibilidades, donde las interpretaciones están colgadas como en los árboles cuelgan los frutos, basta con saber en qué momento mirar momento y tomar el fruto que alimentará la idea, y contribuirá al desarrollo de la propuesta final. La misma que a continuación presento.

Son cinco los trabajos que conforman la producción en esta investigación.

Es fundamental resaltar en este apartado el motivo de no saturar de imágenes de otros artistas este proyecto, pues considero he presentado mi trabajo como una propuesta con la que deseo explorar más, por lo tanto anulo la saturación ya que lo importante es el origen de mi idea, y para ello me centro en las propuestas y su raíz. A su vez refiero a la serie de trabajos tangibles donde la propuesta es utilizar elementos y materiales que de alguna forma, están íntimamente relacionados con mi identidad, y con esto me refiero a mi trabajo en el oficio de la panadería y los recorridos en el campo que, desde la niñez, acompañaron mi cotidianidad. Explicué el trabajo de Josep Beuys, su manera de usar los materiales como ligados a su persona, (por los hechos ocurridos en Crimea y los vikingos) estos son grasa, fieltro a los cuales adjudica como elementos que han contribuido no sólo en su vida personal, sino en su proceso de análisis de la existencia. De esta manera, me funciona, y tomo como referencia mis propios materiales - harina, grasa, vegetal y elementos relacionados con la panadería - ya que estos acabaron siendo elementos recurrentes en mi trabajo artístico, al ser estos el medio para crear, e incluso, para protestar sobre hechos políticos en mi Estado de Yucatán.

Con esta introducción, comenzaré la descripción de las acciones.

**PER
FOR
MAN
CES**

GRÁFICOS

LÍNEA

Video performance

Duración: 3:33 minutos

Acciones realizadas en las calle de la ciudad de México

Materiales: harina.

Descripción:

La acción consistió en dejar una línea de harina mientras avanzaba sobre la calle. Entretanto, algunas personas cruzaban sobre la misma calle, observando mis movimientos.

Propuesta gráfica:

He llevado esta investigación a un punto en el que todo puede ser viable, en la medida en que puede considerarse posible para mí. Por lo tanto, considero que si contempláramos un poco más a detalle los movimientos y los desplazamientos como un proceso dibujístico, tendríamos que, las ciudades y los pueblos, en general serían una sarta de líneas cruzadas. Líneas que se interceptan en diversas direcciones invisibles. En la acción *Línea* mi propósito es hacer indudable que en mi recorrido dejo una línea imaginaria, la misma que hago evidente en la imagen.

De la bitacora de apuntes:

«Intenté en varias ocasiones crear un camino, que éste sea visible para mí y para los otros; era una búsqueda interna, una sensación de confort, verla físicamente trazada en los lugares que deambulaba todos los días.

TRAZOS

(Acción realizada con dos materiales esenciales)

Video performance

Duración: 10:07 minutos

Acción realizada en la Universitat Politècnica de València, España.

Materiales: harina, madera.

Descripción

La acción comienza con un texto en voz en off. Mi propia voz narra un fragmento de la obra de Ítalo Calvino, *El viandante y el mapa* donde el autor explica que al texto no se le ha dado una justa referencia como un recorrido gráfico, porque también lo narrativo tiene una importancia. Asimismo hace hincapié en que, si, viéramos los caminos como vista de pájaro, veríamos que estos, y la ciudades son mapas cartográficos que remarcan los recorridos que inconscientemente hacemos todos los días.

Por mi parte, permanezco de pie mirando el suelo. A mis pies una bolsa con harina. Se termina de reproducir el texto y comienzo a expandir la harina con mis manos en el suelo, haciendo una línea ondulada. Posteriormente, espolvoreo la harina sobre el suelo, de tal manera que se extiende por el piso, como si fuera polvo. En mi costado una rama, la tomo, y comienzo a dibujar con ella, sobre la harina esparcida en el suelo. Hago dibujo burdo, lineal informal. Después comienzo a romper en pequeñas partes la rama, y con ellas formo un dibujo en un costado de la harina esparcida por el suelo. El dibujo realizado no conforma una figura, sólo son líneas, trazos, hechos con las ramas. Al terminar, simplemente salgo de la escena.

En esta pieza encuentro una conexión con una pieza anterior realizada a partir de la acción *Direcciones* (registro gráfico de contornos de palas de panadero sobre un papel) donde surgió ésta otra pieza cuyo título es Mapa cartográfico (dibujo intervenido conformando la estructura de un mapa visual). También existe la posibilidad de conectarla con otra pieza titulada *Surcos* (página 62) - en esta escribo en una hoja de papel mi historia y hechos que han marcado mi vida, pero siempre sobre las mismas líneas, hasta borrar definitivamente la escritura dejando una especie de líneas o surcos que remiten solamente un trazo tosco sobre el papel. Al final, realizo un transfer sobre madera obteniendo, de esta manera, una pieza alterna a la idea de la recta que se desprende de esta acción poética elaborada desde una acción en la calle.

Propuesta Gráfica

Básicamente mi interés radica en obtener un registro gráfico con sus variantes. Es decir, la acción desemboca en un resultado visual. Por eso mismo, exploro en el espacio previamente, y los diferentes materiales que intervendrán en la acción, al acomodarlos.

Como he mencionado antes, el texto de Ítalo Calvino aparece para reforzar la idea que en un capítulo anterior había comentado: la escritura. He mencionado que escribir significa recorrer la superficie de la hoja. Como bien menciona el autor, aún no se le ha dado importancia como tal, ya que, si obstruyéramos toda idea de concordancia en su lectura y nos quedáramos con la forma literal de trazo solamente, ya sea esta impresa o escrita a mano, tendríamos un magnífico resultado.

También sin olvidarnos de la cuestión cartográfica que nos propone Calvino: la vista de pájaro sobre las ciudades y el campo. Lo sustancial de lo anterior es el trazo que en lo urbano y en las divisiones de regiones realizamos, sin la debida importancia de lo estético. No obstante, en este apartado no estamos estimando esa cuestión secundaria, sino, más bien, la relevancia que adquieren esos recorridos que a diario realizamos sin percatarnos de los caminos en los que andamos. Por eso centro parte de la acción en lo imprescindible del texto. En la siguiente parte, la aparición de la harina, como bien he aludido, es parte de los materiales que durante mucho tiempo he estado utilizando, la identidad a partir de un material. El soporte, el suelo, la harina, y en este caso también la madera, los pedazos de la rama que rompo, voy creando un dibujo en el suelo sobre la harina esparcida en el suelo, dejando una huella táctil y visual. La línea es variada, desde las líneas gordas y delgadas, pero, aquí lo que interesa es la propuesta gráfica sobre materiales poco convencionales, como el suelo y el medio, o soporte son la harina y la madera.

De la bitácora de apuntes:

«Tengo que escribir esta noche, una línea, un desvarío, tengo que persuadir a la memoria para sentirme nuevamente en el camino»

DIRECCIONES

Video performance

Duración: 19:58 minutos

Acción realizada en la Galería X Arte Actual de la ciudad de Mérida, Yucatán en 2014.

Descripción

La acción comienza con mi rostro cubierto. Seguidamente avanzo hacia unas palas de panadero que previamente he colocado en el centro de la escena. Las observo, las tomo y me subo sobre una banca, miro al público durante un tiempo. De una bolsa que tengo extraigo unos kilos de harina, la coloco sobre la banca, y de la misma, saco una hoja que dice “Ruta 1”. Después de permanecer un instante mostrando al público la hoja, la pongo a un costado y dejo una huella sobre la harina, enseguida la harina que se queda en mi mano la presiono sobre mi cara que está cubierta con la tela negra. Genero un registro de mi mano sobre mi rostro. Después, en un costado, tengo un esmeril, mismo que tomo, y sobre las palas provocho unas líneas negras por la acción del filo sobre la madera. Aquí, saco otro papel donde dice lo siguiente “Ruta 2”. Lo enseño al público.

Con cinta adhesiva, realizo una serie de líneas sobre el suelo, a éstas les rocío la harina encima. Antes, a las palas que he dejado sobre el suelo también les pongo la harina, para que después, al levantarlos dejasen una huella, como si fuera polvo que el tiempo marca sobre el suelo. Lo mismo ocurre con la cinta que he pegado en el piso, al esparcirle la harina y quitar las cintas dejo una huellas en el suelo (mapas vistos desde otro ángulo).

De la bolsa que tengo saco un papel bond, utilizo las palas para hacer unos trazos sobre éste. Las líneas están sobrepuestas unas sobre otras sin importar mucho el orden. Así que el resultado sobre el papel, es una serie de líneas que posteriormente utilicé para realizar otra pieza, a partir de la acción (El mapa Cartográfico del ser, ver imagen anexa).

A los espectadores, previamente al entrar a la galería, les solicité que escribieran en una hoja el significado de *identidad* para ellos. Dichas definiciones las llevaba conmigo en la bolsa, al finalizar la acción y con la “Ruta3”, enseñé al público las definiciones. A continuación las coloco sobre una de la palas, y poniendo la otra sobre éstas, de tal manera que queden en medio las hojas con las definiciones, amarro las dos palas y puntualizo el final arrojándolas al suelo. Me retiro.

Propuesta gráfica

Mi trabajo en el arte de acción está basado en la investigación de nuevos medios de expresión, digamos que busca una propia manera de expresar un camino - no me refiero a los recorridos literales-. Interactúa con la metáfora, se incluye en un concepto que traspasa la línea trazada entre lo imaginativo y lo perceptivo. De esta forma poco usual, converge en la forma, y la figura que representará.

La presencia de las palas de panadero constituye un lazo inquebrantable entre lo que es parte de mi memoria y lo que pretende ser algo más que un simple objeto de culto. La harina como la pala, llevan un significado capaz de sobrevalorarse en mi proceso. Con este elemento se lleva un procedimiento que, discontinuo o continuo, precede a la parte lineal de mi propuesta.

Las direcciones que anteceden la acción están mencionadas en los papeles que decían “rutas” uno y dos. Recuerdos de antaño que a la memoria vienen, y nos desglosan mentalmente un recorrido imaginario. De los viajes en camión, con rutas definidas y tantas veces andadas.

La huella en la cara y la máscara negra significan que no hay identidad, no hasta que uno haya recorrido los diferentes caminos que la vida ofrece, pero con el movimiento artístico que trabajo remarco mi identidad, con la harina y su huella, una que conforma no sólo una marca, una línea de trabajo, sino que me complace presentarla como una referencia a la idea general de la gráfica. El principio original de todo grabador es la estampa, la presión que se ejerce sobre la superficie –sin importar el soporte. Sobre el montículo de harina, una huella presionada, que deja el rastro de la mano.

Dándole seguimiento a la descripción de los sentidos, las marcas impresas en el suelo con la cinta adhesiva, consiste en hacer un registro de un mapa, de una ciudad sin nombre, donde la cinta pegada al suelo y la harina esparcida, son los medios que permiten grabar el dibujo en el piso. Así, pues, si entendemos la parte procesual, las palas fueron los motivos que siguieron para continuar con esa búsqueda de mapeo personal, ya que sus bordes sirvieron para trazar líneas burdas sobre un papel, mismo que en el taller fue puesto a ojo y utilizado para realizar un mapa personal,

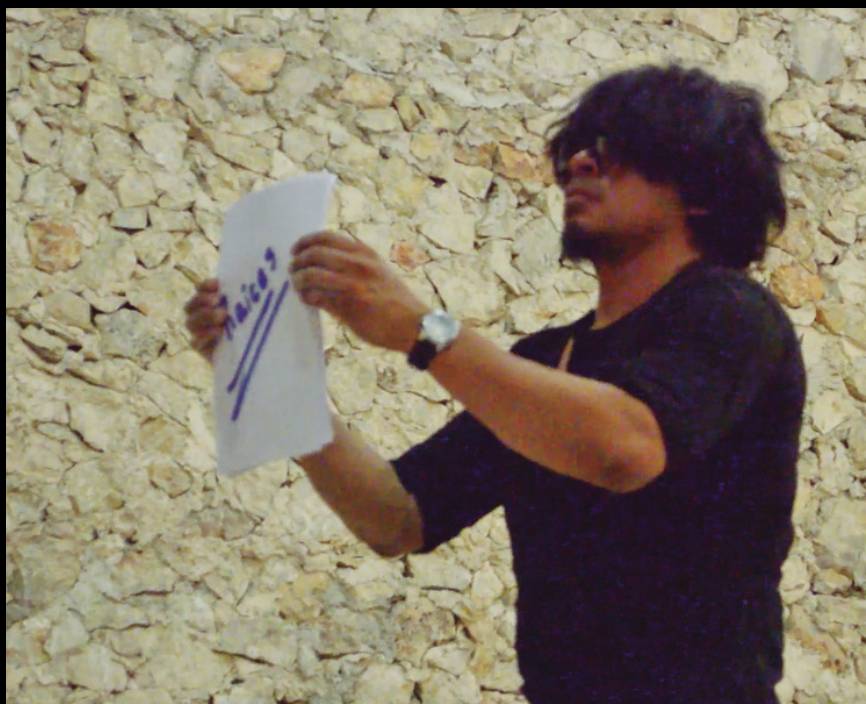
constituido por nombres de personas, objetos, lugares, libros, espacios que de alguna manera han contribuido a mi formación artística. Anteriormente he mencionado el *Mapa cartográfico* y es precisamente en esta acción donde surge a manera de proceso.

Al final, la metáfora de pensar las respuestas sobre lo que para los presentes es identidad, es un gesto sobre lo que significa ser uno mismo hoy en día. Mi identidad envuelve las otras identidades, y dejarla caer no fue más que una alusión al mundo caótico del arte. Cada vez que acudimos a ver una muestra en alguna galería o museo, esperamos ver arte, y lo que dejo caer es el objeto de la espera, el arte que se anhela observar.

Lo gráfico entonces surge como un fantasma. Deambula con mis pasos, como cuando recorremos la casa. Caminamos implantando huellas, así un recorrido mental, porque es una propuesta que metafóricamente plantea la idea del períplo urbano, una ciudad que vemos imaginariamente en un mapa construido a partir de elementos como la harina y los trazos hechos con la cinta en el suelo al igual que las delineaciones que realicé con el esmeril sobre las palas (mismas que utilicé para trazar sobre un papel líneas burdas que después me sirvieron para hacer mi mapa personal); mis recorridos internos, los que me hacen ser lo que soy y como soy, mi identidad aflora con la angustiosa presencia de materiales que en mi oficio familiar de la panadería, se impregnaron un buen tiempo en mí. Años pasados se han congregado para solventar mis devenires y mi pasión por dejar una huella; remarcar hacia donde va mi proceso de creación. Mi manera personal de hacer gráfica es, una que no pretenda nada nuevo, pero que en la búsqueda me ha llevado a cuestionar los diferentes medios y procesos.

HUELLAS

Video performance

Duración: 11:07 minutos.

Acción realizada en la Universitat Politècnica de València, España.

Materiales: pan, harina, vino, mesa de madera, copas de vidrio, martillo.

Descripción

Comienzo sentado en la mesa, comiendo un pan. Con las migajas de éste trazo una línea sobre la mesa. Después me levanto y descorcho una botella de vino que está sobre la mesa, junto a unas 5 copas. Bebo el vino y sigo delineando con las migajas de pan. Acomodo sobre la mesa la copa y el pan que no terminé.

De mi bolsa extraigo un papel que muestro al público con la leyenda: *escribe un sentimiento negativo de un viaje*. Entrego a algunos una copa y les ofrezco un marcador para que escriban su respuesta.

En mi bolsa tengo una paquete de harina, la utilizo para hacer siluetas de mis manos sobre la mesa (las huellas).

Después de recoger del público los diferentes sentimientos negativos que han sentido a partir de un viaje, en la última copa escribo mi sentimiento negativo: *Soledad*. Junto las copas y las introduzco dentro de una tela, las rompo con un martillo; deshago simbólicamente esos sentimientos. El resto de las copas las dejo sobre la mesa y me marcho.

Propuesta gráfica

Al ponerme en contacto con la disciplina de arte acción muchas dudas surgieron, pero también muchas interrogantes encontraron salidas. “Válvula de escape,” en alguna ocasión dije para mí. Ahora bien, en el performance aparecen múltiples propuestas y conceptos dependiendo de cómo se presente. Para mí, realizarlo, independientemente del lugar y el espacio, es una zona de experimentación, de conocerme a mi mismo, de entender el mundo, a los otros y, más que nada jugar con conceptos y situaciones que a veces incomodan y buscan una solución. Una idea basta para armar todo un discurso.

En esta acción la puesta en escena es la siguiente: realizar una línea con las migajas de pan hacia una dirección, para después dejarlo y formar una silueta con mi mano, al espolvorearle harina sobre ella. La presencia de esa huella, ese símbolo a partir de los materiales, es mi alusión a lo gráfico. Asimismo, las figuras que he dejado sobre la mesa, hacen alusión a la acción realizada en la plaza de las Vizcaínas en la Ciudad de México.

Las copas y la mesa conllevan un significado particular, representan el hogar, y en esta acción, al estar lejos, simbolizan la casa que en la lejanía uno se adjudica, se apropia. Mencionar lo anterior es retomar a la idea del viaje, del andar y explorar los nuevos senderos. Cuando uno viaja tiene la posibilidad de ser y estar en otro contexto, siendo uno mismo, pero para adaptarse se tiene que lograr un vínculo con el espacio; se apropia de él y la casa. Por ende la alusión al espacio que uno se adueña. Mesa, copas, vino que en el viaje en específico formaron parte de un descubrimiento.

La frase “*escribe un sentimiento negativo de algún viaje*” es para reforzar la idea que los viajes mantienen un todo; es decir, desde experiencias agradables hasta momentos desagradables. De igual manera, en mi ausencia y presencia descubrí muchos sentimientos, como todos, y fue parte del ritual. Hacer que el otro (el espectador) confirme ciertas expectativas que surgen en el viaje.

Cuando estos escriben en las copas los sentimientos negativos, al romperlos yo mismo, juego el papel de chamán que hace un ritual, y a través de estos me permito limpiar y remover lo negativo que los espectadores compartieron. La acción resume mis ideas sobre el recorrido, la traslación y la huella que vamos dejando en cada viaje, en cada paraje y en cada persona. Considero que todos tenemos marcas, huellas interiores. No las vemos, pero están ahí, ya sean negativas o positivas.

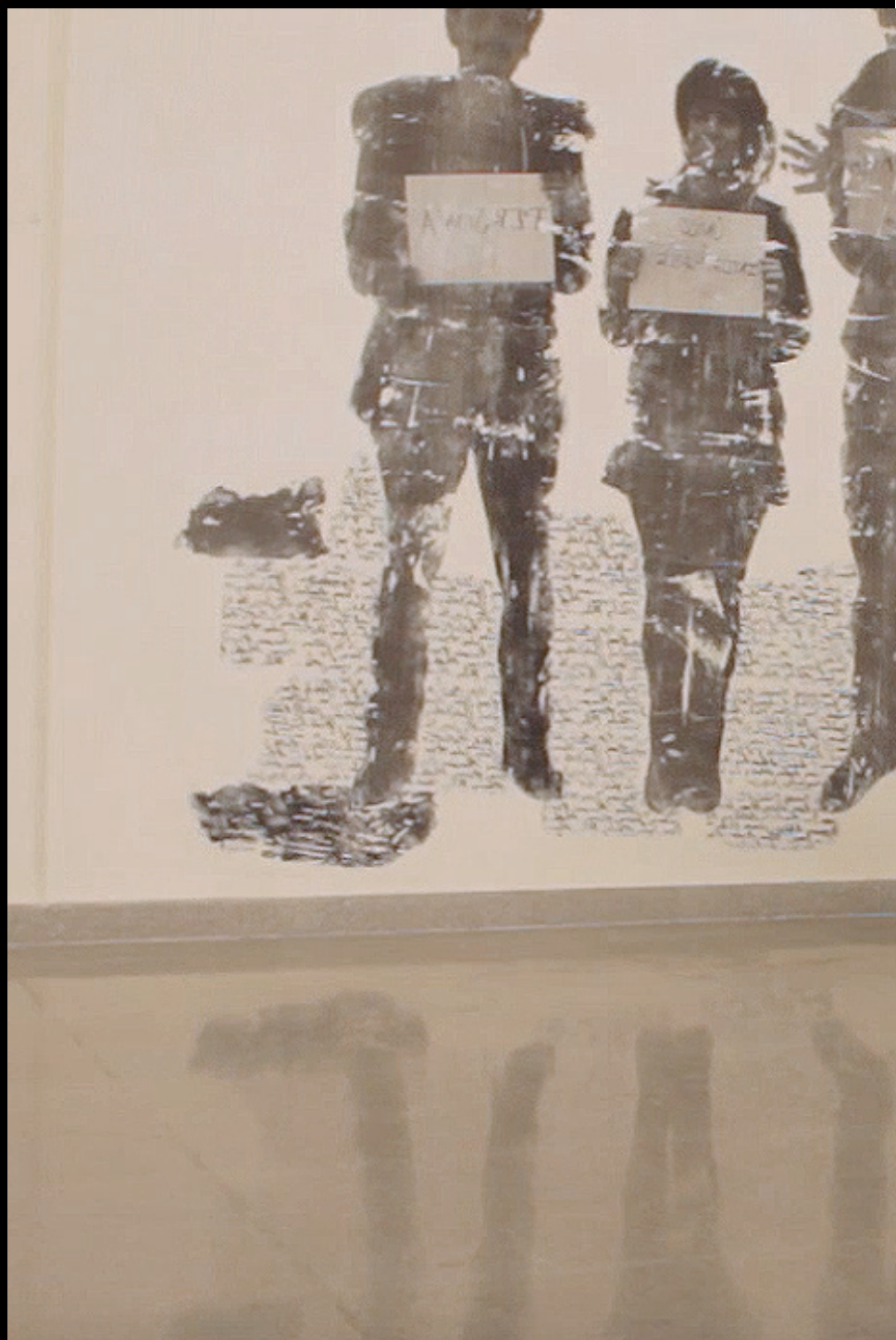

ACCIONES CARTOGRÁFICAS

Video Performance

Duración: 17:21 minutos.

Acción realizada en el espacio de Intervención RèLè, en el estado de Yucatán.

Materiales: manteca vegetal sillas de madera.

Descripción

Previamente, pinté tres cuadros color negro en el suelo y coloqué una silla de madera. Cuando entro en la escena, dejo sobre el piso los materiales que utilizaré: manteca vegetal y harina. Me siento en la silla, observo los cuadros negros, y en mi mano un libro sobre la vida (autor desconocido), medito sobre el libro por unos segundos.

De mi bolsa saco un papel donde está escrito *el poema sobre la Traslación del origen*⁶⁸, antes mencionado. Tomo la manteca, la sostengo con una mano, y con la otra el poema, y leo enfrente de los espectadores. Regreso a la silla y con un marcador divido mi rostro.

Medito otra vez sentado en la silla.

Después, la manteca la comienzo a expandir sobre los cuadros negros. Seguidamente sobre la silla.

Vuelvo a leer *el poema sobre la traslación del origen*. Pero esta vez, con la silla en una mano. Me subo sobre ella y miro los cuadros con la manteca. Solamente al de en medio le espolvoreo harina. Le enseño al público unos dibujos. Primer dibujo sobre papel: el trayecto que a diario realizaba cuando me dirigía a la Academia de San Carlos. Segundo dibujo: el recorrido que antes efectuaba al acudir a la panadería (antiguo negocio familiar). Tercer dibujo: el camino que hago de mi casa a la panadería cuando estoy en mi pueblo Chablekal.

Los dibujos sobre las hojas los repito sobre los cuadros negros, utilizando la manteca y la harina como los medios para conseguir los trazos.

La acción termina cuando dejo las hojas con los dibujos sobre la silla.

Propuesta Gráfica

Mi trabajo está plagado de los mismos materiales. En esta acción utilicé harina, manteca vegetal, una silla, un poema de mi propia autoría, y un libro como metáfora del pensamiento.

Los artistas del performance a veces podemos creer que no tiene sentido lo que pensamos porque buscamos un sentido en ese desbarajuste de ideas que tenemos en la cabeza. Pero es un diálogo interno que nos lleva a la claridad. Una luz al final de camino, como una metáfora de sobrevivencia, y en la claridad, plasmar la idea concretamente. A veces no se tiene que ser literal, porque no se trata de ser comprendido. El arte es una piedra que se lanza en el espacio y ésta explota. Cuando eso sucede, los espectadores toman las piedras que deseen e interpretan según su propia formación. A veces funciona, a veces no, pero es un riesgo. Y precisamente, de ese riesgo proviene esta propuesta. Hablo de mis recorridos, tres para ser exactos, los dibujos sobre la manteca y la harina son las propuestas gráficas efímeras, donde el soporte es el material, la manteca y la harina distribuidos por el suelo, conforman los tres cuadros cuya representación viene a remarcar la importancia que tiene en mi trabajo, hacer evidente lo que inconscientemente transito a diario. El trazo, la línea, es la propuesta final. La lectura de *el poema sobre la traslación del origen*, conviene citarlo en ese momento a pesar de que la distancia también es un factor que ha influido en todo momento; las distancias marcan la existencia del ser humano, así como cambiar de espacio. Todos los días tengo recorridos diferentes, pero esos tres han sido de vital importancia para mi formación, y estar consciente de estos me dan claridad en mi proceso. ¿De dónde vengo y a dónde voy?

3.3 La escritura y el hacer líneas metafóricas sobre el papel

La manera como están presentadas las acciones en este apartado tienen un orden que comprende una proposición. En un principio fueron concebidas con el único fin de entablar una conexión con el lector, de manera tal que leyendo, se pueda acceder a la propuesta final; sin embargo, cuando las finalicé, los títulos sugirieron un esquema - una distribución, como una frase única. Los títulos no solamente juegan con la idea de la gráfica experimental, sino que en la presentación final del texto, pareciera que fueron concebidos para ser parte de una sola frase. El juego en la escritura comienza con lo siguiente:

Línea. Trazo. Direcciones. Huellas. Acción cartográfica.

Cinco acciones unidas por el hilo conductor de la narrativa. Un título que me ha llevado a unir el siguiente; como si fueran de la mano. Sucede que la distribución de las acciones en el texto han permitido el juego en la escritura, comenzando con la *línea* y finalizando con la *Acción cartográfica*.

En el dibujo es importante la línea, el trazo como tal, con ciertas direcciones, dejando de esta manera las huellas en las acciones realizadas sobre el linóleo, como en la placa de un grabado. Es así como contemplo lo siguiente: el acercamiento al Grabado, al oficio y a la técnica, pero de una forma diferente. Un tanto poética, a través de la escritura, con la narrativa darle forma a la idea de lo gráfico. No obstante no me refiero solamente al Grabado, sino a las expresiones ligadas a la gráfica. Recorridos sobre el papel, diversos trazos sobre múltiples ideas.

Poéticamente ligo en una sola frase todas las acciones para englobarlas en un solo término, una acción que representa una idea en el Grabado; el proceso de trazar, dirigir y concebir la parte conceptual. He ahí la alternativa que encuentro cuando escribo, y aclaro que este apartado me lo ha sugerido la investigación.

Subsecuentes párrafos los he retomado de la bitácora de apuntes como una manera de explicar mi deambular azaroso, donde cuenta mucho el factor sorpresa, para descubrir paisajes nuevos que enriquecen mi quehacer diario para la creación. Es mi exploración personal al caminar, encontrarme sin rumbo para trazar una línea de trabajo que no pretende encontrar pero que encuentra motivos al desarrollarse.

“La calle conduce al vagar, a un tiempo que desaparece,” esto es lo que puedo reflexionar a partir de mi andar. Caminando en las calles de Florencia en un 2015, acelerado por tanta información e imágenes, de ver tantas vitrinas ofreciendo productos de moda mi desvarío en el camino es el resultado del asombro, de encontrar nuevos motivos. Es la embriaguez de mirar todo nuevo. Este es el efecto que se tiene cuando se ve lugares nuevos, todo brilla con un esplendor sórdido. En efecto, así encuentro inspiración, y cuando por casualidad deambulando por los adoquines de una ciudad desconocida encuentro el olor de un descubrimiento sorprendente, es cuando mi idea del porqué deambular adquiere sentido. Sucedió que caminaba por la Via Santa Margherita, 1 50122 en Florencia me encontré con la casa de Dante Alighieri. Y como escribe en “La divina comedia,” CANTO I, “A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. ¡Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento!” Ligo este pasaje a mi desvarío por calles extrañas, pero no a la idea de encontrarme algo terrible y funesto sino que es un descubrimiento insospechado y hermoso, como cuando él se encontró con Virgilio en el salvaje bosque. Así hago referencia a los descubrimientos que se hacen mientras se divaga por el campo o la ciudad. Mi camino muchas veces son trazos insospechados, sin rumbo, sin razón.

Ahora recuerdo claramente en mi memoria haber leído algo sobre el transporte público en las grandes urbes, la importancia de las miradas en los autobuses o el metro- válgame la expresión, pero cuando uno se traslada, piensa y mira todo lo que tiene a su alrededor. Entonces reflexionando, sobre la posición del usuario, es propio de mi expresar que, siguiendo al autor en sus cavilaciones, razón tiene, no hay más que decir, solo acompletar que somos personajes de ficción siguiendo un guión de introspección, y en silencio o pocas palabras, intentamos entablar una conversación que acorte el tiempo de espera. Y llegar al final del viaje. Así, pues, se piensa en el siguiente día, en la espera interminable, de volver a comenzar un viaje con cierta necesidad. En la idea de la pieza Direcciones, durante la acción remarqué las rutas que tomaba cuando viajaba al trabajo, cuando acudía al posgrado; son esas líneas que a mi paso voy dejando sin nombrarlas, porque esas rutas no se cuentan como se cuenta un grato recuerdo»

3.4 Análisis de obra personal

He acotado en varias vertientes referentes al tiempo, al espacio y a los materiales. Breves análisis sobre el panorámico histórico a partir de Josep Beuys, la importancia que cumple esta investigación, la aportación conceptual en torno a los motivos que generan la armadura estructural del edificio que conforman estas páginas. He tratado de dejar claro que no se trata de un simple pensar y una obsesión; va más allá. Una hoja cae al suelo por el efecto de la gravedad, así, la idea flota en el espacio con la ayuda de la imaginación: Esta propuesta parte de esas múltiples interpretaciones.

Cabe aclarar que, considerando la sociedad donde nos desenvolvemos, cada día está saturado de sucesos y hechos que nos dejan claro que no estamos solamente en un pequeño mundo donde sólo podemos ser conscientes de nuestra realidad. Están los hechos políticos, de los cuales, varios artistas visuales han tocado el tema: la miseria, la violencia que cotidianamente vemos en la televisión. Síndromes de la inseguridad al que, como individuos, estamos sometidos, por lo que me atrevo a pensar que, incluso ya esta más que digerido en nuestro interior.

Ahora bien, he tocado el tema anterior para introducir poco a poco lo que viene a continuación. ¿Por qué el hombre sale y busca otras alternativas? Me refiero a los artistas visuales, porque hoy en día ha adquirido relevancia la intervención en el espacio y los performances en la calle; es decir, en la vía pública y en el campo. Porque los actores visuales buscan encontrarse en el campo, es como una filosofía, o un ritual, que durante el andar no precisa más que dejarse llevar y encontrar respuestas, mismas que posteriormente son trasladados a otros espacios. (lugares museísticos o de galería). Pero claro, primeramente está ese andar.

La intervención en lo urbano me interesa porque precisa y se contrapone a lo formal, un desdén a lo establecido, por eso es propositivo. Y el arte que no propone, no me interesa. Busco resolución a mis interrogantes y entre la exploración y la paciencia, descubrí que tenía una clara referencia a ir mas allá, a salir y encontrar nuevos horizontes. Iniciar un camino que debiera llevarme a algo, un lugar específico para mi producción personal.

Con lo anterior, preciso que la importancia en una propuesta está a veces remarcada en el proceso y no en el resultado. Con ello, implico la historicidad y la experiencia que se trae de la realidad, al trasportarla a la imaginación.

Pero tenemos que tomar en cuenta que la importancia de la intervención en el espacio radica en la apropiación del mismo. Para conseguir lo anterior, entrelazo las contemplaciones urbanas y el traslado. Por lo tanto, tuve que viajar de mi población a la Ciudad de Mérida, posteriormente me trasladé a la Ciudad de México, para finalmente llegar a Europa, y con la carga conceptual que he tenido en hombros, busco experimentar en otros espacios, lejos de la tierra de origen, para definir que después de analizar diferentes procesos, tenemos que remarcar que aún quedan situaciones sin respuesta, pero que éstas motivan búsquedas mas precisas para conseguir llegar a una conclusion final. Tengo presente que mi oficio de la panadería fue un detonante para conceptualizar detalles de mi obra personal, pero, sin embargo, existen motivos puntuales que hacen que sea reiterativo en pésquisa de resoluciones sobre esta misma idea y que, por alguna razón, estarán presentes en mis procesos de producción. Lo anterior me acerca a la idea de que el arte es un medio para expresarme, y concomparto el pensamiento de que todo podemos utilizarlo como medio de experimentacion.

CONCLUSIONES

En los procesos de investigación suceden muchos cambios, a veces incluso se altera el cuerpo mismo con las desveladas y las lecturas, pero resulta favorable cuando se define el camino y se traza una línea de trabajo que permite despejar la mente, como el caminar a ciertas horas del día se convierte en parte de los procesos. Ahora comprendo que he tenido que seguir varios caminos, algunos fueron confusos, pero al final permitieron que mi desarrollo en el tema se convirtiera en una propuesta con claridad. Por lo pronto, puedo decir que mi investigación pretende una posición, que expone la concepción de los andares y de la apropiación de los espacios y contemplaciones urbanas, para concebir la idea de una gráfica poco común. Como apunta Iván Hernández Quintela en la *Guía para la navegación urbana*, reconocer el espacio como un campo amplio de investigación; sólo habrá que encontrar una forma de acercarse al espacio urbano.

También es fundamental mencionar la importancia de los materiales. Una propuesta no funciona si no se concibe a partir de estos, ya que le dotan de riqueza, pues son medios expresivos donde se congregan diferentes conceptos que intervienen en la creación. El arte juega también con los conceptos, los delimita, pero nunca los limita; permite el libre paso, es ondulatorio, se expande y deforma como una liga, resignificando los objetos, los espacios y elementos que intervienen en el mismo. Entonces concluyo que el arte se abre a posibilidades infinitas, acepta que los proyectos cambien dependiendo de su desarrollo. Una posición puede mutar en el proceso, así sucedió con esta investigación; se redefinió.

He afirmado lo imprescindible del andar y de los registros que vamos dejando a nuestro paso, los he tenido en cuenta en las intervenciones que he venido haciendo los últimos años. Pero detrás de todo este bagaje, existe algo importante y que, tal vez, no he mencionado. Con una simple pregunta resumo todo lo que propongo: ¿qué es el arte para mí? Una interrogante que engloba todo en esta investigación. Soy consciente de lo que implica, y por eso, responderé de una manera simple y sin complicaciones. El arte para mí significa una búsqueda, un proceso, un pensamiento, una línea que se ondula y se encuentra a sí misma en ambas direcciones. De igual forma es una válvula de escape, donde se quedan los miedos, las dudas, donde se replantea mi discurso y se re-significan los materiales. Por lo tanto, el arte viene a formar parte de la vida,

de mis intercambios con la naturaleza, porque en las acciones, los movimientos son parte del medio, del entorno que me rodea. En las intervenciones con el cuerpo, este mismo viene a ser parte de la naturaleza, se funde en una metáfora física, con signos que expresan emociones y dolores que han marcado el camino. El arte es un medio por el que expreso todo lo que tengo dentro, llámese identidad o cotidianidad.

Ulteriormente de haber explicado lo anterior, aún siento una búsqueda inconclusa dentro de mi ser, pues todavía cogiendo como referencia la obra de otros artistas, tengo la firme idea de que quedaron términos y conceptos por redescubrir, pero es parte de un proceso, como he mencionado. En el interior del documento se detalló la importancia del recorrido, desde un trayecto al azar, que va en la persecución de un objetivo; no sin permitirme incursionar en la travesía histórica, para sustentar mi idea y mi propuesta a través del andar, pero incertando mis intereses personales, como la reiteración de los elementos al contexto. Proporciono un registro para quienes tengan un interés ligado a los míos, en cuestiones de una proposición dibujística efímera desde la acción y los resultados en instalaciones.

Con la propuesta final y el performance, obtengo resultados gráficos, siendo estos los que me interesan a partir de los andares y los recorridos por la urbanidad y el campo. He desarrollado un sentido de pertenencia hacia los espacios; es decir, observo posibilidades en los lugares recorridos, sin importar si se trata de la ciudad o el campo, incluso un parque o el interior de algún edificio. Es en este sentido que retomo la idea de lo urbano, pues siendo yo de un poblado, encontré una riqueza en la urbe para desarrollar mi actividad artística. La exploré, buscando mis propias respuestas desde mi atracción por la línea y el trayecto, para así integrar disciplinas como el arte acción y el dibujo ¿Qué he concluido? hallé que el mundo es un vasto pergamino donde se puede experimentar, y que no se puede llegar a una conclusión definitiva, pues continuaré mi indagación, con el mismo afán con el que se busca un rayo de sol en días lluviosos. La exploración es concluir a nivel personal que la acción llevada a otros espacios, fuera del lugar de origen, (en este proyecto junto a materiales de un oficio), me permite proponer una idea del dibujo, como una solución a mi inalcanzable deseo de experimentar otros modos de hacer arte, e imaginar posibilidades poco convencionales. Es una propuesta que, a partir de una acción,

alcanzó resultados gráficos, cuyo producto sería montajes en instalaciones efímeras en diferentes espacios.

Hay una observación que nos hemos saltado en todo este apartado y es el valioso aporte que ha ofrecido la disciplina. El performance no implica solamente el manejo del cuerpo y la conexión que existe entre el individuo, el espectador y el espacio, va una nota más para explicar, un amplio convenio entre lo que se ve, se siente y se logra expresar. Con el performance se puede trabajar temas diversos, no solamente los referentes al cuerpo y el espacio. Entonces la línea importa porque adminto que ésta al final, no fue solo un resultado gráfico, sino también una propuesta de tiempo y espacio.

Asimismo, mi enfoque está en el desplazamiento y en la propuesta final, como producto de la acción, es el registro gráfico que suelta la línea efímera, tomando en cuenta los lugares, el campo o más que nada la ciudad (por la cuestión de migrar a la Ciudad de México, para realizar la investigación). También encuentro una reflexión desde mi desplazamiento personal, y mi tiempo.

Igualmente cabe mencionar que el proceso de traslado ha variado, al hacer referencias al pasado y los antecedentes que me han llevado a tomar la decisión de considerar el traslado. Vivir en un pueblo llamado Chablekal, en el estado de Yucatán, siendo éste cercano y lejano a la ciudad, me ha posibilitado descubrir que en esa situación había más de una propuesta, ya que tenía que transportar mis materiales a la ciudad de Mérida: harina, manteca, mesas, palas, objetos tomados del oficio de la panadería. Posteriormente llevarlos a la Ciudad de México, y a través del performance demostrar que se pueden ligar a la gráfica. Ahora bien, mi propuesta igual puede entenderse como una idea extraña, considerando que proviene de algo personal. Arriesgo la idea porque construyendo nuevas direcciones, se logra una diversidad y una riqueza con la experimentación y la práctica. Mis materiales han tomado viajes y se han integrado a nuevos espacios lejos de su origen.

El performance ha sido para mí un medio, uno muy eficaz, porque a través de esta disciplina he conseguido expresar más de lo que he pretendido. Considero que el performance es un medio idóneo para lo que a mis fines interesa. Por eso mismo he enfocado la mayor parte de mi tiempo en considerar la pertinencia del saber los orígenes y los antecedentes de los artistas que hablan del desplazamiento. Tal vez el lector no considere amplia esta referencia, ya que los capítulos están distribuidos de una forma tal, que sirven específicamente al diagrama o estructura compositiva de esta investigación. Una propuesta con esqueleto desenterrado para

desmembrar los aconteceres que originaron esta propuesta.

El resultado de la investigación es un proceso de interés personal, de preocupación que durante años ha estado presente en mi práctica artística. Surgió, digamos que, por intuición propia. Como necesidad de encontrar un camino y una propuesta en la plástica que se ha estado gestando en mi estado Yucatán. Promulgo, (y no como una respuesta, bien diría que es una idea en proceso) hablar de mis propias preocupaciones en la gráfica, desde el dibujo y su experimentación; llevados a fondo con materiales específicos del oficio del panadero que dan identidad a mi trabajo, y trasladarlos a espacios fuera de su contexto original. Realizo trazos que ilustran la firme idea de que con cualquier material se puede obtener resultados gráficos desde una acción, ya sea dentro o fuera de la galería.

Ahora podemos concluir esta investigación en una propuesta que definirá un perfil, pero que no responde de forma definitiva. Es un proceso que continúa su camino. Se enfoca hacia una etapa conceptual de desarrollo infinito, lineal, pero que tiene tintes que se van haciendo circulares, y ofrecen un panorama basado en una técnica formal, experimental y teórica. Permití al lector andar sobre los mismos pies que nuestros antecesores, porque me queda claro que nada es nuevo, sino es una constante paráfrasis que consiente jugar en este mundo repleto de arte, al que constantemente saturamos de imágenes. Todo es parte de un proceso, una línea que comenzó a trazarse sin llegar a una conclusión definitiva. Es a lo que me refiero cuando escribo sobre Manzoni y sus líneas que no miden kilómetros, sino el tiempo, y en mi trabajo, es éste el que importa, ningún otro más, sino mi propio tiempo, mis medios, mis recursos y mi propuesta. Por ello desarrollé una crónica del traslado, para recorrer espacios, y remarcar imaginariamente y físicamente, puntos específicos que contribuyen a mi entendimiento personal de los procesos de la vida y el arte.

Después de haber realizado esta investigación tengo que admitir que durante el tiempo que me llevó, he cambiado. Incluso los hábitos alimenticios, sin embargo creo que ha sido un buen tiempo de reflexión, donde muchas situaciones han influido (como el clima, los cambios de hábitat y los momentos de soledad). Ha sido un largo viaje y, en este proceso, he descubierto que no hay mejor estado que aquel que nos lleva a cuestionarnos muchas actitudes. Tal vez no obtengamos una respuesta definitiva, pero estoy seguro que al menos aprenderemos a vivir ese momento.

Edgar H. Canul González.
Noviembre del 2019.

BI
BLIO
GRA
FÍA

BIBLIOGRAFÍA

BRETON, André. *Antología (1913-1966)*, México: Editorial siglo XXI, 2008.

BRICKERHOFF Jackson, Jhon. *Las carreteras forman parte del paisaje*. Ed. GG mínima. España. 2011.

CALVINO, Italo. *El viandante y el mapa*, Madrid: Ediciones Siruela, 2001.

CARRERI, Francesco, *Walkscapes, El andar como Practica estética*, España: Editorial Gustavo Gili, 2013.

FERRANDO Bartolomé, *De la poesía visual al arte de acción*. Colección Artes/07. España: Editorial La única Puerta a la Izquierda, 2014.

- *Arte y cotidianeidad hacia la transformación de la vida en arte*, Madrid: Ediciones Andora, 2012.

- *El arte de la performance: elementos de creación*. España: Mahali Ediciones, 2009.

GALINDO Espinoza, Alejandro, *Archivo Fluxus, Ensayo sin titulo y otros Happenings*, México: Tumbona Ediciones, 2013.

GOTTLOB Schelle, Karl. *El arte de pasear*. Madrid: Editorial Díaz y Pons, S.L. 2013.

GUASCH, Anna María. *Autobiografías visuales. Del archivo al índice*. Madrid: Siruela, La biblioteca azul/ serie menor, 2009.

HANS, Belting. *La imagen y sus historias: ensayos*. México: Editorial Universidad Iberoamericana, 2011.

HEARTNEY, Eleanor. *Arte y hoy*. London: Editorial Phaidon, 2008.

HERNANDEZ Polanco, Aurora. *Arte povera, arte y hoy*, Madrid: Editorial Nerea, 1999.

HERNANDEZ Quintela, Iván. *Guía para la navegación urbana*. México: Universidad Iberoamericana, 2010.

KAPROW, Allan. *Ensayo sin título y otros happenings*. México: Tumbona Ediciones, 2013.

LOPATE, Phillip. *Retrato de mi cuerpo*. México: Turbona Ediciones, 2010.

MAGRIS, Claudio. *El infinito viajar*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2008.

MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. España: Ediciones Akal, 2009.

MOSQUEIRA, Gerardo, *Against Latin American Art*, London, Black Dog Publishers, 2010.

PESSOA, Fernando. *Laberintos*. México: Editorial Aldus, 2013.

PRETE, Antonio. *Tratado de la lejanía*. España: Editorial Pre-textos, 2010.

RICHTER, Hans, *Historia del Dadaísmo*. Buenos Aires: Ediciones nueva Visión, 1973.

SÁNCHEZ Martínez, José Alberto, *Figuras de la presencia, cuerpos e identidades en los mundos virtuales*. México: Editorial siglo XXI, 2013.

SCHIMEL, Paul. *Campos de acción: entre el performance y el objeto, 1949 – 1979*. México: Editorial Alias, 2012.

VERA Cañizares, Santiago. *Proyectos artísticos y territorio*. España: Editorial Universidad de Granada, 2004.

ŽIŽEK, Slavoj. *El sublime objeto de la ideología*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1992.

OBRA CONSULTADA:

ALTOLAGUIRRE, Manuel, *Poesías completas*, España: Fondo de Cultura Económica, 2005.

Aage Aaberge Jeremy Thomas, Joachim Y Roonimg Espem Sanberg. 2012. *Kon Tiky*. Noruega. Nordisk Film.

ALIGHIERI, Dante. *La divina comedia*. Traducción de Cayetano Rosell. W. M. Jackson. México, 1972.

BERNINI, Roberto (1997) Jacks. 26 de enero del 2017. La vita è bella, recuperado de: (<https://gloria.tv/post/p9vfvrNCTTHc4YqoxMt97F3BH>)

Don Featherstone. Hockney, David, (1980) recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=cGtraVb_0vY

LE BRETON, david. *Antropología del cuerpo y modernidad*: Buenos Aires, Editorial: Nueva Visión. 1990.

Vivir bajo el influjo de la naturaleza no significa precisamente vivir en el campo. El campesino vive en la naturaleza, camina siempre entre sus productos y, sin embargo, siente muy poco por ellos. [...] Sólo quien vive alternando el campo y la ciudad mantiene vivo el interés por la naturaleza sin que sus impresiones se diluyan, y permanece en contacto con la sociedad cultivada, la única con cuyo trato se puede despertar una necesidad tan viva de la naturaleza

Karl Gottlob Schelle

UNAM
POSGRADO

Artes y Diseño

