

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Arquitectura

Arquitectura:

*Intervenciones experimentales y lecturas críticas
del espacio-tiempo*

Iliana Soriano Sánchez

"Tesis teórica para obtener título de Arquitecta"

Dra. Mónica Cejudo Collera
Arq. Luis de la Torre Zatarain
Dr. Héctor Quiroz Rothe

Marzo del 2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

*A mis padres por alentarme y creer en mí,
a mis tíos y abuelos por apoyarme a cada paso,
a mis hermanas por ser piezas imprescindibles en mi vida,
y a Camila, quien representa la fuerza que mueve al mundo.*

Índice

Índice	2
Introducción	3
Prólogo	5
1. Contexto y Lectura Urbano-Arquitectónica en la construcción de espacios	8
2. El espacio- tiempo en la cotidianeidad	12
2.1. Factores de vida en las ciudades	13
2.2. Tecnología y Medios de Comunicación	14
2.3. Imagen e Hiperrealidad	16
2.4. Medios de transporte y Velocidad	16
2.5. Configuración urbana y desplazamientos	19
3. La Internacional Situacionista	20
3.1. Antecedentes y Fundamentos	21
3.2. Principal exponente y Textos	22
3.3. Urbanismo Situacionista	23
3.4. Antecedentes Artísticos en la Internacional Situacionista	24
4. El Arte en la actualidad. Nuevas concepciones y herramientas técnicas	26
5. Percepción del espacio	28
5.1. El cuerpo y el espacio en la percepción	29
5.2. Los sentidos y la percepción	30
5.3. El arte y la percepción	31
6. Peatonal: Arte y política en el espacio público de la ciudad de México	34
6.1. Guión Curatorial y Contenido Temático	35
6.2. Proyecto Peatonal	37
6.3. Danza Minuto: Intervenciones de danza en el metro	38
6.4. Periferia: Intervenciones en el espacio público de la ciudad de México	40
6.5. Reconstrucción del Muro	41
6.6. Hilvanar	43
6.7. Donde las palomas hacen su nido	45
6.8. Escucharte: Primer sondeo masivo de arte y cultura	47
6.9. Moverse en la ciudad: Primer mural fotográfico colectivo	48
6.10. Éxodos	49
6.11. Medios de comunicación: Poder de difusión	50
7. Análisis del caso de estudio	56
7.1. Iztapalapa	58
7.2. Geografía e Hidrografía	60
7.3. Antecedentes Históricos	61
7.4. Demografía	61
7.5. Economía y Comercio	62
7.6. Educación y Cultura	64
7.7. Vialidad y Transporte	65
7.8. Museo Cabeza de Juárez	66
8. Reconstrucción del Muro en Cabeza de Juárez	71
8.1. Análisis Urbano-Arquitectónico	77
8.2. Análisis Espacial	84
8.3. Análisis Perceptual	89
8.4. Análisis Arquitectónico-Artístico	95
9. Conclusiones	101
10. Anexo: Entrevistas	106
10.1. Antonio O'Connell	109
11. Bibliografía	111

Introducción

Con este trabajo desarrollo una investigación acerca de los espacios públicos urbano-arquitectónicos transitorios que se configuran en la ciudad de México, ya que de acuerdo a la visión arquitectónica personal (formada a través de los años de estudio en la carrera de Arquitectura) y postura al plantear y desarrollar un proyecto, considero necesario investigar con mayor profundidad el entorno urbano-arquitectónico que forma el espacio a proyectar; el impacto del proyecto que se lleva a cabo en la conformación del espacio existente y como incide en el individuo en la manera en que este se relaciona con su entorno ; así como factores históricos-sociales que participan de manera activa y directa en la dinámica espacio-tiempo que se forma cuando los individuos habitan el espacio.

En la primera parte de la investigación busco puntualizar, entender y analizar factores urbanos, que han dado pauta para el desarrollo de cierta dinámica espacio-tiempo cotidiana específica en las ciudades como son: La tecnología, los medios de comunicación y transporte. Apoyándome en las ideas y pensamientos de autores seleccionados con base a la lectura crítica global y abierta del contexto que logran realizar en sus obras. Los escritos y autores que retomo son reflejo de la situación histórica-social que dio pie y articuló la visión y expectativas del desarrollo de las sociedades y los seres humanos que la constituyen, tomando como punto de partida la década de los sesenta, marco de grandes cambios y movimientos a nivel mundial que resultan cruciales para la evolución de la situación en diversos ámbitos. Los textos a los que recurro me brindan herramientas para poder entender la dinámica espacial particular que se gesta en la ciudad de México, ya que desde mi perspectiva estos autores logran desarrollar un conjunto de reflexiones que atañen a cualquier individuo que habite un espacio ciudadano, es decir, trasciende las diferencias y matices geográficos, sociales e históricos que existen.

Posteriormente en el capítulo tres realizo un análisis más profundo de las ideas propuestas por el Movimiento Internacional Situacionista, surgido en Francia en la década de los 60, debido a que plantean la posibilidad de una participación activa para la formación de los espacios recorridos en la vida cotidiana, a través de la creación de proyectos y

propuestas que buscarán responder a las necesidades que se generan en la vida actual, ya que de acuerdo a su visión a partir de estos nuevos planteamientos de formas de vida se aspiraría a contrarrestar la alienación y el hacinamiento que se percibe en los espacios ciudadanos. Por otro lado considero relevante enfatizar paralelamente algunos aspectos sobre la percepción del individuo, un tema que encuentro esencial no sólo para darle cuerpo a esta investigación sino también en la labor que realizan los arquitectos. Este tema me permite tomar en consideración ciertos aspectos como las diferentes relaciones sensoriales que el individuo establece con el espacio que habita, ya que considero necesario conocer y comenzar a vislumbrar algunos de los vínculos que el sujeto crea cuando entra en contacto con un entorno espacial prediseñado; para que el arquitecto, que funge como un importante interlocutor entre el individuo y la configuración del espacio, logre hacer un diagnóstico integral con el que se generen propuestas que partan de la toma de conciencia sobre la esencialidad que tiene la percepción y experiencia que el individuo genera con el espacio que habita. Por ello realizare un análisis sobre casos y proyectos concretos realizados en la ciudad de México que, teniendo como herramientas principales las expresiones artísticas y el espacio público que se teje cotidianamente en la ciudad, buscan cuestionar y reflexionar sobre lo que está sucediendo en las urbes debido a planificación urbano-arquitectónica con la que se estructuran; para observar cómo, valiéndose del arte y la arquitectura, se pueden generar transformaciones temporales en el espacio a partir de los elementos existentes y como estos buscan cambiar la percepción, modo de interacción y vínculos del individuo con el espacio.

Prólogo

La arquitectura está formada tanto de los edificios construidos que ocupan un lugar en el espacio como de los vacíos que estos forman al vincularse e integrarse con la traza urbana y el entorno en que están inmersos. El trabajo del arquitecto se plantea como dirigido a un objeto arquitectónico y a su entorno próximo, pero hemos dejado de involucrarnos en lo que está sucediendo en la ciudad, con cada una de las construcciones que le dan forma, ritmo y vida, cediendo el estudio sobre estos espacios a otras disciplinas hermanas de la arquitectura como el urbanismo o la arquitectura de paisaje, por considerarlos una herramienta dada de la escala urbana. Sin embargo, debido a la realidad histórica que vivimos, donde se imponen condiciones específicas que demandan una formación integral, es decir, no solamente acotada al enfoque con el que se parte desde el campo de estudio arquitectónico. El trabajo del arquitecto debe complementarse con el conocimiento o ideas de otras disciplinas para que el resultado de la propuesta proyectual logre dar una lectura de las necesidades humanas que se deben atender, al incluir los usos secundarios que pueden adquirir los elementos y recursos con los que cuenta un lugar, considerando así al individuo como *agente creativo* que actúa y participa en el espacio.

Por lo anterior el tema central de esta investigación se aboca a los espacios urbano-arquitectónicos surgidos a partir de la participación interactiva y transformación temporal, es decir, las intervenciones artístico-arquitectónicas que se insertan en el espacio público. Respecto a este objeto de estudio, me percaté de lo relativo que es la selección de los puntos con los que busco orientar el análisis y reflexiones de esta investigación, pero de esta manera justifico y reafirmo las ideas expuestas en el marco teórico al que hago referencia ya que son los puntos que mayormente despertaron mis inquietudes, ligadas a la visión y postura arquitectónica que me propongo destacar.

Un aspecto de gran importancia para poder alcanzar el objetivo principal que se plantea en esta investigación es la demostración de la importancia de la realización de propuestas artísticas de carácter temporal ya que, desde mi punto de vista, logran reincidir en el ser humano y la relación que éste establece con el espacio experimentado valiéndose de medios como la arquitectura y el arte; con la

intención de despertar el espíritu y estimular los sentidos para participar plenamente en las experiencias que se desarrollan en la vida cotidiana, ya que como lo plantea el filósofo alemán Hans - George Gadamer "Nuestra realidad corporal no es aquello de lo que uno se percata cuando el cuerpo no se siente bien. Más bien es un grado mucho mayor, consiste en nuestra entrega completa a ese <<ahí>>, a eso que nos ata, a eso que nos mantiene despiertos, a eso a lo que nos entregamos completamente"¹. Por lo tanto, encuentro en el arte mayores posibilidades para reactivar la potencia creativa del individuo y el espacio, por el carácter pragmático-lúdico que poseen nuevas tendencias del arte contemporáneo, tales como las instalaciones, el performance, el *found art* o el *happening*, para transmitir ideas, emociones y sensaciones que se ven proyectadas en la obras. Es en estos ámbitos donde se logran propiciar, incentivar y crear memorias espaciales- sensoriales, que van más allá de cuestiones que se puedan reducir a una explicación racional de lo que experimenta el ser humano; en este sentido Gadamer apunta que "Los textos y las obras de arte se caracterizan porque no es suficiente con tomar simple nota de ellos"², es decir, no se puede reducir a un hecho lógico-racional la complejidad que cobra la percepción y experiencia que los seres humanos generan en el espacio habitado y de las posibilidades que le brinda de ser.

Por otra parte a través de las ideas y fundamentos desarrollados por el Movimiento Internacional Situacionista surgido en la década de los 60 en Francia, encuentro una visión y postura arquitectónica distinta respecto a los espacios urbanos debido a que ubican la intervención y transformación temporal de los mismos, como un vehículo para estimular, potencializar y enriquecer las experiencias que el individuo tiene con su entorno, valiéndose de los elementos arquitectónicos y sociales que los conforman, para así ayudar a contrarrestar el estilo de vida desarraigado que promueven las ciudades.

De acuerdo a las ideas que presenta Gadamer en *El Giro Hermenéutico* "...cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de la tradición que determinan, orientan y limitan nuestra comprensión [...] como parte de una determinada realidad histórica y procesual, nuestra visión del mundo será siempre parcial, relativa y contingente..."³, me percato de lo arbitrario que resulta la selección de elementos relevantes que se someten a consideración desde el

¹ Hans- George, Gadamer. *El giro Hermenéutico*. Madrid. Cátedra 1990. Pág. 31

² *Ibid.* Pág. 114

³ *Ibid.* Pág. 57

marco de esta investigación, pero considero que son factores de gran importancia, ya que participan de manera ineludible en la formación de la percepción y dinámica que mantenemos con los espacios urbanos en las ciudades; estos factores median la información y la manera en que actuamos y vivimos nuestro entorno así como las experiencias que se desarrollan en él. Los factores que destaco son: la tecnología, los medios de comunicación y transporte, porque han dado pauta para desarrollar una dinámica espacio-tiempo específica de las ciudades contemporáneas. Por otro parte también retomo dos temas que considero sumamente importantes en la construcción, percepción y concepción de la ciudad y el mundo para el individuo, que se desprenden de los ya antes mencionados: la imagen y la velocidad.

Definiendo y conociendo los factores urbanos que serán objeto de estudio, considerados necesarios para poder entender y dar lectura a las acciones temporales que suceden en el espacio, así como conocer el contexto histórico-social en el que se desarrollan los lugares urbano-arquitectónicos que son el tema de análisis, en busca de hacer evidencia de como se ve influido un individuo histórico-espacio-temporal en la configuración de su ser, al no poder liberarse de las relaciones que mantiene con el contexto y el espacio en el que se desarrolla. Posteriormente se analizarán casos puntuales de proyectos que se desplegaron en la ciudad de México, siendo este el objeto de estudio donde busco realizar una lectura del impacto que ha tenido en el individuo, la conformación espacial a nivel urbano-arquitectónico, a través de las ideas desarrolladas y promovidas por proyecto Peatonal, que buscan superar las condiciones de separación de la vida que desarrollan las sociedades urbanas, donde la realidad es vista a través de intermediarios, donde existe comunicación, pero no intercambio.

1. Contexto y Lectura Urbano-Arquitectónica en la construcción de espacios

La sociedad urbana que forma nuestra realidad, muestra dentro de su conformación estructural la intención de separación de las actividades y los actores que se desenvuelven en ella, marcando modelos de funcionamiento que limitan y designan los espacios, como menciona Virilio "el tiempo, en la plaza, se mide con la misma medida que su espacio, a través de la apertura y el cierre regular de sus rejas; es que el hombre, la presencia humana, en ningún momento debe convertirse en accidente, correr el riesgo de interrumpir el funcionamiento"⁴, manifestando que, con el fin de destinar funciones específicas a todos los elementos que conforman un entorno, el individuo mismo es considerado como un objeto que debe cumplir cierto funcionamiento para no romper con los esquemas espaciales señalados, induciendo a los individuos a adquirir un rol pasivo dentro de esta dinámica.

El centro de México es el área en la cual se origina un desarrollo incontenible y progresivo, una mancha continua de áreas urbanas y suburbanas, que a partir del Distrito Federal se extienden a los municipios conurbados del Estado de México y se expanden hasta mezclarse con los estados que guarda colindancia: Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro; este proceso de urbanización profundamente enraizado en el Altiplano Central, ha formado en las últimas décadas una región urbana con particulares formas de vida y uso de suelo.

Se le denomina megalópolis en los textos especializados a la tercera etapa de desarrollo de las grandes ciudades, después de pasar por una primera etapa de crecimiento y una metropolización, que en el caso de la ciudad de México y sus zonas conurbadas, sucedió de forma acelerada y sin la adecuada planeación y comprensión de la conformación que estaba desencadenando el crecimiento incontenible de la ciudad; una región donde cada demarcación se extiende ampliamente alrededor de su núcleo original, creando una combinación irregular de paisajes rurales y suburbanos. Este panorama es el marco de proyectos desarrollados por las instituciones correspondientes, que terminan dando forma a lugares caóticos, ya que son concebidos a partir de ideas o corrientes de vanguardia tergiversadas, al no existir un proceso de comprensión, entre lo construido y lo proyectado; haciendo uso de formas arquitectónicas que fueron tomadas como referencia por ser consideradas actuales o innovadoras, aunque no correspondan con la realidad que individual y socialmente nos constituye.

⁴ Paul, Virilio. *La inseguridad del territorio*. Ed. La marca. Pág. 127

Hoy en día la población de la ciudad de México y los municipios conurbados, está constituida por la suma resultante de tres grandes procesos:

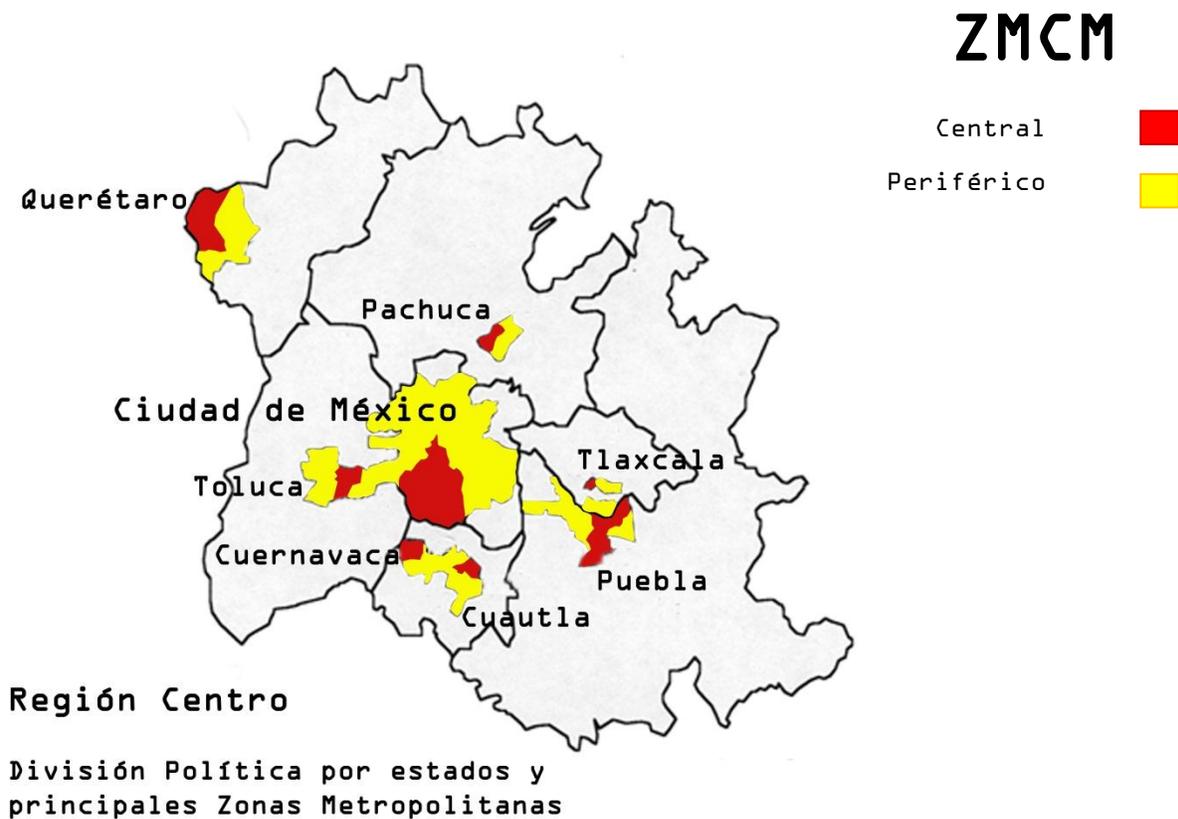
- el crecimiento natural de sus propios habitantes
- el crecimiento social resultados de movimientos migratorios masivos
- la incorporación o absorción al tejido urbano de la gran metrópoli de localidades próximas.

En el caso particular de la ciudad de México, este proceso de urbanización se ha caracterizado, en sus efectos espaciales, principalmente por:

- el rápido crecimiento urbano,
- la urbanización sin correspondencia a la situación geográfica en la que se han desarrollado asentamientos irregulares a lo largo y ancho del Distrito Federal,
- la marginalidad,
- el abandono de los espacios públicos de la ciudad,
- la falta de una adecuada planeación urbana.

En toda la ciudad los espacios públicos están simplemente ausentes o su distribución es irregular. Ver gráfico 1.1.

1.1. Zona Metropolitana de la Ciudad de México

La ciudad de México está conformada por una sociedad multifuncional distribuida de manera desigual debido a la concentración de actividades específicas en un área, dependiendo del tipo de uso de suelo que tenga designada dicha zona, así mismo también se observa la presencia de un territorio densamente poblado sin planificación, como resultado del crecimiento desmedido que tuvo el Distrito Federal al ser ampliado con el surgimiento de las áreas conurbadas. Es así como:

- la densidad de población,
- la concentración de actividades económicas que tienen como polo de crecimiento y articulación a la zona metropolitana,

Trae como consecuencia diferentes problemáticas espaciales entre las que se puede mencionar la coacción que vive la mayoría de los sectores de la población de tener que realizar un continuo desplazamiento de grandes distancias. Ver gráfico 1.2.

1.2. Metro de la ciudad de México en hora pico.

El fenómeno que surge en la ciudades por la necesidad de los habitantes de trasladarse a diversos puntos de la ciudad para realizar sus actividades, es reflexionado por Virilio en uno de sus escritos "el viaje se transforma en estrategia de desplazamiento [...], esa circulación se convierte en puro malestar de la espera por llegar. Tal insatisfacción se parece a una desorientación en la que el vértigo (el stress) señala los primeros efectos de una despersonalización de la que es responsable la prótesis vehicular"⁵. Aquí habla de la continua tensión a la que es

⁵ Paul, Virilio. *La inseguridad del territorio*. Ed. La marca. Pág. 187

sometido el sujeto, por encontrarse en una ciudad dirigida y estructurada a partir de las vías de comunicación que dan prioridad al desplazamiento vehicular, diseñando espacios insuficientes e inadecuados que dejan en segundo plano las necesidades espaciales del peatón, provocando la aglomeración de grandes masas de personas en sitios de transición como los designados al transporte público. Ver gráfico. 1.3

1.3. Ciudad de México. El diseño de la ciudad muestra una estructuración a partir de las vías vehiculares.

La concepción y uso designado que se tienen para los espacios urbanos públicos, muestra una intención de limitar al usuario por medio de la marcación de barreras físicas que segregan y fragmentan a la población, creando un temor colectivo como es mencionado por Virilio "ese espacio del miedo que nace del miedo del espacio"⁶, en lugar de crear lugares de convivencia y dispersión, que sean amables e inciten al usuario a utilizarlo. Esta concepción errónea de los espacios provoca que a pesar de la cercanía física entre las personas no haya un intercambio, como menciona el filósofo Guy Debord "Esta sociedad, que suprime la distancia geográfica, concentra una distancia interior a modo de separación espectacular"⁷, el sistema social reproduce patrones rígidos de convivencia, inhibe la libre actuación, provocando la alienación en los individuos.

⁶ Paul, Virilio. *La inseguridad del territorio*. Ed. La marca. Pág. 24

⁷ Guy, Debord. *La Sociedad del Espectáculo*. Ed. Pre-textos. 1999. Pág. 144

2. El espacio- tiempo en la cotidianeidad

El individuo se ha convertido en protagonista de diversas disciplinas que aspiran a entrar en la vida que se teje cotidianamente cuando el sujeto entra en contacto con su espacio- tiempo, como lo hace notar la investigadora Emma León Vega "El sujeto cotidiano puede ser motivo de ciencia, política y arte, pero no podrá jamás salirse de su conocimiento inmediato, vivencial y pragmático. El sujeto cotidiano no hace tiempo y espacio, solo transita por los laberintos que otros sujetos han impuesto"⁸. No podemos desvincularnos del hecho que vivimos en espacios diseñados por otras personas; nosotros como aspirantes a ser los creadores de estos espacios, debemos ser conscientes del modo positivo en que podemos coaccionar a los individuos para que existan vínculos profundos entre el sujeto cotidiano y los espacios creados, para que estos sean expresión y asimilación del entorno y su contexto.

Es así como el individuo tomara mayor conciencia de todas las posibilidades que brinda el espacio-tiempo cotidiano, al liberarlo del yugo impuesto por ideologías occidentales-capitalistas, promovidas a través de espacios controlados y delimitados, que buscan racionalizar la vida misma, por medio de conceptos como el "trabajo". Lo cotidiano no puede ser reducido a concepciones obtusas, como manifiesta el Movimiento Internacional Situacionista, (corriente de pensamiento de la que hablaré con mayor profundidad en capítulos subsecuentes), el cual busca develar y abrir nuevos campos de acción dentro de lo cotidiano, donde pueden tener cabida experiencias estéticas, que brindaran nuevas herramientas al individuo para poder entender su espacio-tiempo.

Partiendo de la noción de que las producciones simbólicas y sociales tienen lugar en la cotidianeidad como lo expresa León Vega "La cotidianeidad se reconoce como el manto genérico de las relaciones de apropiación humana. La forma como se condensa esa multiplicidad de posibilidades de apropiación, como posesión del mundo y de uno mismo da lugar a toda clase de producciones simbólicas, sociales y materiales"⁹. Es evidente que se le debe dar el valor y lugar de estudio en las diferentes disciplinas para las que puede resultar fructífero el ser conscientes de esta noción, como puede resultar para la arquitectura, ya que teniendo conciencia del impacto que los espacios vividos cotidianamente tienen en la formación de la identidad de los individuos y la expresión de su cultura, pueden resultar en creaciones que tendrán mayores posibilidades de coexistir en la sociedad.

⁸ Emma, León Vega. *El tiempo y el espacio en las teorías modernas sobre la cotidianeidad*. En Lindón, Alicia. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Pág. 58. Ed. Anthropos.

⁹ *Ibid.* Pág. 64

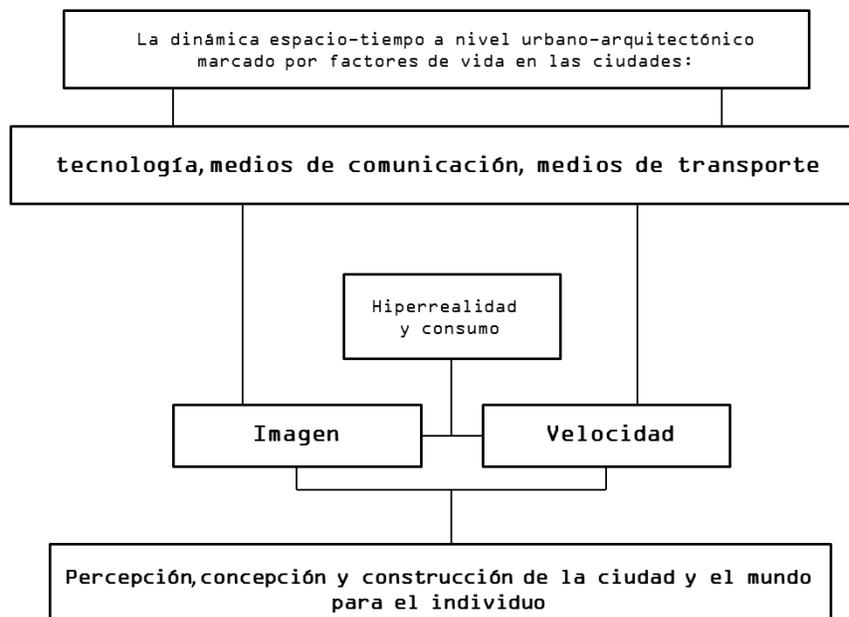
Concebimos que la cotidianidad se desarrolla dentro de un tiempo lineal, y así mismo es leído en las diversas disciplinas que lo estudian. Pero es necesario dejar a un lado esta obstinación de racionalizar el tiempo, para aspirar a poder entender lo que se teje dentro de la vida cotidiana, donde actúan variables de ritmos, duraciones y trayectorias, que pasan desapercibidas por ambicionar racionalizar y delimitar la vida misma, dentro de parámetros que se puedan leer y manipular fácilmente.

2.1. Factores de vida en las ciudades

Tomando de esta compleja realidad que conforma a una megalópolis como la ciudad de México, a través de la vida cotidiana que se teje en sus espacios, me enfoco en tres factores principales:

- la tecnología
- los medios de comunicación
- los medios de transporte

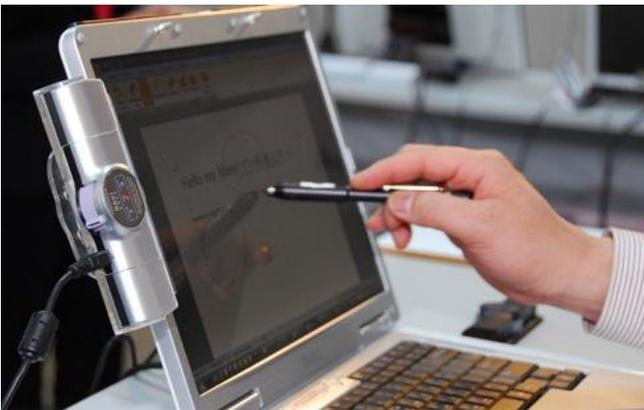
Con el fin de hacer evidencia de cómo, al habitar dentro de espacios urbanos, se convierten en agentes importantes que actúan e influyen en el modo que percibimos, configuramos y entendemos nuestro entorno. Estos factores de vida en las ciudades son comunes y fácilmente identificables dentro del espacio-tiempo que experimentamos en la cotidianidad. Para este fin presento un esquema que ayude a entender cómo se relacionan estos agentes. Ver gráfico 2.1

2.1. Esquema de Factores de vida en las ciudades.

2.2. Tecnología y Medios de Comunicación

La tecnología y los medios de comunicación están cada día más presentes en el desarrollo de las actividades de cualquier individuo en las grandes urbes. La telefonía celular, el internet, la televisión, entre otros, son elementos que han contribuido a hacer más rápido y eficiente la comunicación entre las personas, brindándoles también la posibilidad de realizar múltiples actividades y reducir las horas dedicadas a cada actividad que se desarrolla a lo largo del día. Ver gráficos 2.2.

2.2. Las tecnologías y los medios de comunicación son parte fundamental de la vida cotidiana en las megalópolis.

Los medios de comunicación son utilizados y manipulados por diferentes intereses (personales, sociales, políticos, culturales, etc.) para generar nuevas necesidades no reales que mantengan la economía mundial en movimiento, esta idea es manifestada por Jean Baudrillard "sea cual fuere su contenido político, pedagógico, cultural, el propósito es siempre el de incluir algún sentido, de mantener a las masas bajo el sentido [...].

Se les dan mensajes, no quieren más que signos, idolatran el juego de los signos y de los estereotipos, idolatran todos los contenidos mientras se vuelvan una secuencia espectacular”¹⁰; funcionan como instrumentos de difusión de estereotipos que resultan en ritos empobrecedores de la cultura, que provocan una actitud de conformismo y aburrimiento.

Cada vez se hace más evidente la aceleración del tiempo en las conciencias causado por la sucesión interminable de eventos y la fugacidad de las imágenes de los medios de comunicación masiva que invaden la vida cotidiana, donde no existe una transmisión real de ideas, por la falta de contenido en la información que se transmite. André Breton evidencia de manera contundente esta falta de contenido “se alimenta incesantemente de las noticias y traiciona la ciencia y el arte, al buscar halagar al público en sus gustos más rastreros”¹¹ ya que no hay una intención de presentar ideas que exijan la participación activa de los receptores como cuestionadores y críticos de lo que les es presentado. Ver gráficos 2.3.

2.3. Los medios de comunicación optan por la transmisión de imágenes sin algún contenido de fondo.

Se optan por medios que facilitan la comunicación mostrando información digerida valiéndose de elementos digeribles, llenando con representaciones y objetos inmersos en el imaginario colectivo los vacíos que provocan la dinámica en las ciudades, como lo expresa Paul Virilio “El objetivo del pensamiento colectivo impuesto por los diversos medios era aniquilar la originalidad de las sensaciones y controlar la presencia de las personas en el mundo, proporcionándoles una conjunto de informaciones para programar su memoria”¹²; imágenes y conceptos llenos de códigos y símbolos que mantienen y alimentan esta actitud pasiva desinteresada por el medio en el que se desenvuelven a no sentir una apropiación del mismo.

¹⁰ Jean, Baudrillard. *Cultura y Simulacro*. Ed. Kairos. Pág. 117

¹¹ André, Breton. *Primer Manifiesto Surrealista*. Ed. Tauro, 1924. Pág. 4

¹² Paul, Virilio. *Estética de la desaparición*. Ed. Anagrama. Pág. 52

2.3. Imagen e Hiperrealidad

La imagen se ha vuelto una herramienta muy importante para la comunicación, con la que tenemos continuamente interacción. Las imágenes nos son autónomas tienen una carga simbólica y referencias colectivas, las imágenes oculares que percibimos están compuestas a su vez por imágenes mentales y virtuales que actúan como una extensión corporal, un medio de percepción e interpretación.

Utilizo el término hiperrealidad, desarrollado por Jean Baudrillard, ya que encuentro su definición muy acertada para dar a entender lo que se experimenta en las ciudades de culturas con acceso a tecnologías, donde las imágenes son utilizadas inexorable y continuamente para la transmisión de ideas o conceptos y la mente llega a ser incapaz de diferenciar la realidad de la fantasía, por la fidelidad que puede alcanzar una imagen al enfrentarla con la realidad. Baudrillard dice "la simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal"¹³. Una imagen al encontrarse fuera de su contexto real, crea imágenes hiperreales, ya que en la realidad esas imágenes no existen en el espacio, pero es evidente el uso cada vez más común de las mismas; lo que provoca la formación de un lenguaje de imágenes virtuales, de imágenes hiperreales. Ésta hiperrealidad engaña a la conciencia para desprenderla de cualquier compromiso emocional verdadero, optando en cambio por la simulación artificial, e interminables reproducciones vacías. Lo real se encuentra fuera de circuito por el uso de modelos representativos.

2.4. Medios de Transporte y Velocidad

Los medios de transporte han contribuido a poder mantener a la ciudad en movimiento, acortando distancias físicas y disminuyendo el tiempo de desplazamiento por ser considerados tiempo muerto que resulta en un rendimiento menor. El transporte es indisociable a la velocidad. La tecnología ha hecho posible inyectarle velocidad no solo a los vehículos, sino también a los ritmos de vida y la percepción misma. Ver gráfico 2.4.

¹³ Jean, Baudrillard. *Cultura y Simulacro*. Ed. Kairos. Pág. 9

2.4. Una gran porción de la población que habita en la ZMCM tiene que desplazarse a grandes distancias ocupando gran parte de su tiempo transportándose de un lugar a otro.

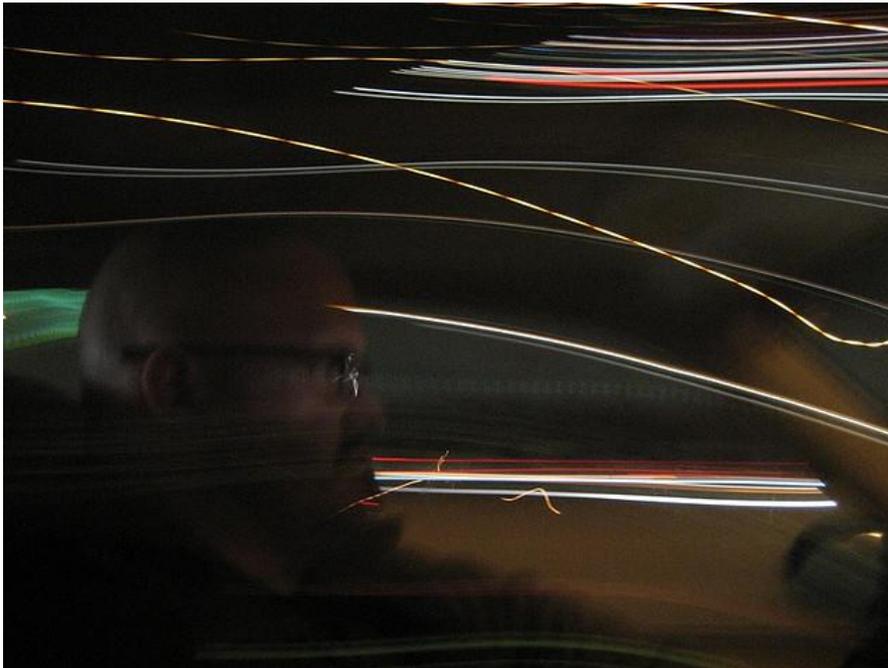
La velocidad condiciona y modifica nuestra percepción del medio y las actividades que llevamos a cabo, alterando la relación espacio-tiempo físico y mental, como lo hace notar Paul Virilio "pasamos de un estado de movimiento a otro sin cuidarnos de lo que significan, somos llevados, vehiculizados hacia una meta, hacia un lugar, que constituye el objetivo de nuestro trayecto. Pero se nos escapa el aquí y ahora de la rapidez y su aceleración"¹⁴. No hay un cambio o un desplazamiento físico en el espacio pero nos trasladamos por medio de máquinas que actúan como una extensión corporal, este factor obliga a tener que situarse físicamente en un sitio por una cantidad considerable de tiempo; con respecto esta idea Virilio comenta "en el espacio humano se asiste al aletargamiento progresivo de las actividades del cuerpo, reemplazadas por la de las prótesis técnicas: ascensores, cintas transportadoras, escaleras eléctricas, automóviles..."¹⁵, dando la posibilidad de realizar acciones, que suceden en un lapso muy breve de tiempo y sin embargo cambia hechos y situaciones en nuestras vidas. Ver gráficos 2.5.

¹⁴ Paul, Virilio. *La Inseguridad del Territorio*. Ed. La marca. Pág. 183

¹⁵ *Ibid.* Pág. 195

2.5. Las prótesis técnicas que actúan como una extensión de nuestro cuerpo condicionan nuestra percepción del entorno.

2.5. Configuración urbana y desplazamientos

La ciudad de México está configurada a partir de una traza urbana donde se percibe una fragmentación espacial una especie de segregación en micro sociedades. Se distingue en su conformación general la preocupación por mantener una circulación fluida de vehículos automotores que crece día con día. Esta traza urbana pierde toda su fuerza en las conexiones, que no logran leer como transcurren los desplazamientos peatonales.

Las grandes ciudades se caracterizan por conflictos viales debidos a la elevada demanda de transporte e intensa actividad económica. Para la segunda mitad del siglo XX la ciudad de México presentaba grandes problemas de transporte público y congestión de la red vial, particularmente en la zona centro.

Uno de los elementos rectores de la configuración urbana de la ciudad es la red de transporte colectivo Metro, ya que es utilizado por millones de personas a diario para poder trasladarse entre grandes distancias; es probablemente, la obra civil y arquitectónica más grande y compleja de la ciudad de México, que se encuentra en un proceso permanente de transformación y crecimiento, por la incorporación de nuevas tecnologías y ampliación de redes, debido a su creciente demanda provocada por la expansión incontrolable de la ciudad y sus zonas conurbadas. Para su diseño se toman sitios puntuales e importantes a nivel urbano que presentan mayor afluencia, para poder configurar sus estaciones y que exista una relación directa entre la vida del espacio exterior y las estaciones que se establecieron.

Después de dar un marco sobre la situación que presenta la ciudad de México en su configuración urbana, y exponer los factores de vida en la ciudades que elegí para abordar mi caso de estudio; continuo con las ideas de la Internacional Situacionista, un movimiento con ideas sobre la creación de situaciones por medio de los elementos que brinda el espacio cotidiano, acción que denota una apertura a la experimentación lúdica que muestra las atracciones y contradicciones que presenta la ciudad, buscando responder a las necesidades de la vida moderna, con la intención de que a partir de estos nuevos planeamientos de formas de vida se contrarresten los efectos de alienación que transmiten los espacios ciudadanos.

3. La Internacional Situacionista

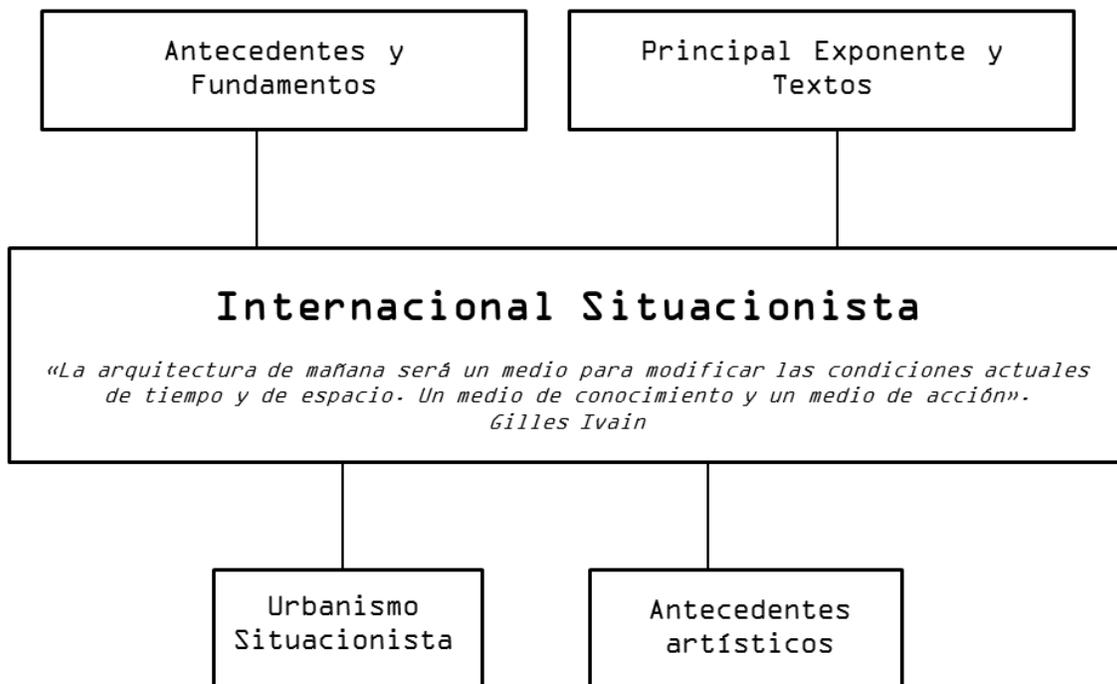
Es sustancial para la investigación estudiar y analizar las ideas del Movimiento Internacional Situacionista, porque a diferencia de otros movimientos artísticos y culturales, este propone un campo de estudio y acción que no se había tomado en cuenta:

- la vida cotidiana y
- los espacios que la componen

Espacios formados con ciertos criterios estéticos, estructurales y funcionalistas donde no existe flexibilidad ni participación activa de los actores y creadores de estos.

La Internacional Situacionista busca contrarrestar los síntomas y actitudes que se derivan de una sociedad capitalista, donde son promovidos modelos que no dan importancia al cuestionamiento y la reflexión de lo que se está creando día con día, cuando los factores espacio-usuario entran en contacto; como la lectura de estos puede contribuir a enriquecer las experiencias de vida y la forma de habitar un espacio. Para estudiar y analizar este movimiento pretendo desarrollar temas puntuales que se ven expresados en el siguiente esquema.

Ver gráfico 3.1.

3.1. Esquema de investigación sobre la Internacional Situacionista.

La Internacional Situacionista es un movimiento que proponía que a través de las experiencias que se viven en la cotidianeidad, la gente participara activamente en los espacios que recorría por medio de la observación y experimentación de los mismos, separando al sujeto de esa coacción marcada por la institucionalización y funcionalidad de los espacios y el tiempo. La Arquitectura y la ciudad eran elementos claves e indispensables en el pensamiento situacionista.

La propuesta de este movimiento se centra en que el individuo tome consciencia de su realidad espacial-temporal cotidiana y de los procesos cognitivos bajo los que digerimos nuestra materialidad; en favor de estimular esa capacidad de observación que hemos perdido al estar inmersos dentro de la vida cotidiana citadina.

3.1. Antecedentes y Fundamentos

La Internacional Situacionista fue movimiento cultural, social y artístico fundado en 1957, por artistas y escritores que representaban diferentes organizaciones de vanguardia, como la Internacional Letrista, el Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista, y el Comité Psicogeográfico en Londres.

Este movimiento encontró sus fundamentos en la ideas y campo de estudio propuestos por el Surrealismo y el Dadaísmo, corrientes artísticas que negaban toda escuela y canon establecido, bajo los cuales se habían desarrollado gran cantidad de movimientos artísticos, creando una especie de anti-arte o rebelión contra el orden implantado a comienzos y mediados del siglo XX, que expresan una actitud nihilista contra la cultura occidental; se basaban en el llamado al subconsciente y en la creencia de la sensibilidad intrínseca del hombre cuando no está corrompido por la sociedad, defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección.

Es considerado uno de los catalizadores ideológicos clave de la revolución de mayo de 1968 que tuvo lugar en París y en otros lugares del mundo, como respuesta al descontento social que se estaba viviendo, donde la realidad vivida se encontraba llena de vacíos de contenido y sustancia. Fueron los primeros en situar la causa del movimiento en la experiencia vivida, en la dimensión concreta de la vida. Las energías del movimiento Internacional Situacionista provienen del rechazo del aburrimiento y de la insignificancia en que la inmensa mayoría de la gente se ve obligada a vivir, como lo hace notar Gilles Ivain "Nosotros no vamos a prolongar ni las civilizaciones mecánicas ni la arquitectura

fría, que, al final del camino, conducen a una ociosidad aburrida”¹⁶. Apuestan a la libertad del individuo, la espontaneidad, la contradicción, lo inmediato, actual y aleatorio. La Internacional Situacionista propone intervenciones críticas para la desarticulación de modelos impuestos por las sociedades modernas de consumo y alienación.

3.2. Principal Exponente y Textos

El principal expositor y fundador del Movimiento Internacional Situacionista fue Guy Ernest Debord nacido en París el 30 de Diciembre de 1931, fue un filósofo, escritor y cineasta francés, quien buscó con sus ideas teóricas explicar el debilitamiento de las capacidades espirituales en el curso de la modernización de las esferas tanto privadas como públicas de la vida cotidiana.

Un tema recurrente en los textos de Debord es la tecnología, planteaba que esta abría oportunidades para incentivar la cultura de consumo, reduciendo el tiempo dedicado al trabajo y generando un nuevo tipo de bienes creados para la convivencia social. Realizó conjuntamente es sus escritos un análisis crítico sobre la transformación del capital en espectáculo, cultura y vida cotidiana, que le sirven para trazar los lineamientos ideológicos de la Internacional Situacionista; Debord plantea que la cultura es un sistema que puede ser alterado conscientemente si se entiende de manera profunda.

Sobre la importancia de la vida cotidiana como objeto de estudio también habla la socióloga Alicia Lindón “la vida cotidiana es simultáneamente -habilitante y constrictivo-. Sus mecanismos y lógicas de operación, al ser rutinizadas, constriñen a los actores sociales, les imponen unos límites, fijan unos márgenes y unos modos de operación, sin embargo hay una franja de indeterminación relativa que deja espacio para la improvisación”¹⁷. La estrategia consiste en elegir un objeto de observación y cambio, como la vida cotidiana, con el fin de desatar un proceso de transformación; el detonador sería la experimentación por medio de la construcción de situaciones.

¹⁶ Gilles, Ivain. *Urbanismo Situacionista*. Ed. Gustavo Gilli. Pág. 10

¹⁷ Alicia, Lindón. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Ed. Anthropos. Pág. 79

3.3. Urbanismo Situacionista

Unos de los conceptos desarrollados en el año de 1953 por el movimiento Internacional Situacionista es el de Urbanismo Unitario, el cual se forma a partir de experimentar el territorio y las construcciones existentes, teniendo en consideración fundamental la perspectiva social, psicológica y artística, con el fin de lograr la construcción de situaciones como juego y manifestación formal de una sociedad más libre, para recrear el entorno del hombre según las concepciones más evolucionadas en diversos campos, así es expuesto en el libro *Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad*, "Podemos ampliar ya el conocimiento del problema mediante la experimentación de ciertos fenómenos ligados al entorno urbano, como la animación de una calle cualquiera, el efecto psicológico de distintas superficies y construcciones, el cambio rápido de aspecto por medio de elementos efímeros, la rapidez con que cambia el ambiente de los lugares y las posibles variaciones en el ambiente general de varios distritos."¹⁸ Es importante recalcar que el urbanismo unitario no pretendía establecer una doctrina más bien era concebido como una crítica al urbanismo.

Los situacionistas presentan diversos procedimientos y conceptos que ayudarían a llevar a cabo sus propuesta, como la psicogeografía que podría definirse como el estudio de las leyes y los efectos específicos del entorno geográfico, ya sea organizado conscientemente o no, sobre las emociones y el comportamiento de los individuos. La deriva es otro de los conceptos que introduce este movimiento, es definido como una técnica de desplazamiento sin objetivo a través de la ciudad, no determinado por un plan concebido, llevados por la influencia que los diferentes ambientes y escenarios transitados causan en la persona a la deriva; para dar pauta a situaciones espontáneas que podían surgir donde existiera un intercambio, brindando la posibilidad de conocerse y reconocerse a través del espacio y los individuos que lo conforman, donde la persona a la deriva es el actor y no el espectador de lo experimentado.

Los situacionistas también buscaron cambiar las ciudades para volverlas sitios de encuentro; pasaron de la psicogeografía, interesada en hacer mapas precisos sobre las emociones que despierta el espacio urbano, a la búsqueda del urbanismo unitario quien se vale del arte y el espacio para generar relaciones dinámicas y experimentos del comportamiento y el medio.

Tomo un extracto del libro *Urbanismo Situacionista*, porque manifiesta muchas de las ideas contenidas en el trabajo desarrollado por los situacionistas, sobre cómo entienden la concepción de espacios.

¹⁸ Andreotti Libero y Costa Xavier. *Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad*. Editores. Ed. Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Pág. 63

"La oscuridad retrocede ante la iluminación y las estaciones retroceden ante las salas climatizadas: la noche y el verano pierden sus encantos, y le alba desaparece. El habitante de la ciudad desea alejarse de la realidad cósmica y ha dejado de soñar en ella. El motivo es evidente: el sueño tiene su punto de partida en la realidad y se materializa en ella"¹⁹.

Este párrafo nos habla de la artificialidad que ha invadido a los espacios que se crean, donde no se busca un contacto directo con los elementos naturales y la utilización de los mismos para crear atmósferas que inciten y motiven a los individuos a concebirlos como parte de la vida cotidiana y de las relaciones que guardan con el entorno donde se desarrollan. Gilles Ivain se expresa de manera lírica porque no habla de conceptos definidos, si no de las diferentes connotaciones que estos pueden tener dependiendo de las experiencias personales. Como nos alejamos de la esencia de los momentos y el sentido de la vida misma, por crear espacios artificiales, ya sean urbanos o arquitectónicos, que individualizan, que constriñen.

3.4. Antecedentes artísticos en la Internacional Situacionista

En los escritos desarrollados por la Internacional Situacionista se percibe una gran carga de los pensamientos artísticos que estaban gestando en esa época, los cuales comienzan una búsqueda por entender cuál es la verdadera esencia del arte, poniendo en tela de juicio los parámetros y apreciaciones estéticas bajo las cuales se regía el mundo.

La postura crítica emergente en el ámbito artístico, dio forma y sustancia a movimientos como el dadaísmo y el surrealismo, referentes ideológicos de la Internacional Situacionista, para los cuales el hombre no estaba masificado y para conocerle era necesario llegar al origen de su ser, como lo hace notar Breton "Si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar aquellas que se advierten en la superficie, o de luchar victoriosamente contra ellas, es del mayor interés captar estas fuerzas"²⁰, introduciendo el azar en sus creaciones artísticas para encontrar la motivación primigenia, destacando la velocidad del pensamiento y la importancia de los mensajes ocultos que en el arte son verdades trascendentes y de autoconocimiento.

¹⁹ Gilles, Ivain. *Urbanismo Situacionista*. Ed. Gustavo Gilli. Pág. 11

²⁰ André, Breton. *Primer Manifiesto Surrealista*. Ed. Tauro. 1924. Pág. 6

Estos movimientos artísticos hacen el llamado a permitir el flujo de ideas sin querer encontrar una razón de ser o lógica en ellas; los situacionistas lo exponen, haciendo un llamado a permitirse recorridos sin dirección e intención alguna, llevados por nuestros instintos naturales. Ideas que no tienen la intención de ser reveladas terminan por hacerse presentes porque son la expresión desinteresada del sujeto. Estos llamados se hacen con la intención de establecer individuos críticos y conscientes de su realidad y entorno.

Rescato un extracto del manifiesto surrealista donde habla de cómo la razón somete la vida y las experiencias del ser humano. "la parte del racionalismo absoluto que todavía solamente puede aplicarse a hechos estrechamente ligados a nuestra experiencia. Huelga decir que la propia experiencia esta confinada en una jaula, en cuyo interior da vueltas y vueltas sobre sí misma, y de la que cada vez es más difícil hacerla salir"²¹. De esta manera los surrealistas buscan liberar a las mentes de los yugos impuestos por la sociedad, donde es necesario que todo lo externado sea manifestación de la lógica que domina y limita tu ser.

Los surrealistas hacen un llamando a caer en cuenta de la insustancialidad de nuestras experiencias al dejar que sean limitadas por estándares. Los situacionistas también lo hacen notar con la propuesta de la deriva, que representa la invitación a hacer tuyos los espacios que conforman las ciudades, dejar que actúe el libre albedrío despojándote de las convencionalidades, para vivir experiencias de mayor profundidad que se brindan al estar conectados con uno mismo. Bolívar Echeverría expresa de manera elocuente las posibilidades que brinda el experimentar de manera directa un ambiente "-Exhibirse-, darse a la experiencia estética, es para la obra arquitectónica lo mismo que ser habitada, y el ser habitada, que implica una especie de improvisación de variaciones en torno a un tema propuesto por ella, hace de ella una obra que se repite y se reproduce a si misma incansablemente, como si fuera diferente en cada episodio de la vida humana al que le sirve de escenario"²². En esta aspiración de liberar a la mente, la arquitectura es otra vena primordial dentro del pensamiento de la Internacional Situacionista, ya que es la disciplina que moldea su medio físico, y resulta un medio idóneo para materializar las prácticas propuestas.

El dadaísmo, otra de las grandes influencias de la Internacional Situacionista, es la forma artística más radical en cuanto a estética se refiere, como lo hace notar Walter Benjamin "El dadaísmo sacrifica los valores comerciales, en beneficio de intenciones más significativas. Los dadaístas daban mucho menos peso a la utilidad mercantil de sus obras de arte que a su inutilidad como objetos de recogimiento contemplativo"²³, manifestándose así, en contra del valor mercantil que han adquirido las obras de arte. Los artistas en su afán producir una catarsis en el espectador por medio de la provocación, se valen de objetos de la vida cotidiana sin valor aparente, para convertirlos en obras de arte, presentando un choque ideológico y conceptual que desencadenó nuevas formas artísticas contemporáneas.

²¹ André, Breton. *Primer Manifiesto Surrealista*. Ed. Tauro, 1924. Pág. 6

²² Walter, Benjamin. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. 2003. Ed. Itaca. Pág. 17

²³ *Ibid.* Pág. 89

4. El Arte en la actualidad. Nuevas concepciones y herramientas técnicas

La historia del arte está marcada por rupturas que cuestionan las corrientes artísticas que la preceden, mismas que resultan en detonantes para la búsqueda de nuevas formas de expresión artística, cuando ya no resultan un medio adecuado para el artista de poder manifestar sus ideas y sentimientos. Estas rupturas son provocadas en gran medida por el contexto social, cultural, político y económico, donde el arte logra ser un medio de exteriorización del sentir de un individuo que a través de colores, formas, espacios y objetos logra universalizar una obra, buscando inducir a una reflexión detenida sobre la realidad que lo forma y moldea.

La década de los sesenta, marca un rompimiento en la concepción y valor que hasta ese momento tenía el arte, es una etapa fundamental para poder entender la transición ideológica que se suscitó en el ámbito del arte.

Por un lado se encontraba el <<arte con valor de culto>>, que tomaba estimación y sentido al presenciar físicamente la obra. Adquiría su *valor de culto* por la habilidad técnica y expresiva que manifestaba el artista, mismas que eran evaluadas desde los cánones de la época, donde la obra tomaba relevancia por cualidades estéticas como armonía, equilibrio y composición. En el arte con valor de culto la obra artística no era la expresión directa del artista, sino los deseos y expectativas del patrocinador de la obra de arte, al presentarse como un medio idóneo para difundir mensajes religiosos, políticos o sociales a la humanidad.

Por otro lado, las corrientes artísticas que estaban tomando forma marcaban un desprendimiento del valor de culto que hasta ahora había sido indisociable a una obra, para tomar un <<valor para la exhibición>> como lo hace notar Bolívar Echeverría "El arte apareció atado al <<valor de culto>> de la obra [...] sirviendo de puente entre dos épocas extremas, comienza a desvanecerse como arte independiente o emancipado, sometido a un <<valor para la exhibición>>"²⁴. Las obras de arte emergentes, demandaban una revisión de los cánones, bajo los que hasta ese momento se regía el arte, al resultar insuficientes para poder criticar, analizar y valorar una obra artística, ya que comienzan a entrar en juego factores, como entrada del uso de herramientas técnicas que "trabajan en la dirección de una determinada forma artística"²⁵ como la imprenta, la litografía y la fotografía, que amplían el campo de trabajo de los artistas y le permiten involucrarse de manera distinta con el espectador; al mismo tiempo que "pone la réplica del original en ubicaciones que son inalcanzables para el original. Hace, que esta esté

²⁴ Walter, Benjamin. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. 2003. Ed. Itaca. Pág. 14

²⁵ *Ibid.* Pág. 110

en posibilidad de acercarse al receptor"²⁶ volviéndolo asequible a gran parte de la sociedad.

Un aspecto que resulta fundamental resaltar es como, la aparición de estas nuevas formas artísticas ha cambiado el modo en que se establece el contacto entre la obra y el espectador, como lo hace notar el sociólogo Salvador Juan "En la obras ya no se contempla un objeto alejado; el observador está en el interior del espacio [...]. La consecuencia de esa ruptura de las escena representativa, es el -eclipse de las distancias- entre la obra y el espectador, o sea la desaparición de la contemplación estética y de la interpretación razonada en beneficio de la -sensación, la simultaneidad, la inmediatez y el impacto-"²⁷. Estas obras perturban profundamente el proceso de comunicación y dejan al público perplejo, obras cuyas construcciones abstractas o dislocadas, disonantes o mínimas han provocado el escándalo, confunden la evidencia de la comunicación, el orden reconocible de la continuidad espacio-temporal y conducen por ello al espectador no tanto a recibir emocionalmente la obra como a interrogarle de forma crítica.

La revolución que aconteció en el ámbito artístico, en la década de los sesenta, marca los fundamentos de nuevas formas artísticas que llegan hasta nuestros días como el performance, las instalaciones, entre otros, donde las herramientas y recursos técnicos de los que se vale el artista, le permiten entrar en contacto físico con el espectador, haciendo la relación más directa y cercana como lo hace notar Benjamin "Hecha ante todo para "exhibirse" o entregarse a la experiencia estética, está ahí en infinitas versiones. Su unicidad no es perenne y excluyente como la de la obra aurática, sino reactualizable y convocante. Es una obra que está hecha para ser reproducida."²⁸ . Es el caso de la obra artística con valor para la exhibición de Antonio O'Connell, Reconstrucción del Muro (que abordare en capítulos subsecuentes al ser el caso de estudio elegido para esta investigación), la cual se vale de elementos físicos transitorios creando una obra artística que toma valor y sustancialidad al estar insertada dentro de un contexto específico y único, donde es expresado estéticamente el caos que reina en el entorno, provocando sensaciones y memorias estéticas, donde se pone en juego el individuo que se permite a apreciar y vivir esta experiencia artística.

²⁶ Walter, Benjamin. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. 2003. Ed. Itaca. Pág. 43

²⁷ Juan, Salvador. *Las tensiones espacio-temporales de la vida cotidiana*. En Lindón, Alicia. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Pág. 97. Ed. Anthropos

²⁸ Walter, Benjamin. *Óp. Cit.* Pág. 16

5. Percepción del espacio

Para comprender la relación que los arquitectos establecen entre el espacio y el individuo, es fundamental conocer las necesidades proxémicas del hombre, así como aspectos referentes a los procesos que acontecen cuando el individuo percibe el espacio en el que se desenvuelve; los factores biológicos, sociales y cognitivos que intervienen en la formación de la percepción, la relación que guarda el cuerpo con su entorno por medio de la información que recibida y procesada por los aparatos sensoriales y el modo en que establece vínculos afectivos con el entorno; para poder actuar como interlocutor entre los mismos, y así encontrarse más cercano a la creación de lugares hóspitos, donde el individuo pueda desarrollarse física, psicológica y espiritualmente.

El proceso de percepción es un aspecto de gran relevancia en la manera en que se experimentan los espacios y en los objetivos que se plantea esta investigación. La percepción se define pragmáticamente como el proceso consciente-inconsciente mediante el cual un organismo, a través de los sentidos, recibe, elabora e interpreta la información proveniente de su entorno; como lo hace evidente el geógrafo Antoine S. Bailly "El espacio solo existe a través de las percepciones que el individuo puede tener de él"²⁹. El estudio de la percepción, comportamiento y sensaciones que causa el entorno en el individuo es de enorme complejidad, sin embargo planteo un escenario donde hago mención de factores que influyen en la percepción de nuestro entorno para descifrar como el sujeto logra establecer vínculos afectivos con el entorno material, los cuales difieren de intensidad, sutileza y modo de expresión.

El individuo está condicionado por su herencia biológica y forma de crianza, así como su educación, trabajo, medio material y estilo de vida; este al desarrollarse dentro de una sociedad se ve determinado por factores culturales, sociales, políticos y económicos que ayudan a la creación de lenguajes específicos colectivos, brindando a los actores una serie de filtros sensoriales, que actúan sobre la manera en la que habita los espacios. Estos mundos sensoriales se ven manifestados en los medios arquitectónico - urbanos que la misma sociedad desarrolla para proveer de espacios donde se puedan realizar diversas actividades, pero que terminan por cumplir una función mucho más importante al ser un medio de expresión de la sociedad misma.

La realidad espacial depende de la adquisición de ciertos conocimientos. Los espacios ciudadanos de las sociedades contemporáneas, no resultan fáciles de ser experimentados de manera directa debido a su amplitud y variedad. Los individuos conocen a las ciudades en dos niveles: el de la alta abstracción y el de la experiencia específica. El individuo aprende a diferenciar, darle significados y usos propios a cada ambiente; los

²⁹ Antoine, Bailly. *La percepción del espacio urbano*. Ed. Nuevo Urbanismo. Pág. 17

espacios nos impregnan con su mensaje y nos ayudan a moldear nuestra identidad, mientras la capacidad cognitiva nos dota de autonomía operativa para el uso de nuestro medio.

El entorno ofrece estímulos sensoriales, los cuales son procesados a través de una selección de información que realiza el individuo, filtros que le permiten desprenderse de elementos del contexto que le son innecesarios. Existe una continua influencia entre el medio físico y el individuo, que moldea a ambas partes, como lo menciona Bailly en un texto donde reflexiona sobre las representaciones del espacio "Al integrar el significado espacial y su simbología, los lugares, hasta los más modernos, se revelan en toda su riqueza a los estudiosos. No solo se descubren las relaciones sujeto-sociedad-lugar, sino también las valorizaciones sociales colectivas"³⁰. Cada sociedad, cada mundo sensorial, tiene sus propios canales de transmisión sensorial, esto nos dice que no forzosamente lo que funciona dentro de una sociedad deba funcionar de igual manera en otra; la gama de posibilidades que existen en la formación de la percepción es infinita. No es posible diferenciar cabalmente la influencia de los factores culturales de la del medio físico en el que se vive. Las actitudes hacia determinado entorno pueden cambiar y aun invertirse con el tiempo.

5.1. El cuerpo y el espacio en la percepción

El cuerpo ocupa una masa en el espacio el cual no termina en esta limitante física, se extiende más allá del cuerpo, por medio de marcas territoriales visuales, auditivas y olfativas, creando una especie de burbujas imaginarias que delimitan esta prolongación. La noción de la existencia de una extensión del cuerpo ha llevado a lo largo de los años a estudiosos del tema a intentar clasificar la manera en que incide espacialmente el individuo en su entorno físico, a pesar de la dificultad metodológica que presenta los diversos y bastos niveles en que se lleva a cabo.

Mencionaré dos de los modelos de clasificación, ya que los encuentro apropiados para dar una lectura al caso de estudio del que es objeto esta investigación. Los modelos son desarrollados en 1963 por el antropólogo estadounidense Edward T. Hall; uno de ellos es el de Espacios de Caracteres:

³⁰ Antoine, Bailly. *Lo imaginario espacial y la geografía*. En defensa de las geografías de las representaciones. Pág. 16

- Fijos (elementos físicos inamovibles que rigen el comportamiento del individuo al desplazarse en el espacio, como las edificaciones),
- Semifijos (elementos físicos movibles que rigen el comportamiento del individuo al desplazarse en el espacio)
- Informales (distancias que se mantienen en los encuentros con otras personas),

Esta categorización nos ayuda a entender como incide el espacio físico e intimidad personal en la percepción del individuo.

Otro de los modelos de clasificación es el de:

- Distancia Personal (se da entre 46 y 120 centímetros)
- Distancia Social (se da entre 120 y 360 centímetros)

Clasificación que retoma del zoólogo suizo Heini Hediger el cual se basa en la premisa que el ser humano al igual que los animales sociales establecen distancias de acuerdo a los cambios sensoriales que perciban con respecto a organismos de su misma especie, añadiendo subdivisiones en la categorización, que son la:

- distancia íntima (se da entre 15 y 45 centímetros)
- distancia pública (se da a más de 360 centímetros y no tiene límite).

Estas distancias o campos creados imaginariamente por el individuo están en constante cambio y movimiento de acuerdo a la información que se reciba del medio y los factores externos por los que se vea influido.

5.2. Los sentidos en la percepción

Los sentidos tienen un papel preponderante actuando como medio de información y formación de la percepción que el individuo tiene del espacio; es por eso que encuentro necesario saber sobre los aparatos sensoriales del ser humano para poder entender los procesos que suceden al captar, por medio de los sentidos, el tipo, intensidad, localización, y duración de los estímulos sensoriales.

La vista forma parte de nuestro sistema sensorial y es considerado, al igual que el oído y el olfato, como órganos que ayudan a la recepción de la distancia ya que te permiten examinar objetos que no se encuentran próximos; también se encuentran los sentidos receptores de intermediación

que son el gusto y el tacto, los cuales no permiten examinar lo que se encuentra contigo a nosotros.

El sentido de la vista permite identificar distancias, orientarte en cualquier sitio evitando obstáculos y recoger información del entorno, como menciona Hall "en ciertos puntos críticos el hombre sintetiza la experiencia, o sea que el hombre aprende a ver y lo que aprende influye en lo que ve"³¹ es por esto que es uno de los sentido más importantes ya que la información que recibimos de esta manera tiende a ser más concreta que la que se puede percibir con otros sentidos como el auditivo por ejemplo , ya que esta requiere de una mayor intensidad y atención para enviar señales o mensajes. En el mundo moderno, es la visión el ultimo sentido en desarrollarse y el más especializado, el que predomina a costa de los otros sentidos, en especial el olfato y el tacto, ya que para funcionar estos últimos requieren proximidad y ritmo lento, pero a pesar de esto la información olfativa puede generar una memoria perceptual mucho más profunda porque suceden reacciones químicas complejas en el proceso, siendo a la vez capaces de agitar las emociones.

La mayoría de las personas viven utilizando de forma limitada sus capacidades de percepción, ya que los estímulos recibidos por el entorno provocan pocas emociones y variaciones visuales al no estar diseñados teniendo como objetivo experiencias sensoriales- espaciales más intensas, como lo resalta Edward T. Hall "lo que uno puede hacer en un espacio dado, determina el modo de sentirlo"³² ; es por ello que el individuo aprende a relacionarse de una manera muy limitada con el espacio, sin la posibilidad de crear conexiones o memorias sensoriales. La cultura y el entorno determinan en gran medida cuáles son los sentidos que se usan preferentemente.

5.3. Arte y percepción

Este apartado resulta el enlace entre dos piezas fundamentales para el desarrollo de esta investigación: el arte y la percepción. El caso de estudio elegido surge y se sustenta de estos dos importantes elementos, ya que al entrar en contacto proveen una vena de análisis fructífera para darle validez y sentido a este escrito.

Como he mencionado en capítulos anteriores, las estimulaciones sensoriales que recibe constantemente el ser humano de su entorno, se ven transmitidas y exteriorizadas en el medio físico y social que lo conforma, como menciona el filósofo Jean- Marie Guyau "La transmisión de las vibraciones nerviosas y de los estados mentales correlativos es constante entre los seres vivientes, pero sobre todo para aquellos que

³¹ Edward, T. Hall. *La dimensión oculta*. Ed. Siglo XI. Pág. 85

³² *Ibíd.* Pág.72

están agrupados en sociedades”³³. Al igual que el modo de existencia de los colectivos humanos se transforma, también sus mundos sensoriales.

La manera en que se organiza la percepción humana se encuentra en todo momento condicionada por el medio en que ella tiene lugar; esto se ve reflejado igualmente en el arte, cuando surgen nuevas formas artísticas donde son utilizadas herramientas y medios que modifican la manera en que la obra de arte entra en contacto con el espectador, transformando así los modos de percepción, como lo hace notar Walter Benjamin:

“se detecta en las nuevas masas un nuevo tipo de “percepción” o sensibilidad que sería la “rúbrica formal” de los cambios que caracterizan a la nueva época. Son masas que tienden a menospreciar la singularidad irreplicable y la durabilidad perenne de la obra de arte y a valorar la singularidad reactualizable y la fugacidad de la misma. Buscan en cambio la cercanía profana de la experiencia estética y la apertura de la obra a la improvisación como repetición inventiva”³⁴.

Donde hablamos de sujetos que se desarrollan en ambientes citadinos con ritmos de vida a gran velocidad que condicionan inevitablemente sus modos de percepción; lugares donde, a pesar de mostrar una saturación de componentes e información, no ofrecen estímulos sensoriales al individuo que le permitan crear conexiones afectivas con el espacio. Entornos donde el sujeto desarrolla individual y socialmente filtros sensoriales que permiten procesar la gran cantidad de información recibida del entorno.

Los modos de comunicación entre los individuos es vasto y diverso; los seres humanos utilizan lenguajes y representaciones construidas desde la racionalidad, para transmitir los significados, signos y simbolismos que la sociedad les otorga, para que exista una comunicación, un intercambio de ideas; pero los individuos no percibimos desde la racionalidad, los objetos que componen nuestra realidad nacen a partir de realidades representadas por otros individuos. Los seres humanos funcionamos y procesamos mediante las apercepciones formadas en el inconsciente, actos que sintetizan, reúnen y unifican las sensaciones percibidas, los estímulos que recibimos de la realidad los cuales son procesados y organizados, para formar unidades de pensamiento superiores y cualitativamente distintas de los elementos que la componen.

Los seres estamos constituidos por aparatos sensoriales y sistemas que nos ayudan a transmitir cargas nerviosas cuando entran en contacto con otros individuos que se encuentran constituidos de igual manera por aparatos sensoriales y capacidades de transmisión nerviosa, los cuales desencadenan una serie de procesos como lo expresa Guyau “todo, en el organismo, se determina recíprocamente de tal modo, que el estado de un sentido particular reobre inmediatamente sobre todo el sistema nervioso[...] a toda sensación sigue una acrecentación de nuestras fuerzas nerviosas[...]. Las emociones estéticas pueden influir no solamente sobre la vida de relación, sino también sobre la vida orgánica, cuya actividad circulatoria aumenta”³⁵. Es por ello que el arte toma valor

³³ Jean-Marie, Guyau. *El arte desde el punto de vista sociológico*. Madrid, 1902. Pág. 41

³⁴ Walter, Benjamin. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. 2003. Ed. Itaca. Pág. 21

³⁵ Jean-Marie, Guyau. *Op.Cit.* 51

y sentido en gran medida, cuando la obra se colectiviza al ser expuesta y observada por sujetos que se desarrollan dentro de una sociedad, ya que las obras de arte son una manifestación de los procesos de construcción mentales que forman simbolismos y conceptos colectivos, expresados de maneras únicas e inigualables por los artistas, como lo hace notar Bachelard "El arte es entonces un redoblamiento de la vida, una especie de emulación en las sorpresas que excitan nuestra vida y la impiden adormecerse"³⁶. Esa riqueza y gama infinita de posibilidades que presentan los mundos sensoriales y percepciones, toman fuerza y sentido en una obra de arte.

El arte resulta un medio idóneo para representar los procesos de construcción que el individuo utiliza para darle forma y sentido a su entorno, es donde se ven reflejados con mayor fuerza los procesos cognitivos donde participa innegable e indisociablemente la parte irracional de la mente humana, como lo hace notar Guyau "El arte es, pues, verdaderamente una realización inmediata por la representación misma; y esta realización debe de ser bastante intensa, en el terreno de la representación, para producirnos el sentimiento serio y profundo de una vida individual acrecentada por la relación simpática en que ha entrado con la vida ajena, con la vida social, con la vida universal"³⁷. El arte es un medio de expresión que busca hacer eco en la mente de las personas, utilizando representaciones donde se perciben mayores estallidos del inconsciente, donde son expresados los deseos primigenios que al resultar en transgresiones para la sociedad son contenidos y limitados dentro de los cánones establecidos.

El arte es un medio donde se ve expresada la parte subjetiva o fuera de los límites descritos dentro de la razón, logrando grandes aportaciones en el ámbito de la comunicación, donde muchas veces resulta limitado describir estas aportaciones por valerse de lenguajes orales, visuales y escritos dominados por la lógica y la innegable necesidad que tenemos como seres humanos de describir de una manera racional, lo que acontece en nuestra experiencia de vida.

³⁶ Gaston, Bachelard. *La poética del espacio*. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 1965. Pág. 25

³⁷ Jean-Marie, Guyau. *El arte desde el punto de vista sociológico*. Madrid, 1902. Pág. 37

B. Peatonal: Arte y política en el espacio público de la ciudad de México

Después de haber expuesto diversos aspectos fundamentales para abordar el caso de estudio, concentro los contenidos en cuatro grandes grupos que son: los factores de vida en las ciudades, las ideas del movimiento Internacional Situacionista, el arte y las nuevas concepciones y herramientas y la percepción del espacio. Me centro ahora en la presentación de Proyecto Peatonal, que realizaré teniendo como eje narrativo la exposición itinerante que desarrollé en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en torno a este proyecto, del cual se desprende mi caso de estudio, y este a su vez forma parte de uno de los segmentos que conformaron la totalidad del planteamiento.

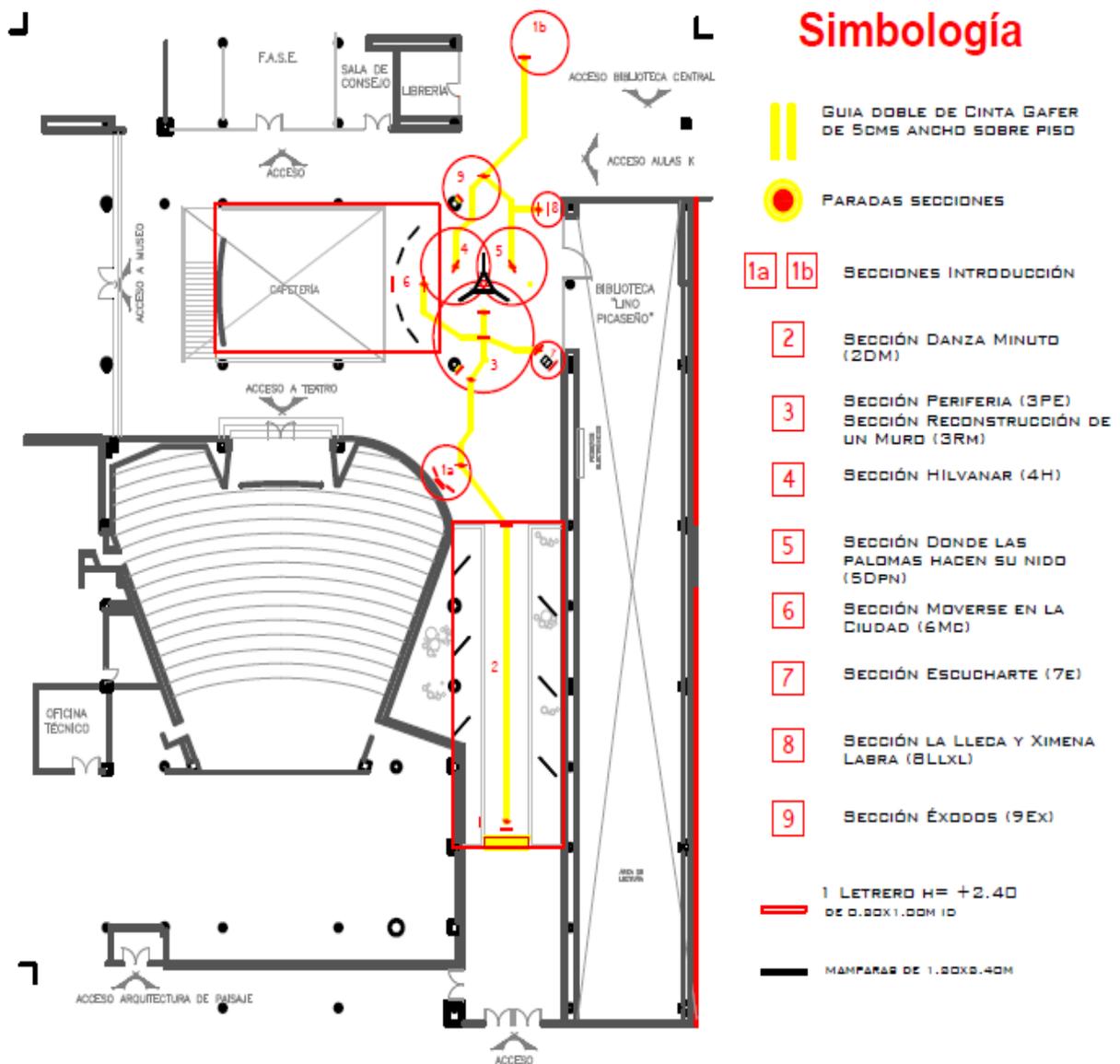
La exposición Peatonal: Arte y política en el Espacio Público de la Ciudad de México, surge con la intención de divulgar y difundir un trabajo promovido por la Secretaría de Cultura del DF que busca la generación de puentes de comunicación entre el habitante de la ciudad de México y los espacios ciudadanos en los que se desenvuelve, teniendo como herramienta de comunicación el Arte, con el fin de propiciar análisis y reflexión en diversos ámbitos como el académico y cultural, acerca de diversos aspectos de la vida que se teje cotidianamente en los espacios públicos de la Ciudad de México. Ver gráfico B.1.

B.1. Panfleto de difusión para la exposición itinerante: Peatonal

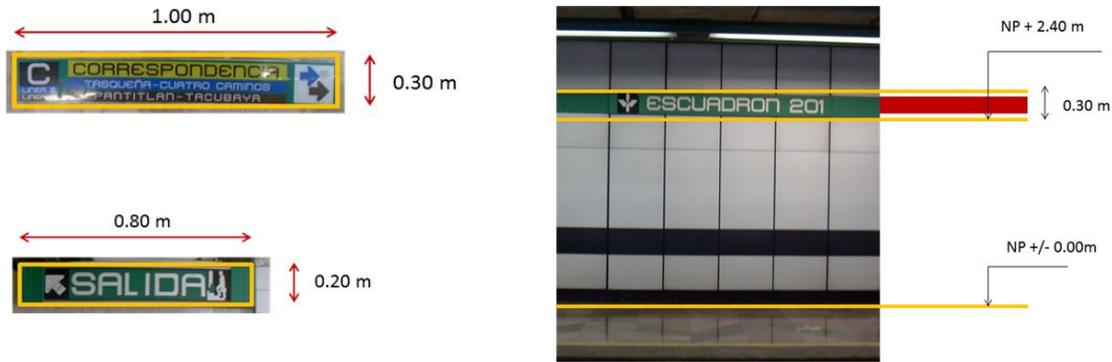
6.1. Guión Curatorial y Contenido Temático

El montaje de la exhibición fue ejecutado en el Vestíbulo Principal de la Facultad de Arquitectura UNAM, debido al carácter de los proyectos que componen la exposición, los cuales fueron realizados en sitios con un tránsito continuo de personas, en lugares que adquieren funciones distintas a las que fueron diseñadas. Ver gráfico 6.2

6.2. Planta Principal que muestra el planteamiento museográfico y curatorial, así como las diferentes secciones de la exposición Peatonal: Arte y política en el espacio público de la ciudad de México

El eje narrativo de la exposición estaba dado a través de líneas colocadas en el suelo y símbolos, con el fin de remitir a la espacialidad que se vive en los sitios que conforman la red del Metro de la Ciudad de México. Ver Gráficos B.3 y B.4.

B.3. Referencias simbólicas del lenguaje gráfico en el Metro de la ciudad de México.

B.4. Imagen de la exposición Peatonal en el vestíbulo principal de la Facultad de Arquitectura UNAM.

La exposición se encontraba dividida en 9 secciones principales las cuales son:

- Proyecto Peatonal
- Danza Minuto: intervenciones de danza en el metro
- Periferia: Intervenciones e interacciones en el espacio público de la ciudad de México.
- Reconstrucción del muro
- Hilvanar
- Donde las palomas hacen su nido
- Moverse en la ciudad: Primer Mural Fotográfico Colectivo
- Escucharte: Primer sondeo masivo de arte y cultura
- Éxodos

6.2. Proyecto Peatonal

Proyecto Peatonal es un encuentro multidisciplinario, que busca generar un diálogo entre diversas disciplinas como son el arte, el urbanismo, la arquitectura, la sociología, solo por mencionar algunas, para generar relaciones, dinámicas y experimentos, que deben ser corregidas constantemente a la luz de la experiencia, la crítica y la autocrítica.

Este proyecto nació con la inquietud de darle otra significación a los espacios que cotidianamente son recorridos en la ciudad de México, los cuales nos hablan de los momentos históricos sociales que fueron pauta para el desarrollo de México.

Peatonal hace énfasis en la necesidad de involucrar a la sociedad, no sólo como consumidora pasiva de espectáculos, sino como un agente activo, sensible, ávido de participar en procesos creativos que nos ayuden a comprender y dar forma a nuestra realidad.

Comprende tres grandes segmentos que se entrecruzan, complementan y comunican entre sí a lo largo de dos temas articuladores: El Espacio Público y la relación entre Arte y Sociedad. Cada uno de estos segmentos busca hacer visible la comunicación transversal que interrelaciona distintos ámbitos, en el marco de una vida colectiva que instituye el espacio público como lugar de invención social y convivencia, que en gran medida es condición del sujeto del siglo XXI que habita en las grandes ciudades.

6.3. Danza Minuto: Intervenciones de danza en el Metro

Durante los fines de semana de mayo del 2008 20 grupos de danza contemporánea tomaron por asalto las instalaciones de diez líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el apoyo de la Gerencia de Atención al Usuario. El objetivo fue acercar el trabajo de bailarines y coreógrafos a un público no cautivo, como parte de una estrategia de resignificación del tiempo metropolitano, provocando una valiosa oportunidad para socializar la danza y generar acontecimientos estéticos en un lugar que, a ratos, se torna hostil, saturado, estresante y vertiginoso. Ver gráficos 6.5, 6.6 y 6.7.

6.5. Representación de danza Luna Roja

6.6. Representación de danza Tieso Teatro

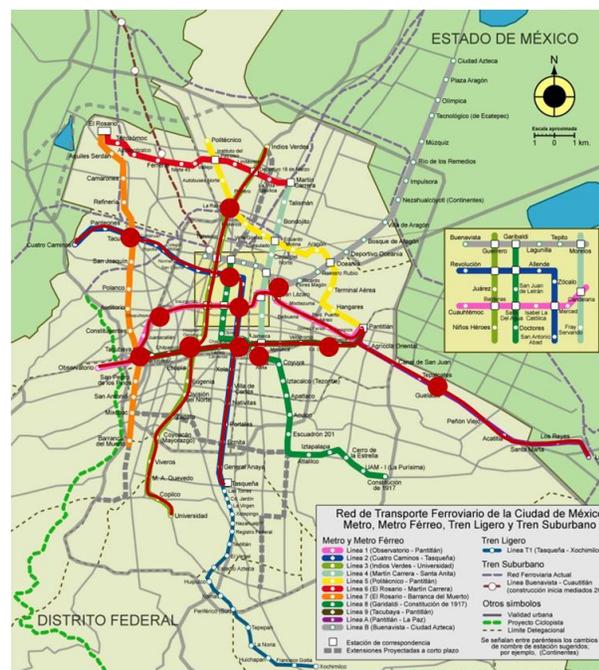

B.7. Representación de danza Ardentia

El proyecto de Danza Minuto se realizó en las siguientes estaciones que aparecen indicadas en el mapa de la Red de Transporte Público de la Cd. de México: (Ver gráfico B.8)

- Pino Suárez (líneas 1 y 2)
- Chabacano (líneas 2, 9 y 8)
- La Raza (líneas 3 y 5)
- Bellas Artes (líneas 2 y 8)
- Tacubaya (líneas 1,9 y 7)
- San Lázaro (líneas 1 y B)
- Tacuba (Línea 2)
- Chapultepec (Línea 1)
- Centro Médico (Línea 3, 7 y 9)
- La Viga (Línea 8)
- Ciudad Deportiva (Línea 9)

Con una asistencia aproximada de 11, 950 personas, estos espacios se convirtieron en escenarios efímeros, donde bailarines sorprendieron a los usuarios con obras inspiradas en situaciones propias del transporte masivo de esta ciudad.

B.8. Mapa de la Red de Transporte Ferroviario de la Ciudad de México, donde aparecen indicadas las líneas y estaciones que se utilizaron como sede de las representaciones de danza que conformaron el segmento de Danza Minuto de Proyecto Peatonal.

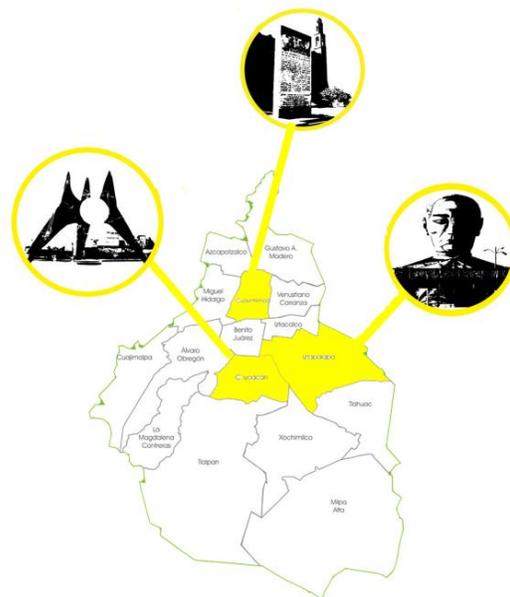
6.4. Periferia: Intervenciones en el espacio público de la ciudad de México

Este segmento de Peatonal indaga sobre las posibles relaciones entre el espacio público y el arte.

- El Museo Cabeza de Juárez en Iztapalapa.
- El conjunto habitacional Nonoalco - Tlatelolco en Cuauhtémoc.
- La escultura El Sol Rojo de Alexander Calder en Coyoacán.

Fueron intervenidos, mediante propuestas artísticas orientadas a la exploración urbana, el segmento Periferia buscó abordar el Espacio Público de manera poética, crítica y reflexiva, con el fin de generar canales de interlocución con los capitalinos, a través de resemantizar estos iconos urbanos.

Periferia toma 3 espacios periféricos contemplados dentro del sistema urbano de desplazamiento que se desarrolla entre la ciudad y las periferias, conectados por medio de las redes de transporte, estos lugares de tránsito masivo donde no se tiene control ya que están expuestos a la interacción y espontaneidad que las personas concedan para experimentar los mensajes que buscan transmitir con dichas propuestas, bajo la premisa de hacer partícipe a los ciudadanos y no verlos como simples espectadores pasivos. Ver gráfico 6.9.

6.9. Mapa de ubicación de los proyectos de Periferia en la ciudad de México.

Desde esta perspectiva se busca ampliar los circuitos de exhibición del arte contemporáneo acercando las expresiones actuales a las zonas periféricas de la ciudad, con artistas preocupados por entender el tejido social y generar mediante sus obras, un diálogo con la población.

El elemento arquitectónico temporal propuesto por Antonio O'Connell, se vale del simbolismo que ha adquirido este sitio, ya que es una imagen visual referente para la mayoría de las personas que no lo conocen o no se encuentran familiarizados con el lugar donde se ubica.

Periferia buscó abrir nuevos lugares de exhibición y de difusión del arte contemporáneo utilizando iconos urbanos tejidos por capas históricas, sociales y económicas, insertos en la memoria colectiva que se forma en la cotidianeidad. Intentó la caracterización de la Cabeza de Juárez como punto de tensión donde se materializa el proceso de modernización urbana y arquitectónica, reflejando el caos y el desorden espacial que facilita la ocupación territorial a través de la invasión y la apropiación arbitraria, presentándola como una especie de visión de refugios posmodernos y futuristas.

A continuación presento la bibliografía del artista que creo esta intervención en el Museo Cabeza de Juárez.

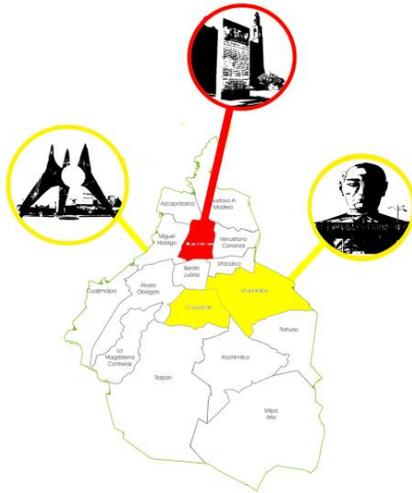
Antonio O' Connell

Ciudad de México, 1974. Maestro en Artes Visuales por la Academia de San Carlos UNAM y Licenciado en arquitectura por la Universidad Marista. Inició su actividad artística en el año 2000, desde entonces ha participado en diez exhibiciones colectivas entre las que destacan México 70 en la Casa del Lago UNAM, 2005, el programa de intervenciones Usted está aquí en el Parque España de la Delegación Cuauhtémoc 2007 y el proyecto curatorial Frontera. Esbozo para la creación de una sociedad del futuro en Frontera Corozal Chiapas, con la intervención Guatemex realizada en colaboración con los artistas Eder Castillo y René Hayashi 2006.

De sus muestras individuales destacan Metáfora de un virus, intervención al Museo de las Ciencias Universum, Ciudad Universitaria, 2007 y Caminando por el sendero de la luz, instalación en el Callejón de San Ignacio, Antiguo Colegio de las Vizcaínas, 2005. Ha impartido conferencias sobre arquitectura, mega ciudades y globalización en la Universidad de Liverpool 2008 y la Nottingham Trent University 2007, así como en varias instituciones de educación superior de nuestro país. En el 2006 fue seleccionado para formar parte del programa de residencias AsylumNYC en la ciudad de Nueva York.

6.6. Hilvanar

**Video proyección monumental
e instalación fotográfica**

realizado en colaboración
con los adultos mayores de la

Unidad Nonoalco - Tlatelolco

6.12. Mapa de localización de proyecto
Hilvanar

La propuesta de Maru de la Garza buscó generar una reflexión en torno a la vivencia cotidiana y el aislamiento de las personas de la tercera edad que habitan Tlatelolco. El proyecto consiste en paseos individuales alrededor de la unidad Nonoalco - Tlatelolco con adultos mayores que participaron con el fin de rearticular historias personales. Ver gráficos 6.13

6.13. Imágenes de las 36 postales que acompañaron la proyección y proyección sobre la fachada de José Ma. Arteaga

El material audiovisual muestra a los personajes narrando sus historias en sus propios espacios, al lado de sus recuerdos y objetos personales. Esta pieza de arte proceso señala cuán relevante es la vida privada en la constitución de la memoria colectiva al socializar, a través del espacio público, la intimidad de los participantes, colaboradores imprescindibles para su realización. Ver gráfico 6.14.

B.14. Render de la pieza de arte proceso Hilvanar en la Unidad de Nonoalco en Tlatelolco.

En este proyecto se puede ver cómo, valiéndose del entorno arquitectónico que forma el complejo de Tlatelolco, se utilizan estos elementos para poder transmitir y enfatizar la propuesta artística que buscaba la artista, creando un espacio-escenario de eventos políticos y culturales en nuestro país que han dejado memorias y vínculos grabados en el tiempo, los cuales constituyen la esencia de este sitio. El utilizar la edificación como herramienta de proyección, creando una situación que formara nuevas imágenes y referencias de este sitio para las personas que hayan estado presentes en ese momento.

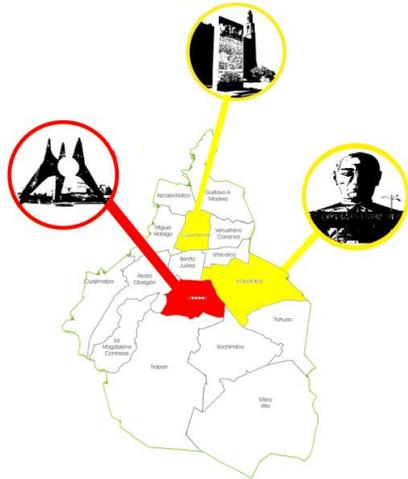
A continuación una reseña bibliográfica de la creadora de Hilvanar.

Maru de la Garza

Ciudad de México, 1961. Es Diseñadora Gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Realizó un diplomado en Artes Visuales, UAM Azcapotzalco y otro en Fotografía en el Centro de Arte Fotográfico Saúl Serrano. Su exhibición más reciente fue Mitocondria: tres instalaciones en el Museo de la Ciudad Querétaro, 2007. Entre las exposiciones colectivas en las que ha participado destacan Obsesiones en la Fundación Sebastián, A. C. 2007, Asado monstruoso. Jornadas sobre arte y comida en la Sala de Cultura Carlos III, Pamplona, 2007; ZONEMA, ZONE Chelsea Center for the Arts, Nueva York, 2006 y Cercano y Distantes en la Galería José María Velasco, INBA, 2006. Su obra ha sido seleccionada de la XI y la XII Bial de Fotografía 2004 y 2006.

6.7. Donde las palomas hacen su nido

**Intervención volátil a manivela
en dos movimientos:**

lento - ascendente,
descendente - evolvente,
sobre, bajo y alrededor de

El Sol Rojo de Alexander Calder

6.15. Mapa de localización de proyecto
Donde las palomas hacen su nido

Se trata de un homenaje a la escultura El Sol Rojo del estadounidense Alexander Calder, ubicada en la explanada exterior del Estadio Azteca. Consistió en construir un enorme juguete que permitiera al espectador dotar de energía a "palomas" para que "vuelen" por el espacio aéreo que circunda a la escultura, recorriéndola de arriba hacia abajo.

Uno de los propósitos de la pieza es relacionar el espacio terrestre y aéreo que esta escultura conecta, mismos que adquieren sentido al ser transitados. El proyecto apuesta por la sorpresa ante las cosas simples en esta paradoja que implica un enorme esfuerzo de montaje sólo para reproducir un hecho natural, como el vuelo de las palomas. Ver gráfico 6.16.

6.16. Maqueta de instalación en la escultura de El sol rojo de Alexander Calder

Las intenciones son: Trabajar con el espacio generado por la escultura, sobre todo con relación del arriba y el abajo: la escultura como intermedio, como vínculo entre el suelo y el firmamento. Considerar ambos espacios - el del suelo (la explanada en la que se encuentra instalada) y el del firmamento (aire circundante a la pieza). Ver gráfico B.17.

B.17. Material fotográfico de la instalación en la explanada del Estadio Azteca.

A continuación presento una reseña bibliográfica del creador de la pieza Donde las palomas hacen su nido.

Iker Vicente

Es egresado de la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado "La Esmeralda" INBA, ha realizado una intensa actividad transdisciplinaria colaborando con producciones teatrales, publicaciones para niños y proyectos de intervención del espacio público. Ha realizado instalaciones para espacios públicos en la Cuadrienal de Escenografía Praga 2007, República Checa, en colaboración con Eduardo Bernal, el Centro de artistas Action Art Actuel, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 2006, donde participó de su programa de residencias y el Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007. Obtuvo el primer lugar de la Segunda Bienal de Dibujo Silvia Pawa 2005 y fue seleccionado en la Segunda y Tercera Bienal de Artes Visuales de Yucatán 2005 y 2007.

6.8. Escucharte: Primer sondeo masivo de arte y cultura

Con la intención de conocer el hacer y el deseo social de los habitantes de esta capital, Peatonal presenta el proyecto escucharte donde se cuestiona a los transeúntes sobre:

- ¿Qué actividad te gustaría aprender?*
- ¿Qué te provoca encontrar expresiones artísticas en tu tránsito cotidiano por la ciudad?*
- ¿Con qué te identificas de la ciudad?*
- ¿Practicas alguna disciplina artística? o ¿de qué manera te expresas?*

Estas son las preguntas que la gente respondió frente a cámaras de video que se instalaron en 6 módulos con cámara de video durante el mes de Septiembre del 2008 en 7 estaciones del Metro (Copilco, Tacubaya, Bellas Artes, San Lázaro, Zaragoza, Centro Médico, Guerrero), la Feria del Libro de la Ciudad de México, Cimemania en Plaza Loreto, y 3 explanadas delegacionales (Benito Juárez, Gustavo A Madero, Xochimilco).

Alrededor de 5 000 personas aproximadamente dieron su opinión. En el desarrollo de las preguntas han estado involucrado Graciela Smilchuck, investigadora del CENIDIAP, así como el equipo de asesores de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, encabezado por el antropólogo Eduardo Nivón, académico de la UAM. Ver gráfico 6.18.

6.18. Los módulos que se montaron en las siete estaciones del metro se componen de 6 hexágonos de aluminio de aprox. 60 cm de diámetro. Su estructura es: ligera, plegable, facilitando su transportación, y montaje.

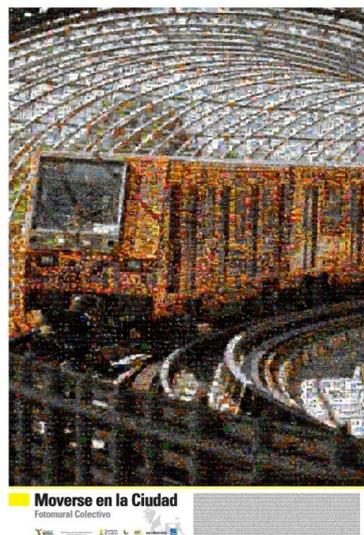
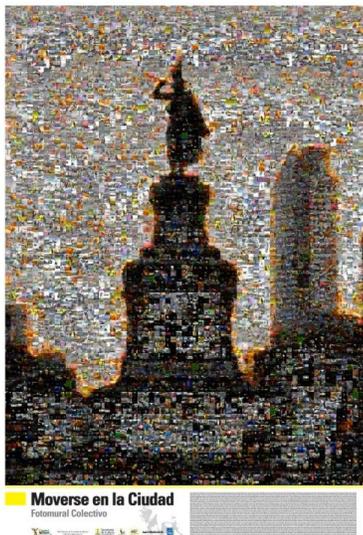
6.9. Moverse en la ciudad: Primer mural fotográfico colectivo

Peatonal lanzó una convocatoria abierta a toda la población para enviar una o varias fotografías tomadas con celular bajo el tema de:

¿Cómo nos movemos en la ciudad?

¿Cómo experimentamos y observamos el movimiento cotidiano en el espacio público de la gran urbe?

Con esta propuesta se buscó explorar la visión de los residentes de la ciudad de México en perpetua movilidad y flujo incontenible de personas que diariamente dibuja, desdibuja y re-dibuja la fisonomía metropolitana, usando uno de los artefactos del siglo XXI, como el teléfono celular con cámara integrada. Invitando a los capitalinos a participar en la construcción de un mural fotográfico. Ver gráficos 6.17.

6.17. Carteles formados de las fotografías con celular que el público envió vía internet, estos se colocaron en la ciudad de México para mostrar el resultado de la convocatoria

La convocatoria parte de que en cada habitante de la ciudad existe un potencial creativo en medio de un momento donde el acceso a la tecnología digital e informática ha generado nuevas prácticas como esta inquietud por registrar el entorno, los objetos y cotidianidad de las personas.

El encargado de realizar el mural fotográfico, compuesto por las fotografías que la población mando como respuesta a la convocatoria lanzada por la Secretaría de Cultura del DF, fue el urbanista Francisco Mata Rosas, foto documentalista capaz de estetizar lo cotidiano, caótico y atemporal, colocando la mirada en los personajes ciudadanos y los hechos históricos que transformaron la Ciudad de México a partir de los años ochenta; también es reportero gráfico fundador del periódico La Jornada.

6.10. Éxodos

101 figuras de varilla y trapos, de dos metros de altura, conforman esta instalación de formas tridimensionales dispuestas en determinado espacio, actuando como intervención, por la sutil interferencia física y emocional que implica para el tránsito de peatones, ejecutado en áreas geográficas con constante circulación.

Las piezas evocan a una multitud de seres expulsados de sus tierras debido a la violencia producida por la pobreza, las guerras o las catástrofes naturales y sociales. Helen Escobedo creó una obra efímera pensando en espacios de carácter público, altamente simbólicos, donde voces colectivas confluyen para manifestarse y hacerse escuchar. A continuación presento una breve reseña de esta gran artista mexicana. Ver gráficos 6.20.

Helen Escobedo

Nació en la Ciudad de México el 28 de Julio de 1934. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Motolinía. Poco después es becada por el Royal College of Art de Londres, donde permanece de 1952 a 1956, año en que regresa al país.

Es la artista coautora del Espacio Escultórico en la UNAM; de la Ruta de la Amistad en Huipulco, de esculturas en las ENEP, en la UAM o el IPN y de tantas otras piezas monumentales alrededor del mundo. También es la creadora de numerosísimas instalaciones efímeras en diversos puntos de ésta y otras ciudades.

Escobedo fue directora de los museos y galerías de la UNAM durante diecisiete años, después colaboró en la creación del MUNAL y finalmente dirigió el Museo de Arte Moderno.

6.20. Las imágenes presentadas forman parte de la instalación Éxodos presentada en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

6.11. Medios de comunicación: Poder de difusión

Los situacionistas proponían utilizar la fuerza de las manifestaciones culturales conocidas para transmitir nuevos mensajes, para despertar la reflexión, la sorpresa, el humor, el deseo de participar. Es así como Proyecto Peatonal llevo a cabo la difusión de los proyectos que desarrollaron, valiéndose de los medios de comunicación masiva, enfocados en dos sectores principales, la infraestructura y los soportes publicitarios que administra el sistema de transporte colectivo Metro de la ciudad de México, así como en las instalaciones del Metrobús, donde se colocaron carteles en cada una de las 40 estaciones y una estrategia de medios que abarco diarios, TV, radio, revistas especializadas, publicaciones electrónicas, presencia en portales de gobierno, como el del Metro, el 4to lugar en visitas en toda la administración pública con un flujo de 20 mil diarios; también fueron usados el portal de la Secretaría de Cultura y diversas carteleras culturales y artísticas nacionales e internacionales.

Con la mayor incidencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, la cantidad de memorias espaciales incrementa, ya que por medio de estas prolongaciones del organismo, recibimos información sobre espacios en los que no necesariamente hemos estado físicamente.

A continuación presento el plan de medios que Peatonal utilizó para promover su proyecto.

Colocación de la publicidad de Peatonal en el Metro durante 2 meses de exposición:

Línea 1	272, 640,020 personas
Garibaldi-Constitución	11, 269,809 personas
Línea 3	324, 875,798 personas
Línea B	9, 719,428 personas
Línea 2	28, 114,342 personas
Línea 7	79, 201,61 personas
Línea 7	10, 830,760 personas

Tiempos de exposición del mensaje publicitario: En vagones 28 minutos.
En andén 4 minutos.

Esta es la lista de diarios y revistas, así como medios de comunicación masiva como la radio y la televisión donde se hizo referencia a los diversos proyectos que componen Peatonal.

Diarios

- La Jornada
- Reforma
- Milenio Diario
- Diario Monitor
- Excélsior
- El Universal

Revistas

- Chilango
- Proceso
- Tiempo Libre
- Milenio Semanal
- Eme Equis
- Día Siete
- Código 06410
- Gatopardo

Revistas especializadas

- Cuarta Pared
 - Fahrenheit
 - Arte al Día
 - Replicante
 - Umelec (República Checa) *
 - RIM (Los Ángeles - Ciudad de México)
 - Zócalo
 - Cuartoscuro
 - La Tempestad
 - Arquine
 - Pic Nic
- * Publicación internacional que se edita en checo, alemán, inglés y castellano

Televisión

- Televisa (Barra matutina):
- Primero Noticias con Carlos Loret de Mola
- Matutino Express con Esteban Arce
- Canal 22 (Barra nocturna):
- Ventana Veintidós
- Once TV (Barra vespertina - nocturna):
- Once noticias (9:00 pm)
- D Todo con María Roiz (7:15 pm)
- Cadena Tres - Canal 28:
- Para Salir con Lucero Solórzano (10:30 am)
- Diorama con Humberto Musacchio (11:00 pm)
- Proyecto 40:
- ConFabulario con Héctor de Mauleón y Fernanda Solórzano (11:00 pm)
- Pensar México con Andrés Roemer y Carolina Rocha Menocal (3:00 pm)
- Informativo 40 con Peter Bauer (Edición del Domingo, 9:00 pm)
- TV UNAM

Radio

- Ibero 90.9 FM
- Instituto Mexicano de la Radio:
- Reactor 105.7 FM
- Horizonte 107.9 FM
- XEB 1220 AM
- Radio Ciudadana 660 AM
- Radio Fórmula:
- Contraportada 104.1 FM / 1500 AM. Conduce Carlos Loret de Mola
- Atando cabos 104.1 FM / 1500 AM. Conduce Denise Maerker
- Radio UNAM 96.1 FM / 860 AM.
- Luces de la ciudad. Programa semanal de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, en su estación favorita.
- La hora nacional. Programa semana que se tramite en su estación favorita.

Estas son algunas citas de notas de prensa que hablan sobre la intervención en Cabeza de Juárez:

- **"Intervienen a Juárez"**, Oscar Cid de León, Periódico Reforma, Miércoles 25 de junio, 2008.
- **"El arte transforma la Cabeza de Juárez"**, Juan Solís, El Universal, Miércoles 25 de junio, 2008, página F3.
- **"Buscan re significar la Cabeza de Juárez con arte contemporáneo"**, Notimex, Martes 24 de junio, 2008.
- **"Listo, el nuevo rostro de la Cabeza de Juárez"**, Leticia Sánchez, Milenio Diario, Miércoles 25 de junio, 2008.
- **"Interviene Peatonal con estética precaria"**, Redacción El Economista, Miércoles 25 de junio, 2008.
- **"Y si Juárez no hubiera muerto"**, Libertad Morales, Diario Monitor, Jueves 26 de junio, 2008, página 7C.
- **"El arte transforma Cabeza de Juárez"**, Redacción, Portal Cuarto Poder, Jueves 26 de junio, 2008.
- **"Buscan re significar la Cabeza de Juárez con arte contemporáneo"**, Redacción Las Noticias México, Jueves 26 de junio, 2008.
- **"Reconstruyen Cabeza de Juárez"**, Redacción, Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, Jueves 26 de junio, 2008.
- **"Enchulan la Cabeza de Juárez"**, Edgar Hernández, Periódico Excelsior, Sábado 28 de junio, 2008, página 8.
- **"Reconstrucción del Muro en el Oriente de la Ciudad de México"**, Sarai Campeche, Canal Once en línea, Viernes 27 de junio, 2008.
- **"Buscan re significar la Cabeza de Juárez con arte contemporáneo"**, Redacción Metro Latino USA, Martes 24 de junio, 2008.
- **"Reconstrucción del Muro en el Oriente de la Ciudad de México"**, Yahoo Noticias, Lunes 30 de junio, 2008.
- **Lista Iztapalapa para la reconstrucción del Muro en Cabeza de Juárez"**, Boletín de Comunicación Social, Delegación Iztapalapa, 26 de junio, 2008.
- **"Fotos Cabeza de Juárez"**, Agencia Fotográfica y Editora Cuartoscuro, Martes 1 de julio, 2008.
- **"Juárez renovado"**, Agencia Extravagario, Guanajuato, Jueves 26 de junio, 2008.
- **"Renuevan a Juárez"**, Redacción, Portal Terra, Miércoles 25 de junio, 2008.
- **"Crean insólita pieza arquitectónica al oriente de la Ciudad de México"**, Redacción Artes e Historia México, Martes 24 de junio, 2008.
- **"Reconstrucción del Muro"**, Alejandra Jarillo, Chilango Online, Miércoles 2 de junio, 2008.

Cultura

SILENCIO EN EL INAH El instituto no ha declarado sobre la autenticidad de los bustos olmecas localizados en Europa **F4**

El arte transforma la Cabeza de Juárez

PEATONAL. La obra de Antonio O'Connell retoma el concepto de arquitectura emocional de Mathias Goeritz y forma parte del encuentro de arte en espacios públicos.

Juan Solís
juan.solis@eluniversal.com.mx

A la distancia parece como si a la Cabeza de Juárez le hubieran salido brazos. Ya más de cerca, se ve que las extremidades son un par de estructuras de metal y madera. Colocadas a ambos lados del arco que sostiene la inmensa cabeza, en la delegación Itzapalapa,

WWW
eluniversal.com.mx
video
y fotografía

trucción ahora construye, los objetos que moldearon la forma ahora son la forma. O'Connell, maestro en Artes Visuales por la Academia de San Carlos, dice que originalmente la pieza surgió de bocetos que se transformaron en una maqueta. La idea era crear, a los costados del basamento, un muro que pudiera ser transitable por el visitante. Aunque con riesgos, las personas pueden subir a la pieza, en donde los retozos de madera se unen en formas caprichosas propias del Instituto. El artista dice que cuando las murallas que defendían a las ciudades antiguas eran derribadas los ciudadanos ayudaban a su reconstrucción. En este caso, participaron 20 trabajadores del CDR, quienes practicaron la arquitectura emocional, concepto de Mathias Goeritz que O'Connell quiso aplicar. Los trabajadores también construyeron mesas que pueden verse en el museo interior que hay en dicha cabeza.

WWW
eluniversal.com.mx
entrevista

Lee la conversación con el escritor David Ojeda a propósito de su novela 'El hip del conef', editada por Tusquets.

Información

Sobre el homenaje al poeta Ali Chumacero en el Palacio de Bellas Artes, a propósito de sus 90 años

Periódico: EL UNIVERSAL, Página. F3. Sección. Cultura. Fecha. Miércoles 25 de junio del 2008

Írame, tengo una historia

POR CINTYA CONTRERAS
cintya.contreras@excelsior.com.mx

La Secretaría de Cultura arranca el proyecto Periferia, para que los peatonales revaloren los monolitos y sitios emblemáticos de la ciudad que pasan inadvertidos

Circular por Tlatelolco, desde el Instituto Latinoamericano de la Cultura y el Arte, hasta el Jardín Botánico de la Secretaría de Cultura, pasando por el monumento de Cabeza de Juárez, al centro de la ciudad, no significa un recorrido de turismo para la mayoría de las personas. Este tipo de lugares emblemáticos se han integrado a la cotidianidad de los habitantes, pero para evitar que pierdan su historia, y a su vez, a su significado cultural, artístico, histórico, geográfico y de otros, se han buscado que esa memoria perdure en la vida cotidiana actual, en un proyecto titulado Periferia.

TLATELOCO

La Secretaría de Cultura de México impulsa la obra emblemática, moderna y actual que existe hoy para rescatar la memoria histórica de Tlatelolco. Los artistas que se ven en la obra de arte, como un espacio de memoria y de historia.

«La idea es atravesar en el espacio del peatón y que el artista sienta el reto de vender su producto en un espacio, hacer los lugares con todo el simbolismo y su atmósfera, historias que se han ido creando y reconocer por qué están ahí», dijo Susana Medina, directora general del proyecto.

CABEZA DE JUÁREZ

El arte de la ciudad encuentra en este monumento que fue construido por un grupo de artistas en el año 1968, un espacio de memoria y de historia. En un espacio de memoria y de historia que tiene un carácter de memoria y de historia.

EL SOL ROJO

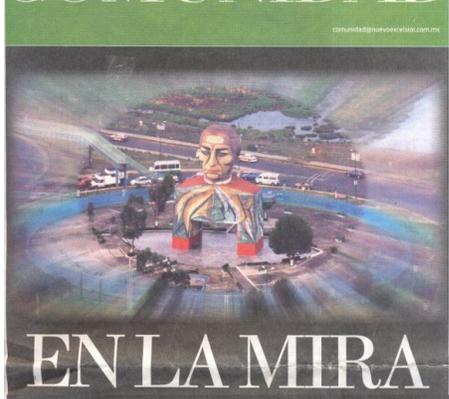
Esta escultura, del escultor mexicano Alexander Calder, es en la plaza del Estado Azteca, su lugar más grande y tiene un carácter de memoria y de historia. En un espacio de memoria y de historia que tiene un carácter de memoria y de historia.

Las actividades
Patrocinada por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, a partir de marzo se llevará a cabo una serie de actividades artísticas y culturales en Tlatelolco, como el Jardín Botánico de la Secretaría de Cultura y el Jardín de la Artes y la Cultura de Juárez.

ARTE DE PRIMERA MANO

Aquí más proyectos culturales:
MOVIMIENTO EN LA CIUDAD Una iniciativa que busca promover el arte en la ciudad y en los espacios públicos de la ciudad.
EL TRINIDAD FRANCISCA Una iniciativa que busca promover el arte en la ciudad y en los espacios públicos de la ciudad.
DIADA DEL METRO Una iniciativa que busca promover el arte en la ciudad y en los espacios públicos de la ciudad.

COMUNIDAD

EN LA MIRA

Cabeza de Juárez, el Sol Rojo del Estado Azteca y Tlatelolco son puntos que Periferia quiere rescatar, pues aunque la mayoría de los capitalinos los conocen, no siempre significan algo para ellos **3**

Periódico: EXCELSIOR.
Página. 3.
Sección. Comunidad.
Fecha. Domingo 3 de Febrero del 2008.

7. Análisis del caso de estudio

Para poder abordar el caso de estudio, hago un acercamiento desde una perspectiva metodológica hermenéutica - dialéctica, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir hermenéutica, trata de observar algo y buscarle significados. Esta metodología me permite mantener un diálogo abierto entre los textos de los autores seleccionados debido al enfoque de estudio que presentan, el tema y lugar elegido como caso de estudio, refiriéndome con esto a la intervención artística de carácter temporal- experimental realizada en la delegación Iztapalapa, y la visión e ideas personales que he venido desarrollando a lo largo de este trabajo, para tomar como consideración central la unión, mezcla, compatibilidad y enlace de sentidos, significados y connotaciones que hay cuando las personas interactúan entre sí; pero también con los espacios, porque bajo la óptica de esta investigación se considera a la configuración espacial como un interlocutor más, que encuentro fundamental y generalmente relegado, de las posibilidades simbólicas y significativas del individuo, como se podría argumentar en términos de Gadamer <<la necesidad de que en toda comprensión se funda el horizonte de uno con el horizonte del otro>>³⁸. En su libro *El Giro Hermenéutico* Gadamer plantea una concepción sobre el término dialéctica "La dialéctica tiene que convertirse una y otra vez en diálogo, y el pensamiento tiene que mostrar su validez a través del acto conjunto de la conversación"³⁹; en este caso la investigación se plantea como el medio idóneo en el que se pueden poner en juego, los diálogos interpretativos y creativos que se suscitan entre los individuos, los espacios y los arquitectos como intermediarios entre las expresiones artísticas que se expiden del campo arquitectónico y los sujetos que vivirán y se apropiaran de los mismos, para que de esta manera, al propiciar un dialogo abierto y constante, se busque generar nuevas y distintas alternativas frente a las restricciones o modos de ser y hacer que se engendran en la vida moderna, a partir de nuevos formas de percepción y concepción espacial.

Así mismo, Gadamer desarrolla una reflexión acerca de cómo nos valemos del lenguaje para poder encontrar esos vínculos que nos ayudan a ser inteligible lo que una persona o el mismo objeto de estudio trata de presentar o expresar y nosotros, como arquitectos, debemos intentar comprender "el lenguaje es siempre ese uno mismo que hablamos con otros y con el que hablamos a otros. Cuando hablamos de lenguaje distinto al nuestro, este se encuentra ya nuevamente particularizado como ese uno que hablamos con él otro y al que, proviniendo del otro, debo prestar

³⁸ Hans- George, Gadamer. *El giro Hermenéutico*. Madrid. Cátedra 1990. Pág. 64

³⁹ *Ibid.* Pág. 112

atención"⁴⁰. Para lograr un acercamiento al planteamiento expuesto en la investigación es necesario entender que debido a los diversos factores que inciden en la percepción de nuestro entorno, es necesario conocer conceptos y lenguajes específicos que podemos encontrar a través de diversas disciplinas como son la sociología, la psicología, la geografía, la antropología, entre otras, las cuales nos ayudaran a entender aspectos abordados desde sus campos de estudio, y que pueden resultarnos temas desconocidos, lejanos o hasta incomprensibles; para lograr generar diagnósticos, y emitir propuestas con base a ellos, mucho más integrales e informados. En este sentido, el papel que se le podría brindar a la hermenéutica se presenta muy sugerente y esencial, como afirmaría Gadamer "Allí donde nos topamos con algo incomprensible se requiere la ayuda de una interpretación"⁴¹ ya que debido al enfoque propio de la disciplina en la que te especializas o concentras tus estudios, en este caso la arquitectura, se desarrollan conceptos específicos de acuerdo con la naturaleza de su materia de estudio, pero dado el dinamismo y velocidad que ha adquirido la realidad se presentan como estrechos, por ello considero importante apelar al diálogo y trabajo interdisciplinario que expida nuevas vetas de reflexión.

Es importante mencionar que he realizado trabajo de campo paralelamente al análisis del caso de estudio, por medio de entrevistas a personas que realizan sus actividades cotidianas dentro de la demarcación, condición que les brinda una percepción distinta como usuarios continuos a la que puede tener un agente exterior, en este caso hago referencia al papel que desempeño como observadora externa. Para dicha sección del trabajo, me apoye de cuestionarios base que interpelan sobre la manera en que el entrevistado vive y percibe este espacio, así como el modo en que recuerda la intervención, la cuál era motivo de la entrevista; estas preguntas fueron modificadas en la mayoría de los casos de acuerdo al desenvolvimiento de la entrevista. El material que resulto de este acercamiento se ve reflejado a lo largo de los capítulos subsecuentes, con extractos tomados de las entrevistas donde principalmente se hace referencia al modo en que son percibidos y vividos los espacios que conforman Cabeza de Juárez, así mismo incluyo un anexo al trabajo con el material obtenido en las entrevistas, ya que a pesar de ser un referente importante para ilustrar las ideas del trabajo, considero que por la naturaleza subjetiva del material debe mostrarse adjunto al grueso del escrito.

Señalo que debido a las dimensión del proyecto y al carácter experimental que se planteó en todo momento, no se dio un seguimiento cercano del proceso y el impacto de la intervención en los usuarios, donde las entrevistas resultan un medio efectivo para obtener información real sobre la impresión y la interacción que se generó temporalmente entre el usuario y la intervención. Realizar entrevistas a las personas que experimentaron las intervenciones, puede resultar muy fructífero para el planteamiento, desarrollo y etapa de retroalimentación y autocritica para proyectos futuros con características similares, conociendo si en realidad muestra alguna repercusión la experimentación personal de propuestas artísticas.

⁴⁰ Hans- George, Gadamer. *El giro Hermenéutico*. Madrid. Cátedra 1990. Pág. 114.

⁴¹ *Ibíd.* Pág. 81

Para aproximarme al caso de estudio planteo primero analizar a nivel urbano o macro, la conformación del sitio donde lleva a cabo la acción concentrándome en conocer a grandes rasgos información sobre la situación de la delegación Iztapalapa; ya que es importante conocer las actividades económicas, políticas, sociales y culturales que presenta el territorio con el fin de ayudarnos a entender cómo se constituye la mentalidad colectiva, los modos de vida de la población en la demarcación y para comprender cómo los habitantes organizan mapas mentales a partir de la información que reciben del entorno; para posteriormente poder realizar un análisis más profundo a nivel micro, desde la perspectiva del individuo que experimenta ese espacio.

7.1. Iztapalapa

La Delegación Iztapalapa se encuentra situada en la región Oriente de la ciudad de México; cuenta con una superficie aproximada de 117 kilómetros cuadrados, mismos que representan casi el 8% del territorio de la Capital de la República. A continuación enlisto las demarcaciones con la que guarda colindancia Iztapalapa:

- Norte. Delegación Iztacalco y el Municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México
- Este. Municipios de los Reyes la Paz e Ixtapaluca, Estado de México
- Sur. Delegaciones Tláhuac y Xochimilco
- Oeste. Delegaciones Coyoacán y Benito Juárez. Ver gráfico 7.1.

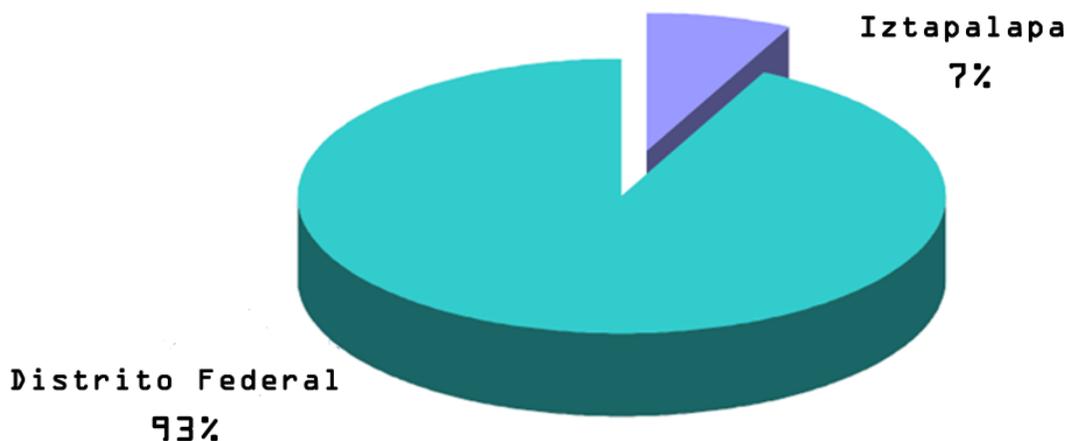

7.1. Plano de la ciudad de México donde se presenta la relación que guarda Iztapalapa con las demarcaciones circundantes

La demarcación presenta una situación geográfica importante, ya que es el punto de entrada y salida hacia el oriente y sureste de la Ciudad de México, además de ser limítrofe con el Estado de México, lo que genera una interrelación de servicios, equipamiento, transporte y actividad económica cotidiana con los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes-La Paz y Chalco Solidaridad.

En este espacio se cuenta con realidades contrastantes, barrios y colonias que gozan de servicios públicos que las autoridades delegacionales les brindan con oportunidad, sin desconocer que también se enfrentan los rezagos sociales y marginación más profunda de la capital.

Según el Censo de Población de la INEGI realizado en el 2010, Iztapalapa contaba con 1.850.620 habitantes, que la convierten en la demarcación más poblada de la capital mexicana, y una de las más pobladas de todo el país. Ver gráfico 7.2.

7.2. Territorio que ocupa la Delegación Iztapalapa en el Distrito Federal*

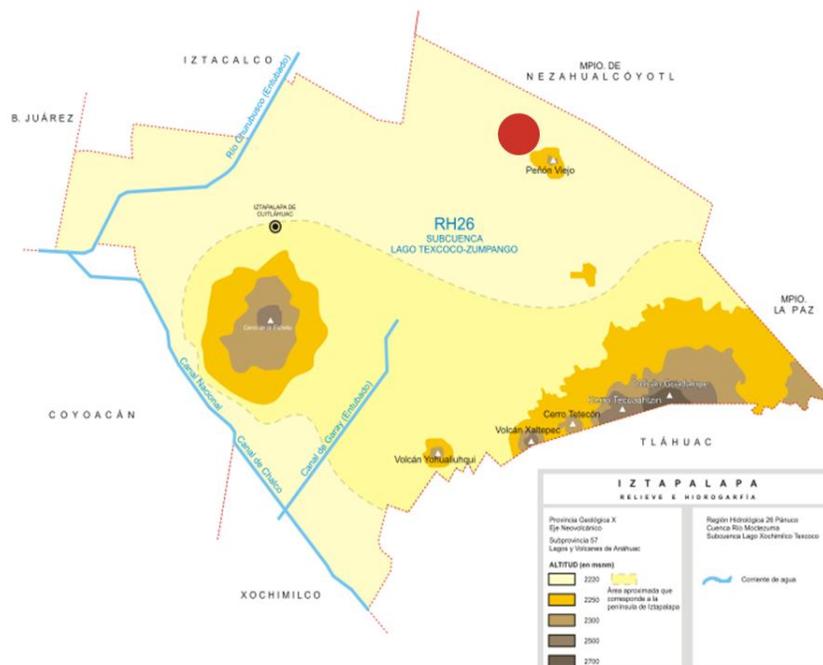
Existen dieciséis pueblos de origen colonial o prehispánico que se localizan en la delegación Iztapalapa, estos han sido absorbidos completamente por la mancha urbana de la ciudad de México. A pesar de ello, conservan varias características culturales y sociales que los distinguen de las colonias populares que los rodean. Esos dieciséis pueblos son Iztapalapa de Cuitláhuac, Pueblo Aculco, La Magdalena Atlazolpa, San Juanico Nextipac, San Andrés Tetepilco, San Marcos Mexicaltzingo, Pueblo Culhuacán, Santa María Tomatlán, San Andrés Tomatlán, San Lorenzo Tezonco, Santa Cruz Meyehualco, Santa María Aztahuacán, San Sebastián Tecoloxtitlán, Santiago Acahualtepec, Santa Martha Acatitla y San Lorenzo Xicoténcatl.

* Fuente: Los gráficos que aparecen en este capítulo han sido elaborados con base en datos del INEGI 2005.

7.2. Geografía e Hidrografía

La mitad sur de Iztapalapa corresponde a lo que fue la península del mismo nombre, sobre esta se localizan las principales elevaciones del territorio, la más emblemática de ellas es el cerro de la Estrella, con 2.460 msnm en el centro-oeste de la delegación. En 1936 fue declarado parque nacional, en la actualidad se encuentra rodeado por un centenar de colonias urbanas, nacidas casi todas ellas después de la década de 1970. Al oriente del cerro de la estrella se localiza la sierra de Santa Catarina, una cadena de pequeños volcanes extintos formada por seis picos, esta fue declarada área de conservación ecológica en la década de los noventa, esta de una importancia estratégica para la ciudad, pues permite la recarga de los mantos freáticos de los que se abastecen de agua los capitalinos. Al noreste de la delegación se localiza el Peñón del Marqués o Peñón Viejo de 2.400 msnm., es considerado una zona de alto riesgo por los constantes deslaves que ocurren allí, que afectan una zona densamente poblada. Peñón Viejo es la elevación que se encuentra más cercana a Cabeza de Juárez, en ella se han asentado colonias populares con un alto índice de criminalidad, que utilizan como una importante vía de entrada Avenida Guelatao, vía vehicular que rodea al monumento de Cabeza de Juárez.

Las corrientes de agua que recorren el territorio iztapalapense son: Río Churubusco que fue entubado en la década de los cincuenta. Sobre su lecho se construyó el Circuito Interior de la ciudad de México, que lleva su nombre. Este río forma el límite con las delegaciones de Iztacalco y Coyoacán. Canal Nacional y Canal de Chalco, son dos de los canales sobrevivientes del antiguo lago de Xochimilco- Texcoco. No han sido entubados, y se han convertido en focos de contaminación. Ver gráfico 7.3.

7.3. Relieve e Hidrografía de la delegación Iztapalapa en el que aparece marcado con rojo la zona de Cabeza de Juárez

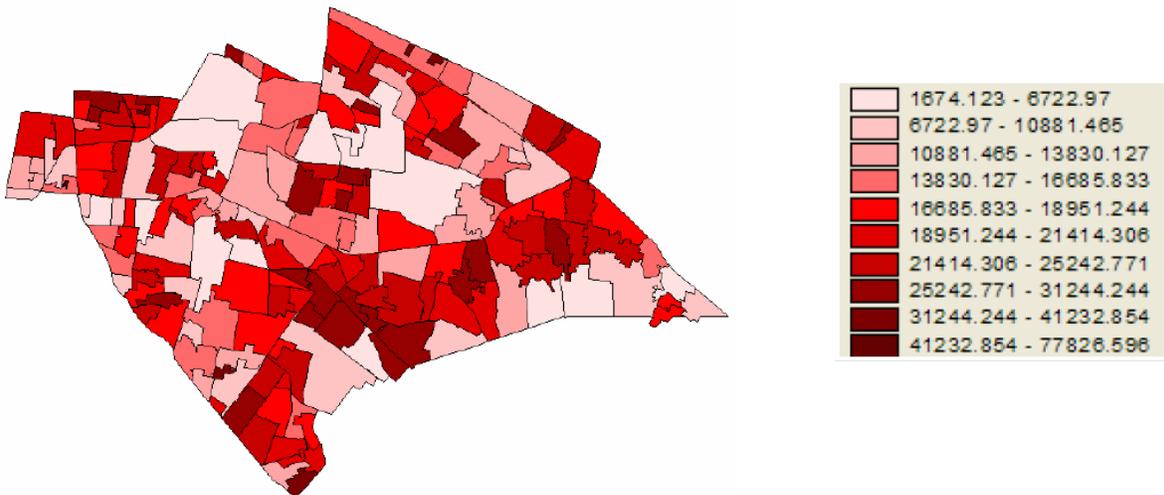
7.3. Antecedentes Históricos

El proceso de marginalización del territorio de Iztapalapa dio comienzo en la época colonial y continúa en la actualidad, a pesar de encontrarse a escasos 14 kilómetros de lo que fue originalmente la ciudad de México, y actualmente conurbada a esta. Para comunicarse con la Ciudad de México, Iztapalapa contaba con la ventaja de vías fluviales como los canales de Chalco y Xochimilco, que se unían para formar el Canal de la Viga. A través de este canal se transportaban los productos agrícolas de los pueblos lacustres de Xochimilco-Chalco.

Hacia 1940 los ocho barrios de Iztapalapa quedaron incorporados a la zona urbana de la Ciudad de México. Una década más tarde, tuvo lugar el entubamiento del canal de La Viga, de vital importancia para la agricultura chinampera, que al verse privada de un insumo básico, agua, entró en crisis. Durante la década de los cincuenta, comienza la ocupación de la chinampería por colonias populares. Una década más tarde, se construyen los primeros parques industriales de la delegación en la zona de Los Reyes Culhuacán.

7.4. Demografía

El crecimiento demográfico de la delegación representa una muy alta proporción del incremento total de población del Distrito Federal. La delegación tuvo un crecimiento superior en 1.6 veces al crecimiento total del Distrito Federal, indicando que Iztapalapa fue asiento de numerosas familias que abandonaron las delegaciones centrales y destino de familias procedentes de otras entidades federativas. En los últimos años ha alojado el 83.7% del crecimiento del Distrito Federal, agotando prácticamente su reserva de suelo urbanizable. Ver gráfico 7.4.

7.4. Estratificación por unidad territorial, según densidad de población que arrojan los datos del 2005 del INEGI

El crecimiento de la población de Iztapalapa ha traído graves consecuencias para todos sus habitantes desde casi tres décadas ininterrumpidas. La crisis se agudizó tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, cuando el Departamento del D.F. decidió reubicar a los damnificados en unidades habitacionales de la periferia. A partir de entonces, Iztapalapa ha sufrido desabasto de agua, problemas de transporte, que no se solucionaron ni con la construcción de dos líneas del Metro de la Ciudad de México, mala calidad en los servicios educativos y una depauperación visible. La consecuencia más palpable de ello es que los índices de incidencia delictiva de Iztapalapa se encuentran entre los más altos de la ciudad de México y el predominio de familias con fuerte pobreza económica. La población inmigrante se ha asentado en su mayoría al sur oriente de la Delegación, es decir, en las faldas de la Sierra de Santa Catarina, ocupando terrenos sin vocación para usos urbanos.

Lo anterior señala que en los últimos 30 años, Iztapalapa ha sido la principal reserva territorial para el crecimiento urbano del Distrito Federal y que ha cumplido una importante función en la redistribución de la población, alojando una proporción muy significativa de la construcción de nueva vivienda. Bajo dicho ritmo de crecimiento se puede esperar que durante los próximos 10 años se agreguen 58,880 habitantes al dato de población más reciente y también que dicha cifra se duplique dentro de 20 años. La población de Iztapalapa supondrá durante la próxima década una dinámica demográfica estacionaria, en la que presentará aproximadamente igual número de personas en todos sus grupos de edad con una reducción paulatina en sus edades mayores, pero en la que se tendrá que pensar también en la ampliación de los servicios públicos y las condiciones de vida y desarrollo social para por lo menos esa cifra esperada. *

7.5. Economía y Comercio

Los censos económicos reflejan la importancia de las manufacturas y del comercio en la Delegación. En la actividad comercial del Distrito Federal, Iztapalapa realiza el 24% del comercio al mayoreo. Lo cual caracteriza a la jurisdicción como una zona especializada en comercio al mayoreo, como resultado indudablemente ligado a la presencia de la Central de Abasto y la Nueva Viga.

Son significativas en la Delegación Iztapalapa algunas unidades de comercio y abasto: tomando como las más importantes "los tianguis" que son el sector más amplio por unidad, enseguida las concentraciones, mercados públicos, mercados sobre ruedas y por último la central de abasto. Ver gráficos 7.5. y 7.6.

* Fuente: Los datos estadísticos mencionados en este capítulo han sido elaborados con base a datos que arrojó el INEGI en 2005.

7.5. Plano de Equipamiento Urbano de la Delegación Iztapalapa en el que aparece marcado con rojo la zona de Cabeza de Juárez

7.6. Vista panorámica de la región Oriente de la ciudad de México.

7.6. Educación y Cultura

La delegación Iztapalapa cuenta con cuatro instituciones públicas de educación superior en su territorio. Éstas son la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, esta es la única institución que se encuentra más cercana a Cabeza de Juárez, la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM-I y los campus Iztapalapa y San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM, creada por el Gobierno del Distrito Federal. En el nivel medio superior se encuentra el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente CCH-O de la UNAM. Así como el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 7 Cuauhtémoc CECyT 7 del IPN.

La oferta cultural en Iztapalapa es reducida. Cuenta con un auditorio, y varios centros culturales, aunque de ellos, sólo La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente mejor conocido como El FARO de Oriente, tiene alguna significación en el Distrito Federal. El FARO forma artistas y artesanos de la pintura, la música y las artes populares. Su público está constituido especialmente por jóvenes, por lo que se orienta más bien hacia las alternativas no comerciales de la actividad cultural. Ha servido lo mismo para exposiciones de fotografía que como escenario para conciertos de rock en lenguas indígenas. A continuación presento un esquema del equipamiento urbano de Iztapalapa. Ver gráfico 7.7.

7.7. Explanada del FARO del Oriente con piezas de la obra éxodos de Helen Escobedo

7.7. Vialidad y Transporte

Debido a que la mayor parte de su territorio fue ocupado por colonias populares que carecieron de planificación urbana, Iztapalapa enfrenta graves problemas de vialidad, en especial en la zona de la sierra de Santa Catarina y San Lorenzo. Sólo el poniente de la delegación, cuya urbanización es más temprana que en el centro y el oriente, posee una red vial primaria más o menos importante. Esta está constituida por el Circuito Interior de la ciudad de México, y varios ejes viales que cuadriculan la zona.

De poniente a oriente, la delegación es cruzada por la calzada Ermita-Iztapalapa o eje 8 Sur, y los ejes 6 y 5 Sur, que desembocan en la Autopista México-Puebla. Esta autopista y su prolongación hacia el noroeste, la calzada Ignacio Zaragoza, sirven como vía de entrada para los pobladores del oriente del valle de México hacia el centro. Por ello, ambas vías rápidas se encuentra constantemente saturadas, a pesar de las obras viales realizadas en la primera mitad de la década de los noventa. Al sureste, la presencia de la sierra impide el paso de las vialidades hacia el norte de Tláhuac. Al mismo tiempo, por encontrarse ocupada por colonias de reciente formación y escasa planificación urbana, se trata de una zona con una complicada red de calles que finalmente desembocan en la calzada Ermita-Iztapalapa. Ver gráfico 7.8.

7.8. Plano de Iztapalapa donde se muestran las principales vías vehiculares que recorren a la delegación y la relación que Cabeza de Juárez guarda con ellas.

Las líneas de autobuses de la Red de Transporte del Distrito Federal RTP, y varias rutas de microbuses y peseros, recorren el territorio de Iztapalapa, a ellos se sumaban cuatro líneas de trolebuses, operados por RTP y los numerosos taxis que circulan por todo el territorio iztapalapense. Tanto la RTP como el resto de los transportes públicos tenían y siguen teniendo como punto de articulación las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El 12 de agosto de 1991 se inauguró la primera línea de metro que prestó servicio en Iztapalapa. Es la Línea A, que cuenta con diez estaciones en total, de las cuales cinco se localizan en territorio iztapalapense. La línea A del metro tiene la característica de ser la única en la ciudad de México de carácter férreo. Corre de Pantitlán, en la delegación Iztacalco, a La Paz, en el municipio del mismo nombre, en el Estado de México. A la línea A se sumó en 1994 la Línea 8, que cubre un recorrido total de 19,8 km con diecinueve estaciones. De ellas, ocho pertenecen a Iztapalapa. Asociados a algunas estaciones del metro fueron construidos algunos paraderos, sitios terminales de las rutas de autobuses y microbuses urbanos, como: Santa Martha y Tepalcates, de la línea A; así como Constitución de 1917, Iztapalapa y Escuadrón 201 de la línea 8. En el 2008 se inauguró la línea 2 del Metrobús Tacubaya - Tepalcates, Con la implementación de esta ruta se pretende reducir el impacto contaminante, tiempos de recorrido y hasta cambiar el entorno inseguro del oriente de la Ciudad. La Línea cuenta con tres rutas: de Tepalcates hasta Tacubaya, de Tepalcates a Coyuya y de Tepalcates al Polifórum.

Debido a que Iztapalapa pertenece a la zona metropolitana del Valle de México, el transporte foráneo se realiza por las cuatro centrales de autobuses y el único aeropuerto que posee el Distrito Federal. Ninguna de estas instalaciones se encuentra en el territorio de la delegación. Actualmente está en construcción la línea 12 del STC Metro la cual correrá de la estación Mixcoac a Tláhuac, esta línea pasará por esta delegación.

7.8. Museo Cabeza de Juárez

Cabeza de Juárez ubicada en el territorio marginalizado al oriente de la ciudad de México en la delegación Iztapalapa, alejada de los centros culturales convencionales, es una monumento creado por el artista David Alfaro Siqueiros como parte de su trabajo muralista, dedicado a Benito Juárez, benemérito de las Américas, esta fue concluida por Luis Arenal cuñado del artista y el arquitecto Lorenzo Carrasco tras el fallecimiento de Siqueiros. El monumento mide 13 metros de altura por 9 metros de ancho y pesa 6 toneladas, en la actualidad es un museo abierto al público dedicado a difundir la obra de Siqueiros, así como la trayectoria política del ex presidente de México, Benito Juárez.

La base del monumento fue creado como un foro escénico, este cuenta con dos comunicaciones verticales en los flancos de la edificación que dirigen a la entrada del museo y otra a la zona administrativa. El museo se encuentra en la planta alta y cuenta con fotografías del proceso de construcción del museo, reproducciones de artistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Alberto Beltrán, banderas de países latinoamericanos que estuvieron relacionados con el benemérito de las américas y una cronología del periodo de Benito Juárez como presidente.

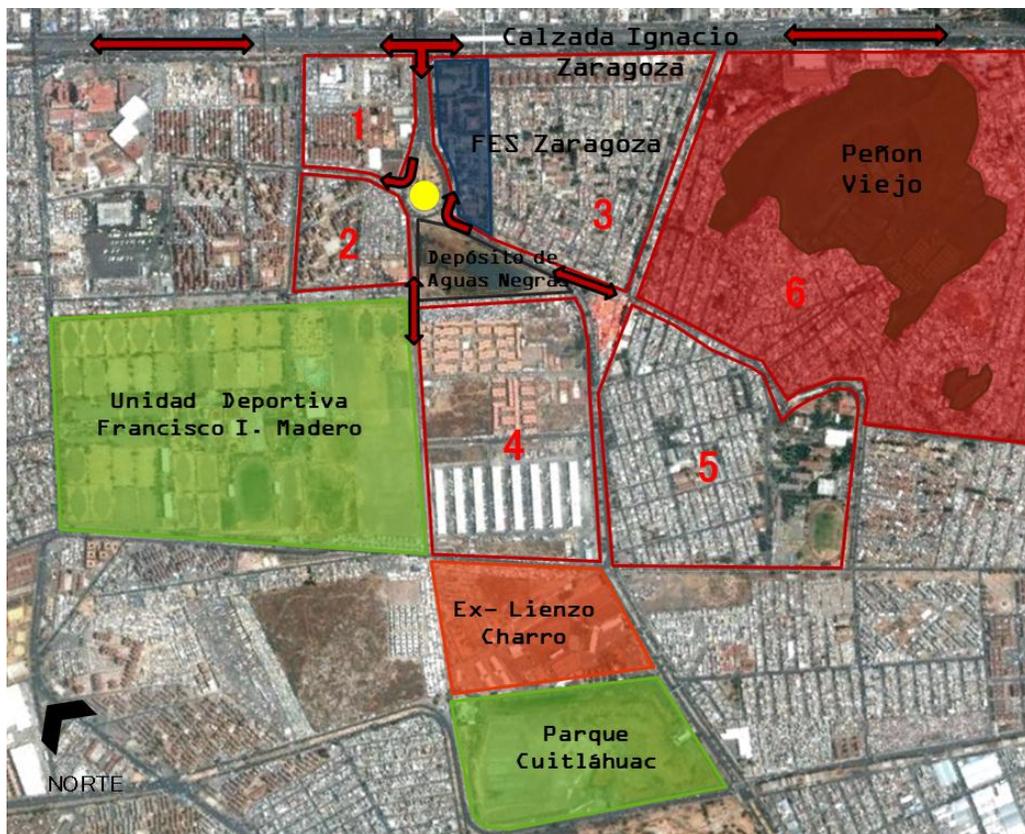
Fue concebido como un punto establecido para satisfacer a la zona oriente espacios dedicados al desarrollo y difusión artística, donde se encuentre lugar para las expresiones culturales y artísticas. Esta visión cambio con el paso del tiempo ya que este sitio se encuentra en desuso, sigue teniendo la misma carga simbólica para la sociedad, pero para las personas que viven en este sitio no lo visitan.

El monumento presenta una planta rectangular con una pavimentación oblicua rodeada de mobiliario urbano dispuesto en ejes circulares. Existen tres ejes principales, el eje longitudinal marcado por la vialidad Avenida Guelatao, y el eje circular que rodea y delimita el espacio y el eje transversal que atraviesa la escultura en el sentido largo del rectángulo. Ver gráfico 7.9.

7.9. Planta Arquitectónica de Cabeza de Juárez con ejes de composición

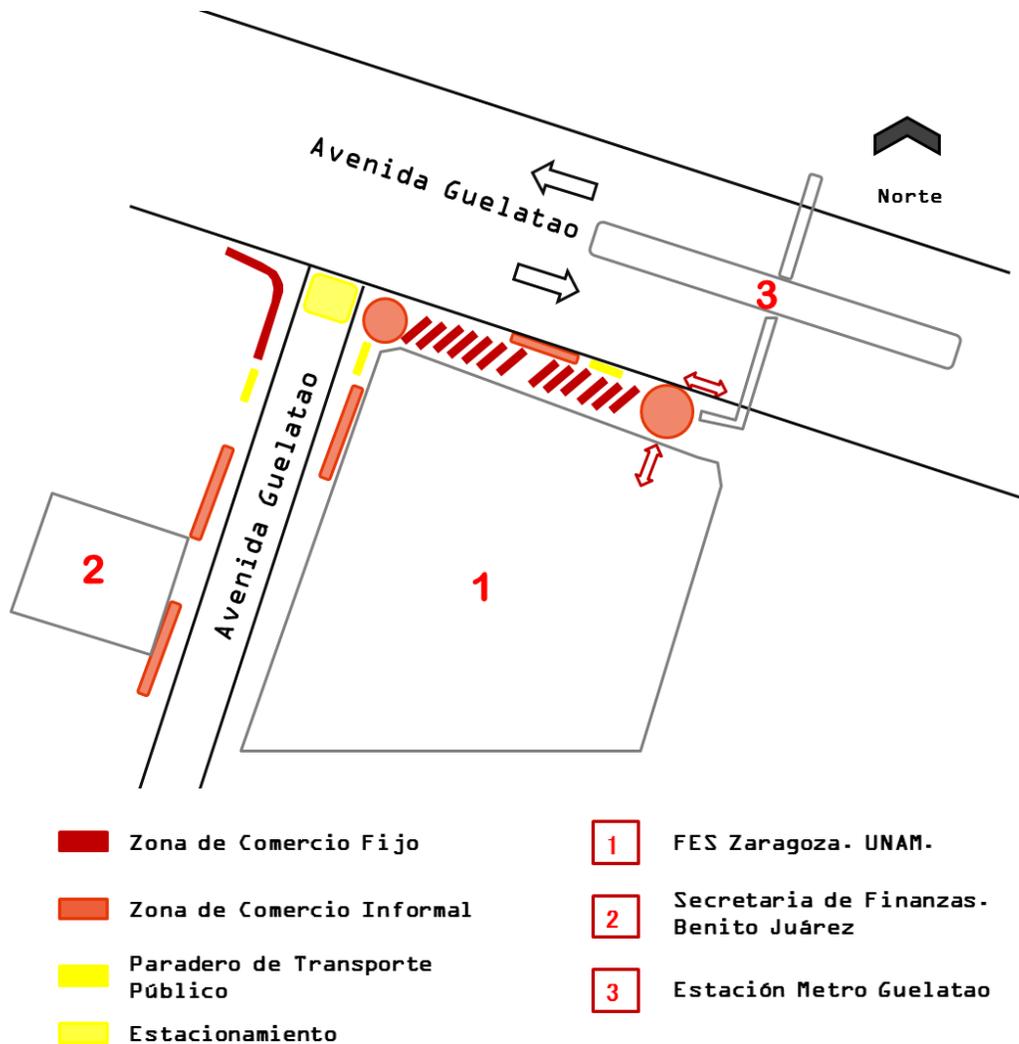
Podemos observar dentro de la conformación a nivel urbano en la zona que rodea a Cabeza de Juárez, como representa un medio de conexión muy importante para poder comunicar a las distintas colonias que se asentaron en esta región. En el mapa que aparece a continuación podemos apreciar como Avenida Guelatao es una de las dos entradas importantes por las cuales se puede acceder a las colonias que se encuentran alrededor de esta zona; la colonia el Paraíso, considerada una de las más peligrosas, es uno de los asentamientos irregulares localizado en las faldas de la elevación Peñon Viejo, que utilizan esta vía vehicular constantemente. También en el mapa aparecen localizadas áreas para recreación y esparcimiento, como la Unidad Deportiva Francisco I. Madero y el Parque Cuitláhuac, localizado a espaldas de lo que antes funcionaba como un Lienzo Charro; la existencia de estas instalaciones marcan una gran diferencia en comparación con otras zonas más desfavorecidas que no cuentan con áreas que propicien la convivencia de los individuos.
Ver gráfico 7.10.

- Monumento Cabeza de Juárez
- 1 Colonia Ejército Constitucionalista
- 2 Colonia Cabeza de Juárez
- 3 Colonia Ejército del Oriente
- 4 Colonia Álvaro Obregón
- 5 Colonia Álvaro Obregón
- 6 Colonia El Paraíso

7.10. Mapa del equipamiento urbano en la demarcación de Cabeza de Juárez.

Como mencione anteriormente, en el aspecto económico de la demarcación el comercio formal e informal configura buena parte de los ingresos de algunos habitantes de la delegación Iztapalapa; es así como vemos constantemente en el lenguaje arquitectónico de la misma, resultado de diversos aspectos económicos, político y sociales; elementos fijos y semifijos que son utilizados debido a las necesidades espaciales requeridas para este tipo de actividad terciaria; es el caso de gran número de construcciones que flanquean la Calzada Ignacio Zaragoza o la zona que rodea al monumento Cabeza de Juárez donde, como se presenta en el siguiente esquema, se observan zonas específicas donde se han asentado diversos establecimientos que tienen como puntos de atracción las instituciones e instalaciones que se encuentran situadas en esta zona, como la FES Zaragoza, la Secretaria de Finanzas o las instalaciones de la Estación Metro Guelatao. Ver gráfico 7.11.

7.11. Esquema de Comercio Formal e Informal en la zona que rodea Cabeza de Juárez.

Siguiendo con el análisis del caso de estudio que he presentado, ahora me enfoco en la pieza arquitectónica - artística que fue el detonante de una serie de situaciones espaciales y perceptuales que surgieron a partir de ella, teniendo como marco de desarrollo la delegación Iztapalapa, por esta razón en el siguiente capítulo analizaré desde un punto de vista crítico el planteamiento y ejecución del proyecto Reconstrucción del Muro desarrollado en el Monumento Cabeza de Juárez. Hablaré sobre diversos aspectos que surgen a partir de la reflexión y aplicación de los distintos actores que participan en esta investigación: el contexto que presenta la demarcación, el aspecto sensorial-perceptual que propone esta intervención a diferencia de lo transmitido por los espacios que forman parte del contexto, las ideas que desarrollo apoyándome en el trabajo de la Internacional Situacionista, la incidencia de los factores de vida en las ciudades que planteo en los primeros capítulos de este texto y la propuesta artística-arquitectónica que se inserta en el tejido urbano. Esta investigación se desarrolla a partir de una metodología hermenéutica- dialéctica que me permite establecer un constante diálogo entre estos actores.

8. Reconstrucción del Muro en Cabeza de Juárez

"La construcción de una situación es la creación de un microambiente transitorio y de un juego de acontecimientos para un momento único de la vida de algunas personas."

La declaración de Ámsterdam. Constant. Guy Debord. 10 de noviembre de 1958

Recapitulando lo mencionado en la sección de Peatonal que compone este escrito, retomo el proyecto de Reconstrucción del Muro, el cual consistió en realizar una extensión del basamento del actual Museo Cabeza de Juárez a partir de madera de cimbra y andamios multidireccionales.

Ver gráficos 8.1 y 8.2.

8.1. Cabeza de Juárez en la delegación Iztapalapa al poniente de la ciudad de México

8.2. Maqueta de la propuesta Artística-arquitectónica de carácter temporal elaborada por Antonio O'Connell

El elemento arquitectónico propuesto por Antonio O'Connell, se vale del simbolismo que tiene este espacio para los habitantes de esta zona, ya que es una imagen visual referente para la mayoría de las personas que no conocen o no están familiarizados con el sitio. La sección de "Periferia: intervenciones e interacciones en el espacio público de la ciudad de México" busca abrir nuevos lugares de exhibición y de difusión del arte utilizando estos iconos urbanos tejidos por capas históricas, sociales y económicas, insertados en la memoria colectiva que se forma en la cotidianidad, que habita en la mente de las personas de mil formas. Busca la caracterización de la Cabeza de Juárez como punto de tensión donde se materializa el proceso de modernización urbana y arquitectónica como un caos y un desorden espacial que facilita la ocupación territorial a través de la invasión y la apropiación arbitraria, presentándose como una visión de refugios posmodernos y futuristas. Ver gráfico 8.3.

8.3. Vista lateral de intervención en Cabeza de Juárez.

Esta nueva estructura, de carácter temporal, permite la convergencia de los conceptos muro, muralla y mural que relacionamos frecuentemente con la idea de límite y periferia; este se presenta como la entrada a una micro ciudad con un contexto muy particular donde la marginación, la alta densidad de población y la desafortunada planeación urbana, son factores que recaen el lenguaje urbano-arquitectónico y en la conformación misma que presenta. Esta intervención pretende hablar por una parte sobre los esfuerzos de contener la desordenada expansión urbana del D.F. hacia la zona Oriente, por otro lado busca establecer un vínculo efímero entre el legado del movimiento muralista mexicano y el carácter abstracto pero monumental de la escultura. Ver gráfico 8.4.

8.4. Vista desde el interior de la intervención en Cabeza de Juárez.

La pieza resulta dentro de un proceso multidisciplinario ya que de ella se desprende una obra de arte sonora realizada ex profeso por Manrico Montero, músico y artista sonoro mexicano, fundador del sello discográfico Mandorla Records. Dicha pieza fue inspirada por el paisaje sonoro que conforma la experiencia cotidiana de los habitantes de la zona oriente del Valle de México, lugar donde se ubica el actual Museo Cabeza de Juárez.

Este trabajo reúne las características para ser considerado un creador de situaciones arquitectónicas, el fuerte impacto visual que tuvo a nivel urbano la intervención, valiéndose del lenguaje estético-plástico de la arquitectura, para poder crear un espacio que permite una interacción directa al ser recorrido. Es un trabajo arquitectónico que toma en cuenta los factores que conforman el entorno (masividad escultural, fuerza estética, hito, vías de comunicación que rodean al espacio) un espacio público abierto delimitado físicamente tanto por barreas viales y elementos arquitectónicos, que logra reactivar y reinterpretar el espacio, brindándoles nuevos usos secundarios, que muestran los errores de planeación al no ser considerado como un espacio flexible. Ver gráfico 8.5.

8.5. Vista frontal de la Intervención Reconstrucción del Muro

Reconstrucción del Muro es una obra inspirada por el contexto espacial que presenta Cabeza de Juárez, el cual es manifestación de los factores sociales, económicos y culturales que le dan forma y vida a este sitio; la propuesta se convierte una expresión muy cercana a la realidad conformada por espacios grises, saturados, descuidados y hostiles donde se desenvuelven cotidianamente los habitantes de esta demarcación; espacios que terminan manifestándose a nivel estético de maneras sorprendentemente atractivas y a momentos también desagradables, como lo describe el filósofo Jean-Marie Guyau al hablar sobre las experiencias estéticas "El carácter agradable o penoso de una emoción proviene, no del primer estado mental que le sirve de prelude, sino de la actividad, de la reacción, que puede ser muy fuerte, mucho más fuerte que la primera alteración momentánea, tiene entonces como resultado una excitación del sistema nervioso. Toda resistencia fácilmente vencida produce placer de un desenvolvimiento de potencia"⁴². Es así como los sentimientos estéticos que nacen en ambientes adversos pueden adquirir sentido y profundidad al superar ese primer impacto, transformándose en experiencias únicas que toman lugar en la realidad vivida. Ver gráficos 8-B.

8-B. Vistas desde el interior de la Intervención y Antonio O'Connell durante la ejecución del proyecto.

⁴² Jean-Marie, Guyau. *El arte desde el punto de vista sociológico*. Madrid, 1902. Pág. 47

Antonio O'Connell creador de la obra *Reconstrucción de un Muro*, señaló durante la entrevista realizada de manera paralela al caso de estudio, que la falta de atención latente en las periferias de la ciudad, fue una motivación para aceptar la propuesta de participar en este proyecto ya que para él artista era una manera de provocar una reflexión en torno a estas zonas, que finalmente forman parte de la ciudad. "México ha crecido como una sociedad de grandes contrastes", dice Antonio, " finalmente esto es lo que intentan reflejar las estructuras parasitarias, esos fuertes contrastes que se encuentran en la ciudad, donde existen estas estructuras cancerígenas que la sociedad no quiere y niega, elementos que se vuelve incómodos, pero ahí se encuentran".

"La arquitectura construye símbolos", expresa Antonio, "las edificaciones significan algo, no son solamente construcciones que albergan una función; yo le quito a la arquitectura esta parte de la función, ya que estamos encasillados con la idea que un espacio debe funcionar de tal o cual forma y eso te constriñe a plantear nuevas cosas. Puedo decir que las obras que hago son arquitectura, pero evidentemente mi trabajo se ha desarrollado dentro del ámbito del arte contemporáneo, porque ahí encontré un nicho de experimentación, ya que en la arquitectura es muy difícil experimentar. Como artista concibo a la ciudad como el bastidor, la ciudad es donde me llama la atención trabajar porque suceden una serie de eventos cuando no tienes completo control de las cosas y eso se vuelve un factor muy interesante que actúa en la obra".

Periferia toma tres espacios limítrofes, que están contemplados dentro del sistema urbano de desplazamiento que se desarrolla entre la ciudad y las periferias conectados por medio de las redes de transporte y espacios públicos, donde no se puede tener control ya que están expuestos a la interacción y espontaneidad que las personas concedan para experimentar los mensajes que se buscan transmitir con estas propuestas.

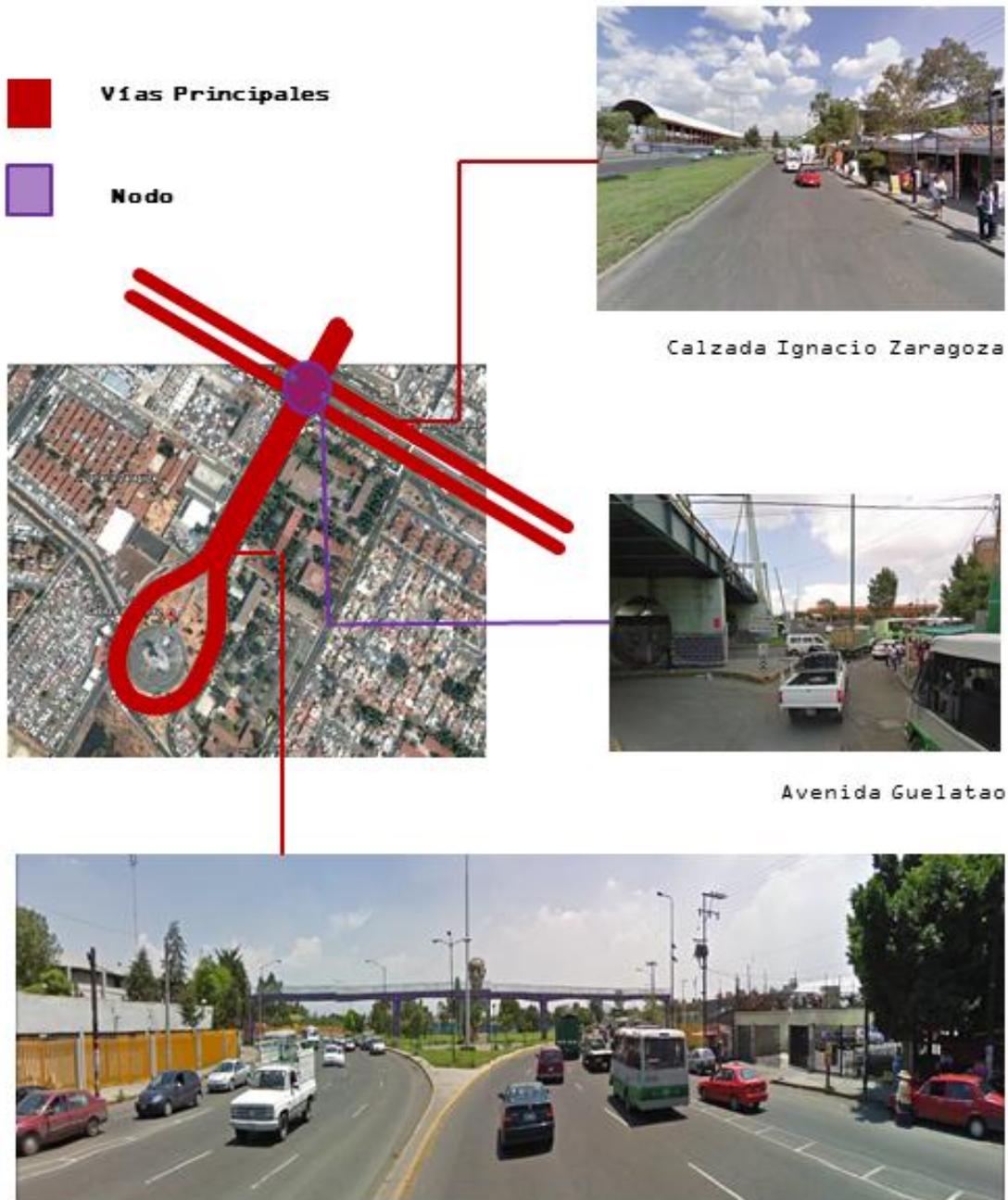
La elección del sitio de exhibición de la obra Reconstrucción del Muro, resulta positivo, ya que se valieron de la referencia visual de estos sitios emblemáticos que se encuentran inmersos en el imaginario de los ciudadanos, para poder atraer la atención de los espectadores a estos nuevos circuitos de exhibición y las propuestas mismas, provocando que la sociedad volteara los ojos a estos sitios. Otro aspecto que merece mención es el hecho que debido al contexto tan complejo que muestra la zona oriente de la Ciudad de México, el monumento de Cabeza de Juárez aparece como el lugar más adecuado ya que no existen otros espacios con la carga simbólica de este sitio para poder tener un impacto de mayor nivel; pero considero que no se trabajaron de manera local las intervenciones, ya que no se crearon vínculos y circuitos de dialogo entre la obra y el individuo, que es para quien estaban dirigidas, tampoco se diagnosticó el impacto que tuvieron las intervenciones a nivel local por las dimensiones del proyecto ya que no permitían un trabajo minucioso.

A continuación prosigo con el análisis a nivel urbano-arquitectónico de Cabeza de Juárez, con el fin de entender la conformación espacial que se presenta en este sitio.

8.1. Análisis Urbano-Arquitectónico

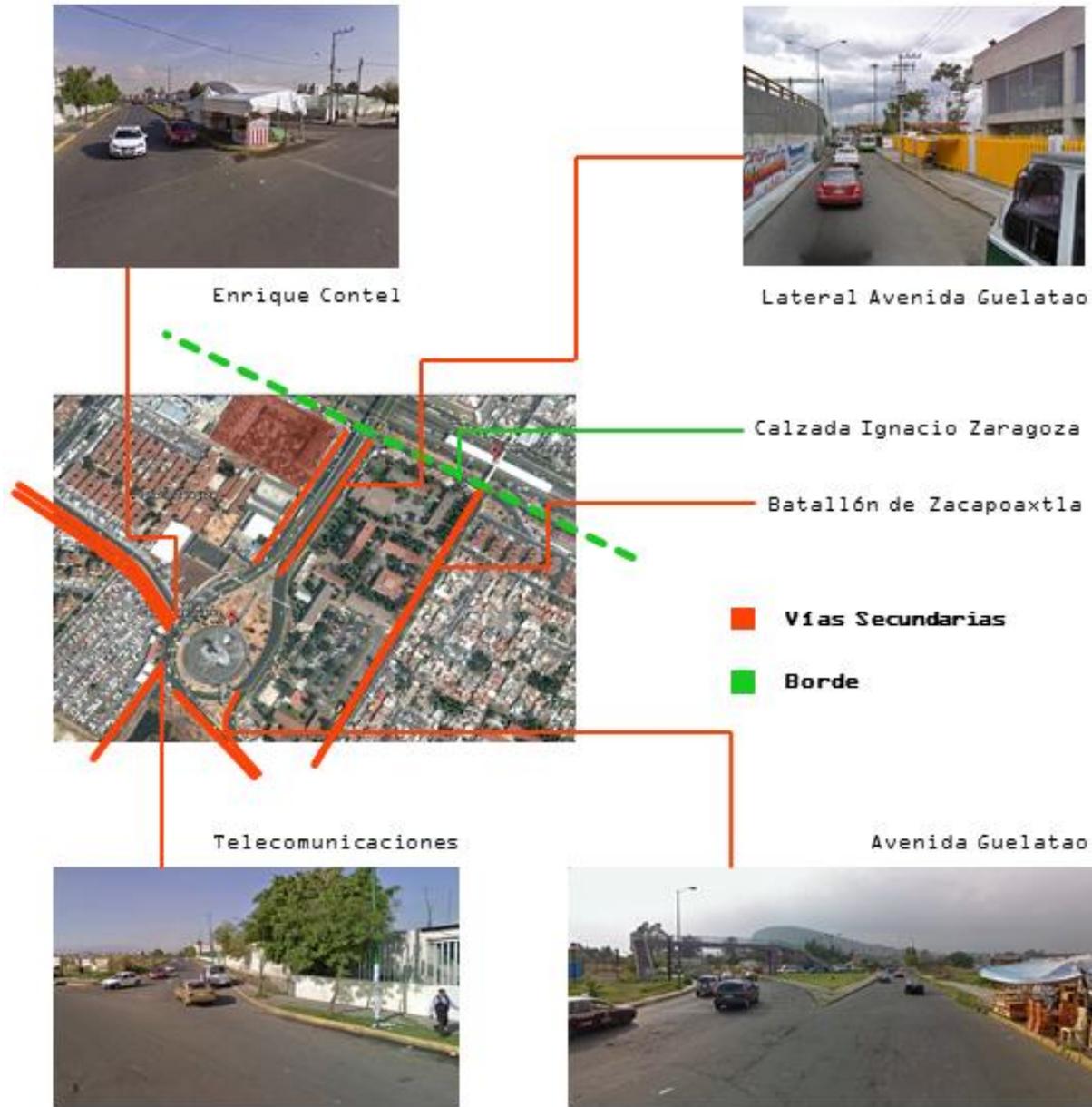
Diferentes autores han hecho lecturas sobre la manera en que las personas perciben el espacio, uno de las referencias más notables es el trabajo desarrollado por el urbanista Kevin Lynch en el libro anteriormente citado La imagen de la ciudad, que permite captar la utilización de las estructuras del medio por los individuos en sus prácticas espaciales.

Cabeza de Juárez en una zona conformada a partir de dos arterias vehiculares principales Calzada Ignacio Zaragoza, que actúa como borde visual para los peatones que transitan por esta zona; y la Avenida Guelatao, que rodea a la pieza escultórica que le da el nombre a este sitio, a la cual se puede acceder solamente a pie. Ver gráfico 8.7.

8.7. Esquema de Vías Principales y Nodos en la demarcación

Las vías secundarias que conforman esta demarcación con las calles de Enrique Contel y Telecomunicaciones que fluyen en los dos sentidos, Batallón de Zacapoaxtla que desemboca en la Calzada Ignacio Zaragoza y corre paralela a la Avenida Guelatao y las laterales de Avenida Guelatao que permiten la incorporación y salida de Calzada Ignacio Zaragoza. En el diagrama también se muestra como desde la perspectiva del peatón y teniendo como punto de referencia el monumento de Cabeza de Juárez, la Calzada Ignacio Zaragoza actúa como un borde visual y físico. Ver gráfico 8.8.

8.8. Esquema de Vías Secundarias y Borde Visual de la demarcación

Tomando como punto de referencia Cabeza de Juárez encontramos al costado derecho las instalaciones de la FES Zaragoza UNAM quien atrae una gran afluencia de usuarios a esta zona, detrás del monumento se localiza Laguna Mayor que actualmente es un depósito de aguas negras esta zona es la de menor tránsito peatonal, a la izquierda se ubica el Depósito de automóviles No. 1 de la PGJ del DF. En la zona que demarcan la calle Enrique Contel, Avenida Guelatao y Calzada Ignacio Zaragoza, se encuentran localizados diversas instalaciones del Gobierno del DF, de izquierda a derecha como se muestra en el diagrama que aparece a

continuación se localiza otro tramo del Depósito de Automóviles No. 1 de la PGJ del DF, el Depósito de Basura del DF, siguiendo con la Secretaria de Finanzas Benito Juárez y contiguo a esta edificación se encuentra un asentamiento irregular de paracaidistas que forman parte del grupo Antorcha. Podemos apreciar la variedad de uso de suelo que muestra esta zona, ubicando complejos que no deberían encontrarse en la misma demarcación, ya que requieren de características particulares. Ver gráficos 8.9. y 8.10.

Depósito No. 1 de la PGJ

Depósito de aguas negras

Depósito No. 1 de la PGJ-DF

Lumbrera

Lumbrera

8.9. Esquema de Instituciones y espacios que rodean a Cabeza de Juárez

Secretaría de Finanzas
Tesorería Benito Juárez

FES Zaragoza UNAM

- Paracaidistas- Grupo Antorcha
- FES Zaragoza UNAM
- Depósito de Basura GDF DF
- Tesorería Benito Juárez

Depósito de Basura del DF

8.10. Esquema de Instituciones y espacios que rodean a Cabeza de Juárez

El recorrido que lleva a cabo el peatón, tomando como punto de partida la estación de transporte suburbano más próxima, Guelatao, muestra claramente que es un lugar poco adecuado al ser recorrido, aceras invadidas por comercios establecidos, estrechos ingresos a los puentes peatonales y el ruido que predomina en el lugar provocado por el tránsito vial. La escultura de cabeza de Juárez es visible a varios metros de distancia, lo que provoca que la gente tenga una imagen visual fuerte del sitio por la presencia de este hito.

Las aéreas verdes que rodean a la escultura se encuentran descuidadas, por el diseño que presenta no son áreas que sirvan para esparcimiento, están ahí pero la gente no vive el espacio, ya que están articulados como lugares residuales; esta es la única zona donde pueden acceder las personas un espacio natural comprobando con este hecho que son insuficientes las superficies naturales para la cantidad de habitantes de esta zona. Ver gráficos 8.11. y 8.12.

8.11. Esquema de recorridos peatonales y áreas verdes en la zona

8.1.2. Esquema de análisis Urbano-Arquitectónico en Cabeza de Juárez

Vías Principales	FES Zaragoza UNAM
Vías Secundarias	Lumbreira
Nodo	Deposito No- 1 PGJ-DF
Borde	Depósito de Basura DF
Recorrido Peatonal	Tesorería Benito Juárez
Áreas Verdes	Paracaidistas Grupo Antorcha

8.2. Análisis Espacial

A nivel macro cabeza de Juárez se encuentra en una zona desfavorecida, como lo indican las estadísticas difundidas por el gobierno, donde se tiene clasificada a esta zona con un alto nivel de marginación. El lugar está concebido como espacio de transición a nivel vehicular, ya que no se contemplan sitios de esparcimiento y convivencia, así como áreas verdes necesarias para poder mantener un equilibrio visual a nivel urbano.

Se crean puntos de atracción para el establecimiento de comercio temporal y permanente en las zonas más transitadas y próximas a ciertos sitios; las contiguas a los ejes vehiculares donde se ubican los paraderos de transporte público, en el acceso a las instalaciones del sistema de transporte colectivo metro y a las instituciones establecidas en la demarcación; con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. Ver gráficos 8.13.

8.13 Comercio ambulante y permanente en las afueras de las instalaciones que rodean Cabeza de Juárez.

Los contactos sociales se hacen escasos en este tipo de demarcaciones y la vida de ocio se reduce casi exclusivamente a la vivienda y a su entorno inmediato, este tipo de vida caracteriza sobre todo a los miembros de clases populares. Estos factores han contribuido a la formación de espacios constituidos por elementos semifijos, que buscan la convivencia y la creación de zonas de descanso. El comercio ambulante también crea lugares ocupados habitualmente por las estructuras de los puestos, que ya forman parte de la imagen urbana del sitio. Ver gráficos 8.14.

8.14. El mobiliario utilizado por los establecimientos forma parte de la imagen visual del espacio, buscan la formación de espacios sociópetos, espacios que tienden a reunir a la gente.

Las barreras físicas forman parte del lenguaje urbano que desarrollo esta demarcación ya que es considerada por sus propios habitantes como una zona peligrosa. Como menciona el psicólogo social Pablo Fernández Christlieb refiriéndose a la realidad social y espacial de cualquier individuo al encontrar condicionantes permanentemente expresadas dentro del entorno donde se desarrolla "Un lugar lo es porque tiene límites. La sociabilidad también está limitada por normas, el pensamiento está limitado por el lenguaje. La realidad tiene marcos que la limitan, como los sentidos de la percepción, los métodos de conocimiento, y en suma el conocimiento y/o conciencia. Los límites son inexorables, constrictivos, convencionales e invisibles"⁴³. Estos lugares se convierten en claro ejemplo de una espacialidad que constriñe al individuo, por medio de espacios que son demarcados a través de limitantes que caen en lo absurdo, provocando una sensación de prohibición sin sentido; Donde se pierde la relación peatonal al no existir una continuidad en el recorrido, ya que se encuentra acotado por barreras físicas y virtuales. Ver gráficos 8.15 y 8.16.

⁴³ Pablo, Fernández Christlieb. El territorio instantáneo de la comunidad posmoderna. En Lindón, Alicia. La vida cotidiana y su espacio-temporalidad. Pág. 154. Ed. Anthropos.

8.15. y 8. 16. Las barreras físicas y virtuales forman parte del lenguaje arquitectónico de la zona.

Una de las características de la mayoría de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro es que cuentan con una buena ubicación a nivel macro pero el desarrollo a nivel micro , es decir, para él peatón, es pobre e inadecuado, ya que desemboca en horas pico a gran cantidad de personas en espacios reducidos, bloqueados por el comercio informal y paraderos de transporte público. Ver gráfico 8.17

8.17. Acceso a la estación de Metro Guelatao frente a la FES Zaragoza

Las condiciones que muestran las zonas próximas a cabeza de Juárez son las de una sociedad propensa a vivir en el hacinamiento, ya que desenvuelven en espacios que marcan limitaciones territoriales por medio de barreras físicas, que generan cierta predisposición o costumbre a desenvolverse en sitios conflictivos con marcas territoriales físicas tan notorias; como mencioné anteriormente en la investigación, existe una continua influencia entre el medio físico y el individuo que moldea ambas partes. Ver gráfico 8.18. y 8.19.

8.18. y 8.19. Conformación de espacios a partir de las instalaciones del Sistema de Transporte Metro.

8.3. Análisis Perceptual

Los seres humanos conforman imágenes espaciales por medio de la experiencia percibida a través de una serie de filtros sensorios normados culturalmente. Los medios arquitectónicos y urbanos que crean las personas son manifestaciones de este proceso de filtración. Ver gráficos 8.20.

8.20. Elementos arquitectónicos que son manifestación de los procesos de filtración cultural.

El entorno que presenta cabeza de Juárez ofrece pocos estímulos sensoriales, ya que no es un ambiente que participe en la creación de vínculos con el espacio. Cabeza de Juárez se encuentra rodeada por una avenida de alta velocidad, lo que influye en la percepción que tienen de ese espacio las personas que viajan en automóvil; no se puede apreciar o crear una relación directa con el mismo. El mobiliario urbano colocado por las autoridades de la delegación en la glorieta que delimita al Museo Cabeza de Juárez es inadecuado para la zona, da la apariencia de pertenecer a un zona residencial por lo que no hay una coherencia entre el contexto y los elementos arquitectónicos insertados, que al no ser adecuadas para el entorno, crean una sensación de rechazo o exclusión en la población para la cual en teoría están dirigidos. Ver gráficos 8.21 y 8.22.

8.21. Las prótesis mecánicas como el automóvil y el factor velocidad alteran nuestra percepción de los espacios

8.22. El mobiliario urbano utilizado no es coherente con el contexto donde se levanta

Después de exponer la condición espacial de los lugares que conforman la demarcación de Cabeza de Juárez, comienzo a continuación con el análisis espacial y perceptual de la intervención artística-arquitectónica de Reconstrucción del Muro apoyada por material fotográfico generado durante el tiempo que estuvo montada la instalación, el cual se presenta como la herramienta más apropiada para la intención de este trabajo, que es evidenciar la riqueza conceptual y espacial que se generó a partir de esta obra artística.

La intervención se exhibe como un muro de entrada que refleja la estética del lugar al que te adentras. La madera desgastada que estructura los espacios azarosos, recorridos a voluntad del observador le brinda en todo momento libertad de elección. Por medio de la creación de espacios que en su forma y modo de recorrer, presentan un reto espacial.

El espacio te permite mantener diversas distancias al recorrerlo, con respecto al otros individuos y al espacio mismo, brindando la posibilidad de mantener una experiencia individual y colectiva que mantiene alerta a tus aparatos sensoriales, ya que es necesario tener conciencia de ellos para poder recorrer el espacio. Ver gráfico 8.23.

8.23. La interacción con la obra artística brinda la posibilidad de una experiencia espacial más rica a nivel sensorial.

La instalación se hizo con la intención de ser observada y recorrida por las personas que transitan cotidianamente en este espacio, como lo menciona Claude Javeau "Como los escenarios cotidianos, contribuyen a estructurar las interacciones, es decir, a organizar encuentros y a orientar el desarrollo de los mismos"⁴⁴. La intervención en Cabeza de Juárez buscaba generar interacciones, a partir de lugares cotidianos conocidos o familiares, con el fin de generar distintos niveles de aproximación entre el espectador y la obra artística por medio del contacto directo que sucede dentro de un espacio y tiempo específicos, lo que le da forma y sustancia a lo experimentado. Ver gráfico 8.24.

8.24. Los lugares recorridos cotidianamente se enriquecen al experimentarlos desde una perspectiva espacial perturbadora

⁴⁴ Claude, Javeau. *Lugares de memoria individuales y estructuración de las interacciones: acerca de los síndromes de Lamartine y de Proust*. En Lindón, Alicia. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Pág. 180. Ed. Anthropos.

La obra conformada por planos en diversas direcciones te brindan una experiencia espacial más compleja, al encontrarse en un entorno tan cambiante y distinto a lo acostumbrado, que requiere contacto directo con la obra, ya que debes percibir las distancias de los objetos que forman tu espacio exterior, las texturas y disposición del espacio para poder recorrerlo. Ver gráficos 8.25, 8.26 y 8.27.

8.25. Los sentidos se ven involucrados al interactuar con la obra.

8.26. La intervención crea una especie de protección sonora, conteniendo las vibraciones sonoras, permitiendo aminorar el agente distractor del ruido.

8.27. Un escenario físico vívido e integrado, característico y legible, puede proporcionar la materia prima para la formación de símbolos y recuerdos colectivos

8.4. Análisis Arquitectónico- Artístico de la Intervención

En un análisis en conjunto la obra se percibe sin aparente intención formal de acuerdo a criterios arquitectónicos más ortodoxos, porque muestra un desarrollo desbordante y caótico. Existe una ortogonalidad una intención de orden con los marcos metálicos tridimensionales, y desorden que se desarrolla con las capas de madera comienza desde la retícula, desde estas contenciones, que sirven de soporte, pero estos quedan cubiertos por las capas de madera que recubren la estructura, a manera de mostrar una analogía con el espacio circundante, donde se muestra la intención de contener el crecimiento del desorden espacial que presenta la demarcación. Ver gráficos 8.28.

8.28. Marcos tridimensionales con los que se intenta estructurar y dar forma a la construcción, cubiertos por esta aglomeración de madera que da una sensación visual de movimiento y dinamismo, intentando enfatizar la fuerza plástica que expresan los trazos de líneas diagonales en diversas direcciones que recubren el monumento.

El resultado es la generación de una nueva estructura arquitectónica precaria, transitoria pero habitable, transitable y abierta a la apropiación de otros individuos. Ver gráficos 8.29

8.29. La instalación genera espacios habitables que permiten la apropiación de los individuos

La intervención crece a los costados del monumento siguiendo esta disposición que no se limita por el cambio de pavimentación, se extiende, se disgrega por los lados de mayor dimensión, no se pretende que existan circulaciones marcadas dentro de la intervención, tanto horizontal como verticalmente, la idea es que el usuario decida el modo de recorrer el espacio, desarrollando así espacios flexibles, dinámicos y lúdicos. La instalación permite la conformación de varios niveles interconectados por elementos de comunicación verticales como escaleras, rampas o corredores, que generan espacios habitables, liberando a la arquitectura de un programa arquitectónico, donde se tengan funciones específicas. Ver gráfico 8.30.

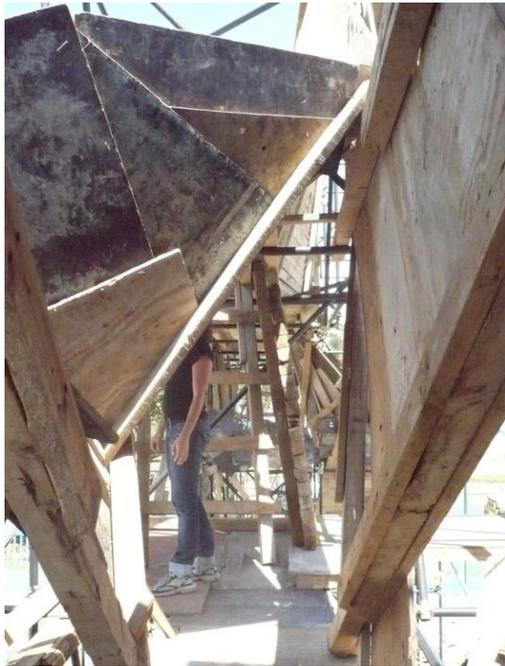
8.30. La instalación se desarrolla en varios niveles, que permiten ser recorridos de acuerdo a los deseos del usuario

Utilizando madera para cimbra y andamios como una obra en proceso de construcción da una sensación visual que nunca termina de ser construida, como la tipología arquitectónica que se encuentra en el sitio conformado por una mancha gris de edificios en mal estado, en obra negra, una ciudad en constante transformación, en ruinas que presenta un desarrollo que nunca llega a su cúspide. Ver gráficos 8.31.

8.31. Madera. Piezas desgastadas, irregulares, material de doble uso, de diversos tamaños, que brindan una amplia gama de texturas, colores y apariencias, formadas por el uso y la misma composición de las piezas.

Accedes a una estructura caótica, que se desmorona, que se deconstruye. Resulta contradictorio el recorrer este espacio desde la perspectiva que te brinda el recorrerlo, te sitúa, te hace consciente de la similitud que existe con los espacios que conforman Cabeza de Juárez. Ver gráficos 8.32.

8.32. Vistas desde el interior de la Intervención Reconstrucción de un Muro

Cabeza de Juárez descrito por sus propios habitantes como un lugar peligroso, sucio, descuidado, gris, hostil, no se presenta como el lugar idóneo para realizar una intervención artística que busca provocar la interacción directa entre la obra y el individuo. La situación espacial que conforma a esta demarcación muestra que los habitantes se inclinan a realizar recorridos peatonales por otras zonas ya que se percibe un ambiente de inseguridad en la glorieta donde se levanta el Museo Cabeza de Juárez, la cual es vista mayormente por personas que viajan en vehículos, factor que imposibilita un contacto directo con el espacio; pero de acuerdo al marco donde se desplanta el sitio, éste se presenta como el más adecuado, ya que está localizado contiguo a sitios importantes como la FES Zaragoza, que por su naturaleza atrae a un gran número de visitantes, lo cual puede resultar como un detonante para incitar a la población de la demarcación a acercarse a la propuesta artística, asimismo resulta adecuado ya que no existe algún otro sitio cercano con tal carga visual en el imaginario de la habitantes de la Ciudad de México.

Uno de los aspectos positivos dentro del planteamiento de proyecto Peatonal, es que las dinámicas de esta contemporaneidad no excluyan a las personas que carezcan de una formación propiamente académica, basándose en el supuesto que cualquier individuo puede verse influido por la capacidad de asombro y reflexión que el arte tiene como detonador de posibilidades mentales, perceptuales y espirituales, con las que se dejaría sorprender por una ciudad que presenta un laberinto de descubrimientos, emociones y búsquedas. Es así como sucedió con los albañiles que trabajaron en el montaje del proyecto Reconstrucción del Muro, que al participar en la realización de esta propuesta artística-arquitectónica, su forma de entender y percibir el arte se vio modificada. Para estas personas acostumbradas a trabajar en servicios urbanos, se estaba produciendo algo que no tenía sentido para ellos, pero con el progreso del montaje y la interacción con el artista logro estimular su creatividad y les hizo cuestionarse sobre diversos aspectos como el arte y la ciudad. El arte resulta medio de comunicación cargado de simbolismos que se vuelven universales, una zona abierta a la variedad y riqueza de manifestaciones estéticas que resultan de la búsqueda por expresar la percepción y el sentir de un individuo influido por el momento social, espacial y temporal que constituye su época.

Otro aspecto importante por resaltar es el hecho de conseguir realizar un proyecto experimental, que no contaba con un planteamiento específico de lo que deseaba lograr por medio de su ejecución; dentro de una sociedad que no está acostumbrada al ensayo, como lo muestran las distintas políticas que promueve la administración pública, misma que apoyó económicamente la realización de estas intervenciones en el espacio público.

Estos sucesos atrajeron la atención en distintos ámbitos como el académico y en personas dedicadas a investigar y reflexionar sobre temas relacionados con espacio público y arte, palabras clave dentro del desarrollo de este proyecto, debido a que pretendía, a través de estos medios, establecer diálogos de comunicación entre las personas que tuvieron la voluntad de realizarlo y que decidieron ser partícipes de una visión distinta de la realidad que viven cotidianamente.

9. Conclusiones

Parto de la aseveración de que nuestras esferas sensitiva, perceptiva, vivencial y existencial se ven manipuladas y modeladas de acuerdo a las necesidades económicas y políticas que posee una sociedad urbana occidentalizada como la nuestra, con un ritmo de vida intensificado por necesidades adquiridas que surgen como consecuencia de esta dinámica, imponiendo condiciones de vida despersonalizadas, donde ya no nos relacionamos de la misma manera con otros individuos y con el espacio que habitamos.

Las condiciones de los espacios urbanos donde nos desenvolvemos ofrecen pocos estímulos sensoriales, porque los objetos arquitectónicos que la componen se han vuelto simples construcciones sin intenciones, dando como resultado la indiferencia que el ser humano presenta de establecer vínculos con el espacio donde se desarrolla. Esto resulta como consecuencia del sesgado punto de vista fomentado en la formación de un arquitecto, donde nos confinamos a la formalidad de las creaciones y el análisis de aspectos funcionales, sin prestar atención a elementos que deben tener la misma relevancia a lo anteriormente mencionado, como el satisfacer las necesidades de desarrollo, crecimiento y despliegue del ser humano.

La conformación de los espacios arquitectónicos se llevan a cabo de manera regular enfocándose en el desarrollo formal-funcional del proyecto, concibiéndolo como una forma independiente al campo producido y el entorno perturbado; enfoque donde pierden relevancia los factores urbanos y actores que se desarrollaran a partir del entorno marcado por la edificación. Esto sucede por la rigidez bajo la cual se concibe un objeto arquitectónico y la falta de lectura del espacio donde se busca integrar una edificación, al no considerarlo materia de trabajo del arquitecto.

Los espacios arquitectónicos tienen una actuación a escala urbana, existen antes y después de ser ejecutados, produciendo efectos particulares sobre el medio ambiente, efectos que deben ser retomados por medio del estudio y análisis de los mismos, con el fin de enriquecer la propuesta conceptual del proyecto y el modo de experimentar los espacios.

Bajo el análisis de esta investigación, el espacio construido es el escenario donde se desenvuelve y desarrolla un ser humano con necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, por ello se presenta como esencial el hacer conciencia de todo lo que involucra el diseño formulado en un espacio al poner estos elementos en juego. Debemos ser conscientes del modo positivo en que podemos coaccionar a los individuos para que existan vínculos profundos entre el sujeto cotidiano y los espacios creados, para que estos sean expresión y asimilación del entorno y su contexto.

Como arquitectos, se nos invita a trazar nuevas líneas de desarrollo para desempeñar nuestra labor, buscando la ampliación de lo que consideramos nuestro campo de acción y trabajo. Lo anterior teniendo como meta la proposición de una formación más integral que tome en cuenta diferentes puntos de vista, tales como los que se pueden obtener al realizar conjuntamente al proyecto como diagnósticos sociales, geográficos y sensoriales que brindan herramientas para desarrollar proyectos donde se entiendan y utilicen los recursos del contexto, para lograr conformar espacios que expresen la naturaleza de los individuos y el entorno que le da vida y forma, ya que al emitir ciertas propuestas arquitectónicas nuestro enfoque ha resultado limitado e insuficiente al seguir reproduciendo espacios que no plantean un posible cuestionamiento a las formas de vida sedentarias, despersonalizadas, atomizadas o automatizadas promovidas desde la configuración de los espacios ciudadanos.

La arquitectura debe ser concebida como un instrumento de acción en el espacio-tiempo, que propone una manera de vivir los lugares, pero que al mismo tiempo brinde la libertad y flexibilidad para llevar a cabo actividades secundarias. Cuando la funcionalidad con la que fue proyectada un espacio expira, deja de cumplir con un aspecto primordial de la arquitectura, el ser parte de la vida cotidiana de los usuarios que utilizan y recorren ciertos lugares, es por ello que se tienen que reformular, redimensionar y rediseñar esos espacios en el olvido, con el fin de mantenerlos en continua transformación para inducir a una interacción constante entre el medio y el usuario.

Los espacios que muestran claridad y coherencia en las ideas construidas, la lectura y capacidad para descubrir las potencialidades del lugar, logrando dotar al espacio de nuevas propiedades brindadas por su contexto, estimulando a las personas a observar desde una perspectiva distinta a lo preexistente; la arquitectura que logra crear atmósferas, estados de ánimo e imágenes sensoriales teniendo como cimientos las experiencias vividas, se convierten en lugares capaces de hablar con sentimiento y razón expresando así la esencia de los espacios.

Encuentro fundamental la proposición y promoción de estas nuevas formas de recorrer y vivir los espacios, porque invitan a explorar los lugares más allá de las actividades que puede propiciar el diseño de un espacio, en el que se conjuguen los sentidos del individuo, ahora especialmente reactivados, porque habrían jugado un rol central desde el planteamiento del proyecto, así como a descubrir los posibles usos o modificaciones que la propuestas arquitectónicas adquieren.

Al tomar en consideración elementos tales como la percepción y experiencia del individuo, puede existir un acercamiento simultáneo con las artes, desde su lenguaje, siendo la arquitectura una expresión física directa de ellas, ya que por medio de situaciones espaciales de carácter artístico y lúdico, el individuo se involucra con la obra de forma directa, provocando un proceso de comunicación real. Así la arquitectura

aparecería como un mundo de posibilidades de comunicación y sensibilización en otros niveles que van más allá de lo que se pueda expresar por medio orales o visuales; valiéndose de la creación de espacios experimentales transitorios, que te pueden brindar herramientas para entender la ciudad, la realidad que estás viviendo.

Mediante la revisión del caso de estudio seleccionado busco demostrar la importancia de la realización de acciones arquitectónicas-artísticas en el espacio - tiempo para la incentivación de las capacidades sensoriales del individuo; no obstante, con el análisis de los resultados me doy cuenta que la hipótesis planteada por esta investigación no termino cabalmente comprobada debido a que el impacto que se esperaba generar en la población no tuvo grandes repercusiones. Sin embargo, los resultados del proyecto Reconstrucción de un Muro en el monumento Cabeza de Juárez, no desacreditan el potencial de las reflexiones bajo las que fue construida, ya que en otras intervenciones sí se logra observar una reactivación de las competencias perceptuales de las personas que entran en contacto con las intervenciones arquitectónico-artísticas, esto es rescatado por medio de videos sobre personas que hablan de la experiencia que vivieron al presenciar las diferentes intervenciones en el metro de la ciudad y los espacios públicos donde se llevaron a cabo.

El proyecto artístico que tomo como caso de estudio, manifiesta la presencia de nuevos campos de acción para los arquitectos, urbanistas y otras profesiones afines con el fin de propiciar el estudio, análisis y reflexión acerca de la Ciudad de México y los espacios que la conforman, por medio de las realización de intervenciones artísticas, que tienen como marco los espacios públicos de la compleja ciudad de México. Estos proyectos artísticos logran manifestar la creciente necesidad de nuevos marcos expositivos y de expresión, al llevar a cabo intervenciones en lugares poco convencionales.

Reconstrucción del Muro resulta un proyecto muy sugerente y auto desafiante, porque parten de este diagnóstico inicial en el que encuentran lugares que suponen un reto para proponer una intervención, dado que no se trata de espacios idóneos o favorables, en zonas, como es el caso de Cabeza de Juárez donde el espacio elegido ocupa el papel de hito urbano en el imaginario social, denotando su postura al respecto de que cualquier espacio se presenta como *plataforma pública* que, tejida por las actividades de la vida cotidiana, posibilita las capacidades y necesidades de los sujetos para los que fueron construidos. Considero que esta selección, o podríamos decir la potencialidad que encuentran en cualquier espacio de la imagen urbana como una plataforma publica de significados y capacidades, va muy en consonancia con la noción que la Internacional Situacionista manejaba bajo el termino de *deriva*, es decir, sus integrantes emprendían trayectos sin un itinerario o rumbos fijos, lo que los podía conducir a los lugares más inhóspitos, inseguros y desagradables de París, pero al hacerlo le conferían a sus recorridos un

factor de atención y alerta constantes para dejarse sorprender por las dinámicas que se habían generado en los espacios mismos y que no habían sido considerados por la traza arquitectónica inicial. Por lo tanto la intervención en Cabeza de Juárez se puede considerar como un reflejo nítido de esta invitación a <<derivar>>; ya que el proyecto se planteó en una zona sumamente desfavorable para ser visitada, la glorieta del Museo Cabeza de Juárez, considerada por sus propios habitantes como insegura y con constante flujo vehicular; buscando descubrir la belleza que se puede encontrar en lugares como estos

Cualquier disciplina en el desempeño de su labor puede asumir el llamado a la invitación de otorgarse la oportunidad de encontrar belleza y potencialidades en algún recóndito de la ciudad. Así la arquitectura aparecería como un mundo de posibilidades de comunicación y sensibilización en otros niveles que van más allá de lo que se pueda expresar por medios orales o visuales; valiéndose de la creación de espacios experimentales transitorios, que pueden brindar herramientas para entender la ciudad y la realidad vivida.

Las intervenciones artísticas de carácter arquitectónico buscan desprender al sujeto de la espacialidad y temporalidad que marcan los lugares donde se desarrolla, para presentar enfoques analíticos y críticos de su realidad, a través de manifestaciones de carácter pragmático, lúdico y experimental, adjetivos indisociables a la creación y proyección de espacios transitorios.

La propuesta de actuar como observadores críticos del espacio recorrido, brinda muchas posibilidades de lectura en diversos ámbitos. Es por ello que expongo llevar a cabo un estudio sobre la distribución de los elementos en los ambientes urbanos-arquitectónicos, identificando que componentes son los que le dan forma a tu realidad: el ritmo de vida, la traza urbana, límites psicogeográficos..., como influyen en nuestro comportamiento los espacios, con el fin de ser conscientes del valor que tiene las experiencias y sensaciones que experimentamos en la vida cotidiana, y así incentivar a la creación de propuestas de cómo poder cambiar, conservar, expresar lo que para cada uno significan los espacios.

Esta investigación no es presentada como una fórmula para analizar casos de estudio con características similares, más bien es planteada como un punto de referencia alternativo sobre cómo abordar la elaboración de proyectos que tienen como marco el espacio público, donde el arte desempeñe un lugar fundamental como medio de expresión. Considero que el planteamiento de intervenciones arquitectónicas y artísticas es importante porque demanda la conciencia del individuo al hacerlo participe de la experiencia, colocándolo en situaciones donde es necesario liberar la mente para utilizar y abrir tus sentidos para permitir que el individuo y el espacio entren en contacto.

La arquitectura como arte ayuda a la sensibilización del individuo, porque invita a ser partícipes de distintos modos de percepción que involucran los sentidos, el cuerpo y la mente. De esta manera, el llevar cabo propuestas arquitectónico-artísticas en el espacio público, hacen evidente la estrecha relación que guarda la arquitectura con las demás artes, donde se configura un todo a partir de muchas particularidades, sin perturbar la sensación de conjunto, cada unión, cada ensamblaje, cada detalle está ahí para servir a la idea del todo y fortalecer la presencia de la obra.

La manera en que se representa la percepción en cada individuo, se encuentra en todo momento condicionada por el medio en que ella tiene lugar. Así mismo, los modos de comunicación entre los individuos es vasto y diverso; los seres humanos utilizan lenguajes y representaciones construidas desde la racionalidad, para transmitir los significados, signos y simbolismos que la sociedad les otorga, a fin de que exista comunicación y un intercambio de ideas; pero los individuos no percibimos desde la racionalidad, los objetos que componen nuestra realidad nacen a partir de realidades representadas por otros individuos. Los seres humanos funcionamos y procesamos mediante las apercepciones construidas desde el inconsciente, actos que sintetizan, reúnen y unifican las sensaciones percibidas, los estímulos que recibimos de la realidad los cuales son procesados y organizados, para formar unidades de pensamiento superiores y cualitativamente distintas de los elementos que la componen. La parte consciente de la mente humana no lo es todo y resulta frecuentemente superficial, así lo inconsciente parte esencial e innegable de nuestra constitución está presente y se deja sentir en medios que permiten su expresión, como resulta el arte, el cual se vale de representaciones subjetivas para disparar la comunicabilidad de las conciencias, fijadas por condiciones y leyes por medio de las cuales entendemos la realidad. Las manifestaciones artísticas no son sino múltiples maneras de condensar la emoción individual para hacerla inmediatamente transmisible a otra persona, colectivizando y sociabilizando la expresión artística. La arquitectura es el arte de introducir vibraciones y emociones a elementos inertes, organizándolos y sometiéndolos a una acción en conjunto para actuar como un contenedor de la vida. La arquitectura como arte resulta entonces no solo un conjunto de hechos significativos, sino ante todo un cúmulo de medios sugestivos para los individuos.

10. Anexo: Entrevistas

Como parte del análisis del caso de estudio, presento el trabajo de campo elaborado, el cual consiste en una serie de entrevistas realizadas a personas que realizan actividades cotidianamente en Cabeza de Juárez. Las personas entrevistadas fueron:

Carmen González	63 años	Comerciante
Sandra Rosas	21 años	Estudiante
Octavio Cruz	25 años	Sin oficio
Salvador Macías	37 años	Comerciante
José Zavala	57 años	Comerciante

Los encuestados fueron seleccionados arbitrariamente y consultados a partir de un cuestionario breve previamente realizado, que sirvió de guía para la entrevista, modificada de acuerdo a la situación. A continuación muestro las preguntas que sirvieron para realizar la entrevista.

- ¿Qué significa Cabeza de Juárez para usted?
- ¿Cómo se relaciona con los espacios que la conforman?
- ¿Cambiaría algo en Cabeza de Juárez?
- ¿Cómo podría describir los espacios en Cabeza de Juárez?
- ¿Qué adjetivos utilizaría para describir Cabeza de Juárez?
- ¿Con que fin cree que fue diseñado el monumento de Cabeza de Juárez?
- ¿Recuerda la intervención en el museo Cabeza de Juárez?
- ¿Qué recuerda de ella? ¿Cómo la podría describir?
- ¿Considera que tiene algún impacto en usted que se realicen estas intervenciones artísticas?

Los datos obtenidos en las entrevistas son reflejo de la percepción que tiene las personas que recorren con frecuencia estos espacios que son descritos como: sucios, grises, descuidados, inseguros, saturados. Reconstrucción de un muro fue un proyecto que se realizó en el 2008, hace ya tres años, considero que el factor antigüedad tiene gran peso en la información que se obtuvo por medio de las entrevistas, ya que al cuestionar a las personas sobre la intervención, respondían generalmente que no se encontraban familiarizados con el proyecto o que en el peor de los casos no lo recordaban, por lo que deduzco que debido a la antigüedad del mismo, no es posible obtener información notable sobre la manera en que se experimentó esta intervención. También se debe tomar en consideración, que la cantidad de usuarios que recorren a diario esta demarcación es muy numeroso y fluctuante, por lo que es difícil encontrar a las personas que, como lo muestra el material fotográfico presentado, fueron participes de la instalación.

Así mismo realice otra encuesta más a fondo a una residente de Cabeza de Juárez, teniendo como base el cuestionario que presento a continuación, en el cual retomo preguntas planteadas por Kevin Lynch en el libro "La imagen de la Ciudad", que sirvió para recopilar información sobre la percepción que los habitantes de las ciudades elegidas tenían sobre los espacios urbanos. Este cuestionario base también incluía mapas de apoyo para ubicar lo preguntado.

- ¿Qué actividades o recorridos realizas cotidianamente (enumerarlas) y a donde te llevan esas actividades?(ver mapa de configuración urbana e indicar recorridos y tareas que los provocan)
- Hacer una descripción explícita del viaje que realizas, describiendo la secuencia que verías, oirías, etc., incluso señales de rutas que han adquirido importancia para ti y claves que necesitaría una persona foránea. No tiene importancia que no pueda recordar nombres si no lo percibido físicamente.
- ¿Qué medios de transporte utilizas? (Numerarlos y mencionar promedio de tiempo y tipo de transporte/ por día o por semana de cada transporte.)
- ¿Cómo describirías en términos generales la vida cotidiana y los espacios de Cabeza de Juárez?
- ¿Qué sensaciones te provocan en general los espacios de cabeza de Juárez? (algún lugar del que quiera ahondar)
- ¿Qué significa o simboliza para ti cabeza de Juárez?
- Mencionar 3 o 5 adjetivos que utilizarías para describir Cabeza de Juárez? (en la forma de vivir los espacios, su conformación e imagen, recorridos)
- ¿Cuáles son los elementos de Cabeza de Juárez que tu consideras más característicos? (físicos)
- ¿Cómo definirías la vida cotidiana en Cabeza de Juárez?
- ¿Recuerdas la intervención en el museo Cabeza de Juárez?
- ¿Qué te atrajo de esta propuesta artística que se proponía?
- ¿Consideras que la obra expresa las particularidades de su entorno?
- ¿Cuál fue tu experiencia al recorrerla?
- ¿Qué sensaciones o emociones te provocó?
- ¿Sabes de gente que haya visitado la obra?
- ¿Desde tu punto de vista es utilizado el museo (glorieta) que ahí se encuentra?
- ¿Qué objetivo crees que se tenía al desarrollar este proyecto?
¿Crees que se cumplió?
- Tres puntos que te parezcan positivos en la ejecución de esta intervención:
- Tres puntos negativos o fallas que encuentres en la ejecución
- ¿Consideras una aportación a la vida cotidiana de las personas que se realicen intervenciones artísticas en la Ciudad? ¿Porque?
- Algún comentario que quieras a agregar sobre tu experiencia como habitante de Cabeza de Juárez o sobre tu experiencia con esta propuesta artística.

La persona entrevistada fue Ana Luisa Veléz, una historiadora que vive desde 1987 en la Unidad Habitacional Cabeza de Juárez 3, la cual fue construida para los trabajadores de Teléfonos de México para reubicar a los damnificados del sismo del 85, ya que su domicilio anteriormente se ubicaba en la colonia Roma. Trabaja en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la Crónica, una publicación expedida por esta institución. Realizó su tesis sobre el monumento a Cabeza de Juárez.

Ana Luisa se traslada diariamente a la FES Zaragoza sitio donde labora, el cual se encuentra a diez minutos del lugar donde reside, se desplaza desde su casa caminando por la calle Enrique Contel que desemboca en Avenida Guelatao, cruza el puente peatonal que pasa justo frente al monumento de Cabeza de Juárez hasta llegar a su destino.

Describe a Cabeza de Juárez como una zona marginada donde existe un elevado índice de delincuencia, ya que muchos jóvenes no tienen un empleo o estudios y se dedican a actividades ilícitas, de hecho menciona que las autoridades de la institución donde trabaja previenen al alumnado para evitar ciertas zonas de la demarcación, como Ejército de Oriente y el Paraíso. A pesar de la fama que se le ha dado al oriente de la ciudad de México, Ana Luisa considera que Cabeza de Juárez es un lugar tranquilo para vivir, ya que existe convivencia entre los habitantes de la Unidad Habitacional donde reside, quienes se organizan para realizar diversas festividades.

Ana Luisa describe al monumento Cabeza de Juárez, como un referente urbano con una gran carga simbólica e histórica para la región, un espacio cultural que ha perdido esa función, ya que no se presentan actividades atractivas para la población de la demarcación, es por ello que las instalaciones se encuentran en desuso. Además hace mención sobre la desfavorecida ubicación del museo, ya que es visto en la mayoría de los casos por personas en automóviles.

Cabeza de Juárez se presenta como un lugar de paso para la mayoría de las personas que transitan por esta zona, ya que es donde se accede al Estado de México. Los alumnos y la gente en general no utiliza Cabeza de Juárez como lugar de esparcimiento, más bien utilizan los comercios formales e informales establecidos a las afueras de la FES Zaragoza.

La entrevistada opina sobre la intervención que proyectos artísticos como el de Reconstrucción del muro, resultan muy importantes para recuperar los espacios otorgándoles otra conceptualización, finalmente las intervenciones que se realizan son obras de arte pero también al estar dentro de un espacio y tiempo reproduce otra obra de arte. Ella considera que es importante recuperar estos espacios que están en el olvido, no solo el museo Cabeza de Juárez, sino también otros espacios como, la explanada del Estadio Azteca, lugar donde se realizó otra de las intervenciones de peatonal, sitios donde las obras pasan desapercibidas.

Ana Luisa recorrió la intervención de Antonio O'Connell con tres compañeros de la facultad, ella expresa sobre la obra que cambio

totalmente la visión que tenía de este espacio, la instalación le daba la sensación de hacerla partícipe de una obra de arte, porque la inducía a hacer uso de todo el cuerpo, palpando los espacios estrechos y cambiantes que se presentaban como un juego con uno mismo, y percibiendo desde cierta altura surgía en ella otro tipo de percepción. Ella expresa su deseo porque se lleven a cabo más propuestas como esta, porque considera que pueden resultar en detonantes positivos para la comunidad, para que en un futuro inmediato el monumento se convirtiera en un centro cultural, por medio de trabajos propuestos por artistas o arquitectos.

"El arte contemporáneo es muy difícil de digerir para la gente", menciona Ana Luisa, "vas a una exposición de arte abstracto, y la gente no entiende lo que se les presenta, pero es debido a que no se conoce"; ella considera que es necesario educar y ejercitar más la mente y el ojo con el arte contemporáneo, ya que la gente por su propia voluntad no lo realizará y si existen este tipo de propuestas, pueden resultar medios adecuados para acercar a la gente a estos lenguajes artísticos por medio de explicaciones breves sobre las obras. Para Ana Luisa son importantes este tipo de eventos por el hecho de ser cultura, materia que considera enriquece el lado espiritual del ser humano, resulta necesario para cualquier individuo estar en contacto con manifestaciones artísticas y más ahora en estos momentos de antipatía, donde cada quien ve por sí mismo, es necesario estar más en contacto con el arte, porque eso te produce una sensibilidad y es algo que se ha perdido.

10.1. Antonio O'Connell

Como parte paralela del análisis de caso de estudio, me di a la tarea de entrevistar de igual manera al artista que concibió la intervención artística- arquitectónica de Reconstrucción del Muro. He decido incluir esta entrevista al grueso del trabajo, ya que al conocer de primera mano el trabajo que ha desarrollado el arquitecto Antonio O'Connell, se pueden identificar las ideas conceptuales que predominan en su trabajo, así como el lenguaje estético que manifiestan sus obras. El resultado de este acercamiento es presentado a continuación.

Antonio O'Connell se encontraba montando una intervención en el museo Universum llamada Metáfora del Virus, que exponía la velocidad con la que se puede propagar un virus, cuando invaden y atacan las células de un organismo. El museo Universum dice, O'Connell, representaba a una célula y adherido esta se encontraba una estructura parasitaria; este proyecto surgió con la idea de una arquitectura parasitaria, ya que el artista, piensa que las propuestas arquitectónicas que se encuentran en el país no reflejan la realidad cambiante y caótica de la ciudad, él considera que la arquitectura en México solo ha atendido a una parte de la sociedad, a la minoría que forma la elite de la sociedad.

"Cuando se habla de progreso de una nación", menciona Antonio, "siempre se presentan imágenes de una arquitectura ostentosa, vanguardista, de alta tecnología, una arquitectura icónica, que para el artista no refleja la realidad de México". O'Connell parte del planteamiento de que la arquitectura es un reflejo de la sociedad que la construye, en México, país sin una planeación urbana debido al crecimiento incontrolable, predomina la autoconstrucción, que viene a representar esta arquitectura parasitaria. La situación en la que se encontraba el país en la década de los 50 y 60 cuando se expandió exponencialmente, dice el arquitecto, "llevó a las personas a asentarse de manera irregular, este resultó el verdadero crecimiento de la ciudad".

El artista al ser cuestionado sobre la elección de los materiales que predominan en su obra responde que, analizando las construcciones arquitectónicas le pasaba como a Frank Gehry, a quien le llaman mucho la atención la estética de la cimbra en si misma de una obra en proceso de construcción, ya que el resultado final no le parecía tan interesante como en esta etapa. "Me llama mucho la atención", dice O'Connell, "el uso de la cimbra porque me parece un trabajo artesanal muy mexicano; con tramos simples de polines y barrotes, se construyen escaleras y puentes, en sitios donde todo es efímero". Al arquitecto le gusta reflexionar en torno a lo que provoca temporalmente esa estética, menciona que, durante un año ese caos o ese desorden que se observa dentro de la construcción, influye dentro de las personas que habitan el espacio, ya que está comprobado y estudiado que la arquitectura tiene una influencia sobre nosotros, que tiene mucho que ver con la identidad de las personas que lo habitan.

La intención que tiene como arquitecto y artista contemporáneo al plantearse el desarrollo de estas obras, lo resume con la idea de pensar más en el otro, de romper con esta ideología egocentrista, donde la arquitectura y el arte resultan herramientas indispensables para lograr una influencia en lo social por medio de estas intervenciones, ya que el arte y la arquitectura detonan puntos trascendentales en el ser humano, para ver más allá de lo evidente.

Antonio O'Connell habla sobre el concepto del proyecto, la disposición de los elementos y elección de materiales. "El monumento de Cabeza de Juárez se presenta como un hito urbano, construido como una puerta para dar acceso a Iztapalapa. Llegar a ese sitio y ver la cabeza de Juárez, era de pronto imaginarse en un lugar de ficción futurista, como la llegada a una zona inexplorada". Iztapalapa, dice Antonio, "es una micro ciudad, la ciudad está conformada por estas micro ciudades, entonces pensaba mucho en esta analogía con la ciudad, donde se encuentran muros dentro del mismo núcleo urbano formado por muros que atravesamos y no necesariamente son muros físicos, si no imaginarios y transitorios, entonces la mismas calles se vuelven muros; quería un poco con estas fronteras que se convierten en espacios habitables, entonces la idea de que ese muro pudiera ser habitable era algo vital para el proyecto.

11. Bibliografía

- Andreotti, Libero y Costa, Xavier. *Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad*. Editores... Ed. Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
- Ascher, François. *Los nuevos principios del urbanismo: El fin de las ciudades no está a la orden del día*. Ed. Alianza
- Bachelard, Gaston. *La poética del espacio*. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 1965
- Bailly, Antoine S. *La percepción del espacio urbano*. Ed. Nuevo Urbanismo.
- Bailly, Antoine S. *Lo imaginario espacial y la geografía. En defensa de la geografía de las representaciones*. Ed. Nuevo Urbanismo.
- Baudrillard, Jean. *A la sombra de las mayorías silenciosas*. Ed. Kairos, Barcelona
- Baudrillard, Jean. *Cultura y Simulacro*. Editorial Kairos, Barcelona, 1993
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. (2003) Ed. Itaca.
- Breton, André. *Primer Manifiesto Surrealista*. Ed. Tauro, 1924.
- Debord, Guy. *Manifiesto Situacionista*. 1957
- Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. 1967
- Gadamer, Hans-George. *El giro hermenéutico*, Madrid, Cátedra, 1990.
- Guyau, Jean-Marie. *El arte desde el punto de vista sociológico*. Madrid, 1902.
- Ivain, Gilles. *Urbanismo situacionista*. Ed. Gustavo Gilli
- Lindón, Alicia (Coord.). *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Ed. Anthropos. 2000
- Lipovetsky, Gilles. *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Ed. Anagrama. Barcelona. 2002
- Lynch, Kevin, *La imagen de la ciudad*. MIT Press Cambridge. 1960
- Montaña, María Cristina. *La tierra de Iztapalapa: Luchas sociales: desde las chinampas hasta la transformación urbana*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México. 1984
- Ortega Mendoza y Tanya Vanessa. *Iztapalapa: referentes de identidad social*. Versión electrónica en la página del ICESI. México.
- Ramírez Kuri, Patricia. *Prensar y habitar la ciudad*. Ed. Anthropos. Enero 2006
- T. Hall, Edward. *La Dimensión Oculta*. Primera edición en español, 1972. Editorial Siglo XXI
- Tuan, Yi-Fu. *Topofilia*. Ed. Melusina. 2007
- Virilio, Paul. *Ciudad pánico: el afuera comienza aquí*. Editorial. Libros de zorzal. 2006
- Virilio, Paul. *La inseguridad del territorio*. Ed. La marca
- Virilio, Paul. *Estética de la desaparición*. 1998

Textos de compilaciones

- Fernández Christlieb, Pablo. *El territorio instantáneo de la comunidad posmoderna*. En Lindón, Alicia. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. (pp. 147-170) Ed. Anthropos.
- Javeau, Claude. *Lugares de memoria individuales y estructuración de las interacciones: acerca de los síndromes de Lamartine y de Proust*. En Lindón, Alicia. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. (pp. 171-186) Ed. Anthropos.
- Salvador, Juan. *Las tensiones espacio-temporales de la vida cotidiana*. En Lindón, Alicia. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. (pp. 123-146) Ed. Anthropos.
- León Vega, Emma. *El tiempo y el espacio en las teorías modernas sobre la cotidianeidad*. En Lindón, Alicia. *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. (pp. 45-76) Ed. Anthropos.
- Makowski, Sara. *Alteridad, exclusión y ciudadanía. Notas para una reescritura del espacio público*. En Ramírez Kuri, Patricia (coord.). *Espacio público y reconstrucción de ciudadanía*. (pp. 89-103). México. Ed. Porrúa.

Fuentes de información

- Departamento del Distrito Federal. Monografía de la Delegación Iztapalapa.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía: Iztapalapa, Distrito Federal. Cuaderno Estadístico Delegacional de 2005
- II Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, INEGI México XII Censo General de Población y Vivienda 2005, INEGI México

Elaborado por: U.D. Geo estadística, Coordinación de Informática y D.G.A., Delegación Iztapalapa, 2005

- <http://www.iztapalapa.gob.mx/html>
- www.antoniooconnell.com
- <http://www.cultura.df.gob.mx>

