

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

La reinterpretación del espacio

Tesis

Que para obtener el título de
Licenciado en Artes Visuales

Presenta

Iván Alejandro Meléndez Hernández

Directora de tesis

Licenciada Diana Jessica Rosas Gutiérrez

C.D.Mx., 2019

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.

Agradecimientos

Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos los que me han brindado su apoyo, no solo para la conclusión de esta tesis, también en muchos otros aspectos de mi vida.

Gracias a mi familia y en especial a mis padres Carolina y Alejandro por su paciencia y su apoyo, sin el cual esto no sería posible; a Ely Romo por su cariño y apoyo en la edición de la tesis; a mis profesores de la Facultad de Artes y diseño Diana Rosas, Margarito Leyva, Jarumi Dávila, Albia Muños y Vicente Valdéz por su paciencia, atención y apoyo en mi formación como Artista Visual; a Jonathan por su amistad y la encuadernación; a mis amigos Yvan Find, Georgette, Renata, Nacho, Daniel, Pepe, Godo, Licha, Cecy, Aldabe, Gangs, Grecia, Rorro, Conejo †, Tof, Max, Miguel, Ana, El dud, Juanpis, Abram, Juan, Jimena, Iris, Maria, Diego entre otros muchos más, por su amistad de años y la paciencia que me han tenido en mis locuras y atavíos, por último a la Universidad Nacional Autónoma de México por la experiencia vivida.

Ciudad de México, 2019.

Índice

La reinterpretación del espacio.

Introducción	1
Capítulo 1	
Reseña del anaformismo ideológico del mexicano ciudadano en específico el DF o C.D.Mx.	2
Capítulo 2	
El espacio	11
2.1. Tipos de espacio	13
2.1.1. Condiciones espaciales	17
2.1.2. Necesidades	18
2.1.3. Jerarquización espacial	20
Capítulo 3	
Reinterpretación espacial y las imposiciones sociales	24
3.1. Los sentidos, la evolución y el espacio	26
3.1.1. Ciclo de vida y necesidades básicas.	28
3.1.2. Sociedad de consumo	30
3.2. Universo plétórico de posibilidades: entorno VS dinero	32
Capítulo 4	
Corrientes de arte.	37
4.1. Espectáculo, reproductibilidad y consumo.	59
4.1.1. El arte y la sociedad politizada	61
4.2. Intervención espacial artística	64
Conclusiones	97
Bibliografía	102

Introducción

En esta tesis se abordaran temas sociales, como la problemática del dinero (capitalismo) en México y en específico la Ciudad de México, partiendo del entendimiento de lo que es la sociedad actual, se buscara hablar del término espacio y sus aplicaciones en la vida humana y en el arte. Por lo tanto también se hablara de la concepción y relación del humano con su entorno.

Al enfrentarnos a un problema, se trata de encontrar una solución. De manera que como respuesta al problema social de la ciudad, se propone una intervención espacial en la cual se busca corregir la cadencia social en la que vivimos y promover el arte como alternativa de pensamiento al desplome social, mental y cultural que se vive en la actualidad y se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo.

En el primer capítulo se hará una breve descripción de la situación social y económica de la ciudad de México, lo cual nos permitirá entender el porqué de la propuesta de un cambio en la vida que vivimos día a día.

En el segundo capítulo hablaremos de la descripción del concepto de espacio y los tipos de espacios que hay en un lugar habitado por humanos, también se hablara de condiciones atenuantes tanto para la construcción espacial como para el uso de los mismos, se hablara de los términos sobrevivencia y supervivencia y se comenzara a hablar de los diferentes tipos de espacios humanos que existen.

En el tercer capítulo se tratara el tema de espacio pero aplicado a la vida humana, sus problemas de simbiosis y el error del humano de creer que es el centro del universo, también se hará una propuesta resolutoria a los problemas que acongojan a la humanidad desde hace ya muchos años, a partir de la reinterpretación de lo ya establecido, se tocara el tema de las necesidades humanas y los ciclos de vida impuestos por el sistema, también se hablara del creciente problema del consumo y sus infinitas consecuencias, se tocara el tema del conflicto entre una vida digna para todos los seres vivos y el completo desapego de la virtualidad del dinero hacia todo lo que está en el planeta.

En el cuarto capítulo se tomara al arte en su relación con la sociedad, el espacio y el arte en si, para tratar de entender aun mas como las posibilidades del pensamiento nos pueden llevar a caminos inesperados y en su mayoría con un creciente beneficio para la humanidad, otros seres vivos y lo que le rodea, se dará un vistazo por algunas corrientes de arte que han sido parte de la disidencia social, que han llevado lo contestatario ante la mente y que también han encontrado en la reinterpretación una alternativa a lo largo de la historia, se mostraran ejemplos de la reinterpretación alrededor de los últimos 30 años.

Por último se conjugaran todos los elementos que se retoman en esta tesis para generar una visión personal y aterradora del mundo en el que vivimos y que no vemos con claridad.

Capítulo 1

Reseña del anaformismo ideológico del mexicano ciudadano en específico el DF o C.D.Mx.

*"El espacio fuera de nosotros gana y traduce las cosas:
Si quieres lograr la existencia de un árbol,
Invístelo de espacio interno, ese espacio
que tiene su ser en ti. Cíñelo de restricciones.
Es sin límites, y solo es realmente árbol
Cuando se ordena en el seno de tu renunciamiento."*

Claire Goll, Rilke, Poema, de junio de 1924.

El humano es un ente orgánico que a lo largo de su historia ha dedicado gran parte de su tiempo a la creación de espacios, por lo tanto, a la expansión de la mente a través del espacio matérico; llamémosle de alguna manera, a este creacionismo algo sobrenatural, ya que es una abstracción del elemento primigenio, que es la naturaleza, para poder crear un objeto y por ende un espacio.

Este creacionismo espacial ha llevado al humano a crear su propia existencia, su entorno, sus hábitats sofisticados, sus ciudades e inclusive hiperciudades. Como tal es el caso de la Ciudad de México o antes llamado Distrito Federal, lugar donde habitan un sin fin de individuos con diferentes formas de pensar (micro universos) y por lo tanto existen infinidad de modos de vida que conviven en un mayor o menor grado, directa o indirectamente su ciclo de vida, formando una red inmensa de gente y "pensamientos humanoides".

Se habla del pensamiento humanoide en un sentido peyorativo, de cuestionamiento hacia la existencia del humano y aun mas en el termino de humanidad, hablando del pensamiento en la masificación, conglomeración, imposición, mecanización y una privación de la libertad. Ya que la definición de humanidad está ligada a un aspecto moral y no en aceptar lo que es la humanidad realmente, un ser orgánico animal. Así mismo dejando de lado el raciocinio de las cosas, los instintos más básicos son suprimidos y sustituidos por automatizaciones convirtiendo esta humanidad masiva en una especie de robots autómatas orgánicos de obediencia.

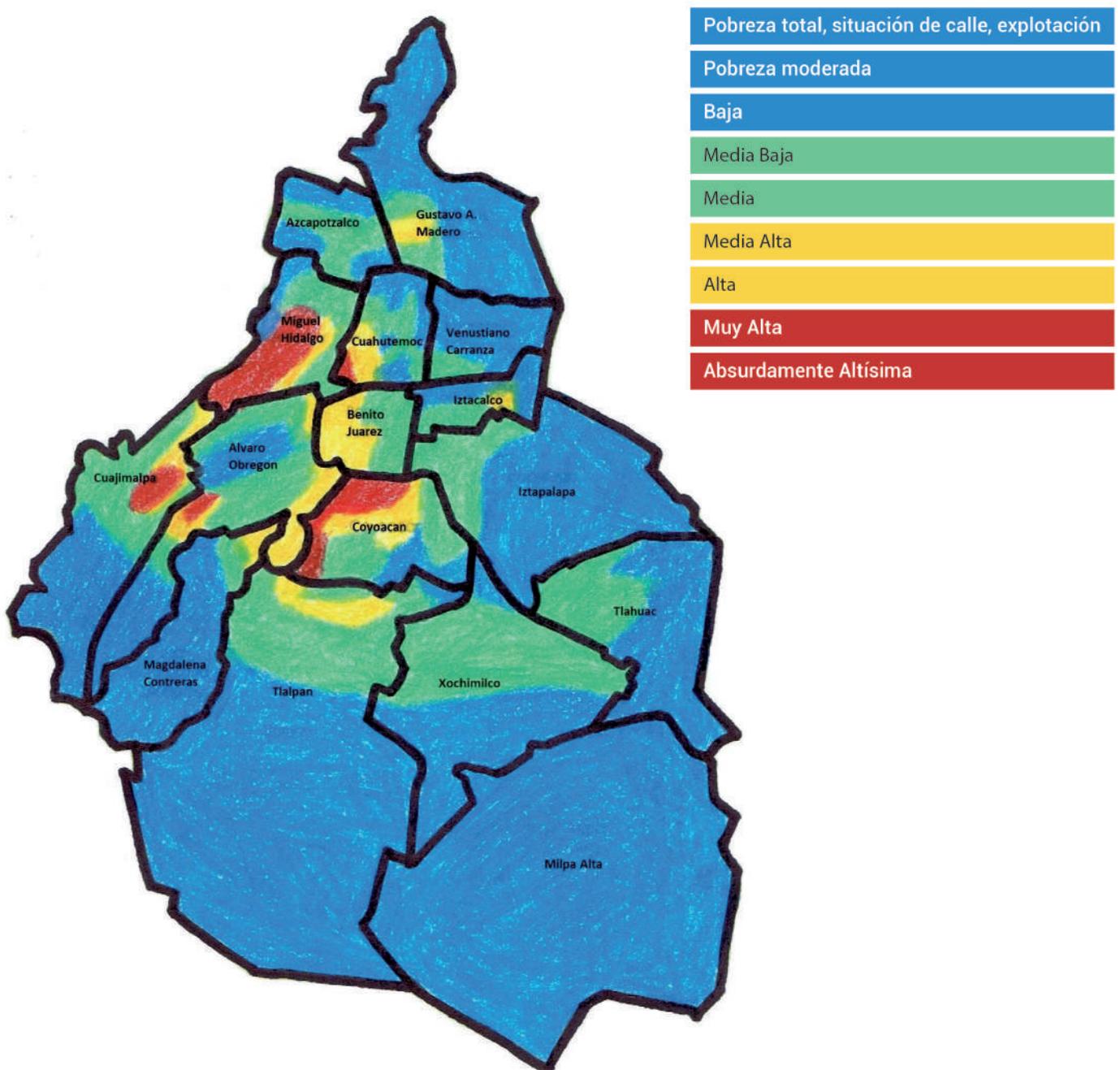
La C.D.Mx. es una de las ciudades más grandes del mundo por el número de individuos que habitan en ella, y que siguen llegando, de tal manera que sin un sentido de hasta donde llegar, la cantidad de consecuencias no tiene fin. Así mismo esta conglomeración de masas contiene una gran cantidad de diversidad cultural que tiene su propia manera de ver las cosas, de tal manera que se genera un flujo de hechos y circunstancias culturales que han determinado el cómo es hoy día México en el 2019, al ser uno de los monstruos capitalistas más grandes del mundo por la concentración del dinero en un solo lugar, el consumismo desmedido y desinteresado de masas, entre otros interminables problemas sociales como la ignorancia y la falta de interés.

México se ha destacado por ser un lugar donde cualquiera que tenga dinero y/o poder puede hacer lo que quiera incluso por sobre la supuesta ley que existe, por lo tanto podemos considerar que vivimos en un estado fallido al no tener una solides idealística en su sociedad ni una propuesta aceptable en calidad de vida para las personas en general; en el sentido de que un elemento abstracto, como es el dinero o el poder, puede llegar a valer más que cualquier clase de vida o esfuerzo, se considera un poder absoluto para mantener el "control" de todo; ese deseo de tener

todo a costa de todo, es lo que dota a esta urbe de su monstruosidad capitalista llena de un terror psicológico que domestica a los individuos una y otra vez.

Al concentrar tanto capitalismo en un solo punto o en un solo grupo de personas, que es de lo que trata la economía mexicana, un centralismo del poder, da lugar a que existan un gran número de "estatus socio-económicos" que van a aspirar a ser parte de la supuesta elite social, que es a la que se refiere esta centralización económica. Estas son algunos ejemplos de la ciudad que marcan una latente indeterminación cultural en la urbe y el país:

Este mapa es un aproximado muy general de la situación, ya que debemos tener en cuenta que la ciudad es tan diversa que de una calle a otra podemos encontrar la riqueza más banal y la pobreza más denigrante encontrándose de frente, también hay que señalar que gran parte de lo azul no hay gente ya que es solo naturaleza o campo y tenemos que tener en cuenta que todo puede cambiar de un día para otro.

Pobreza total, situación de calle, explotación

Personas aferradas a la ciudad buscando un rincón donde arrimarse en ella, comúnmente solitarios, los podemos encontrar en casi toda la ciudad.

(Zona centro C.D.Mx.)

Pobreza moderada

Personas pobres que como sea han logrado establecerse en un lugar.

(Municipio de Milpa Alta)

Baja

Personas que sobreviven en la ciudad, que poseen un techo de aunque sea 2m x 2m.

(Barrio de Tepito)

Media Baja

Si bien, no viven en lujos, pueden llegar a tener una casa o departamento pequeño en zonas periféricas de la ciudad.

(Pueblo de Santa Rosa Xochiac)

Media

El mayor grupo de habitantes en la ciudad, amontonados unos encima de otros.

(Col. Romero Rubio)

Media Alta

Personas que han logrado establecerse en un puesto alto en alguna empresa y han logrado comprar o rentar un departamento más o menos grande.

(Colonia Narvarte)

Alta

Normalmente son empresarios, gente dedicada al flujo del dinero, a la compra y venta de productos de interés social de forma masiva.

(Colonia Las Águilas)

Muy Alta

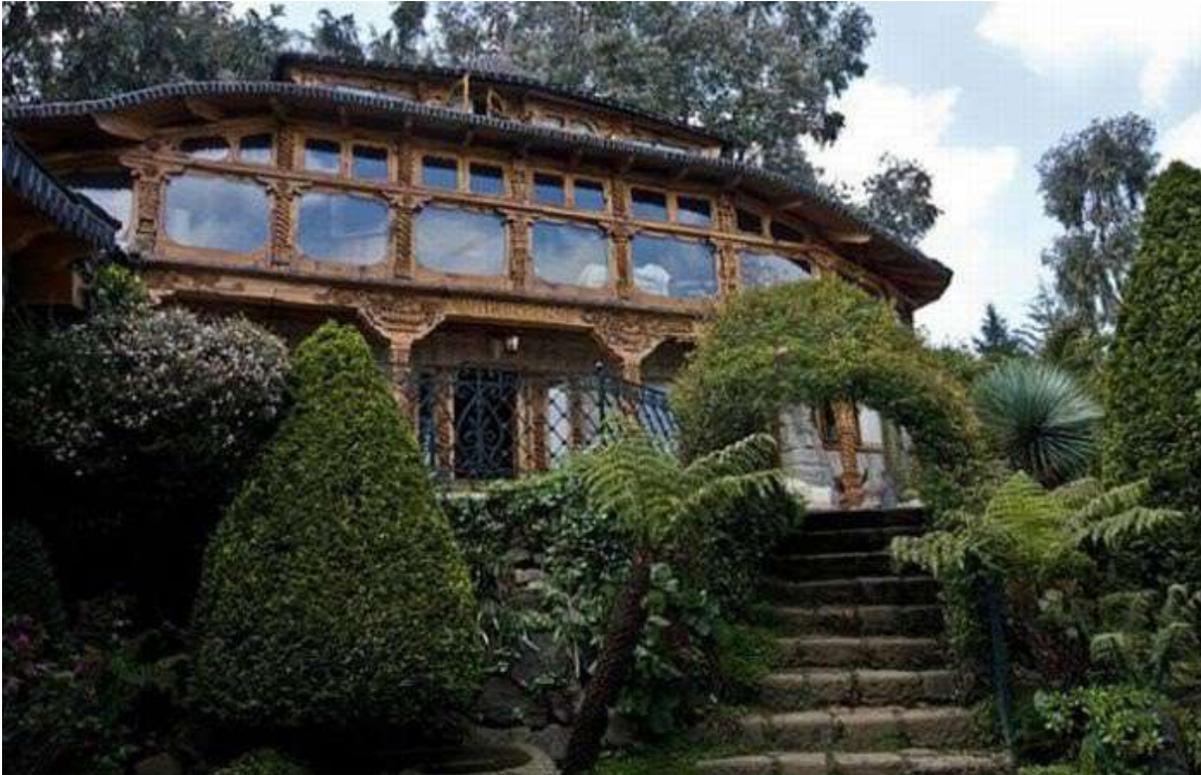
Personas que han logrado amasar una fortuna en negocios de gran peso económico nacional e internacionalmente.

(Colonia Polanco)

Absurdamente Altísima

Personas que se hicieron multimillonarios, ya sea por política, extranjeros que ya traen su fortuna, narcotraficantes, empresas multinacionales, ect.

(Camino al Desierto de los Leones)

Las imágenes aquí mostradas fueron compiladas de internet en el buscador Google en el anexo de imágenes, el día 20/noviembre/2018, escribiendo el nombre de algunos lugares que se encuentran en determinadas zonas como Milpa Alta o Polanco y fungen a si como ejemplo de la diversidad de la ciudad. También hay que ver que la infinidad de matices que se encuentran entre cada una de las divisiones que se proponen anteriormente, amplia por mucho la cantidad de espacios humanos fluyendo en un constante movimiento acelerado y disfuncional. En el que un día puedes ser rico y al otro pobre, pero para lograr lo contrario es muy difícil ya que vivimos en un sistema de competencias.

Valiéndonos de este estudio poblacional de la C.D.Mx. podemos determinar qué tipos de habitantes hay, en un sentido psicológico y por ende que tipos de espacios habitan junto con las necesidades tienen.

El aumento de densidad poblacional genera la proliferación de estas y otras más clasificaciones económicas, de igual manera se han creado tantos espacios con un sinnúmero de características diferentes según las necesidades de esta vida tan multi-social (Termino que vamos a emplear para definir los muchos estatus socioeconómicos en una sociedad). Este conjunto de perspectivas sociales me ha llevado a un punto dentro de las artes visuales a dar pie al análisis espacial y el desenvolvimiento y función del arte en el entorno, temas que serán desarrollados en los siguientes capítulos más a fondo.

Con un alto índice de densidad poblacional, se conjetura sobre un fenómeno social llamado hacinamiento, término que propone Edward T. Hall en su libro *La dimensión oculta*¹. Que es todo ese proceso físico-comportamental del pensamiento humano en masa dentro de la sociedad hasta el punto de un sumidero, que es un declive urbano-moral-social, lleno de problemas de todo tipo como violaciones, robos, actos que atentan contra la vida de los demás, pobreza, violencia irracional tanto física como mental, debido a la conglomeración de seres en un espacio reducido, el hacinamiento "trastorna importantes funciones sociales y por eso conduce a la desorganización"² y "desplome demográfico"³, creando una sociedad fácil de manipular bajo condiciones precarias, ofreciendo riquezas, ostentosas y haciéndolas difíciles de alcanzar.

En la naturaleza existe una regulación de la densidad poblacional de un lugar, que es a través de la sobrevivencia (el más apto sobrevive sin importar nada en un medio salvaje, mismo que se encarga de ir desechando lo que ya no sirve de alguna manera como enfermos, moribundos etc.), aunque si el medio ambiente es providente (en el sentido de que si hay alimento y refugio) la población seguirá creciendo irracionalmente. Generando problemas que en un país como México muy difícilmente tendrán solución, tales como:

- Falta de acceso a ciertas cosas y lugares por posición económica, conocimiento, hambre, tecnología, etc.
- Falta y deficiencias de espacios: Habitables (lo que genera la acumulación de personas en un espacio pequeño). Transportes (ineficientes, con un alto costo, servicio pésimo, inseguridad, con un total desapego hacia el respeto de las demás personas, exceso de vehículos contaminantes). Públicos y Recreativos (insuficiencia espacial que permita el goce y apreciación, falta de parques, centros recreativos, casas de cultura, en vez hay una proliferación de plazas y centros comerciales[altares capitalistas]).
- Problemas de necesidades básicas con respecto a la sustentabilidad de una megalópolis (agua, luz, gas, comida, como el aumento constante de su valor económico, se da mayor importancia a las multinacionales como es el caso de los supermercados y los mercados).
- Consumo y desperdicio excesivo de recursos.
- Ineficiencia por parte del gobierno y falta de interés social por parte de las comunidades.
- Choques entre egos y clases sociales.

Toda esta cantidad de dilemas y más, en la ciudad, ocasiona una serie de trastornos mentales que produce una sociedad conflictiva y en constante decadencia. Este conflicto eterno de la apropiación cultural de México bajo la industria y el glamur de los países más poderosos económicamente y con mayor desarrollo infraestructural, genera que estas personas en decadencia mental ansíen y anhelan frenéticamente ese poder económico el cual es difícil de alcanzar, haciendo pesado el desarrollo del país y en cuanto a la urbe, es un ring en donde el tipo de vida es diariamente "todos contra todos", "le entras o te va mal". La gente simplemente ya está harta, tal cual olla exprés a punto de explotar.

Todo esto comienza desde que a alguna persona desconocida en la historia humana, se le ocurrió la idea de que, poseer más de lo que necesita lo es todo y como ideología se lo plantó en la mente a muchas personas con "poder".

¹ Edward, T. Hall, *La dimensión oculta*, (México: Siglo XXI editores, 2013).

² *Ibid.*, 45.

³ *Ibid.*, 45.

Entramos en esta locura del mundo en el momento en que nos invadieron los europeos ya que debemos entender que América como lo conocemos hoy día no fue descubierto en 1492, América ya existía, más bien debería referírsele como que Colón encontró América en el mundo y que además el continente ya había tenido un contacto previo con vikingos, asiáticos y quizá algunos otros que si bien no proclamaron una invasión, fue por problemas internos en aquellas regiones en esas épocas.

A partir de la llegada europea a México comienza esta imposición social, económica, espiritual y mental tanto de los individuos como de los espacios, bien lo dice Flores Magón "todos estamos atrapados en esta estúpida danza macabra de naciones y gobiernos"⁴, haciendo esta fecha el punto de partida para poder entender el comportamiento humano del mexicano, 527 años después (año actual 2019) y en específico de la C.D.Mx.

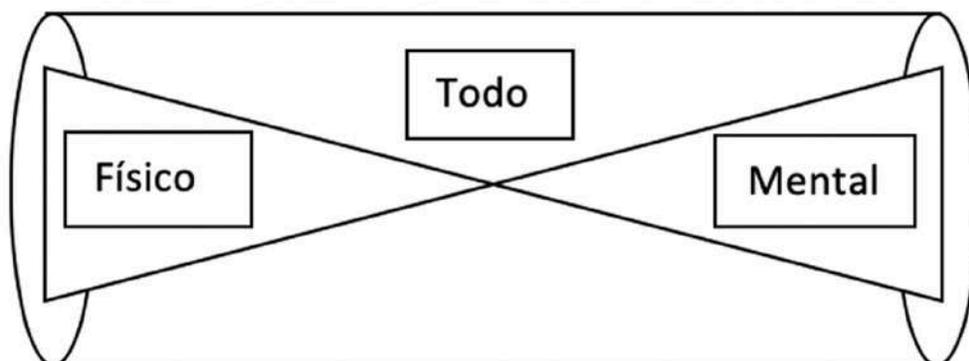
⁴Douglas Day, Los cuadernos de la cárcel de Ricardo Flores Magón, (México: Fondo de cultura económica,1993),43.

Capítulo 2

El espacio

Dice el diccionario de la lengua española que el espacio es una extensión que contiene toda la materia existente, "Todo lo que nos rodea". Pero esta aseveración queda establecida en un sentido corto. Para poder entender mejor la palabra espacio, se debe entender de tal manera que no solo se quede en lo que nos rodea físicamente, ya que también hay que tomar en cuenta el pensamiento, que si bien no es tangible, si es manifestable en una forma de vida.

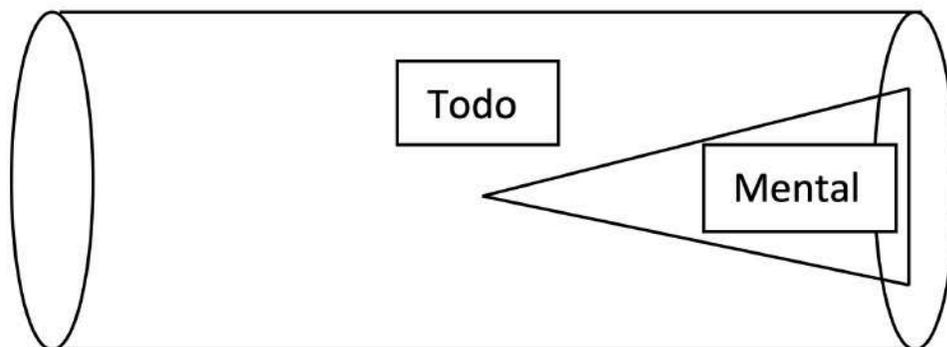
Como si pudiésemos vislumbrar 2 universos circunstanciales, de forma cónica encontrados entre sí donde convergen el todo de tal forma que cuando lo matérico y lo mental se juntan, se crea el raciocinio de la existencia, por ende la existencia del espacio y el todo.

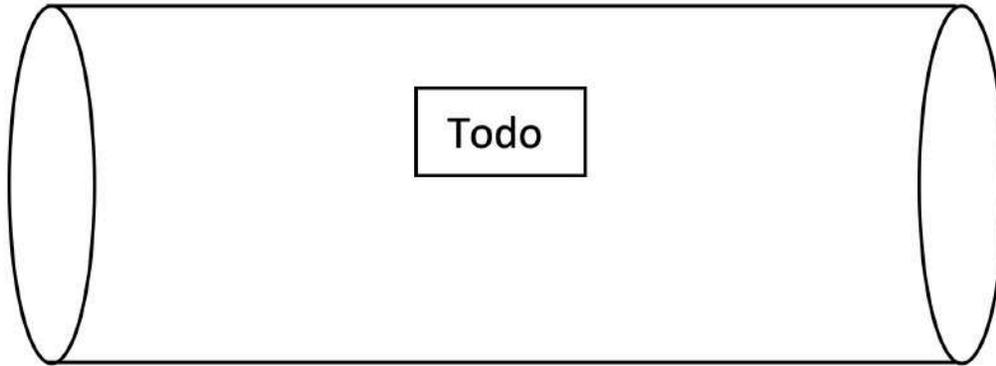
Esquema #1
Descripción de la unión
entre lo físico y lo
mental que crea el todo.

Hay que considerar que lo único que tiene una limitante es el espacio físico, no porque no se pueda sino porque su propia naturaleza lo impide, debido a las circunstancias que atañen dicha materia, habrá que entender que la materia no es algo ajeno a la vida, al contrario es lo que a los seres vivos les permite seguir existiendo, su naturaleza, su esencia, su corporalidad. Ya que nuestra mente requiere esa naturaleza para poder funcionar a través del tiempo, la materia es necesaria en el espacio abstracto del pensamiento humano y le da que hacer con su fugaz existencia.

Al abstraer la materia, tendría que existir solo el pensamiento en el todo, entonces la humanidad sería omnipresente y de tal forma que no existiríamos como individuos, por lo tanto solo existiría el todo, y al ser parte de todo, dejamos de existir, porque la humanidad es una simple casualidad circunstancial de ese todo.

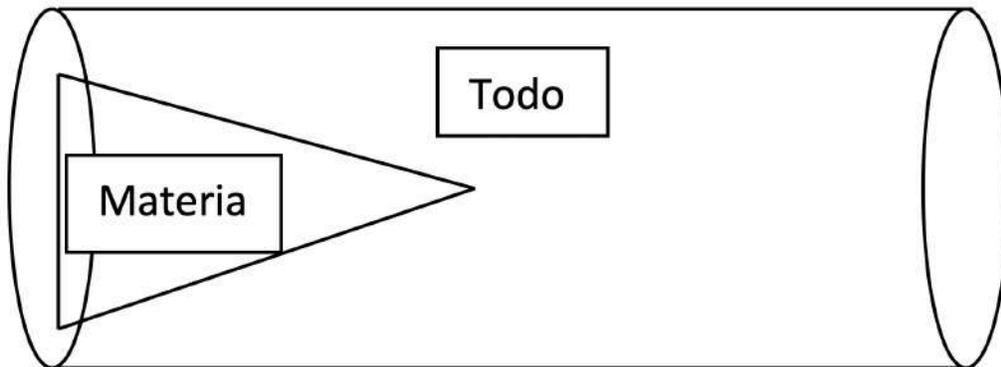

Esquema #2:
Si no existe el individuo
y su materia, entonces
no existe lo demás, y
si no existe lo demás
entonces no existimos,
lo cual no debería
entenderse como algo
malo, la existencia de
la humanidad está
sobrevalorada, si no
existiera no pasa nada
las cosas siguen su
camino.

Esquema #3:
Si no existimos, entonces formamos parte del todo, que no tiene conciencia de la existencia y que simplemente sería lo que sea que tenga que ser

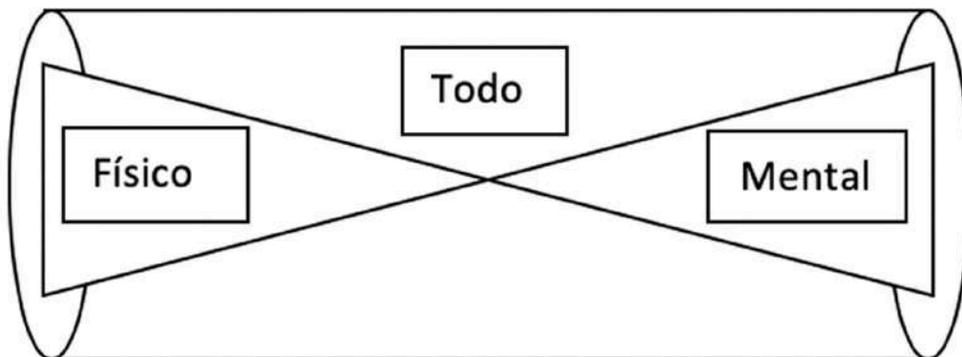
Pero afortunadamente para el humano y los seres vivos, en ese todo existe la materia, ya sea ínfima o magnánimamente, en la forma que sea.

Esquema #4:
La materia es lo que nos dota de individualidad, por lo tanto de raciocinio y por ende nos da un sentido de otredad y de existencia.

Forzosamente tiene que existir esta simbiosis entre todas las partes, donde el todo se influencia de todo para que pueda existir lo que nos rodea y nosotros mismos, ese todo absoluto y el raciocinio de este, lo llamaremos *El espacio*.

Teniendo en cuenta que el sentido de existencia solo compete al humano, por el raciocinio que esto implica y que ha desarrollado al respecto de su lugar en el universo, ha generado que este análisis del espacio esté en un constante cambio de términos a partir de la transformación de la materia, el pensamiento a través del tiempo, y la experimentación que se ha hecho al respecto.

Esquema #5:
No podemos dejar de ser parte de un todo que fluye en simbiosis, por lo tanto lo que hagamos con nuestra existencia afectara de manera directa e indirecta absolutamente todo lo que nos rodea.

El espacio no es estático, es un flujo sin fin de información y energía en constante cambio, que va a determinar nuestra existencia y de lo que nos rodea.

Capítulo 2.1.

Tipos de espacio

Para entender un poco más la concepción del espacio hay que ir de lo general a lo particular, que a su vez nos daremos cuenta que lo pequeño solo es una representación de lo grande y viceversa lo grande de lo pequeño.

- **Universo:** es un sistema complejo de la existencia de todo y que contiene al mismo en todos sus sentidos y teorías.
- **Galaxia:** es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, y polvo cósmico.
- **Sistema solar:** Es un conjunto planetario y otros cuerpos estelares que giran gravitatoriamente alrededor de un sol.
- **Planetas:** Es una masa con diferentes condiciones matéricas, climatológicas y circunstanciales, contenidas en forma esférica, que genera una gravedad lo suficientemente fuerte para luchar con la del sol y por lo tanto orbitarlo sin chocar con este u otros planetas en un lapso de tiempo muy prolongado. En este caso lo que nos interesa es hablar del planeta Tierra que fue creado hace aproximadamente 4550 millones de años, en su mayoría constituido en la superficie, por agua en alrededor de un 70% y el resto de tierra en su superficie, que a su vez alberga una gran cantidad de vida debido a las condiciones espaciales que este cuerpo estelar a adquirido en el sistema solar y el universo, sin algo similar en muchos años luz.
- **Continentes:** Es una gran extensión de tierra que la humanidad ha dividido en espacios geográficos delimitados racial y culturalmente. Esta masa geográfica está dividida en 6 continentes: África, América, Antártida, Asia, Europa y Oceanía.

Al haber una división geográfico-racial-cultural y conforme nos acercamos más a lo ínfimo se va delimitando el espacio cada vez más; y más aun el del humano y lo que le rodea.

- **Países:** Son una delimitación espacial muy específica de las culturas en la masa terrestre, peleadas hasta la muerte por el sentido de posesión y empoderamiento que tiene el humano, representado a través de un nombre y una bandera (las banderas son un elemento icónico usado por el humano a través de su desarrollo en el tiempo para representar grupos sociales).
- **Estados:** Ya que gobernar un país entero representa un gran problema y requiere mucha atención, se divide el trabajo de control. No es más que un concepto político de partición espacial que contiene grupos de individuos repartidos en estas zonas delimitadas.
- **Ciudades y pueblos:** Como los estados siguen siendo un espacio amplio de territorio que puede o no estar habitado y como a través del tiempo el humano se ha evocado a la congregación de individuos. Dependiendo del número de habitantes de las comunidades pueden ser pueblos, que son comunidades relativamente pequeñas de individuos, llamémosle nativos que viven en un espacio demarcado muy específico y que han existido desde hace mucho tiempo, en un país como México aun se pueden encontrar pueblos autóctonos e inclusive ancestrales, aunque se encuentran en peligro de extinción como si fueran animales exóticos, debido a la codicia humana.

Históricamente, en un principio de toda esta parafernalia política, la sociedad estaba constituida por pueblos, a lo largo del crecimiento exponencial y desmedido del humano muchos de estos pueblos se llenaron tanto de gente que requirieron una expansión espacial en muchos sentidos y así estos pueblos crecieron en algo llamado ciudades, que es un lugar donde habita una gran cantidad de individuos en un espacio cada vez menor como el caso la C.D.Mx.

Al crecimiento exponencialmente desmedido de algunas ciudades, por las condiciones socio económicas que estas implican, por la cantidad de capitalismo que se concentra en estos espacios, se sobredesarrollaron creando así lo que conocemos hoy como hiperciudades; uno puede llegar a imaginar fácilmente una hiperciudad como algo muy vanguardista y con la mejor tecnología del mundo de alguna manera como algo futurista.

https://www.google.com.mx/search?q=ciudad+del+futuro&sa=X&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ffppe12onNnU8M%253A%252CfuYwndPbdW7pzM%252C_&usg=AI4_-kTrPvm8JsdP2As5ZNfSS5ajYw-8fQ&ved=2ahUKEwiM7t_mouTeAhUB0awKHV8zDHkQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_

Poniendo las palabras ciudad del futuro en el buscador Google en internet, esta es la primera imagen que se muestra, lo que muchos sueñan como edificios enormes y coches voladores. Pero la realidad es que no todas se prestan a que eso suceda, ya que muchas de estas hiperciudades se caracterizan por contener a un sinnúmero de individuos en espacios relativamente pequeños volviéndose en monstruos de hacinamiento con una inmensidad de problemas y por lo tanto es difícil de concebir algo como los autos voladores.

- Delegaciones, municipios o alcaldías: A través del tiempo estos pueblos se convirtieron en parte de un todo, como son las ciudades, pero no perdieron del todo una identidad haciendo que las ciudades a su vez se subdividan en delegaciones o municipios, que es ese rastro de lo que alguna vez fue un pueblo y así como controlar un país es difícil, un estado y una ciudad no está lejos de ello, manteniendo esta división imaginaria de lo que algunos fueron pueblos y otros que se fueron creando, con el expansionismo se continua confinando al humano mas y mas.
- Comunidades, colonias o barrios: Consiste en ese conjunto de individuos que sigue siendo grande pero no lo suficiente como para ser un pueblo o una ciudad, que conviven directa o indirectamente.
- Manzanas y/o cuadras: dentro de la cartografía se delimita el desarrollo de las comunidades por manzanas o cuadras y esto sirve para ubicar espacialmente donde se encuentra un lugar o una familia.

Hasta aquí son procesos de tamización y filtración social de los espacios para "control" humano.

- Familia: Estos individuos que habitan en las comunidades provienen de una terminología y un trasfondo llamado familia, que es esta construcción social que viene de un arraigamiento cultural de los individuos entre sí a través del tiempo, que comparten una genética y una convivencia personal entre tatarabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, primos, sobrinos, etc... en un ciclo sin fin de reproducción.
- El sentido familiar hoy día se ha perdido en cuanto a definición, las estructuras familiares establecidas por algunas religiones y políticas las cuales establecieron que debe ser biparental, por lo tanto padre, madre e hijos, se ha modificado totalmente. Hoy más que nunca la sociedad se ha dividido en tantas concepciones de la vida tan diversas que en la actualidad es más común ver familias uniparentales, monogámicas, poligámicas, homoparentales, entre otras, que son moral-socialmente más aceptadas en su ecología circundante que hace algunos años. Esto es posible ya que la gente se ha dado cuenta de que el luchar los unos contra los otros por no entender al otro o por querer imponer modos de conducta por miedo a lo desconocido, no es un objetivo de vida sino que solo es el bullicio del humano por el poder, la imposición y el control sobre otros.
- Individuo: Es todo ser pensante, consiente de sí mismo y de los demás, es la semilla del fruto familiar, el engendro de esta mezcla genética de seres que crean seres. Dentro de este ser creado por microorganismos, se nace, se crece y se muere en un ciclo extenso que ha durado millones de años. A este aprendizaje del ciclo procesual del crecimiento del humano y su relación con la especie y el entorno hasta el momento de morir, es lo que llamamos experiencias de vida y es lo que va a dictaminar las conductas de cada uno de estos seres, su desenvolvimiento en la sociedad y la vida en general, haciéndolos únicos e irrepetibles.
- Reino animal y vegetal: El planeta tierra no solo contiene al ser humano, contiene otros organismos de vida como los animales, plantas, entre otros organismos, que forman un vínculo y un ciclo, que permite que la vida fluya, y el planeta se mantenga de alguna manera con vida.
- Micro organismos: Son los seres más ínfimos que poseen vida, de la manera más sencilla, de tal manera que tienen un requerimiento mínimo de necesidades y grandes espacios para su existencia, esto no significa que no sean complejas ya que de alguna manera sostienen y son la base de muchas formas de vida, en el último siglo se han realizado estudios sobre el descubrimiento de micro organismos provenientes del espacio, y que han generado nuevas teorías sobre la existencia de la vida en la tierra.
- Objetos: Son la creación de múltiples imágenes mentales llevadas a ideas funcionales y luego al plano matérico-sensorial, transformando la materia prima, para poder crear esa cosa única en el universo, se dice única porque solo existe en el mundo humano, hasta donde se sabe. En un principio los objetos fueron herramientas, extensiones del cuerpo diseñadas para facilitar la vida del humano en su quehacer de diario, hoy día se han convertido cada vez más en una necesidad un tanto obsesiva.
- Partículas: Los objetos, al igual que los seres vivos están constituidos por microscópicas cosas llamadas partículas, que existen en el universo, de ahí que el humano conozca partículas tan pequeñas como los quarks o los bosones que son las cosas más minúsculas conocidas por la humanidad y de donde se cree surgió todo. El espacio está lleno de partículas y son las verdaderas dictaminadoras de lo que es y lo que no es.

Lo anterior descrito fue el comienzo de la clasificación espacial y la ubicación del humano dentro del todo, desde lo más magnánimo hasta lo más ínfimo.

Uno se puede llegar a preguntar ¿Cómo es que existen tipos de espacios si se supone el espacio lo es todo, no tendría que ser una sola cosa sin mayor redundancia?, pues bueno la terminología del espacio nos dice que si, en efecto lo es todo, pero ese todo como en todas las cosas está compuesto de particularidades, que son las características específicas de las cosas en el universo, que van a determinar su existencia, a ese tipo de "espacios" le llamaremos circunstanciales y que existen dentro de ese todo; aunado a que al humano le encanta clasificar y cuantificar las cosas, le fascina el conocimiento, ideas que surgen a partir del enciclopedismo francés en el siglo XVIII impulsado por Denis Diderot y Jean d'Alembert que proclaman la clasificación y el conocimiento razonado por sobre la religión y la política.

Por lo tanto la idea de comprender el espacio a partir de sus divergencias condicionales nos permite analizar su existencia y comprender un poco mejor el todo en el que habitamos y dejar así de lado esa creencia ególatra narcisista, de que somos el centro del universo y entender que más bien somos una parte muy ínfima de él.

Capítulo 2.1.1.

Condiciones espaciales

Las condiciones espaciales, se refieren a todas o una gran cantidad de características y circunstancias necesarias para que se genere un tipo de espacio específico, podemos entender que las condiciones espaciales que el humano y el entorno impongan pueden ser mentales, matéricas, climatológicas, políticas, morales, entre otras.

De tal manera que su análisis y estudio nos pueda abrir el panorama, para que se pueda transformar el espacio en algo diferente a lo ya establecido y que sea de grata experiencia de vida.

De alguna manera comparativa, como cuando se actualiza una computadora para que funcione mejor, es igual con el espacio del humano, mejorar los mecanismos de percepción y funcionalidad de la vida, y así solucionar los problemas de una idea primigenia, o tomar lo más importante y hacer algo con ello, no es que todo en las cosas esté mal, solo que el ritmo acelerado de vida del humano contemporáneo afecta en el análisis profundo de las cosas y la calidad en los procesos.

Así como el descubrir una partícula puede tomar 50 años, el construir la vida del humano y su entorno debería ir con más calma, con una mayor profundidad en los raciocinios que competen a las formas de vida y su desenvolvimiento en esta.

A veces nos preocupamos tanto por uno mismo que se nos olvida el resto y eso hace que las cosas no tengan un soporte fuerte y un buen flujo, cuando el individuo se convierte en un narcisista, más la falta de recopilación de datos para un estudio suficiente del funcionamiento social, va a tener como consecuencia el caos y que cuando se requiera una "actualización", se compliquen las cosas.

Hay que entender el espacio humano en el sentido de lo que fue (su historia) para entender el posible porque comportamental de dicha sociedad en su tiempo y que a su vez el humano del mañana es creado por el humano del hoy, que vivirá en semejanza con quien lo vivió antes, por lo tanto para entender el espacio, hay que entender al humano en sí, tratar entender su estancia primigenia, por lo tanto su naturaleza, permitiéndonos sino es que dándonos el don de crear nuestro entorno de acuerdo a lo establecido por las circunstancias, así los individuos que lo co-existen y sus necesidades específicas tendrán una satisfacción en su calidad de vida y en el devenir del futuro junto con su entorno.

Así podremos determinar las múltiples alternativas para la creación espacial y no solo lo más barato, que bien dice el dicho "lo barato sale caro", como bien se hace en la actualidad, un ejemplo claro son los muchos edificios departamentales que se incrementan en la ciudad hoy día, construidos con partes de unicel para ahorrar costos y con la esperanza de que no se les caiga; lo mejor que podemos esperar es que las condiciones espaciales trabajen en armonía con el entorno y los que lo habitan y no en su contra.

Capítulo 2.1.2.

Necesidades

La humanidad, al tener necesidades, tanto físicas como mentales, requiere una gran cantidad de consumo de cosas y espacios, mismo que va a circunstanciar de una forma muy influyente en la existencia de la vida en la tierra, ya que la especie humana se ha extendido tanto que afecta al planeta en forma directa, esto implica una grandísima responsabilidad con respecto a su existencia que no entendemos.

En primer lugar tenemos las necesidades físicas, como son respirar, comer, por lo tanto defecar y orinar, dormir, mantenerse activo para poder procesar la comida en energía, el aseo, entre otras, aunado se encuentra el ciclo de vida nacer crecer reproducirse y morir; estas necesidades físicas son las que van a dictaminar el cómo funciona en gran medida el mundo del humano así como las venas del cuerpo transportan sangre, las calles y carreteras nos transportan a nosotros ya que todo está hecho a semejanza del hombre.

En lo físico tenemos lo mental, que es la consecuencia del funcionamiento del órgano llamado cerebro, mismo que produce lo abstracto, la fantasía, lo imposible, lo fantástico, "lo que se te ocurra", aunando todas esas características físicas en el quehacer diario, que impregnan e influyen en el pensamiento durante el ciclo de vida, generan así lo que conocemos como emociones, ya sean buenas o malas nuestros cerebros procesan esa información para dictaminar nuestras conductas, como la tristeza, el amor, la felicidad, el regocijo, la ira, la violencia, la tranquilidad, el confort, la preocupación, la intranquilidad, la locura, etc. Al fin y al cabo las emociones son un invento del humano para describir la relación entre una forma de pensar y el sentir del cuerpo.

De tal manera que las emociones hacen que el pensamiento tenga una necesidad de satisfacer tanto lo físico como lo mental; la simbiosis entre lo físico y lo mental es evidente, como la acción de comer puede desencadenar una infinidad de circunstancias como alegría o tristeza debido a los procesos químicos que producen.

Hablando en cuanto al espacio, un lugar puede llegar a tener un valor emocional muy marcado, haciendo que esos lugares se conviertan en experiencias de vida, las cuales son una de las claves para la transformación espacial y hoy día se le da mucha importancia dentro del arte a aquellas acciones que evoquen y marquen dichas experiencias ya que se entiende la fugacidad de la vida.

Luego tenemos lo material que siempre ha sido una necesidad para el humano, la posesión de objetos y lugares, consumiendo la materia del planeta para mantener ese estilo de vida y crear objetos de vida o para la vida.

Haciendo un análisis del objeto y sus usos, podemos determinar, que es todo aquello creado por el humano para realizar una acción específica y que va a amoldar el pensamiento a su utilidad, de tal manera que para poder cubrir las necesidades básicas se han creado un sin fin de objetos para su uso y satisfacción, por lo tanto se han amoldado miles de vidas al producto más que el producto a la vida, ya que es más fácil crear un producto de consumo masivo, a uno específico de cada individuo. Recordando que la vida moderna implica mucha pasividad en tanto a los objetos, siempre es más fácil que te digan que hacer, a ser un ser creativo/creador y es porque a muchos les da miedo el fracaso y las consecuencias que esto genere, debido al desplome social.

Por supuesto hay que hablar de una necesidad mixta, una necesidad tanto física como mental, como ejemplo tenemos una necesidad muy importante que es el espacio que se habita y que requiere cada individuo o ser vivo en el planeta para completar su ciclo de vida.

En el hábitat humanoide por su parte, llamado comúnmente hogar, es un objeto donde se almacenan cosas y emociones, un lugar que satisface las necesidades básicas como comer, dormir, etc. ¿Porqué físico y porque mental al mismo tiempo? bueno es un lugar donde el cuerpo pasa la mayor parte de su tiempo y por lo tanto la carga emocional que se genera en tales lugares es muy fuerte, por las circunstancias que le atañen a través del tiempo, está obligado a satisfacer ambas necesidades, de tal forma que algo tan básico como un hogar puede desencadenar una infinidad de comportamientos, pudiéramos considerar que este es el principal dictaminador de conductas ya que influye en cada uno durante toda la vida o en periodos muy prolongados de tiempo.

Llevándolo al nivel de ciudad conglomerada, el hogar se vuelve en una zona de confort o estado de conformidad del humano, esto quiere decir que es un estado social de goce, en lo máximo posible y el instinto de sobrevivencia al mínimo en medida de lo posible, si no existiera esta zona de confort el instinto de sobrevivencia dominaría por encima de toda emoción, el instinto de no morir a toda costa lo cual aumentaría la violencia aún más.

Ya es tanta la masificación del humanoide que la sobrevivencia (el hecho de poder resolver problemas para mantenerse con vida), requiere otras facultades y necesidades dando lugar a un tipo de sobrevivencia más complejo llamado supervivencia (este termino exponenciado de la sobrevivencia nos lleva, en cuanto a la sociedad, el hecho de poder vivir en el sentido más básico y en condiciones deplorables, en un espacio humano) , que no es más que el hecho de sobrevivir en la sociedad y poder cubrir tus necesidades básicas como fuere, en la urbe citadina y su competencia económica. Este estado de supervivencia lo podemos ver más marcado en los estatus socioeconómicos más pobres.

Pero no nos dejemos abrumar por estas incertidumbres, los cambios aunque sean pocos son evidentes y necesarios, ya lo aplicaban bien los prehispánicos en sus ideologías y sus ciudades, tenían tal raciocinio de su entorno que hablaban de cambios cada cierto periodo de tiempo necesarios para la proliferación y convivencia de la vida; así como una planta cada cierto periodo cambia de capa superficial o los animales mudan de piel o pelo, los prehispánicos lo hacían con sus construcciones como en las pirámides en las cuales podemos ver muy marcado la sobreposición de elementos estructurales, y lo podemos ver en todas las culturas que habitaron el México precolombino, Olmecas, Toltecas, Zapotecas, Chichimecas, Mixtecas, Tlaxcaltecas, Maya, Aztecas, Totonacas, Huastecas, Purépechas, entre otras.

La vida del humano requiere cambios, si no sólo permanecerá estático en los mismos errores y por más que la gente quiera que cambie seguirá igual, hundido en sumideros, así la reinterpretación espacial (tema que se explicara más a fondo después) se convierte en una necesidad para el desarrollo de la vida de las personas y para esto no es necesario una cantidad excesiva de dinero, solo es necesario "una manita de gato" y mucho ingenio. Ya que el estancamiento genera degradación, fácilmente lo podemos ver en el agua, cuando el agua se estanca comienza su proceso de putrefacción y cambio en su composición química, lo cual dará pie a que mueran animales y plantas, cuando el agua fluye, el movimiento genera que el agua no se pudra, que se oxigene y mineralice permitiendo el flujo de vida.

Así mismo los comportamientos, pensamientos y circunstancias que atañen a la ecología del humano y a su interacción inter-especie, son como el agua, si las ideas no fluyen los problemas siguen y siguen generación tras generación.

Capítulo 2.1.3.

Jerarquización espacial

La jerarquización de espacios es un tema complicado de encontrarle fin, es como una especie de raíz inmensa de posibilidades, en el mundo del humano implica que el abordar el tema del espacio requiera hacer un análisis social muy extenso y complejo, ya que como todo esta inter relacionado se complica un poco poder dividir los espacios, por la cantidad tan extensa de habitantes y necesidades subsecuentes. Basándonos en la división espacial que plantea Edward T Hall en La dimensión oculta, se tratará de expresar partes de la infinidad espacial que hemos creado, y es lo que se tratara también de hacer, generar una serie de demarcaciones espaciales a partir del raciocinio y vivencia de experiencias que he tenido.

Al determinar y delimitar los espacios, por los seres que lo habitan y sus necesidades, podemos proponer, hablar del multi-espacio o espacios multifuncionales, dícese de espacios complejos llenos de sub-espacios, que cada uno tendrá sus necesidades y características específicas. T. Hall. nos brinda la posibilidad de entender el espacio un tanto general y dependiendo de la perspectiva de quien lo viva, pero las posibilidades para generar una especificación del espacio son muy bastas sino es que infinitas, limitadas solo por la incapacidad de una palabra de describir el todo y muchas cuestiones que le atañen tanto por las circunstancias como por las terminologías esquemáticas que contienen.

Como ejemplo: el espacio transigente, son una serie de lugares por donde transita la gente en un tiempo determinado por su actividad diaria que realiza; a su vez este espacio puede involucrar más espacios como el espacio laboral e ir del laboral al de oficina o al recreativo, etc. E ahí lo complicado de que se pueda clasificar muy exactamente, al ser muchas cosas y una sola en el mismo lugar al mismo tiempo. Todo un universo pletórico de interpretaciones en las cuales la variable es tan cambiante que se vuelve azarosa la determinación exacta para una terminología.

Al existir tantos individuos en el mundo, tenemos que hablar en primer lugar del espacio público y el privado; clásico esquema de vida a partir del sentido de posesión material. El espacio público son todas esas cosas y lugares que se pueden usar y disponer por la gente en casi cualquier momento o durante su ciclo de vida, suponiendo que es de todas las personas y seres vivos, como ejemplo un parque, el mar, de cierta manera el mundo debería ser público, pero eso solo es pura fantasía ya que realmente los espacios están tan regidos de normas impuestas y eso da cabida a que existan lugares públicos no tan públicos o públicos-privados.

¿Qué confusión, no?, como ejemplo en la ciudad tenemos a Polanco, es un lugar público muy "selectivo" sobre las personas que lo habitan, te pueden correr, acosar, entre otras cosas raciales, si no eres una persona con ostentidades económicas, también tenemos el metro que es un espacio público-privado, es público en cuanto a que casi cualquiera puede usar el servicio, pero a su vez es selectivo en cuanto al costo, es privado bajo el entendimiento que pertenece a una dependencia del gobierno. En el caso de México este medio de transporte tan necesario tiene una infinidad de problemas: su deficiencia en mantenimiento, rendimiento y espacio, es un servicio que no es 24 hrs y en el cual te pueden dejar varado donde les plazca, como anécdota personal un día transitando de norte a sur por la línea azul, al arribar a la estación Allende bajaron a todos los usuarios, por que iba a estar el expresidente Peña Nieto en Palacio Nacional.

Así lo privado son todas aquellas cosas y lugares delimitados por las personas que lo habitan y/o poseen, convirtiéndose en algo de gran importancia espacial para cada individuo a lo largo de su vida; retomemos una casa que es un lugar "privado" donde coexisten diversos individuos intervinculados entre sí, estos individuos a su vez también requieren, en el caso de la convivencia, de un espacio personal aun mas privado, esto se debe a que nos gusta la privacidad, de ahí deviene lo privado.

Se puede llegar a confundir el termino privado con la posesión, poder e imposición, así como en la anécdota anterior vimos, la manipulación sobre de la vida de cientos de personas imponiendo la voluntad y beneficio de un individuo por sobre todo lo demás, es por más que entendible que está mal, confundiendo, manipulando y mal interpretando los términos, las consecuencias de una palabra pueden ser hasta fatales como la guerra.

Muchas de las veces uno llega a sentir cuando está en público que esta tan rodeado de gente que le llega a molestar, chocar y conflictuar con las necesidades de otros individuos, la razón es porque cada ser requiere una distancia imaginaria entre si y lo que le rodea, para poder sentirse cómodo o caer en la inseguridad, y se convierte en una necesidad espacial cada vez más cotizada dentro del aglomeramiento humano, por supuesto la distancia social no es algo estático sino que va ligado a lo que sucede en el universo, el mundo, nosotros y nuestro entorno, ya que el espacio personal también involucra en algún momento al espacio intimo, que es ese punto de contacto interpersonal con las cosas y los demás seres, esto hace que sea muy frágil la línea entre lo público y lo privado. Este sentido de unicidad e intimidad con los objetos es lo que dota a las cosas como únicas y valiosas para esos seres.

Regresando un poco a lo general a nivel planeta tierra, el humano ha creado dos tipos de espacio, en primer lugar tenemos a el espacio natural, a que se refiere esto, a que no ha sido intervenido o muy poco por el humano, como bosques, desiertos, mares, océanos, valga la redundancia la naturaleza en todo su esplendor; a lo largo de la existencia de la raza humana y su expansión, se ha encargado de crear lo que llamaremos espacio deformado, que significa esto, el humano llega a un espacio natural, donde lo deconstruye para poder transformarlo en una necesidad espacial, que quiere decir esto, que es un lugar donde va a cubrir las necesidades básicas durante un tiempo de vida, generando a su vez un espacio artificial, que no es nada menos que esta deformidad abstracta que ha construido el humano con la naturaleza y que conocemos como urbanización. Así bien el espacio modificado es todo aquel espacio deformado que se interviene en muchos niveles para poder generar cosas como una megalópolis.

Hay que tener muy claro que al nacer en un espacio artificial y crecer en el, los humanos se vuelven dependientes de su espacialidad impuesta, por lo tanto los estados placebos y de conformidad inventados por estos espacios hacen caer a cualquiera en la eterna fantasía de que todo está bien y no pasa nada, ¿Porqué una fantasía?, ya que el humano cae en esta telaraña desde que nace es muy fácil para los gobiernos y personas maquiavélicas que controlan el mundo, domesticar y someter el espíritu humano de aquellos que duermen el sueño eterno de la fantasía social de que "todo va a ser mejor mañana".

Al pensamiento humano lo llamaremos espacio psicológico ya que cada individuo es un mundo diferente de ideas, este punto nos interesa mucho, puesto que entendiendo las necesidades y pensamientos de los individuos se podrá intervenir el entorno de una manera creativa. Dentro de toda esta parafernalia psicológica encontramos la sociedad, constituida por un grupo de gente, su esencia misma, es aquello ajeno a uno mismo pero que a su vez uno es parte de, con lo que se vive cada día hasta la muerte, conductuando al pensamiento de las masas ignorantes con capas interminables de dictámenes sobre lo que debería ser la vida, poniendo esas cadenas invisibles de moral, religión, política y economía que abruma la psique.

El transformar un espacio no significa que simplemente será estético-material, sino también va dirigido a la transconductualidad o transformación de la conducta, esto implica nuevos modelos de vida para las personas, nuevos puntos de vista con respecto a la ecología del humano, cosa que resulta difícil de aceptar para la costumbre pero no imposible, solo se requiere un conocimiento básico de la procesualidad y manejo de las cosas para con eso cambiar perspectivas de pensamiento, como por ejemplo el uso del transporte público, que se ha llegado a convertir en una necesidad muy básica en la vida urbanística ya que es la exponenciación del movimiento de un individuo de un lugar a otro, si la ciudad contara con un transporte público de calidad el estrés, la contaminación, la necesidad de expandir calles, disminuiría abruptamente y mejoraría por mucho la calidad de vida de los ciudadanos.

Dentro de esta psique humana hay que tomar en cuenta el espacio emocional, que quiere decir esto, que en él encontramos todas las emociones y pensamiento que van a dictaminar nuestro que hacer en la vida, entendiendo el que hacer como las ocupaciones que los individuos tienen día a día y que constituyen el quién es y cómo se desenvuelve cada individuo en la sociedad. Todo esto es influenciado durante la vida por el espacio vivido, que son todos aquellos lugares que se han conocido, que se frecuentan y han generado experiencias de vida con un nivel de importancia diferente para cada individuo, tal como, un espacio experimentado, que es donde encontraremos los diferentes niveles de trascendencia emocional e intelectual que pudiera llegar a tener un ser vivo a través del tiempo con respecto a su entorno y sus diferentes formas de comportamiento con lo que se desenvuelve en el.

El espacio sensorial se apodera de nuestras mentes como nuevas experiencias de vida a veces incluso sin salir de casa, dictaminadora de conductas, ideológicas y comportamientos, por lo tanto la modificación espacial es muy importante para el desarrollo ideológico del pensamiento humano. En la vida de las personas los sentidos más desarrollados, son los sistemas perceptuales, el del oído y la vista mismos que cada vez más se les dota de importancia para la comunicación de la información.

Del espacio sensorial en el que vivimos, surge el espacio interactivo, como respuesta a la extrapolación de estos sentidos, es cualquier cosa que para que funcione necesitas verlo e interrelacionarte con tal, como una computadora o un celular, una propaganda, un vehículo, o internet.

Así pasamos del objeto matérico al objeto virtual cuya creación es dirigida a la capacidad multitareica del cerebro, las herramientas cambian al mismo tiempo que las imágenes de representación del objeto y hoy día hasta su funcionalidad, como todos estos sistemas computarizados que se actualizan y cambian funciones, por lo tanto conductan el pensamiento y el uso de las herramientas ya que debemos recordar que el humano es esclavo del objeto puesto que este debe acoplarse al objeto y no viceversa.

Dentro de lo visto y lo vivido encontramos el espacio estático y en movimiento. El espacio estático son todas aquellas cosas que no están en constante movimiento como un edificio o un parque; el espacio en movimiento, es todo aquello que implica la acción de desplazamiento, un auto, un avión, una bicicleta, un barco e incluso el caminar, que no es más que una consecuencia exponenciada y cargada de tareas de la cinestesia. Así mismo interactuando con estos encontramos el espacio transigente o temporal, es un espacio que puede ser efímero en su existencia como una feria o por donde se transita, como comercios, transportes, parques de diversiones e inclusive una bolsa de papas, por su tiempo de vida útil.

Como podemos apreciar, hay un sinnúmero de divergencias espaciales que poseen y requieren una inmensa posibilidad de características específicas y a su vez son parte de otras. Así llegamos

a la cúspide del proyecto, los espacios útiles, funcionales o multifuncionales. Muchas veces se puede llegar a pensar que todo lo que se crea está bien, Pero ¿Realmente están bien o se tiene un entendimiento claro de su función y sus alcances?.

¿Hasta qué punto ha llevado la humanidad el verdadero estudio del cuerpo, sus funciones, sus necesidades, sus movimientos, sus características particulares?; considerando que el cuerpo humano tiene un gran rango de posibilidades funcionales y analizando el espacio que se ha creado hoy día para él, se delegan estas capacidades físicas para facilitar otras actividades mentales, haciendo que muchas veces la mayor actividad física sea caminar, por los ritmos de vida y sus hábitats de placer.

Por lo tanto los espacios no solo deben ser estéticos, o funcionales, sino una mezcla de ambos, espacios estético-funcionales con capacidad de transformación o reinterpretación y en relación mente cuerpo. Como si un salón de clases pudiera tener la capacidad no solo de almacenar cosas y seres vivos, sino que sea capaz de cualquier otra cosa como un taller o un jardín o dotarlo de tantas posibilidades como la limitante de nuestra imaginación no los permita sin que tenga que ser algo por separado.

Como lo veremos más adelante la inter relación entre el arte y los espacios puede potencializar la capacidad humana de mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos, no solo el humano como centro del todo, de poder y dominio sino la vida de animales, plantas y organismos que habitan en la tierra, ampliando por mucho la capacidad de la armonía físico-mental-espiritual humana que mucha falta nos hace.

Kristian Nygård,
Not Red But Green,
2014

Así como esta pieza de Kristian Nygård para una galería en Oslo en la que lleva lo exterior tanto del edificio como de la misma ciudad, al interior de este, que bien podría ser un taller de escultura, dibujo, pintura, un salón de clases, un lugar donde pasar el rato, un café, una biblioteca o la función que fuere y que por supuesto exponenciaría el pensamiento a otros niveles conceptuales y perceptuales sensibilizando a quien lo habita, a quien lo vive.

Capítulo 3

Reinterpretación espacial y las imposiciones sociales

Se puede hablar de una comunicación y un lenguaje espacial, que nos rodea y llena de un sinfín de elementos y herramientas que permiten la creación y modificación espacial. Como cocinar algún guisado complicado, tenemos los siguientes ingredientes: el hábitat, las necesidades básicas y las emociones o pensamientos. Como toda comida, hay que escoger los ingredientes y crear algo con ello, puede ir desde 1 solo ingrediente, hasta todos ellos y así poder crear un platillo. Aunque todos sabemos que el secreto está en los condimentos que utilices; por ejemplo, tomemos en cuenta necesidades básicas, el hábitat; y de condimentos la naturaleza, la deformación, lo artificial, la pregunta es ¿que sale de esta mezcla?

Un ejemplo del resultado podría ser la siguiente imagen:

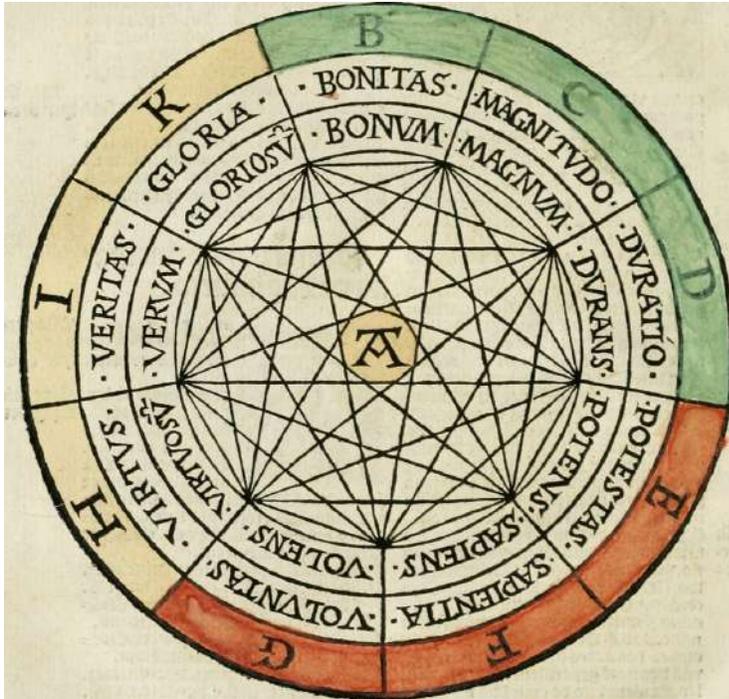

Andrea Zittel,
Wagon Station
Encampment, 2004

Salen ideas que extraponen los parámetros establecidos de la sociedad y así de esta fórmula tan sencilla se puede crear una infinidad de posibilidades máticas y de pensamiento, solo hay que entender las necesidades de los individuos, su naturaleza, sus formas de vida y su pensar para así ver la capacidad del discurso que un espacio te puede llegar a ofrecer. Es como lo que plantea el filósofo Ramon Llull (1232-1316) con su máquina de pensar, en el cual planteaba la posibilidad de encontrar una extensa posibilidad de divergencias para un tema, que ayuda a la concreción de las ideas en algo más claro o hacia un objetivo, ayuda mucho a aterrizar ideas o salir del vacío en quehacer artístico y/o mental.

La máquina de pensar, es un ejercicio mental, el cual consiste en elaborar círculos de diferentes diámetros que se puedan sobreponer uno sobre otro, cada círculo será dividido en secciones a manera de que cada sección empate con la de los otros círculos, después en cada sección se escriben palabras al azar o relacionadas al tema que se quiere aclarar, al final los círculos se unen por el centro de estos y se giran para empatar unas secciones con otras y generar así ideas un poco

más complejas y ayudar al cerebro a crear conceptos y unificar ideas. La siguiente imagen es un ejemplo de una de estas maquinas de pensar.

Ramon Llull,
Maquina de pensar

A lo largo de la historia de la industria y su masificación, se han creado parámetros tan generales de las cosas y las ideas, haciendo que la congruencia entre el diseño, la durabilidad y el cuerpo humano, se haya separado, esa relación entre el humano y el objeto se pierde. Será así que la humanidad está tan aburrida de sí misma que tiene la necesidad de crear objetos y poseerlos para autosatisfacer ese vacío mental, ya no solo son una herramienta o una necesidad, sino que ahora son un objeto de ostentación y placer.

Así al ser una sociedad de consumo, el objeto se convierte en una nueva necesidad, como el vestido y la moda se hicieron una, el objeto se convierte en este nuevo avance tecnológico que brinda a la gente nuevas "posibilidades"; de tal manera, como el vestido sustenta necesidades como el cubrirse de las inquietudes del clima, los objetos de hoy día se convierten en complementos del pensamiento, así como aparatos de extrapolación del pensamiento, un auxiliar de la expresión ideológica de la humanidad, una herramienta de comunicación.

De tal forma que las posibilidades reinterpretativas sobre lo ya establecido crecen día con día junto con la necesidad de cambio y la continua dependencia espacial haciendo que el tema sobre la reinterpretación del espacio sea amplio, rico en esencia, por lo tanto en producto y un tema del cual el arte se puede servir como bufet en restaurante, insaciable como la sociedad misma.

Las ideas, los objetos, los espacios, todo esto creado por el humano imponiéndolo sobre los recién nacidos, moldeando sus mentes y cuerpos durante toda su vida, a manera que la divergencia, la creatividad y el libre albedrío sean sometidos, al sistema que se rige en el mundo llamado sociedad, haciendo imperativo la necesidad de cambiar lo establecido, acoplándose más a lo natural y no a lo artificial. Es demasiado difícil, complejo y costoso el demoler todo y construir algo nuevo por lo tanto la reinterpretación de lo ya existente es visto como una opción muy viable a problemáticas que se han arraigado a la vida por mucho tiempo, ya que hemos permanecido en este sistema fracturado por mucho tiempo, sin cambios reales ni tangibles, parchando las fugas y no resolviendo los problemas de raíz.

Capítulo 3.1.

Los sentidos, la evolución y el espacio

Por muchos miles de años los habitantes de la tierra y la tierra misma han cambiado, el humano a través de su evolución y a lo largo del tiempo ha podido desarrollar ciertas capacidades básicas de (súper o sobrevivencia) que permiten su desenvolvimiento en el mundo como especie impositora y esto es gracias a que el cuerpo posee 6 sentidos racionalizados, a continuación vamos a explicar el porqué se proponen 6 y no 5.

En primer lugar tenemos lo que nos enseñan en la escuela primaria, los 5 sentidos, que son el tacto, el gusto (que en lo personal creo son lo mismo, solo que exponenciado), estos primeros dos son corpóreo-sensitivos ya que tiene que haber un contacto con él cuerpo de forma matérica, luego tenemos el olfato, lo auditivo y la vista estos tres los clasificaremos como extracorpóreo-sensitivos, ya que la relación con lo que se percibe es ajeno al contacto matérico-tangible; poseemos estos sentidos por órganos complejos que permiten su percepción, mas sin embargo existe un sexto sentido, de alguna manera es la culminación de estos 5 sentidos y potencializado por el cerebro.

El cerebro es un órgano muy complejo en el cual se junta y culmina todo el sistema nervioso y sus derivaciones, este sexto sentido es del procesamiento y la racionalización de la información, que nos va a brindar la capacidad sensorial de lo que pasa a nuestro alrededor pero sin que realmente nos alcance a tocar, como cuando uno siente la mirada de otra persona o algo que se aproxima, a esta capacidad sensorio-perceptivo y racionamiento exponenciado de lo que sucede alrededor, le llamamos cenestesia (Conjunto de sensaciones que percibimos en nuestros órganos internos y que proporcionan un conocimiento más o menos consciente del estado general y funcionamiento del propio cuerpo.)⁵.

Pudiésemos llegar a preguntarnos ¿Existe acaso, un orden de importancia en los sentidos?; habrá que explicar lo que hace cada sentido, el tacto nos da la noción de materialidad, el olfato es un conducto de aire por el cual podemos percibir olores que detonan emociones o pensamientos como el de alerta, desagrado o amor, el gusto es parecido pero con los sabores, es como una extensión del tacto que permite entender las cosas de otra manera, la visión es lo que nos hace darnos cuenta del transcurso de la temporalidad y la materia alrededor de nuestra existencia, el oído nos permite estar alerta, pero para esto los sentidos son engranes en la ingeniería del cuerpo que a lo largo del tiempo ha pasado por muchos cambios, llamémosle evolución, si cambiáramos cualquier sentido o quitáramos uno el mundo que conocemos sería completamente diferente.

Durante todos estos procesos evolutivos que ha experimentado el humano, no solo ha cambiado el cuerpo, el pensamiento también, en función de las necesidades de vida, acoplándose al entorno, por ejemplo, el humano pasó de la tierra a los arboles por el asedio de animales feroces, "la transición de la confianza en la nariz a la confianza en la vista, a consecuencia de las presiones del medio, redefinió completamente la situación del humano"⁶, este cambio en el modus vivendi generara algo que llamaremos vista compleja, que quiere decir esto, que los humanos primitivos fueron capaces de percibir las cosas de una forma diferente, de alguna manera cosas más complejas en cuanto a

⁵ https://www.google.com.mx/search?ei=5RADXN_XJJO6jwSy3aawAw&q=cenestesia&oq=cenestes&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i10j0j0i10i203j0i10l3j0i10i203l2.380323.382653..385090...1.0..0.117.948.0j9.....0....1..gws-wiz.....0i71j35i39j0i67j0i131j0i10i30.1CYQUKSNHo8

⁶ Edward, T. Hall, La dimensión oculta, 55.

que fueron los primeros aprendices de acciones no racionalizadas y por lo tanto pudieron tener la capacidad de ejercitar su abstracción de lo que les rodeaba, dejando de lado a un nivel inferior la capacidad de percepción emocional, la vista compleja es esa abstracción moderna de percibir la información e interpretarla.

Por supuesto que todo depende de la teoría evolutiva que adoptemos, podemos imaginar un sinfín de posibilidades, ya que la vida se adapta a las circunstancias de su entorno, se pudo haber tenido branquias y ser seres acuáticos o quizá otro par de brazos o piernas o porque no hasta alas; ¿Será que gracias a tantos cambios en nuestro entorno "civilizado", hablando del espacio construido por el humano, ha generado una reducción del uso del olfato y por lo tanto la modificación de las emociones al grado que por eso las tendencias a la violencia y la irritabilidad predominen?, es curioso ver como el que un cuerpo cambie físicamente puede generar muchos cambios en la conducta del humano. Por ejemplo vemos a los ciegos cantar por dinero, así mismo podemos ver personalidades múltiples en las personas, como el narcisismo y la condescendencia.

Dentro de la sociedad nos hemos convertido en narcisistas por consumo de productos mediáticos o quizá por esencia somos condescendientes y el medio nos obliga a ser narcisistas, por lo tanto si somos un producto que clase de futuro nos deparara con tantos cambios impuestos entre la locura de aceptar, asimilar los cambios, ser lo que otros dicen que seamos y lo que somos en esencia.

Ahora bien, en este cambalacheo de ingredientes como cambios universales, terrestres, sociales, culturales, los 6 sentidos, las necesidades básicas. Se puede con todo esto, hacer un estudio analítico, con el cual pudiésemos determinar la fluctuación de lo que es y será nuestro entorno; pudiéramos hacer alguna exclamación o ademan de asombro y decir eso es imposible, o es algo fantástico, pero en realidad no lo es, los Mayas entre otras tantas culturas, podían determinar ciertas cosas que pasarían, como si pudieran tener la capacidad de ver el futuro, esto no es nada de ciencia ficción, simplemente tenían la capacidad de ver cómo funciona el espacio alrededor de la tierra, como esto influía en la misma y así poder determinar lo que sucedería.

Hoy le llamamos astronomía que es el estudio científico de los astros y yendo a un nivel más abstracto la astrología evocada a la influencia del cosmos en la vida de los seres vivos, si bien esta última no es considerada una ciencia si nos ofrece un punto de vista sobre lo que nos rodea y al mismo tiempo nos influye, por ejemplo una de las teorías de la astrología son los bio-ritmos, los cuales consisten en frecuencias de onda que viajan a través del universo y dependiendo el momento en el que naciste es la frecuencia de onda en la que vives y así te puede explicar cómo en algunos momentos de tu vida puedes tener muchas cosas positivas y luego muchas negativas y luego muchas positivas y así consecutivamente, como una montaña rusa, que sube y baja una y otra vez. Sea real o no, nos habla de la influencia del entorno y lo que nos rodea en nuestra insignificante existencia.

Se puede consultar el bio-ritmo específico de cada individuo en la página de internet www.losarcanos.com de una forma muy digerible y sencilla.

Capítulo 3.1.1.

Ciclos de vida y necesidades básicas

En la escuela cuando somos niños y completamente ignorantes del entorno y el universo que nos circunda, nos enseñan sobre el ciclo de vida y nos explican que el ciclo de vida de los seres vivos en el planeta es nacer, crecer, reproducirse y morir; pero ¿realmente en eso se resume la vida?; hay que tener en cuenta que faltan dos factores muy importantes que no nos enseñan, el consumir y el desechar, estos puntos no suelen ser muy estudiados por la mayoría de los individuos ya que les resulta algo muy común, algo que todos hacen, como un ente mágico que se soluciona solo y no solo eso, todos asumen que todos se comportan de la misma manera, estos dos procesos de vida no es que sean malos solo son complejos, así como la muerte es parte de la vida, el consumo y el desecho también lo son, el problema radica en la cantidad y la forma irresponsablemente ignorante en que estos ciclos de vida se manejan con respecto a dichas actividades.

Un tercer factor muy importante es el desplazamiento, que va a permitir la funcionalidad de la vida, todo está siempre en movimiento nada es estático, simplemente la vida humana por tener un límite se mueve más rápido que por ejemplo cosas inertes como una piedra pero incluso hasta esta se mueve.

Las necesidades básicas surgen a partir de la comprensión del ciclo de vida que más que un ciclo, diría que es un proceso de vida, una serie de ciclos engranados para darle marcha a la máquina de la vida; por lo tanto durante este periodo se va a necesitar satisfacer los requerimientos del organismo vivo, para su buen funcionamiento como comer, dormir, tener sexo, hacer alguna actividad física, orinar y defecar, surgen a lo largo de la historia una serie de opciones para satisfacer estas necesidades.

En estas necesidades primigenias, podemos encontrar una gran cantidad de necesidades secundarias y terciarias que van a devenir en una serie de eventos sociales que pudiésemos llamar lujos y por supuesto entre más "avanza" la humanidad en su falso progreso, más y más necesidades tiene:

- Secundarias: el hábitat [donde dormir, comer, fornicar], el conocimiento [la necesidad de adquirir conocimiento como herramienta de sobrevivencia], el vestido [ropa, calzado]
- Terciarias: el transporte [vehículos terrestres, aéreos, acuáticos], la comunicación [internet, telefonía, correo], fuentes energéticas [la electricidad, hidrocarburos, gases].

Todo el creacionismo espacial parte de; 1 las necesidades básicas, que hay después de las necesidades básicas, 2 el pensamiento o cuestionamiento de las mismas, 3 luego se crea un pensamiento nuevo sobre o con respecto a las necesidades básicas, 4 se crea un elemento complementario de las necesidades que le vamos a llamar herramienta y así consecutivamente.

La vida del humano se vuelve llena de necesidades condescendientes unas de otras y que requiere satisfacer a veces con tanta vehemencia sin importar el costo; por supuesto en una sociedad, las necesidades básicas por lo general están cubiertas o en teoría deberían estarlo, sin embargo llega un punto que rebasa las primeras secuencias de necesidades y hace que la necesidad de sobrevivencia se perviertan en lujo y placer, inclusive la idea del tesoro sale a relucir, con tanta locura que los objetos pueden llegar a crear en las mentes de la gente.

Por supuesto se requerirá llenar el vacío que estos lujos dejan en el humano, con esas cosas que llamamos egoplaceros, a que se refiere esto, se creará un objeto "especial". Un objeto conceptualizado que a veces el concepto mismo sobrepasa la materia y hacen que el valor de dicha idea ya sea física o no, sea alto, como lo digital, o como un perfume.

¡A toda costa!, hay que llegar a cada gusto tan exigente de los individuos que habitan sobre un espacio y así tratar de llenar la vida vacía tanto emocional, como mental y física de cosas materiales en su mayoría innecesarias.

Carece de sentido la sociedad sin rumbo en la que vivimos; ¿porque es una sociedad sin rumbo?, este sistema en declive en lo que vivimos, dejó de ser esa fantasía de progreso y evolución, no existe tal cosa, se convirtió en la difícilmente accesible satisfacción del creacionismo matérico del humano, que le produce placer la destrucción suya, de los demás y de su entorno, enfocándose en un futuro idealizado sin siquiera estar cerca de acceder a él, colapsándose social y económicamente debido al capitalismo.

He aquí que el capitalismo genere en su mayoría productos de consumo masivo aprovechándose de estas necesidades para poder producir objetos innecesarios y aun peor haya competencia por ello; se supone que un objeto existe para facilitar la vida, de las personas y su entorno.

Pero la vida "fuera de los muros de la ciudad" es difícil y estos placeres nos mantienen en un estado de conformidad, enfermándonos de un aparente pedinchismo materialista, del cual obviamente no queremos salir por los años de envenamiento mental.

El problema no es salirse de la sociedad hasta el punto de ser un ermitaño sin nada que ver con otros, más bien se trata, de lo que hacemos con la vida que vivimos diariamente, el que hacemos con nuestro entorno y lo que nos rodea, es ahí donde debemos transgredir el límite de lo establecido para crear un entorno en armonía con su naturaleza y sus habitantes.

Dentro de estas necesidades primarias, secundarias y terciarias, tenemos el espacio; por obvias razones nos debemos preguntar ¿porque el espacio se vuelve una necesidad?, y aunado a esto, ¿Porqué una necesidad cada vez mayor?.

En primer lugar, cada cosa este donde este y con la cantidad de cosas que le rodeen, siempre va a necesitar un espacio delimitante a su materialidad, a su propia existencia; cualquier ser vivo va a requerir una gran cantidad de espacio por individuo ya que este tendrá siempre la necesidad de desplazarse que será necesario para su desenvolvimiento en la vida haciendo del espacio y su espacialidad una necesidad primaria que muchas veces es desdeñada por otros intereses.

Para el humano, ya sea para vivir en una comunidad con otros que convivir, o para vivir consigo mismo, tanto físico como mental, de uno solo o de todos, el espacio se convierte en una necesidad que ha existido desde siempre, como primordial en la convivencia de todo cuerpo en el universo y por lo tanto la influencia que genera en lo que le rodea, directa o indirectamente, todo siempre está en flujo con su entorno, haciendo que la reducción de la espacialidad por hacinamiento haga que sea una necesidad cada vez mas requerida, apreciada y que debemos entender con una mayor profundidad.

Capítulo 3.1.2.

Sociedad de consumo

El desmedido creacionismo exponencial del humano nos ha educado para ser una sociedad de consumo, de tal manera que se va requerir consumir o comprar una vida, pagar por un espacio donde comer, dormir, aparearse y defecar.

Al existir este consumismo en la sociedad, aplicado en modo de vida de los humanos, genera que la convivencia con otros seres sea conflictiva, siempre en competencia y entrando en una constante pelea con el individualismo se convierte en una sociedad llena de problemas toxémicos por cosas muy absurdas. De por sí ya fue y es difícil convivir con otros individuos inclusive aunque sean cercanos, la complicación espacial es inminente a partir del modo en el que funciona la ciudad, por lo tanto el espacio ciudadano se ha convertido ya en un sumidero proxémico (el sumidero es un término explicado anteriormente en la página 11 [lo conjugo con la palabra proxémica ya que es la relación entre individuos y juntas nos denotan una situación que abarca problemas tanto espaciales como de interacción]) lleno de problemas, chocando con las necesidades cada vez más demandantes de una sociedad pululante.

Recordemos que primero está el individuo, luego la comunidad, luego el pueblo, luego ciudad y al final las hiper-ciudades. La ubicación y expansión de los humanos es lo que va a determinar las situaciones anímicas de interacción, dependiendo la cantidad de sujetos que son y es así que entre más seamos peor se pone la situación.

En los últimos 2 siglos la cantidad de humanos se ha triplicado y sigue creciendo, esto es por muchos factores; la educación, la sexualidad, la sobre producción y explotación de recursos, la enfermedad del dinero que es la mayor enfermedad mental del último siglo, el anhelo de una vida perfecta que impone la sociedad como modelo a seguir, la inmediatez de las cosas, entre muchos factores más.

La ecuación es sencilla cuando llenas un recipiente con agua y lo rebajas, el agua simplemente se derrama porque hay un flujo de energía que solo tiene una salida, sin algo que libere la presión interna del contenedor, en este caso los contenedores son las ciudades y el agua es la gente, se está haciendo que la "sociedad" se desparrame por un borde del contenedor, bien dice el dicho "todo en exceso es malo".

He aquí el punto principal de porque la reinterpretación, dependiendo la clasificación espacial en la que ubiquemos una necesidad, es viable como alternativa a la presión que se está produciendo entre los humanos, de tal forma que proceder creativamente a transformar el espacio liberara esta energía acumulada, yendo de la necesidad a la estética y de la estética al funcionalismo para de ahí crear una mezcla mágica que formule el espacio estético funcional para la vida del humano donde los requerimientos de consumo cada vez sean menores.

Que quiere decir esto, pues generar espacios de vida, (un espacio de vida es un lugar que existe en armonía con su entorno y los que lo habitan directa e indirectamente), donde el consumismo se racionalice y se haga más consciente con sus consecuencias, es lo que más se necesita hoy día, entender nuestro entorno y no tratar de imponer uno irracional, como bien lo vienen haciendo las ciudades, se imponen por sobre los que la habitan.

Esto en lo que vivimos inmersos no es un paraíso por culpa del humano en la búsqueda de su propia satisfacción, el planeta requiere condiciones específicas para albergar vida, y por planeta se habla tanto de humanos como de todo lo que lo habita en el, podemos vislumbrar el planeta como una nave espacial gigante que nos transporta a quien sabe dónde, único en el universo, de tal manera que hay que encontrar la manera de poder generar un ambiente apto, positivo y natural que afecte lo menos en medida de lo posible, el sustento de la vida, la naturaleza para que el humano pueda seguir su ciclo de vida por mucho tiempo mas y no acabarse el futuro de sus hijos.

Hay que entender que el consumo es parte de la vida como comer y respirar, ambas involucran consumo, así mismo el humano por esencia, por su propia naturaleza de existir, es consumista, pero por obvias razones cuando se extrapola el termino consumo, junto con la cantidad de humanos que hay, el consumismo masivo excede la capacidad planetaria de sustentar la vida.

La materia prima y las herramientas son una necesidad básica secundaria que nos va a permitir la interpretación o entendimiento espacial y para conseguirla solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ser capaces de abstraerlo; tener la capacidad de poder entender las cosas por su esencia por su naturalidad primigenia así podremos no solo disfrutar sino que poder crear.

¿Qué es lo que pasa hoy día con la sociedad y las herramientas al no entender de donde vienen las cosas, al no entender su esencia?; hace que las cosas sean un objeto de consumo y desecho inmediato, un objeto que si bien nosotros ya no lo controlamos, el nos controla, al estar a su completa disposición por tantas delimitaciones preestablecidas. Aquel que es capaz de crear, es capaz de entender esta materia prima, es capaz de construir con sus herramientas, su entorno, su alrededor, su espacio, vivir junto con lo que te rodea, dota al artista de riqueza creativa e interpretativa.

Satisfacer las necesidades materiales de un ser vivo hace que este no quiera mas y por lo tanto su adquisición de recursos se mantiene mínima, de tal forma que el consumismo y la explotación bajan, se tendría que sanar la sed de posesión del humano hacia las cosas para poder lograrlo, restaurar la mente en cosas más simples como en disfrutar la vida.

Capítulo 3.2.

Universo plétórico de posibilidades: entorno VS dinero.

El universo del humano está constituido por un sin fin de posibilidades visuales, como películas, promocionales, televisión, internet, memes, redes sociales etc. Por lo tanto un sin fin de signos que conforman el lenguaje social y humano, como un medio de clasificación de las cosas a través de la imagen, donde las percepciones y las interpretaciones del individuo son diferentes, se puede hablar por supuesto, de una educación visual que toda la humanidad recibe a lo largo de su vida a través de las experiencias de vida, la familia, los amigos, la sociedad y las instituciones educativas.

Por lo tanto el universo plétórico de posibilidades interpretativas de las cosas es inmenso, y es responsabilidad tanto de quien lo recibe, como del que lo expresa hacer un buen uso de los recursos, por ejemplo la irresponsabilidad de las industrias en cuanto a su impacto ambiental, al bombardeo mediático, manipulación mental y el desapego de la otredad humana deviene en la destrucción, donde unos ven una botella de agua, la beben y a la basura, otros mientras la beben ya están pensando en qué hacer con ella para que no solo sea otro objeto de consumo/desecho y ya.

Como en la siguiente fotografía, se muestra la reinterpretación de un embase de agua, promulgando la creación de más espacios con plantas, que nos va a permitir el acercamiento y apreciación de lo natural, al entendimiento de que lo natural requiere un cuidado, a la limpieza del aire absorbiendo el bióxido de carbono y produciendo oxígeno, a la proliferación de otros seres vivos necesarios en la simbiosis ambiental, no solo puede contener plantas ornamentales, también si se tiene la paciencia, puede generar hasta incluso comida y así no solo se reduce el impacto ambiental sino que abrimos la brecha a encaminarnos en otros modos de vivir más sustentables, sanos con el entorno y los que lo habitan.

Proyecto de reinterpretación, creación de microecosistemas y producción de plantas, propio del autor, 2018.

En una larga lista de necesidades humanas, la producción de objetos se ha arraigado mucho al carácter de la humanidad, constituye todo lo que nos rodea en nuestros hábitats artificiales, manteniendo el flujo y vida eterna del materialismo del humano, así como una colmena de hormigas conforman un sinfín de labores, el humano hace lo mismo, una interminable lista de labores para vivir en un estado robótico-orgánico de consumo y manipulación mental de las masas, limitando el entorno en el que habitan por una sobre población y un mal entendimiento de las posibilidades funcionales de una organización social.

Aquí es donde pudiéramos llegar a encontrar problemáticas en cuanto a la construcción espacial y su choque constante con el capital, haciéndonos creer que el dinero lo es todo, así los modelos mentales de vida que giran entorno al dinero, hace que la gente se consuma entre sí.

Qué pasa con las personas que no pueden mantener una vida de obrero, ni oficinista ya sea por su poder adquisitivo, estudios, o ignorancia, pues mueren de hambre en vez de enseñarles una alternativa de vida como cultivar su propio alimento, el pobre no se da cuenta que no necesita ir a una plaza a comer chatarra, no se da cuenta que con algo tan simple como arroz, nopales, frijoles y tortillas puede vivir muy bien, mismos que el rico desdeña por ser de "pobres" ambos ignorantes de la riqueza de la alimentación mexicana maíz, café, frijol y nopal, no necesitas mas para vivir, pero el menosprecio por otros, nos impide socializar y convivir, por lo tanto la construcción espacial es algo muy conflictivo y la enseñanza de un modo de vida sustentable y grato es aún más.

Podemos observar en todos los niveles económicos el mismo comportamiento, este intento por dominar el espacio circundante, la C.D.Mx. al ser una ciudad que a pesar de haber alcanzado un límite poblacional sigue llegando gente, haciendo no solo que los espacios sean más pequeños sino más incómodos e ineficientes, encasillando a la gente en cajas de acumulación de cosas y seres vivos. De tal forma que esta lucha no tiene fin, crea una patología en el pensamiento que se apodera de la vida de las personas, una yaga insistente en el pensar como en la clásica conglomeración en el trafico de la hora pico sobre periférico, irritante a más no poder; por supuesto no se trata de bajarse del carro y echarse a correr a ver a donde se llega, existen alternativas de coexistencia con la espacialidad de las cosas y su capacidad de mejorar la vida del humano.

Entendiendo las circunstancias que atañen a esta constante masificación citadina podemos ver como los flujos de vida dependen del dinero, al grado de hacer que el dinero deje de ser un símbolo de representación de un valor y se convierte en un icono de adoración enfermizo.

Buscando la manera de supervivir en esta sociedad, encontramos en el arte una capacidad de traspolación de la realidad en una dimensión de posibilidades al modus vivendi actual.

Entendiendo a la sociedad es como podremos llegar a ella, donde algunos pudiéramos llegar a ver desgracia, el arte encuentra la forma que todas estas diferencias problemáticas y psicológicas se conviertan en puntos a favor de la intervención del arte como saneamiento humano, pudiendo crear una diferencia significativa. En un país como el nuestro donde la política militante y represiva, donde el arte se delega a un oficio, es imperativo que se deje de creer únicamente en un arte estático y decorativo, sino hacer de él, junto con la ciencia y cualquier rama de estudio que pueda permitir mejorar las experiencias de vida y hacer que perforen la estaticidad mental y rutinaria de la gente y los espacios.

La universidad debería promover el conocimiento interdisciplinario, partiendo de la premisa de que el ser humano tiene la habilidad de resolver problemas de una u otra forma, así en vez de ser una sociedad delimitada pudiésemos ser mas resolutivos en cuanto a la problemática social, algunos tienen habilidades para algunas cosas y otros para otras tantas, el quehacer humano sería más

funcional, por ejemplo, si mezclamos el arte con la botánica resulta algo muy interesante.

Hay que hablar aquí de permisibilidades espaciales, a que se refiere esto; se debe de entender que hay diversos factores que involucran la construcción espacial, por ejemplo si estas atrapado en la selva tu solo y quieres construir una torre va a ser algo sumamente complicado, ahí puedes encontrar un impedimento del entorno, ahora bien, el humano al vivir en una sociedad, vive sujeto no solo a los impedimentos del entorno sino que también va a encontrar que necesita permisos de un sin fin de burocracias para poder transformar el entorno en el que vive, entonces la libertad creativa se convierte en una serie de permisibilidades impuestas por un sistema impositorio y clasista. Entonces, la gente en su parafernalia de sociedad provoca que sean, psicológica y creativamente muy limitados, ¿Hasta dónde el humano puede ser libre?; El ser humano es libre por naturaleza, a si como un jabalí en el bosque puede andar libre sin restricciones y como un ave puede volar por donde quiera, la libertad del humano solo se restringe por sí mismo, por su propia creación, su sociedad.

En la psique humana, podemos encontrar factores externos que afectan la conductividad de las personas, así como somos seres que en su construcción social son muy visuales, como reconocer una señal de alto o peligro. Toda la contaminación visual existente influye de una forma subconsciente en el funcionamiento de las vidas humanas y que afecta el todo, ya que la manipulación y el conductualismo mental generado va evocado a cuestiones degenerativas y de subyugación, hace difícil hablar de un verdadero progreso social, aunado a que tenemos otras sensaciones que pueden influir muy drásticamente en el comportamiento humano, como el sonido, convirtiendo el alejarse de toda esta presión social en un ideal difícil de alcanzar pero que quede claro que no por ser un ideal es imposible.

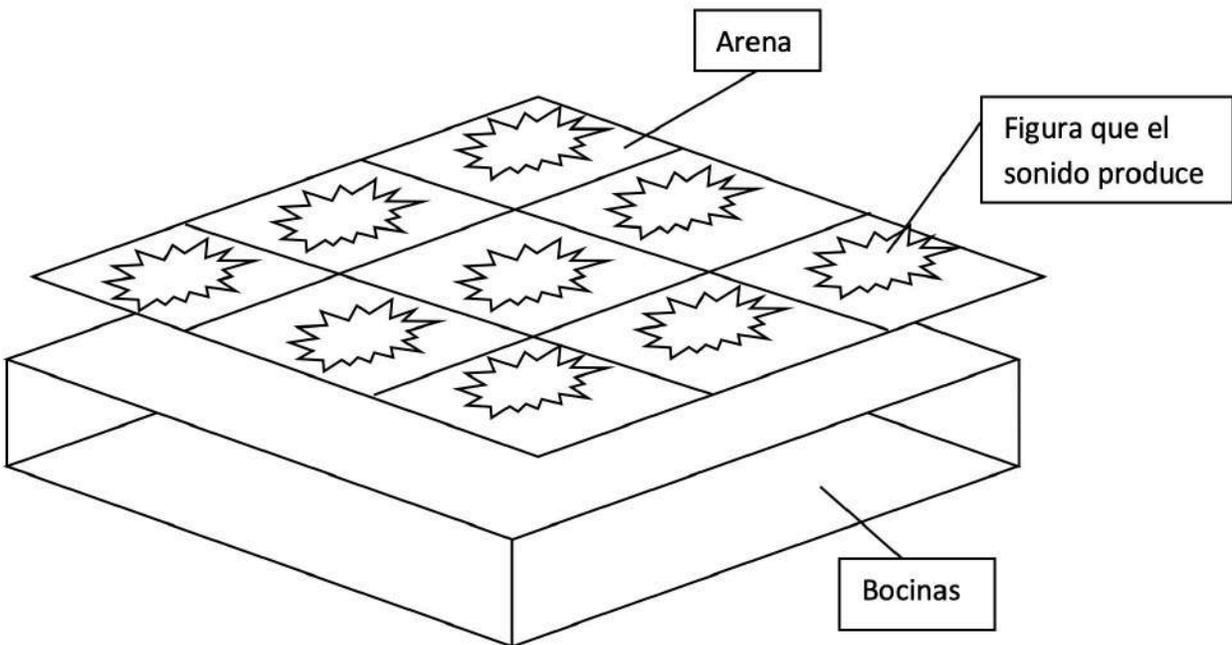
El sonido funciona muy peculiarmente ya que a pesar de que no podemos verlo lo podemos percibir, aunque fuera el caso de estar sordos, el sonido existe y se puede sentir fluir a través de nuestra corporalidad por medio de vibraciones ya que recordemos que somos en mayoría agua, esto se debe a que el sonido fluctúa o se mueve a través del tiempo/espacio por medio de ondas de energía sonora, así mismo afecta en el comportamiento de las partículas; se han hecho una serie de pruebas con respecto a esto, un ejemplo es el agua, el ejercicio consiste en ver microscópicamente como el agua se comporta de diferentes maneras en sus características moleculares, con diferentes variaciones en los sonidos o diferentes tipos de música.

Se puede hacer un ejercicio similar a mayor escala poniendo una bocina y arriba una bandeja con arena a un alto volumen, lo cual producirá una figura, así al ser seres compuestos en su mayoría por agua podemos entender que los sonidos afectan su estado anímico, si bien, no puedes controlar a los seres vivos de manera directa a través del sonido, si hay una influencia en el organismo que puede provocar emociones como la ira o la felicidad.

A continuación se proponen dos proyectos propios, en los cuales enfatizo la inter-relación entre individuo y espacio y como el espacio determina el quiénes somos y como nos comportamos.

Proyecto sonoridades:

Involucra un cuarto lleno de bocinas con un soporte que contenga arena en la parte superior en la cual llegue alguna persona y conecte su dispositivo musical, ponga una canción y pueda observar las variaciones en los patrones de movimiento del sonido a través de la arena.

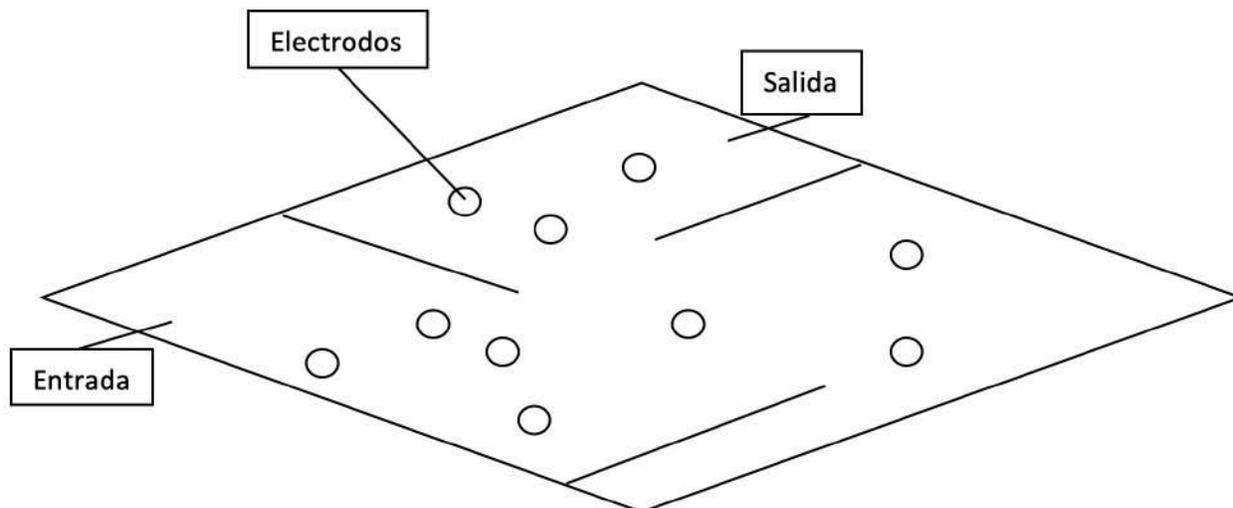
Se puede hacer un ejercicio comportamental, ya lo hacían los nazis en los campos de concentración durante su periodo de dominación mundial, es la acción de obligar a las personas a hacer lo que quieres a partir de una imposición espacial.

El ejercicio es sencillo, partiendo del clásico experimento de laboratorio, la rata en laberinto, en una habitación grande se hace un laberinto sencillo y en él solo ubicar diferentes puntos de electrodos para que cuando la gente con los ojos vendados o total oscuridad y pies descalzos pise alguno sienta una pequeña descarga, pudiéramos encontrar un sinfín de respuestas, como que alguien se desespera y pida auxilio, como que alguien se quite la venda y salga por donde entro, como algún aferrado a encontrar la salida desesperadamente, como quien encuentre una solución, este tipo de respuestas puede ayudarnos a hacer un estudio psicológico de los comportamientos de las personas, lo podemos ver en la constante de los comportamientos, haciendo una suposición, ya sea que un 60% de los que participaron, encontraran la salida sin mayor problema como otros tantos porcentajes de gente que responde de tal o cual manera; así se puede ver si una sociedad tan diversificada tiende a ser de tal o cual forma.

Aunque no podemos definir una sociedad por las tendencias ya que tienden a cambiar muy rápido como hoy día, si se pueden hacer análisis comportamentales específicos que permita una predicción del comportamiento humano.

Proyecto Caminos ocultos:

Consta de una habitación en la cual a través de sensores se hace un patrón de la cantidad de personas que tienden a ciertas formas comportamentales a pesar de que el ambiente que les rodea sea el mismo y en el cual a través de una habitación en la que tienen límites visuales como la obscuridad total o los ojos vendados tienen que sortear un pequeño laberinto y registrar su respuesta.

De tal forma que el cuerpo y la mente se fusionan a la perfección, las emociones llevan a pensamientos y raciocinios, los raciocinios a su vez nos llevan a una respuesta corpórea que a su vez nos dan respuesta y nos regresan a las emociones haciendo de los individuos seres únicos basados en las experiencias de vida, esto debería darnos pauta a un sinfín de posibilidades espaciales en cuanto a la interacción entorno-sujeto y no solo algo transitablemente efímero en el que tengamos que gastar dinero porque así te lo exige el espacio como una plaza.

Como por ejemplo la realidad aumentada es un concepto de interacción espacio-sujeto en la que se expone al sujeto a experiencias nuevas que alteran la percepción de la realidad conocida por su cerebro.

Capítulo 4

Corrientes de arte

En la siguiente línea del tiempo veremos algunas corrientes del siglo XIX en adelante, en lo general las fechas son solo un redondeo aproximado de su fecha exacta de surgimiento y transición, también nos va a permitir entender cómo cambia el arte a través del tiempo. Así podemos entender como el arte y el espacio nunca han estado alejados el uno del otro y conforme más nos acercamos a la actualidad más interrelación tiene, como poco a poco a través de la historia del arte, se van uniendo mas y mas lo retiniano y lo sensorial.

También vamos a ver una selección de imágenes representativas de dichos periodos y que fungirán como punto de partida picto-historico, para después poder entrelazarlo con el proyecto de reinterpretación espacial.

Podemos ver como la búsqueda de la representación de los sucesos, las vivencias, las emociones y los lugares, ha estado presente desde hace ya muchísimo tiempo desde los neandertales hace alrededor de 66 000 años hasta hoy día. Ese sentimiento de congelar los momentos, ya sea para recordar o para hacer ver a otros lo que uno percibe, es así que con el arte no solo queda en la documentación sino que se comienzan a plasmar las emociones y conceptos sobre la imagen en cualquier medio de expresión.

A partir de la fotografía se comienza a tener una intención mayormente realista, más apegado a los sucesos actuales de determinado momento, viendo la fotografía como el medio de capturar la "realidad", no solo personal sino que colectiva también, el aceleramiento de la vida a partir de la revolución industrial del siglo XVIII genero una necesidad y dependencia de plasmar los acontecimientos como medio de información, abriendo paso al cambio de la comunicación.

La comunicación comienza con sonidos y expresiones corporales, estas expresiones corporales permanecen bajo la constante de la igualdad de cuerpos humanos (manos, pies, brazos, piernas, torso, cabeza, etc.), pero la comunicación cambia a un lenguaje hablado lo cual vendría siendo una mezcla de sonidos y palabras, después se transforma denuevo en lenguaje complejo lo que resulta el lenguaje que conocemos hoy día, las palabras toman un significado y un concepto y esto se aplica en el dialogo, en esta evolución del lenguaje estamos en el proceso de la comunicación visual que cada vez mayor va siendo su importancia conforme pasan los años, quien sabe quizá en un futuro se genere un lenguaje visual tan avanzado como el lenguaje complejo y entendido por todos, ya lo podemos ver en algunas cosas como un semáforo, una señal de peligro o incluso podemos hablar de cosas complejas como la teoría del color.

Así como sucede con las últimas corrientes del siglo XIX, el impresionismo, el postimpresionismo, el neoimpresionismo y el puntillismo, nos muestran ese anhelo de plasmar los sucesos y vivencias de la época, en su mayoría eran paisajes, en algunos eran los deseos de permanecer en lo natural y otros situaciones urbanas, siempre en la búsqueda de la expresión que su forma de vida les generaba.

Siglo XIX

1820 Fotografía
1860 Impresionismo
1880 Postimpresionismo
1890 Neoimpresionismo
Puntillismo

Siglo XX

1900 Ready Made
Faovismo
Expresionismo
Cubismo
Futurismo
1910 Dadaísmo
Escuela de pintura al aire libre
Bauhaus
1920 Surrealismo
Muralismo Mexicano
1940 Expresionismo Abstracto
1950 Arte Pop
1960 Minimalismo
Arte Povera
Abstracción Excéntrica
Procesualismo
Arte Conceptual
Situacionismo
Videoarte
1970 Post Minimalismo
Arte de la Tierra o Land Art
Arte Objeto
Arte Sitio o Site Specific Art
Arte Activista
Arte Sexual
Arte del Cuerpo
Video Mapping
1980 Instalación
Arte tecnológico
1990 Multiculturalidad

Siglo XXI

2000 Realidad aumentada

Línea del tiempo creada por el autor.

Es así como a partir del siglo XX podemos encontrar un abrupto cambio en la conceptualización y expresión de la comunicación, ya que con la profundización de conocimientos, el entendimiento de la importancia y trascendencia, de las cosas por medio del arte, sobre todo podemos encontrar una fuerte ruptura con el Ready Made.

Corriente artística que modifica abruptamente el concepto de arte y lo pone en juicio por primera vez en la historia.

Pasamos de tener estos cuadros y esculturas de pedestal, enaltecidos por la "elite social", a tener un entendimiento sobre la materialidad y su importancia, la revolución industrial desencadena una infinidad de posibilidades de creación de los objetos, ya no únicamente se trata de la cuestión de la capacidad del humano para hacer cosas, si no de incrementar la producción y ahorrar tiempo, es el punto culminante en el que pasamos del martillo a la pinza hidráulica.

Es esta transformación de las herramientas de creación de objetos y por lo tanto la mutación de los objetos creados por estas. Durante todo este proceso de industrialización de la vida cotidiana desde el siglo XVIII hasta inicios del XX se crearon una infinidad de objetos que para el arte jamás significaron gran cosa.

No fue sino hasta con Marcel Duchamp y su conceptualización de las cosas, que, harto de toda esta parafernalia del clasicismo académico en el arte, es capaz de darle una percepción diferente tanto al arte como a los objetos, pasa de hacer que el arte ya no sea un David de Miguel Ángel, un arte ensalzado o enaltecido, a abrir las puertas a que sea igual de valioso un mingitorio o urinal.

David por Miguel Ángel

Mingitorio o urinal por Marcel Duchamp

Es con el "Ready Made", que comienza este juego entre que si es o no es arte, entre lo conceptual y lo visual, entre que si está o no está en una galería o museo, si es igual o menos importante, así a partir de este momento inicia una abstracción de lo que se creía arte, esta deformación de lo lineal, de lo real, de lo establecido; "En 1971, Jean Galard nos habla de la "muerte de las bellas artes" y señala que la categoría de obra fue destruida por el Ready Made"⁷.

"Para Galard el Ready Made reemplaza a la obra de golpe, mientras que el collage la sustituye fragmento a fragmento. De este modo, Galard propone abolir el arte, abandonar la producción de obras, pasar de la "desproducción" de obras de arte a una estetización de la vida cotidiana"⁸.

Es así como vamos modificando el lenguaje, por ejemplo pasamos de decir "obras de arte" a decir "piezas de arte".

La Bauhaus fue establecida en 3 periodos, en primer lugar fundada por Walter Adolph Georg Gropius, arquitecto y diseñador alemán (1919-1923), seguida por una reinterpretación en el pensamiento y una modificación del lugar por Theo Van Doesburg (1923-1925) y en un tercer periodo ya en decadencia, Ludwig Mies Van Der Rohe (1925-1933), que trata de seguir con el movimiento, pero fracasa en un conflicto de ideas y la escuela tiene que cerrar por los nazis en 1933.

Como rezago de la guerra y en conflicto con los paradigmas socioculturales, la Bauhaus, con un arte más intelectual y razonado, busca la manera de integrar y elevar lo artesanal con lo artístico combinado con la industria, buscando mover sus productos de manera accesible para la sociedad, enseñaba a hacer un arte funcional y no solo estético, parte fundamental de la reinterpretación del espacio, por lo cual, consideramos que es importante en estos periodos de historia ya que el siglo XX fue el inicio de un sinfín de procesos y cambios clasificatorios de la vida y el arte. No es sino con la Bauhaus que comenzamos con esta reinterpretación y utilización compleja de las cosas.

Gerrit Rieveld

⁷ Eugenio Garbuno Aviña, Estética del vacío, (México: UNAM, ENAP, 2012), 97.

⁸ *Ibid.*, 98.

Hablamos de una hibridación, una mutación de la pieza única-enmarcada y lo funcional, viendo esta adaptación del arte a la vida cotidiana y su capacidad de funcionalidad que la vida le brinda al arte. Es por lo cual se me ocurre una frase adecuada para poder hacer una descripción del arte. El arte es para la vida como la vida para el arte. Es una simbiosis inquebrantable de lo que somos, de nuestra humanidad, de uno de los pocos sentidos de la existencia y la creación artística, sin vida no hay arte y sin arte no hay vida, se relacionan tanto que no puede existir una sin la otra, ya que se nutren y enriquecen con su coexistencia.

Otro movimiento significativo fue el Surrealismo, con un toque de ironía y sueños reveladores, esa búsqueda de ir más allá de los límites establecidos, de salir de esa imposición de parámetros rígidos y lineales, de las reglas estrictas de lo que debe ser el arte, se entiende que el pensamiento, la vida, el lenguaje y la humanidad no son esquemas delimitados por el juicio de valor de unos pocos, sino que la realidad, el entendimiento de la existencia y la capacidad de expresión dependen de muchos factores y que es diferente para todos.

De nuevo el lenguaje visual se complejiza y se aplica la frase de "una imagen vale más que mil palabras", entendiendo que una imagen puede ser expresada y plasmada de muchas formas e ideas.

La ninfa Eco,
Max Ernst

Viviendo tiempos de guerra muchos surrealistas huyen a México como resguardo y acilo, en muchos casos el Surrealismo es visto como un movimiento mexicano, mas sin embargo se tendría que considerar que es uno de los primeros movimientos internacionales e interculturales del mundo, una prueba de que la migración no es algo negativo, sino que da pie a la multiculturalidad muy en boga hoy día.

En México la captación espacial moderna (postcolonización), comienza con la escuela de pintura al aire libre, precursora de lo que fue la ENAP, hoy FAD, donde como dice su nombre se encargaba de captar aquellos paisajes transitorio-revolucionarios a través de la pintura.

Juan Torres,
El agua parada

La reinterpretación de las imágenes, los espacios y los movimientos culturales no son exclusivos de Europa, también suceden aquí, después del Surrealismo surge uno de los movimientos más reconocidos internacionalmente, que es el Muralismo moderno, ya que el muralismo siempre ha estado presente en culturas prehispánicas.

Se trata de una temática representativa de problemas sociales de la época en gran formato, lo interesante de este movimiento es que no solo se aplicaba a paredes verticales, sino que también se involucraba en medida de lo posible con el espacio fuere cual fuere, tanto planos como curvas, paredes o techos.

Siqueiros, Polyforum

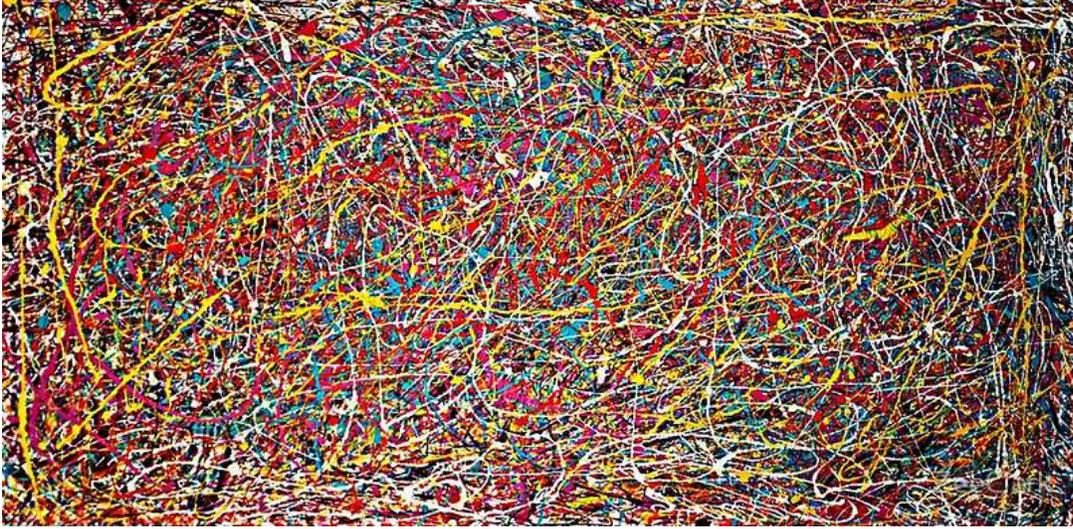

Diego Rivera,
El origen de la vida

Bien podemos ver el instinto de cambio, unas décadas después en el expresionismo abstracto con Kandinsky o Pollock y su conceptualización del color y la total abstracción de la pintura, lo figurativo pierde importancia y se convierte en la expresión máxima de las emociones razonadas, la teoría del color se aplica en la expresión artística de forma consciente, es una pérdida de la realidad común en muchos sentidos.

Composition VII
Wassily Kandinsky

Move it
Jackson Pollock

Pasamos de la industrialización a la actualización, que quiere decir esto, que a partir de mediados del siglo XX la evolución del pensamiento y la vida es drástico, se acelera extremadamente a la par de los movimientos sociales, cuestionamientos de lo establecido, cambios en las costumbres, se modifican los hábitats, la naturaleza, la vida del planeta por completo, la sociedad y el arte cambiando drásticamente a la par.

Como hemos visto hoy día, los movimientos del arte que llegan a ser contestatarios, tienden a convertirse en parte del fetiche de la elite del arte, siempre lo "raro", lo "ajeno", resulta tan exótico para el que lo tiene todo, de tal forma que con el pop art tanto se intelectualiza como se vende, el arte se cuestiona de nuevo sobre su materialidad, conceptualización y comunicación en cuanto a lo que sucede.

Se toman elementos sobre la reproductibilidad y la capacidad intelectual, haciendo del arte algo más digerible y dinámico para la masa, y he aquí un punto muy importante en la vida del humano, cosa que cambiara el rumbo de las cosas por completo, hablamos porsupuesto de la hipercomunicación o comunicación de masas que es la repartición de una idea a través de medios masivos de comunicación, como la televisión en aquel entonces o ahora con las redes sociales y el internet.

Por lo mismo pasamos de este arte introspectivo y personal, a la prostitución del mismo, por supuesto hay que tomar en cuenta un factor muy importante; el dinero, aquel monstruo maquiavélico de pesadilla que mueve los hilos del mundo, desquebrajando la sociedad en cada vez mas clasificaciones económicas, haciendo de este un arte de vendimia cultural, y así, el Arte Pop existió para la masa, una "embarradita" de algo intelectual, que fuera popular no significaba que lo hacía precisamente el público, seguía perteneciendo a la elite cultural y económica, pero con una mayor audiencia.

Es el regreso al yo pero no de una manera introspectiva sino todo lo contrario, es la perdida de todo intelectualismo, la preocupación por la satisfacción y conformidad del yo, por sobre todas las cosas de lo mínimo a lo masivo, de lo intelectual a lo banal; "El objeto-fetiche, nos dice Baudrillard, carece de valor o tiene un valor absoluto, es el objeto que ya no tiene una significación natural sino que adopta una intensidad espectral y vacía de sentido"⁹. Por esta razón el querer haces una

⁹ Eugenio Garbuno Aviña, Estética del vacío, 96.

Campbells Soup
Andy Warhol

reinterpretación de las cosas, es darle vida a estos objetos carentes de sentido, darle naturaleza a lo artificial.

Como dice Ernst Cassirer "La función del símbolo en la sociedad es muy importante, pues tiende a unificar conciencias"¹⁰ y es así como el pop art llega a tantas personas, se apropia de los símbolos de la comunidad, pero a pesar de que puede unificar conciencias, es un arma de doble filo, ya que al menos con el Arte Pop, el precepto carece de un grado mayor de profundidad emocional y mental haciendo de la masa algo tan vacío y fácil de moldear; bien lo habla Lipovetsky en la era del vacío, el narciso en su máximo empoderamiento, el florecimiento de la egolatría consumista masificada.

Surge como respuesta a esta, latente posesión material de la reproductibilidad del Arte Pop, una serie de diversos movimientos sociales que consideran esta banalidad tan incongruente con la capacidad del arte, los artistas se dan cuenta que los materiales no necesariamente tienen por qué ser un lujo, algo muy caro, difícil de conseguir y mucho menos una limitante para el poder creativo. Es muy importante tomar en cuenta que durante estas épocas, en las que la creatividad de las personas comienza a retomar los materiales que uno puede encontrar en cualquier lado, bien dice el dicho "lo que es basura para unos, es el tesoro de otros".

Se comienza a diversificar el arte en muchas tendencias y no solo eso, sino que el arte sale de su pedestal y su caja de cristal de los museos, mezclándose con las personas y sus hábitats tanto naturales como artificiales; por supuesto lo que nos interesa aquí es el deseo de transformar el

¹⁰ Eugenio Garbuno Aviña, Estética del vacío, 36.

entorno, ese vacío en el que se vive, el regreso al yo, pero no al yo narcisista sino un yo más natural, más consciente de su existencia y su tránsito a través del tiempo.

Muchas veces este proceso de la actualización, no quiere decir que sea mágico e increíblemente "bueno", sino que trae consigo una infinidad de consecuencias de las cuales la mayoría ignoramos, gracias a la manipulación mediática a favor de la industria capitalista como ejemplo la elaboración de un celular, la cantidad de recursos que se utilizan para su elaboración podría extender la vida en el planeta muchos años, por día se gastan miles de litros de agua tan solo en las pantallas o la extracción de recursos para la parte tecnológica, no solo por su uso, sino que también por su contaminación, o como la industria de los jeans que también contamina millones de litros de agua tan solo por hacer unos pantalones deslavados, quizá el problema pudiera no radicar tanto en su producción, pero como en el caso de los celulares el ser productos que afectan tanto y son desechables, hace que no sea tan viable su existencia.

Tomaremos un poco más de importancia a aquel arte que se entrelaza más con lo humano, su naturaleza y su esencia; el arte Povera, el Land art, el arte In situ y el arte Urbano; el performance entra en el rango de la transformación espacial en cuanto a su capacidad de alterar el cuerpo y generar una vivencia en un espacio delimitado para hacer dicha acción, esto quiere decir que el espacio puede o no alterarse a favor de la teatralidad que el performance implica, sin embargo al ser algo transitorio-inmediato o efímero, no es de alguna manera, de tanto interés para lo que se propone en el proyecto.

Apartir de aquí se retomaran datos del libro de Anna Maria Guasch, *El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad*, ya que es un libro que explica muy bien los procesos artísticos más apegados a la temporalidad en la que vivimos.

Comenzaremos con el arte minimalista, siempre se considera el auge de un periodo artístico por el impacto que alcanza a tener ciertas características y métodos, en un tiempo y lugar determinados. Después del bum del Arte Pop, los artistas abstrajeron aun más las cosas apoyados en la escultura y en vez de saturarse de elementos se fueron a lo más simple, a lo más primigenio, como dice Mies van der Rohe "menos es más", "el uso de estructuras geométricas tridimensionales, estables... y colores industriales"¹¹.

El arte minimalista rechazó las relaciones jerárquicas internas de las partes, negando cualquier principio de equilibrio compositivo; no creado a partir de lo compositivo, sino de lo estándar y lo repetible en función de los principios de claridad estructural, economía de medios y simplicidad máxima, surge así a principios de 1960.

"El carácter procesual y temporal que se fue apoderando de la práctica minimalista no solo afectó a la relación entre el creador y la obra, sino a las relaciones obra/espectador/ espacio circundante. La obra, o el nuevo objeto artístico, había que entenderlo como una presencia en relación al espectador. Ello suponía que, por primera vez, el espacio expositivo era concebido como un volumen globalizador en cuyo seno se producían constantes interferencias entre las obras y los observadores o espectadores de estas."¹²

¹¹ Anna Maria, Guasch, *El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad*.(Barcelona: Alianza Editorial, 2000) 27.

¹² *Ibid.*, 29.

Cubo incompleto
Sol Le Witt

Aquí Anna MG nos habla de un raciocinio sobre el espacio circundante a la pieza de arte, esto quiere decir que comenzamos a ver que el espectador se convierte en parte misma de la pieza de arte, no solo el arte como medio de viaje introspectivo o lo que un espectador llegase a percibir, sino como el arte en sí, recordemos que "El arte es para la vida como la vida para el arte" una simbiosis entre lo vivido y lo presente, entre el conocimiento y nuevas experiencias; el arte es todo y nada a la vez.

Considero que el arte es de las pocas cosas que tiene ideologías muy arraigadas y es difícil que no las tenga, como lo son lo contestatario, lo nuevo, lo trascendental, lo alternativo, ya que el arraigamiento que existe con la esencia de una vida con experiencias múltiples, es muy fuerte, simplemente no nos damos cuenta que tanto el arte como la ciencia son descripciones y proyecciones de la existencia de nuestra permanencia a través del viaje del planeta Tierra por el cosmos.

Vierkantrohr
Charlotte Posenenske

Como ya lo hemos mencionado los sistemas de vida actuales encaminan hacia la sodomía mental para un mayor desempeño laboral, embruteciendo y haciendo que sea tan brumoso el poder percibir el conocimiento. No nos damos cuenta de que el conocimiento ahí esta y siempre ha estado ahí, simplemente hay que ver a nuestro alrededor para saber qué hacer, no se necesita que nos digan que hacer, como lo hace cualquier producto del supermercado.

Somos seres vivos que poseen la capacidad de crear, de transformar, de extrapolar la creatividad y ser muy ingeniosos en la resolución de problemas.

A mediados de los 60s, en 1966 para ser exactos, surge en pleno apogeo del minimalismo una corriente llamada abstracción excéntrica, "ponía énfasis en la desviación de lo minimalista hacia lo exótico, lo excéntrico y en la reivindicación de que la obra de arte contuviera componentes vitalistas y sensuales. Este carácter excéntrico que incluía el humor y la incongruencia sin renunciar a una solida base formal [...]se concreto en materiales flexibles (látex, plásticos transparentes, sacos, cuerdas, vinilos, cauchos, etc.), formas indeterminadas y colores neutros, ingratos y apagados o, por el contrario ácidos y virulentos..."¹³

"la abstracción excéntrica reivindicaba la reconciliación de efectos formales diferentes, sin llegar a la arbitrariedad y sin acudir para su concreción a las asociaciones literarias o metafóricas."¹⁴ buscaba " la posibilidad combinatoria de realidades y surrealidades"¹⁵

Como podemos ver, el arte retoma elementos de la vida de quien lo expresa, en este caso se apodera de elementos materiales de manufactura más industrial, llevando lo minimalista a un exotismo un tanto surrealista pero sin el apego a lo onírico, con piezas un tanto abruptas, las cuales no necesariamente tienen una conceptualización muy severa, si poseen una intensidad mas sin embargo se queda ahí, y es del goce de quien lo expresa y de quien lo percibe bajo su propio paradigma.

Pasamos del minimalismo, a la valorización de lo procesual más que el resultado, AMG nos habla de cómo Michael Fried comienza a llamar al arte minimalista pura teatralidad, el menciona algo muy importante y es que el arte "debe manifestarse independientemente de quien la contempla"¹⁶, no debería de importar quien percibe la pieza porque la pieza expresa por esencia misma lo que tiene que decir, entonces a Michael Fried no debería de importarle tanto el resultado mientras sea arte bajo esa aseveración que hace. Al final de cuentas el arte lo es todo desde lo más ridículo hasta lo más pensado y rebuscado.

Como seguimos viendo el arte tiende a negarse a sí mismo y los nuevos movimientos no son sino una contestación a lo que se hace, siempre en un constante movimiento buscando la manera de expresar el pensamiento y sus emociones, también gracias a que la comunicación cada vez es más accesible y global estas generaciones artísticas son cada vez mas y mas, en periodos de tiempo más cortos, pasamos del siglo XIX en el que los periodos entre auges artísticos eran de 20 años, a principios del XX con intervalos de 10 años y a mediados del mismo con bums artísticos en lapsos de 5 años, 1 año o inclusive en el mismo año de 2 a 3 tendencias artísticas.

¹³ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 30.

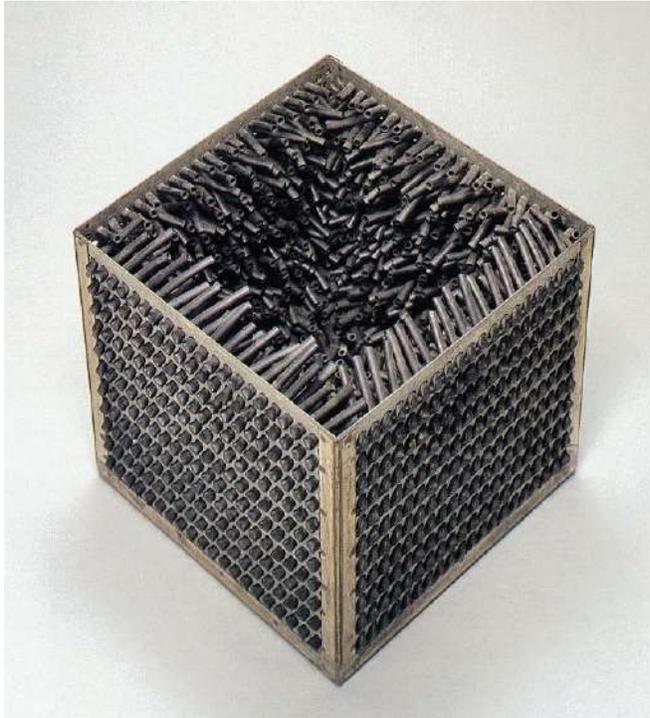
¹⁴ *Ibid.*, 30.

¹⁵ *Ibid.*, 31.

¹⁶ *Ibid.*, 29.

Apartir del arte minimalista se comenzó a dar un valor a la procesualidad y materialidad de las cosas, por su esencia más que por su valor económico, en 1968 surge el Process art o Antiforma. Buscaba la forma no solo de otras posibilidades matéricas, de lo rígido a lo flexible, de lo rugoso a lo lizo aunado a los principios de la naturaleza como la gravedad, la indeterminación y el azar haciendo de la pieza de arte algo imprevisible.

Una "antiforma, en tanto que proceso en el tiempo y obra sujeta a destrucción o regeneración."¹⁷

Accession IV
Eva Hesse

La incorporación del tiempo en las piezas de arte como elemento discursivo "revelando el proceso creativo, el buscado diálogo obra/espacio, y el concepto de perecedero o intransportable,[...] exaltaban las cualidades táctiles y la naturaleza física de los distintos materiales y despreciaban por completo la noción de estilo"¹⁸. Robert Morris su mayor representante denota este género artístico como "el fin del arte como representación"¹⁹, "el acto artístico tiene como función desorientar y descubrir nuevos modos de percepción"²⁰; función muy importante dentro del arte, que debe encaminarse hacia el espectador, en tanto que busca la manera de alterar su mundo impuesto en el que vive, como para el artista obligándolo a reinventarse día con día.

Un rasgo característico de las culturas prehispánicas es que creían en la necesidad y compromiso de cambiar cada cierto tiempo ya que terminaban un ciclo y comenzaban uno nuevo, de ahí que las pirámides estén construidas en capas de sobreposición, construir sobre el pasado algo nuevo y mejor y no estancarse en los mismos dilemas una y otra vez hasta podrirse en ellos, regenerarse y reconstituirse como un ente nuevo mas no ignorante de un pasado que como cualquier experimento científico es prueba y error. Hay que cuestionarnos la posibilidad de que las sociedades modernas solo sean experimentos circunstanciales de algún loco, así como animales de laboratorio en los

¹⁷ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 42.

¹⁸ *Ibid.*, 42

¹⁹ *Ibid.*, 43

²⁰ *Ibid.*, 44

que se ha experimentado tanto, el hacinamiento consume al arte como individuos de una urbe de millones de seres.

Como dice Anna María Guasch se debe ver a el artista como creador de formas imprevisibles²¹, que quiere decir esto, pues que el creador de objetos artísticos es alguien que crea cosas que de alguna manera no existen en el imaginario colectivo, la capacidad del humano de poder crear cosas, iconos y símbolos es excepcional, la creatividad del humano no tiene límites. Este creacionismo de cosas o mejor dicho esta aptitud para transformar la materia es lo que hace del humano un ser ingenioso y por lo tanto la genialidad del artista no solo tiene que sobre pasar los límites de lo establecido si no que ir más allá, creando "antiformas- consecuencia absoluta del azar"²².

Podemos ver artistas como Richard Serra y Lynda Benglis, que pasan de la exposición clasicista de arte en galerías, a hacer de estas, un salón-galería, un taller de expresión artístico procesual; pasamos del pedestal y del marco a clavarnos en las paredes y los pisos, a final de cuentas no solo son los procesos los que importan, sino también los lugares donde se desarrolla el proceso artístico, ya que ambas partes son de la misma cosa, que es la culminación de todos los procesos y devenires artísticos que un individuo o un grupo de individuos puede tener con respecto a la vida.

Quartered Meteor
Lynda Benglis

La transformación de la materia deviene de la infinidad de herramientas que uno posea, inclusive uno como artista debe ser capaz de inventar sus propias herramientas, sus propios elementos de modificación material y espacial.

Podemos ver, como la relación del artista con su espacio, forma un vinculo de relación en la que ambos se enriquecen como lo trabaja Keith Sonnier, Bruce Nauman y Barry Le Va, y es así como se diferencia del minimalismo y el postminimalismo, ya no solo es presentar su trabajo en otros espacios sino transgredirlos, lo procesual, la no perdurabilidad como lo plantea B. Nauman; podría decirse que se le está dando vida a las piezas, ya que nace una idea, se transforma en algo matérico, se involucra con su entorno, lo transforma, lo habita y muere al ser olvidado o no conocido por nadie.

²¹ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 40.

²² *Ibid.*, 45.

Cleaved Wall
Barry Le Va

¿Por qué lo procesual se convirtió en algo tan importante, tanto como el resultado? Hablemos de un tiempo espacio, con el surrealismo podemos ver como se llega al máximo albedrío de la imaginación y su representación de pared, entonces es cuando la Bauhaus entra con todo su esplendor a voltear la tortilla de lo que se creía arte, haciendo un arte útil y es aquí donde encontramos la clave de porque los procesos son importantes para los que conviven con el arte.

Muchas veces no sabemos de dónde vienen o cómo funcionan las cosas y el entender la procesualidad ayuda a una mejor apreciación del resultado, se presenta una lucha por lo procesual y lo interpretativo, lo funcional y el apreciacionismo o arte de apreciación; la cuestión es que es más importante, la procesualidad o el resultado, hablamos de un resultado que de alguna manera es mágico, ya que es algo que jamás había existido para después emerger en el imaginario con su existencia y todo lo que le atañe, le da algo de belleza el hecho de que sea algo transitorio y en algunos casos efímero.

Los niveles de apreciación de las personas son diferentes y para todos, el raciocinio del arte siempre será muy diferente. Hay que aprender a vivir el arte para poder permearse de todas las posibilidades sensoriales que este te permita tener, así como un show, como algo teatral, el arte permea las mentes de los espectadores.

Es por eso que la sociedad del espectáculo y la parafernalia, deben llevarse a otro lado, aun mas lejos de lo que se llegó con el postminimalismo; abrir la puerta de las ciudades, que para este momento el nivel de hacinamiento es tal que la violencia está a la orden del día, rezagados de la guerra y en boga de otras tantas problemáticas sociales, los frijoles comienzan a saltar de la olla, "No podían desarrollarse en los límites mutables de los espacios de galerías y museos, ni podían expresarse a través de los materiales utilizados habitualmente en las prácticas artísticas"²³ y es así como surge el Earth art, conocido también como Land art o arte de la tierra; es este regreso a la naturaleza, al producto de la tierra de dónde venimos.

A finales de los setentas tanto en Europa como en EU, comenzó un repudio a los talleres, a las galerías, a los museos y las ciudades, el término fue utilizado en EU como Earth art que implicaba la

²³ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 51.

utilización de elementos y herramientas naturales tanto como el lugar de donde se instalaba y a la par en Europa lo conocían como Land art, aunque aquí hay una divergente del genero ya que el Land art implica la exposición de las piezas en la naturaleza, de alguna manera paisajista.

“no solo supuesto el abandono del taller y la intervención directa del artista en grandes espacios abiertos, sino un cambio radical en el concepto y en la objetualidad de la obra de arte que, en la mayoría de los casos, tan solo podía perdurar en el tiempo y ser percibida por el espectador a través de filtros mediáticos[...]; hecho que genero un intenso debate en torno a la naturaleza del arte y sus mecanismos de difusión y comercialización”²⁴, por supuesto que el arte entraría en conflicto con la industrialización de la vida, el devenir de la modernidad y la brutalidad de la industria humana como forma de masificación capitalista, el arte siempre contestatario hasta para sí mismo.

El discurso que manejaba Robert Smithson²⁵ nos habla de cómo las piezas deben ir en función del lugar, lo cual es muy importante, no simplemente llegar a destruirlo todo, es diferente hablar de la naturaleza y hablar del mundo artificial humano, ya que la naturaleza tiene sus propios medios de existencia; el humano creo los suyos, basados en la satisfacción de sus necesidades por lo tanto la intervención espacial es diferente en cuanto a su funcionalidad, dependiendo a qué mundo pertenezcas por así decirlo.

La naturaleza como tal no necesita al humano, mas sin embargo, el humano si necesita a la naturaleza porque de ahí viene y de ahí se nutre, no se puede enajenar tanto con su vida ya que al final de cuentas siempre el lado natural va a ser lo que realmente existe y predomine.

Circle/Espiral Hill
Robert Smithson

Gilberto Esparza es un artista que trabaja con robots y máquinas, encaja perfecto en un discurso del Land art pero contemporáneo, tiene un proyecto llamado “plantas nómadas”, que como bien esta corriente artística lo plantea, no solo en el salir del mundo del humano, también utilizar elementos naturales y en este caso a revertir los estragos del humano en la naturaleza.

²⁴ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 52.

²⁵ *Ibid.*, 52 .

Nos habla de cómo la capacidad de consumo y desecho inconsciente desquebraja la naturaleza por completo y hay que sanarla; él dice "La planta nómada en sí, es un ecosistema contenido en un robot biotecnológico conformado por plantas y microorganismos viviendo simbióticamente en el cuerpo de una maquina. Este organismo vive cerca de los ríos que están siendo contaminados por los desechos de la urbe, se desplaza para encontrar el agua residual y la procesa para poder transformar nutrientes en energía, cumpliendo así sus ciclos vitales."²⁶ Podemos ver como el Land art se convierte en arte de recuperación de la naturaleza.

En la transformación espacial, uno de los factores principales, es que implica reparar o restaurar el espacio, el entorno y transformarlo en un ambiente funcional.

Plantas Nómadas, Gilberto Esparza

Podemos observar que en esta tendencia del Land art hay diversas variantes; una va dirigida a hacer arte en espacios naturales por esta cuestión del salir de los museos afectando en medida de lo posible el medio ambiente, otros llevan construcciones humanas a lo natural alterando o redirigiendo el ecosistema como Robert Smithson o Robert Morris, y otros que buscan un lugar y consiguen elementos que haya alrededor, usando como materia prima cosas naturales y lo que el terreno les puede ofrecer, como Richard Long.

Observatorio
Robert Morris

²⁶ Gilberto, Esparza, <http://plantasnomadas.blogspot.mx>

También tenemos el caso de la escultura monumental, que por el hecho de ser en gran formato necesita por lo general estar en el exterior, como el trabajo de Dennis Oppenheim o Olafur Eliasson, con estos dos personajes podemos ver que su construcción no es a base de la naturaleza que ahí radica, sino en convivencia con el entorno.

Se preocupan por sacar al humano de su cotidianeidad presentando piezas de gran capacidad para envolver al espectador en ella, sumergirlo en un ambiente completamente diferente, de alguna manera intervenir un espacio no es solo revivirlo, es también revivir al espectador, que como un zombie mediático es difícil sacarlo de su necesidad, el termino zombie es muy parecido al de humanoide, es este estado abrupto de estasis mental en la que viven los humanos, el generar una emoción en una persona, es generar conocimiento de valor personal, plantar una idea de manera profunda en el inconsciente, una verdadera experiencia de vida.

Observatorio
Robert Morris

La tecnología a nivel sensorial hoy día está muy avanzada, se busca la máxima experiencia sensorial, la cuestión es. ¿Qué hacer con el conocimiento que tenemos sobre el humano y la tecnología?.

Creo que las cosas han llegado tanto a una virtualidad, que nos separamos de nosotros mismos, así como de lo que nos rodea y esto deviene en actitudes apáticas narcisistas, como ir caminando en una calle muy transitada, viendo memes en el celular y obstruyendo sin importancia alguna el tránsito de los demás; es increíble ver como entre mas somos más perdidos estamos, cuando las cosas deberían ser más fáciles, se complican mas y mas por el exceso de recursos que necesita cada individuo, y que en definitiva la sociedad en masa y la sociedad narcisista son una muy mala combinación, quedando el arte como una vía de saneamiento a toda esta ebullición social.

Como lo menciona Hans Haacke, "el objeto-obra de arte debía ser indeterminado, de apariencias múltiples; su forma tenía que reaccionar a los cambios de luz y temperatura, a las corrientes de aire; debía estar sujeto a las leyes de la gravedad y a la manipulación del espectador. Nunca sería igual a sí mismo y, al no serlo, el espectador-manipulador tomaría conciencia del tiempo del proceso creativo"²⁷ y así se convierte en algo íntimo, algo personal, fórmula de lo trascendental en el individuo.

Esto es crucial tanto para la creación como para la reinterpretación, el entender los factores naturales, no solo de construcciones humanas, la luz, la temperatura, la gravedad, etc. Es en el

²⁷ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 56.

lujo de los detalles cuando nos acercamos a la perfección, la cual se debe entender no como algo estéticamente bello, sino que tiene su esencia misma y es lo que es sin más y sin que tenga una clasificación de lo que es correcto o aceptado y lo que no.

The Invisible Hand of the Market
Hans Haacke

Robert Smithson comienza a acuñar los términos de site y nonsite, el site es esa relación lugar-obra exterior y el nonsite es un no lugar- obra interior, el trabajo de Hans Haacke es un ejemplo de nonsite, el trabajo de Robert Smithson tiene una gran aportación al arte ecológico al transformar terrenos contaminados por la explotación industrial, intentando establecer un dialogo entre la industria y el arte, cosa que a mi consideración, a la industria solo le interesa ganar mucho dinero y la única relación que hay es la de compra-venta, la industria no es algo natural, al contrario se avoraza lo natural como un vampiro chupando la sangre de su víctima.

Parece que entramos en un abismo de conceptos e ideologías como si todo no tuviera un fin y siempre hay mas y mas hasta el punto de la locura, quizá esos conceptos siempre han estado ahí y nunca los aprendimos a interpretar, quizá las cosas son mucho más sencillas de lo que parece y nosotros somos los locos que queremos alterar y transformar todo en medida de lo posible.

Como lo menciona Ana Maria Guasch²⁸, la captura de los fenómenos naturales y su transformación en arte, como lo hace Walter de María con sus Earth rooms.

Earth rooms
Walter de María

²⁸ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 70.

Podemos ver que estas divergentes del Land art son muchas, tenemos el discurso de los que dicen, ¡no, basta de la sociedad llevemos esto a la naturaleza!, otros que, ya en la naturaleza la transforman y otros que llevan el arte a la naturaleza, llevar los procesos industriales y otros, como Dennis Oppenheim, que dice que al hacer la encriptación del sitio, no es necesario el viaje turístico a lo natural, lo importante es la transferencia en la información, las modificaciones de su entorno es lo que le da al "sitio"(sitio como intervención artística, no como lugar ya existente) su encanto, su misticismo a descifrar²⁹.

Es aquí que el viaje del arte a lo natural termina y regresa a la ciudad con todo, viendo un trabajo más hacia la deconstrucción del espacio ya creado, como el trabajo de Gordon Matta Clark. Este artista se enfrenta a la deconstrucción de las particularidades de las cosas, que digamos de alguna manera es uno de los pasos de la fórmula del re-interpretacionismo espacial.

Turning The Place Over
Gordon Matta Clark

Este artista se enfrenta a la deconstrucción de las particularidades de las cosas, que digamos de alguna manera es uno de los pasos de la fórmula del re-interpretacionismo espacial.

Habría que hablar de la diferencia ente la deconstrucción y la destrucción; si bien ambas implican el efecto de quitar una parte de algo ya existente, la destrucción implica una acción brusca o violenta, no con el fin de reinterpretar sino de desaparecerlo. La deconstrucción es esa acción de separar algo de una cosa pero en un sentido más razonado de manipulación, control y producto final, dando la posibilidad de poder reinterpretar un espacio después de haber hecho los análisis y conjeturas al respecto del "sitio".

El Land art europeo le dio una mayor importancia a la intelectualidad y simbiosis entre el artista y la naturaleza más que a cuestiones de soportes y materiales, no tan monumental como lo que se hacía en América.

Hay trabajos de carácter ecológico (la ecología es una rama de la biología encargada del análisis de las relaciones entre el entorno y los seres vivos) y de no impacto ambiental, como el de Richard Long que en su discurso podemos ver elementos meramente naturales sin intervención por parte del humano, como en la foto de abajo, en su caminata por los pirineos en Francia crea piezas con lo que encuentra en ese entorno.

²⁹ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 70.

Time and Space
Richard Long

Richard Long entra en la categoría de arte sin impacto ambiental, al igual que Gilberto Esparza. En el caso de Long dentro de sus piezas de caminar por la montaña, lo que genera en él con cada viaje, es apreciar el entorno y buscar la manera de hacer presencia ahí, tiene la suficiente experiencia de vida por su tránsito continuo para saber cómo actuar en dicho lugar, digamos que el punto clave aquí es que no interviene la naturaleza con elementos artificiales y eso lo hace condescendiente con su entorno, en armonía y flujo con él.

Podemos definir el arte sin impacto ambiental como un arte ecológico, entendiendo que la ecología y el reciclaje no es lo mismo y muchas veces el termino se confunde y se asocia al aspecto del reciclado. Es aquel "que interviene en los sistemas construidos por organismos (animales, plantas, humanos), en los ambientes que estos viven y en las transformaciones de energía que provocan"³⁰ haciendo de este arte, uno que interactúa y vive con su entorno; por parte de Long es un arte introspectivo tanto para él como para los pocos que lo puedan apreciar en el arte *In situ*.

Hans Haacke nos habla de que el arte, no tiene que ser algo individualista como lo dice en su entrevista con Jeanne Siegel para *Arts Magazine* mayo de 1971³¹:

"Hacer algo que reaccione ante el entorno, que cambie, que no sea estable. Hacer algo indeterminado, que tenga siempre un aire distinto, una forma que no pueda ser preconcebida. Hacer algo que no pueda funcionar si no es en relación al entorno, algo sensible a la luz y a los cambios de temperatura, sujeto a las corrientes de aire, dependiente de la fuerza de gravedad que posibilita que el espectador manipule la obra de manera lúdica para hacer alguna cosa viva"³².

Que quiere decir esto, que la relación entre las personas y su entorno debe ser algo que pertenezca tanto a las características naturales de nuestro planeta, como a la interacción que el humano tiene con su entorno, hablamos de una ecología humana, de una ecología aplicada a los fenómenos sociales, en la que se busca intervenir los espacios para hacerlos más interactivos con la vida, y así las personas puedan entender más su espacialidad gracias a su entorno y como vivir en él, al igual que el espacio influenciando al humano, como engranes de una máquina inmensa en simbiosis eterna humano-espacio.

³⁰ Anna Maria, Guasch, *El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad*. 77.

³¹ *Ibid.*, 77.

³² *Ibid.*, 77-78.

Después de deconstruir los espacios, viene la reconstitución de la materia en tanto la función para el que lo va a habitar, las necesidades representan el pie de la intervención; como los Situacionistas decían: "Construir ciudades apasionantes, creando ambientes nuevos para liberar el comportamiento pasivo de la gente y el aburrimiento en que están inmersos"³³, ese es un pensamiento de 1967 y que 51 años después no se aplica, por la falta de interés en hacer las cosas bien desde un principio, que tengan una durabilidad y se presten a modificaciones espaciales, en cambio vivimos en ciudades mal planeadas y reprochables de dudosa construcción y calidad de vida.

³³ Anna Maria, Guasch, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad. 123.

Capítulo 4.1.

Espectáculo, reproductibilidad y consumo

¿Qué pasa con la sociedad hoy día?, la gente se aburre del mal funcionamiento de la ciudad ya que está harta y estresada todo el tiempo, el anhelo de llegar a casa a distraerse, hace que el entretenerse en algo y en especial en la tecnología, es primordial en su vida, en muchos casos ya ni llegar a casa, como ir en el metro y que alguien se quede embobado en su celular bloqueando la puerta. La tecnología actual a partir de la invención de la transmisión de información en un sentido comercial con el radio y la televisión, se vuelve una obsesión cada vez más arraigada en el pensamiento colectivo, para llamar la atención del espectador tiene que ser algo tecnológicamente innovador y apantallante, lleno de colores, algo enviciante, "el mundo visible es su mundo"³⁴. El problema no es la tecnología, sino lo que hacemos con ella, desde su producción hasta su consumo y desecho.

Guy Debord que era uno de los principales Situacionistas, escribe el libro "La sociedad del espectáculo" en el año de 1967, ya transcurrido más de 10 años de la segunda guerra mundial (1939-1945), este libro nos habla de cómo los medios determinan las formas de vida de la mayoría de la gente, por este constante bombardeo de ideologías preestablecidas de comportamiento social, " hoy vas a comer esto", " hoy vas a vestir así", " hoy iras a tal lado", etc...,"lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece"³⁵.

La manipulación a priori de los conceptos o preceptos, impuesto en las mentes moldeadas desde nacidas, que genera el mundo humano a partir del show de la parafernalia público-social.

Hoy día con la inmediatez de la comunicación de conceptos ya no solo se puede bombardear a la gente con información, también se pueden predecir tendencias de comportamiento, y así ser cada vez más asertivos en la necesidad de las personas para generar el producto que les hacen creer que necesitan y vendérselo.

La cosa es que esta sociedad de consumo, ya no explora su entorno y por lo tanto no profundiza sobre él, no lo vive, solo lo transita momentáneamente y con una completa abstracción mental o desapego de lo vivido; ahí es cuando los transmisores de información que evocan cuestiones artísticas pueden intervenir la ecología del entorno humano, la persona que lo vive activara nuevos pensamientos en su vida cotidiana, o quizá no, o quizá a alguien que le rodea se le ocurra algo, convirtiéndose en masivo en el sentido de que muchas personas puedan tener esa experiencia de vida y no por eso tiene que ser falto de conceptos e ideologías, caro o pobre.

Pudiese eliminarse el sistema de competencia en el que estamos sumergidos y comenzar a valorar una experiencia de vida más permanente y no banal y transitoria a corto plazo.

Ahora bien la cuestión de la reproductibilidad y el consumo.

La reproductibilidad depende del mensaje que se quiere transmitir, dentro del comercio va a depender mucho también a quien va dirigido, a diferencia del arte que busca la interpretación de todo el que quiera ser parte de él, como ejemplo poner el mismo audio al mismo tiempo en diferentes lados

³⁴ Guy Debord. La sociedad del espectáculo. (Francia: Editorial pre-textos, 2da Edición, 2002) 55.

³⁵ *Ibid.*, 41.

y ver cómo se comportan los grupos de personas en cada lugar o crear una forma de repartirlo individualmente para que cada persona tenga una experiencia diferente, obviamente son ideas completamente diferentes aunque tengan el mismo concepto. La idea es que genere un diálogo entre la ambientación y el espectador haciéndolo parte de la obra de forma simbiótica.

También está la cuestión del aislamiento sensorial, que implica el expresar algo que aislé un sentido o más, de lo que pasa en el entorno, como cuando viajas en un vehículo y te pones los audífonos y aíslas el oído y la mente como una especie de transe que ayuda a la introspección y enriquece la capacidad creativa de las personas de diferentes formas dependiendo lo que se escuche y se vea, de tal forma que la reproductibilidad va a depender de la intención que se proclame.

El consumo es el máximo exponente del capitalismo, es ese sentido de deseo y posesión de la materia, a través de un intercambio comercial, económicamente desequilibrado. Cuando el deseo impuesto por los mas media genera la competencia de las cosas y las personas.

Habiendo una discordancia entre la creación de un objeto, su adquisición, su consumo y su desecho, esto radica en que los tiempos de producción de los objetos son largos y por lo general no hay cabida a la regeneración de los recursos ya sea por temporalidad o por inexistencia, así la acción del consumir dicho objeto no solo es muy veloz o efímero, sino que también es muy desinteresada por parte del adquirente.

¿Cuál es el afán del humano de tener tal necesidad de muchas cosas?, ¿Porque la posesión y el consumo es la actividad número 1 del ser humano contemporáneo?, ¿Qué necesidad y urgencia tiene el humano de alejarse de la naturaleza?, etc... Infinidad de preguntas más nos podemos hacer sobre el comportamiento humano e infinidad de respuestas lograremos obtener si las analizamos.

No es que el arte tenga que ser sistemático o metodológico, o que tenga las respuestas de todo, el arte es una herramienta de expresión del pensamiento humano y siempre va a depender de quien lo emplea y del raciocinio que se tenga con él, aunado a todo su historial de vida, haciendo del arte algo tan azaroso que las posibilidades de variedad de los diálogos sensoriales, es muy grande.

Los diálogos sensoriales son todas estas circunstancias que ocurren en los sentidos y la mente, entre el emisor y el receptor, que va a permitir que el receptor pueda aislarse en lo que está sucediendo alrededor haciendo del arte una alquimia del arquetipo de lo que llamamos vida, mundo, sociedad, etc. Una alternativa humana completamente viable a los trastornos socio-culturales que radican en el humano contemporáneo.

Capítulo 4.1.1.

El arte y la sociedad politizada

Si hoy día pudiésemos definir el arte, sería como (termino propio): la capacidad de comunicación sensorial compleja, que explota sobre quien lo experimenta ya que son en la mayoría de los casos experiencias nuevas de vida, impactantes en mayor o menor intensidad y que por ende debería de ejercitar la abstracción de lo existente en lo públicamente común.

¿Cómo es que todo esto nos afecta y nos define? bien lo dice H. W. Lissman en su publicación en *Scientific American*, titulada *Electric location by fishes*, "El estudio de las ingeniosas adaptaciones que ostentan la anatomía, la fisiología y el comportamiento de los animales lleva a la conocida conclusión de que cada uno ha evolucionado de modo que se acomodara a la vida en el rincón que habitaba... cada animal vive además en un mundo subjetivo privado, no accesible a la observación directa. Este mundo se compone de información comunicada a la creatura desde fuera en forma de mensajes captados por sus órganos de los sentidos"³⁶.

Es así que a pesar de que si toda la humanidad es físicamente similar, somos tan diferentes en tantos otros aspectos, que por lo tanto existen tantas culturas y somos tan diferentes entre nosotros, haciendo del planeta algo tan rico en ideas, si no mantenemos una constante reinterpretación o un intercambio cultural nos embrutecemos y nos encerramos en una introspección vacía de conceptos. Así el que el arte sea multicultural le permite llegar a otros niveles de concepción de lo que llamamos realidad.

Ya que muchas veces por diversos factores, el análisis espacial es delegado en muchas ramas del conocimiento, es aquí donde interviene la genialidad artística, sobre todo eso que ya se ha creado y así transformarlo en algo diferente a lo "común" o a lo que "debería ser", la gente cree que todo debe ser como el sistema lo dicta y se salen de sus casillas cuando un individuo quiere proceder a hacer cosas que para ellos es ajeno, por supuesto junto con un debido análisis y estudio pertinente del entorno y el espacio, con un trabajo en conjunto y apoyado por la ciencia es posible ir más allá de nuestros límites.

Es como la construcción del arte, una pieza de arte en definitiva no se construye en un día, requiere mucho tiempo, dedicación, genio, experiencia y cambios de ideas para poder desenvolver todos los aspectos necesarios para su elaboración, desde la primera idea y bosquejo hasta que técnica vas a usar, que colores, formas, circunstancias se le van a atañer a dicho objeto-espacio y así ese conjunto de abstracciones mentales determinaran su artisticidad. Sacar sensorialmente al humano de su cuerpo para poder descubrir experiencias y conocimientos nuevos, "llevar al individuo a un punto desde donde pueda descubrir algo por sí solo"³⁷ y descubrirse así mismo, hacer vivir los simulacros de realidad que los artistas crean, como por ejemplo el trabajo de Cildo Meireles.

Y es así como el espacio se convierte en "un medio de clasificar a la gente y las actividades"³⁸ que esta sociedad puede llegar a realizar a lo largo de la historia y sus diferentes culturas; por supuesto todas las normas proxémicas son diferentes en cada extremo del mundo. "Examinándolas es posible revelar ocultos marcos culturales que determinan la estructuración del mundo perceptual de un pueblo dado. La diferente percepción del mundo produce diferentes ideas acerca de lo que

³⁶ Edward, T. Hall, *La dimensión oculta*, 56.

³⁷ *Ibid.*, 188.

³⁸ *Ibid.*, 169.

constituye la vida"³⁹ enriqueciéndonos y al mismo tiempo en algunos casos odiándose, de tal manera, que de alguna forma pasamos de la apreciación de la diversidad de vida, al odio socio cultural. Como es posible que de la capacidad de aprender, pasemos a la negación del otro, a la enajenación de la otredad, si eso es lo que nos enriquece como humanos, conocer las diferentes perspectivas de pensamiento y de la percepción de los espacios vividos.

Construyendo desde tiempos de la conquista, lo que es hoy día México, que a mi parecer es una completa ausencia de la esencia de una cultura, pero por supuesto, que podemos esperar de un territorio donde se ha batido tanta parafernalia de dominación y de imposición socio-cultural; procedemos de una cultura antiquísima, tan rica en conocimiento, ideologías, emociones y capacidad de abstracción del entorno, hoy día y entre más nos acercamos al futuro estamos muy lejos siquiera de poder sentir un poco de eso, por todo este pleito eterno de querer imponer el pensamiento de otros por sobre el de los demás, ha creado un vórtice de aculturalismo y lo podemos apreciar perfectamente en esta, la "urbe" del país.

Faltos ya de cultura y absorbiendo como esponjas lo que se nos hace muy bueno, una cultura de "el mas fregón", de "no me importa nada", es este el punto de quiebre y fragmentación de las normas proxémicas, se nos enseña a acumularnos, amontonarnos, encajonarnos, cuando lo que realmente necesitamos es una distancia de convivencia, no un hacinamiento creciente, la humanidad no necesita lo que se nos dice que debe ser, que necedad tenemos abrumando nuestras almas que seguimos viviendo bajo el mismo látigo.

Si México no puede ser México por la divergencia de pensamientos entonces que de pie a algo más; los límites ficticios que ha creado el humano solo funcionan como medio de contención carnal o corpórea, todos peleamos por espacio y es aquí que la historia de la humanidad nos ha dado la cuenta de todas nuestras artimañas para obtener estos espacios toda la cantidad de guerras y muerte que ha habido, en este hacinamiento encontramos que la intervención espacial es solo una alternativa a todo este caos.

Bien lo vive hoy día México con la incesante amenaza del nacionalismo extremo y militante por parte de Estados Unidos, en específico de su presidente Donald Trump que entro en vigor a partir del 20 de Enero de 2017 con una serie de políticas no solo en contra de la proxémica entre los mexicanos y los estadounidenses sino que en contra del planeta en sí, con un consumo brutal de los recursos naturales y su contaminación.

Es increíble como un solo ser humano puede hacer que los seres vivos pasen por tantas desventuras, solo por algo tan irreal y fantasioso como es el grotesco y repugnante dinero; un terrorismo claro en contra de la libertad y lo rescatable de la humanidad.

Es muy curioso cómo funcionan las cosas, los estadounidenses devienen de pueblos que vinieron de Europa a colonizar América, obteniendo todo por la vía de la violencia y la guerra, haciendo lo mismo hasta la actualidad con apenas 2 siglos de existencia viven la cultura del consumismo en todos sus sentidos.

En cuanto a cuestiones territoriales México se extendía a los estados de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas, gracias a la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848 con el tratado de Guadalupe Hidalgo esos territorios pasaron a ser parte de los estadounidenses para terminar la guerra entre ambos países, en pocas palabras se vendió o más bien se regalo ese territorio; siempre se repite la historia, por las decisiones de pocos, solo porque algún "medio místico" los dota de

³⁹ Edward, T. Hall, *La dimensión oculta*, 200-201.

"poder" pintado de democracia, pagan miles de seres vivos y con ello me refiero a plantas, animales y humanos por igual, la tierra está más que manchada de sangre.

El presente es fruto de la herencia de los que nos anteceden y de nosotros mismos, nos embiste con todo su poder, día a día las cosas fluyen y cambian a veces de una forma tan impersonal que no nos damos cuenta del poder de las acciones que tienen las personas por sobre todo lo que les rodea, que futuro nos depara a los que nos convertimos en adultos, que semilla plantamos en los niños y la juventud para que todo cambie; eso solo y únicamente depende de nosotros mismos, hay que dejar de pensar en depender de los demás, en ser como los demás quieren que seas y hacer un viaje introspectivo para entender lo que nos rodea, la respuesta está en nuestras manos y la fuerza en nuestro corazón, por lo tanto no hay que permitirnos caer.

Ahora bien ¿Por qué tanta insistencia en cambiar? ¿No es acaso que lo que somos es un producto de lo que es?, la cuestión del cambio parte de un estado de esteticidad, estancamiento o conflicto, en la cual se va a requerir la modificación de un pensamiento (como algo personal), o de una forma de pensar (como algo comunitario) para poder salir del dilema, para poder sobrevivir el conflicto; si bien somos producto de las circunstancias, también podemos inferir en ellas, por lo tanto crear consecuencias ya previstas o manipuladas a la vida sobre el planeta.

Si bien México es un país donde los dilemas nos sobrepasan, los cambios están a la orden del día, la cosa es saber verlos, interpretarlos y tener la capacidad de aplicarlos en nuestra vida, que no quede en un conocimiento aislado que flota en el aire y se lo lleva el viento, que difícil es poder llevarlos a cabo cuando todo lo que te rodea fluye hacia otro lado, es como luchar contra la corriente de un río o un mar, así la reinterpretación espacial no sólo va contra la corriente como una barrera delimitante si no que ofrece otro camino hacia donde la marejada puede fluir y disminuir la presión de la sociedad, que así como el agua tiene una ligera tensión superficial y es muy fácil de quebrar, se puede cambiar el flujo de las cosas aun con pequeñas acciones, por eso esos pocos genocidas que se escudan con la bandera de un país para implementar sus políticas nihilistas y hacer que las sociedad como la mexicana con un gobierno como el que tiene llegue a su punto de ebullición como olla exprés tras siglos de subirle al fuego de la irracionalidad política.

Capítulo 4.2.

Intervención espacial artística

¿Cómo interviene el artista en las cuestiones sociales y en la reinterpretación del espacio?

En primera instancia a partir de su percepción creativa de las cosas, debemos entender que cada artista es diferente, en todos los aspectos en comparación con otros, aunque trabajen en la misma línea, ya que cada individuo no es igual en su esencia.

La intervención espacial involucra a todas las artes, quizá en menor medida la danza, el teatro y el performance, no por que no sean importantes para la reinterpretación espacial, sino que son cuestiones del arte que atañen al cuerpo humano en movimiento y por lo tanto son efímeras y apreciables únicamente por quien lo presencia en el momento de su ejecución, mas sin embargo, pueden fungir como herramienta secundaria para otras finalidades, también se debe entender que la arquitectura y el diseño industrial son importantes para la reinterpretación y pueden considerarse arte, ya que este es toda comunicación sensorial compleja y que ambas la arquitectura y el diseño industrial son una creación humana construida a partir de la creatividad, el ingenio y la estética.

La arquitectura y el diseño industrial se vuelven muy importantes por el hecho de que unas de las cosas que más abundan en la vida y costumbre del humano, es eso, edificaciones y muebles por todos lados ya que todo lo evocado a la satisfacción del cuerpo humano es lo que más abunda.

Estas materias son tan antiguas como las pinturas rupestres, son necesidades no específicas de los humanos, por ejemplo, la arquitectura esta evocada a la construcción de espacialidades que atiendan una necesidad específica del humano, la naturaleza que tanto menospreciamos también lo hace, como el nido de un pájaro, la madriguera de un conejo o la orquídea que crece en los recovecos de una palmera.

En cuanto a la arquitectura la complejización de la humanidad sobre el hábitat, la ecología y los espacios ha llevado a lo que conocemos hoy día. Muchos de los problemas de la humanidad son por la complejidad social y la falta de congruencia con la espacialidad y más aun hablando de esta ciudad que se está haciendo vieja y no puede más con el sustento de la vida debido al desapego de los funcionamientos.

Si esta ciudad mejorara el transporte público y los requerimientos ecológicos para la construcciones de edificaciones, funcionaria completamente diferente, no carecería de agua, la movilidad seria eficiente, más ágil por lo tanto menos contaminante, se reduciría el estrés, entre otras muchas soluciones, por eso para la arquitectura es importante que se interrelacione con el arte y no solo eso otras disciplinas, de tal manera que se creen espacios estético-funcionales promoviendo el mejor flujo de la vida en todos los aspectos.

Entendiendo que la arquitectura es la creación de espacios funcionales, se pudiera entender que esta materia encapsula las funcionalidades por lo tanto a las idas, al rededor de la superficie del planeta, de tal manera que una vez que el ser vivo la habite comenzara a funcionar en circunstancia de su espacialidad, haciendo de la estructura arquitectónica una dictaminante de la conducta del ser que la vive. Por lo tanto el diseño industrial y la arquitectura están muy ligados, en cuanto a la aplicación de las funciones que la idea humana imponga en determinado lugar, por ejemplo, un hotel es un lugar de descanso por lo tanto hay muchas camas y los humanos van y hacen lo que hacen con las camas, otro ejemplo, una oficina tiene muchas sillas porque la gente pasa

mucho tiempo haciendo cosas en una computadora o escritorios, digamos que no es un espacio de transición dinámica como el metro.

Es importante ver como la complejización de un hábitat puede dictaminar el cómo es un ser vivo en cuanto al funcionamiento de este, haciéndolo coexistir con todo basado en una regla de tres, la cual sería: techo, inmobiliario y herramientas. Se habla de cualquier ser vivo porque en este mundo humano están involucrados animales, plantas y demás seres vivos, como un parque o un animal en el veterinario.

Al hacerse vieja la ciudad complejiza el demoler y construir cosas nuevas por diversos factores, como el capital, o si es patrimonio, o la avaricia o mal manejo por parte de los gobiernos, por el motivo que sea, la reinterpretación espacial por sobre la supuesta norma en cuanto a funciones de vida es una opción muy viable de enriquecimiento de la vida. Vamos a poner un ejemplo, las casas son lugares en los que pasamos mucho tiempo pero no poseen la tecnología para sustentar su correcto funcionamiento en la ciudad, podemos ver como hay un sin fin de casas muy diferentes unas de otras y que funcionan diferente.

A continuación veremos algunos ejemplos de cómo reinterpretar la misma idea puede ofrecer un sinfín de alternativas para el hábitat del humano y que no solo son cuadrados sobre cuadrados como la mayoría de los edificios departamentales actuales en la ciudad:

Tumba y santuario
Brion, Italia.

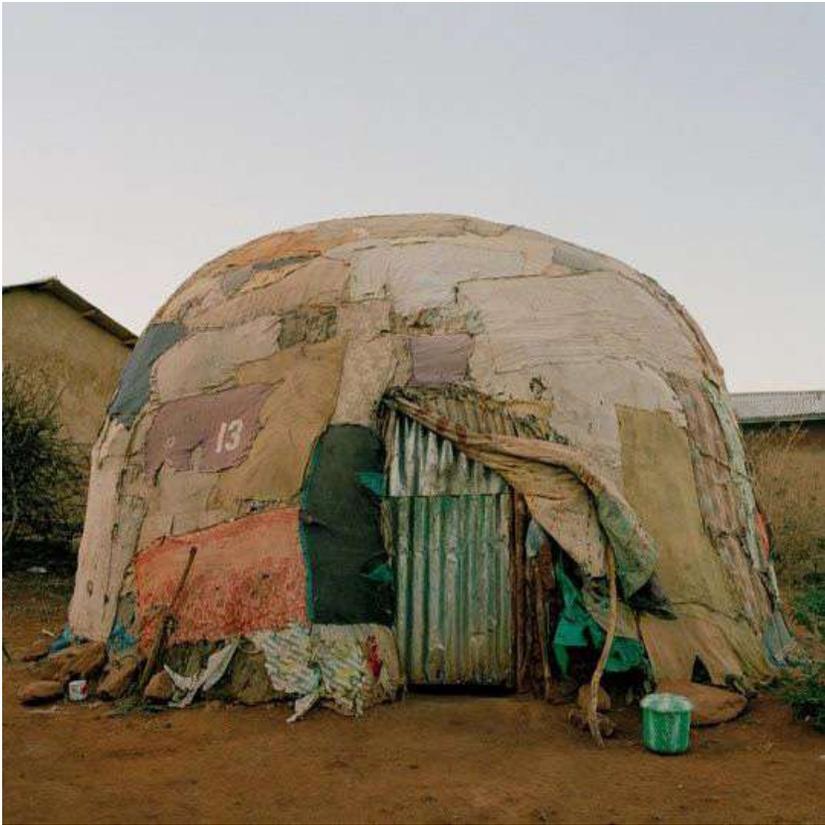
Monumento a los Partisanos de Macedonia, Krusevo, Yugoslavia.

Casa, Arquitecto Pouya Khazaeli, Darvishabad, Iran.

Casa Marsala, Arquitecto Iwan Iwanoff, Dianella Heights, Australia.

Vivienda, Somalia, Africa.

La Muralla Roja,
Arquitecto Ricardo Bofill,
Alicante, España.

Las casas OVNI, Sanzhi, China.

Laboratorio de vivienda sostenible, Siedlung Halen, Berna, Suiza.

A.Masow Arquitectos, Almaty, Kazakhstan.

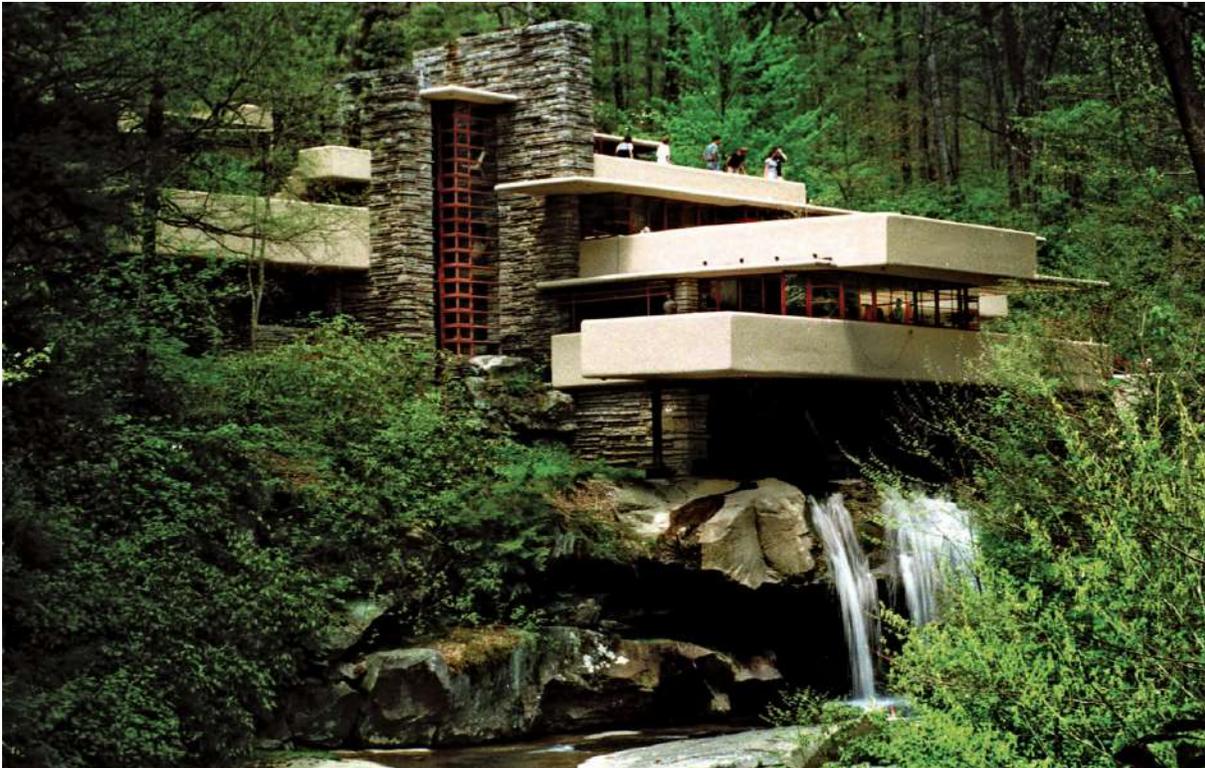
Cabaña enterrada, Småland, Suecia.

Avanto Arquitectos y Kekkilä Garde, Finlandia.

Desierto X,
Doug Aitken Artista visual,
Palm Springs, EUA.

Casa de la cascada, Arquitecto Frank Lloyd Wright, Pensilvania, EUA.

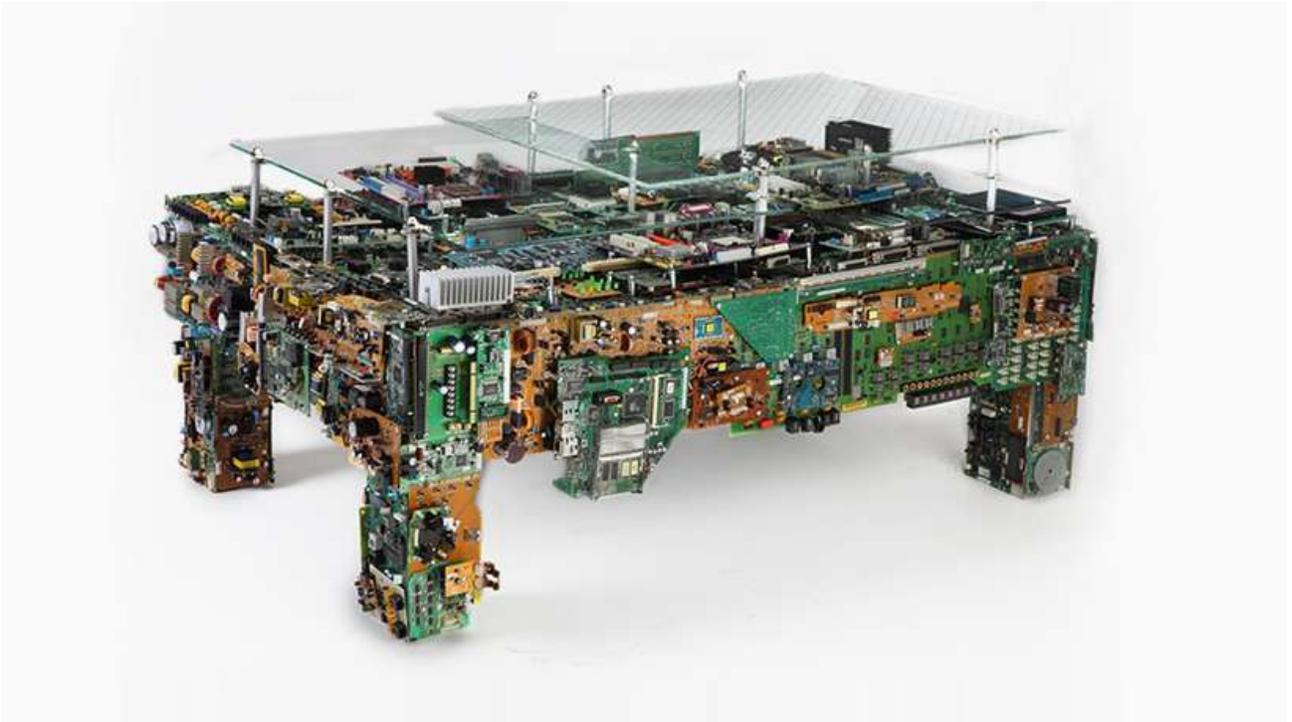
Vivienda vertical, Natura vive, Cuzco, Perú.

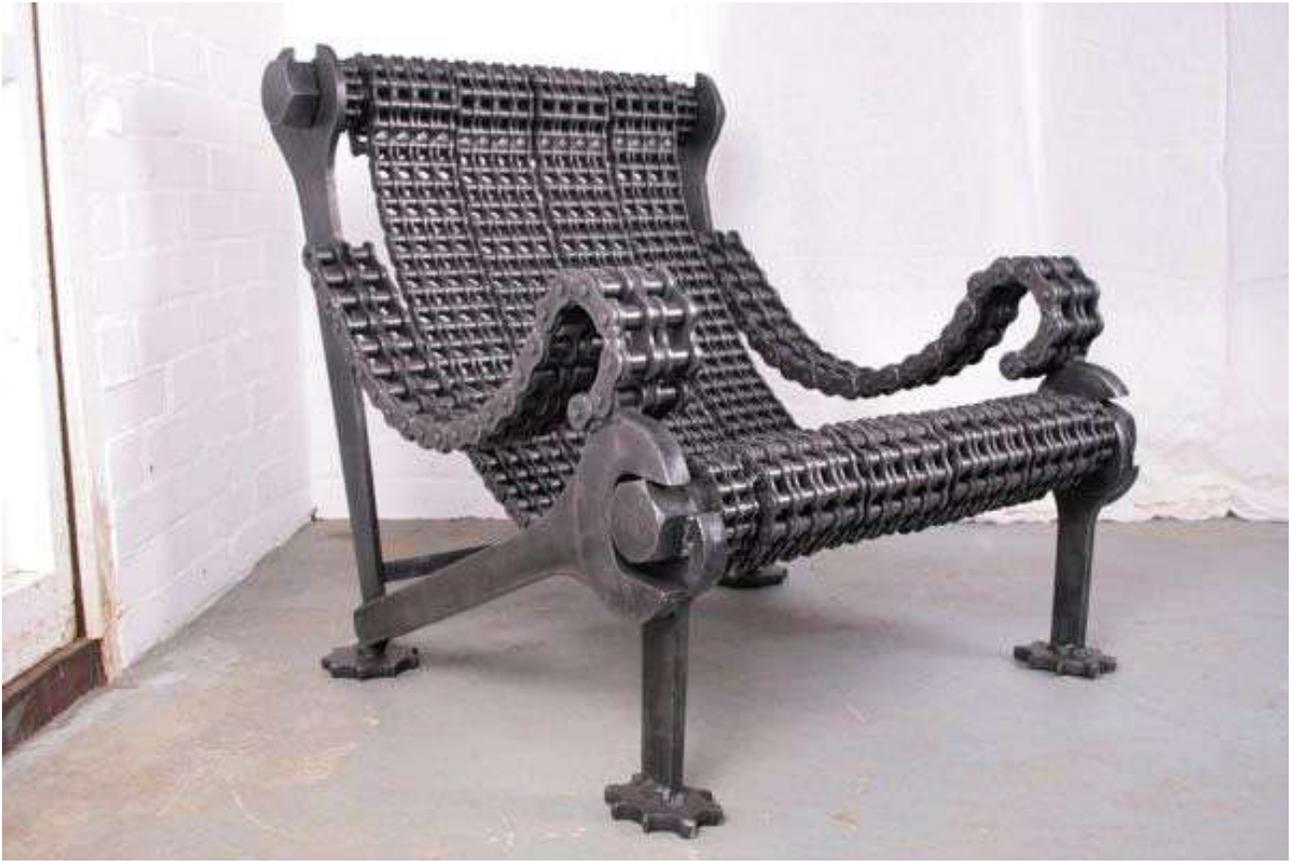
Thierry Jeannot,
Lâmpara de pet,
México.

A.P. Ermolaev, muebles de cartón, Moscú.

Benjamin Rollins Caldwell, colección "Binary", Miami, EUA.

Bob Campbell Stig, silla partes mecánicas, Inglaterra.

Propia del autor,
"Regreso a clases",
México.

Como podemos ver una cosa puede entenderse y manipularse de una infinidad de formas ya que lo que importa es la función que le atañe, ya sea una casa o una silla.

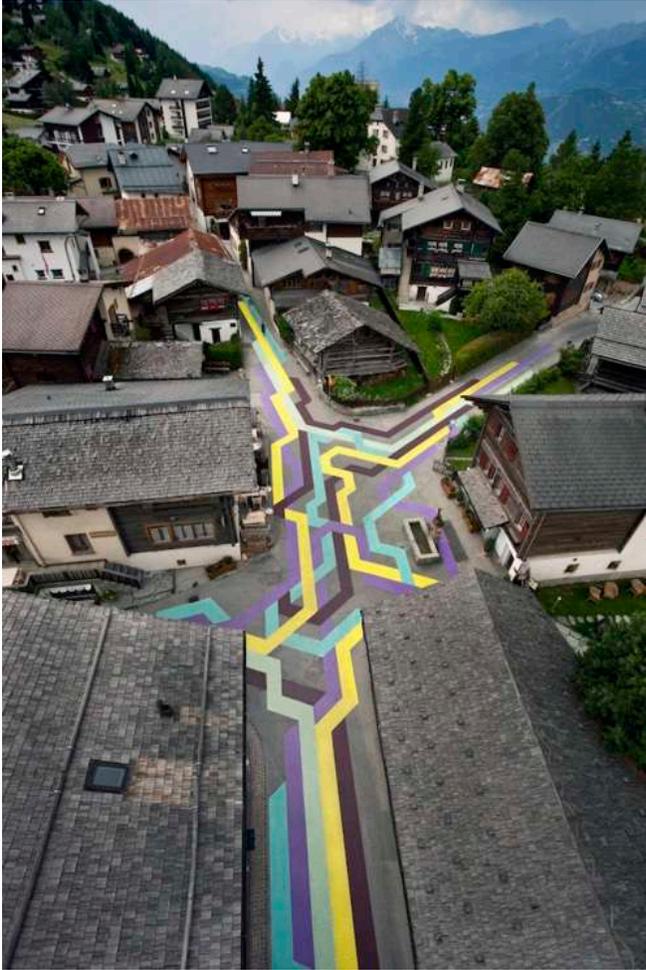
A continuación veremos ejemplos de cómo el arte y los espacios funcionan en simbiosis. Ya no solo para vivir en ellos, sino que poder experimentarlos en la ecología de los que habitan esos espacios.

Parque de Los Viajes de Gulliver, Kawaguchi, Japón.

Gene Davis, "Franklin's Footpath", Philadelphia, EUA.

Lang Baumann,
Suiza.

Francisco Toledo,
"La lagartera",
Nuevo León, México.

Patricia Johanson "Fair park lagon", Dallas, EUA.

Bill Fitzgibbon, "Light Rails", Alabama, EUA.

D FACE,
Las Vegas, EUA..

JR, Rio de Janeiro, Brasil.

Blek le Rat, "Checkpoint Charlie", New York, EUA.

Cai Guo-Qiang,
"Fallen Blossoms",
Philadelphia, EUA.

Christopher Whiteburch, "The Purge", Austin, EUA.

Dennis Oppenheim, "Bus Home", California, EUA.

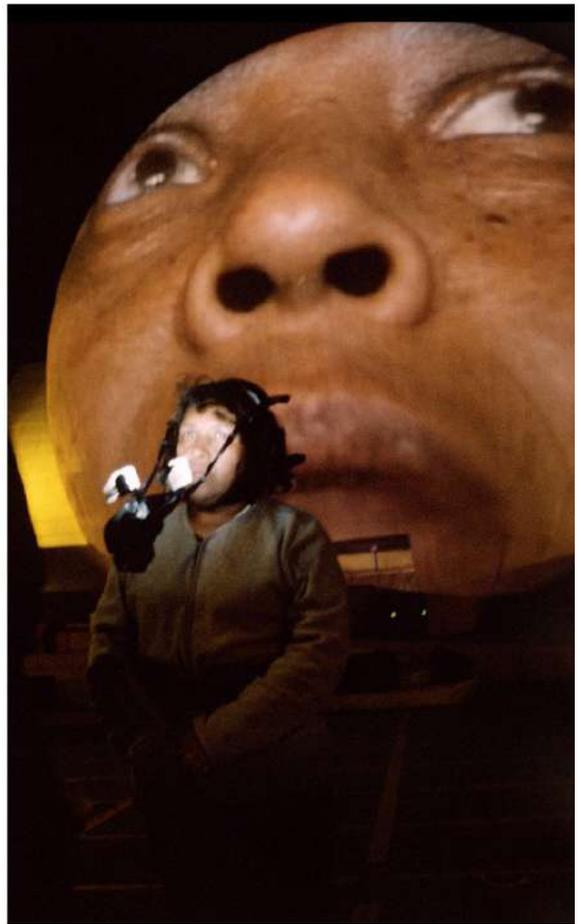
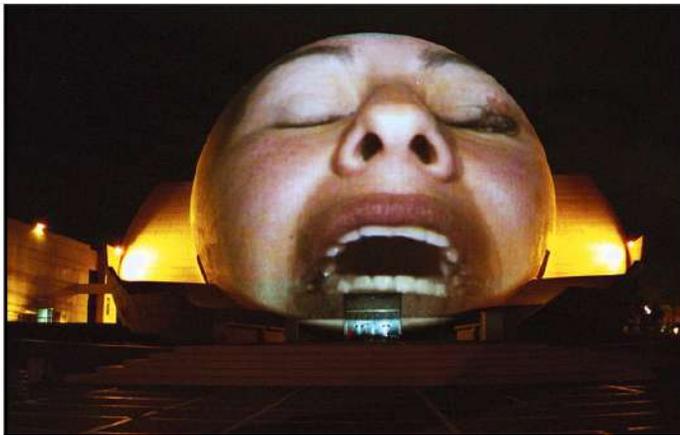
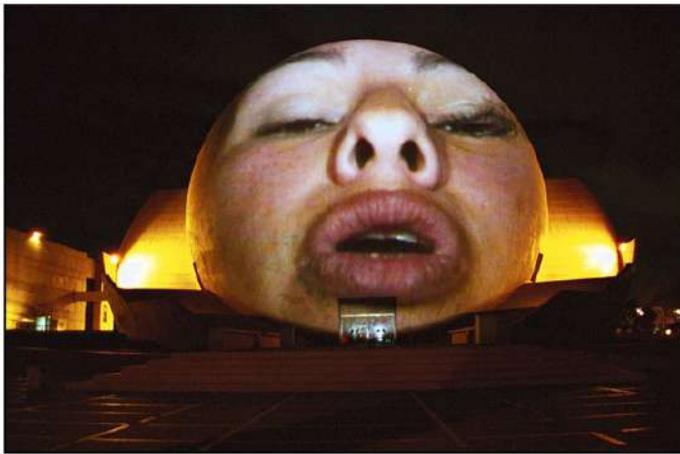
Donald Judd,
Texas, EUA.

Edgar Mueller, "The crevasse", Irlanda.

Henrique Oliveira, "Tapumes", Porto Alegre, Brasil.

Krzysztof Wodiczko, proyecto CECUT, Tijuana, México.

Nanci Holt, "Sun Tunels", Utah, EUA.

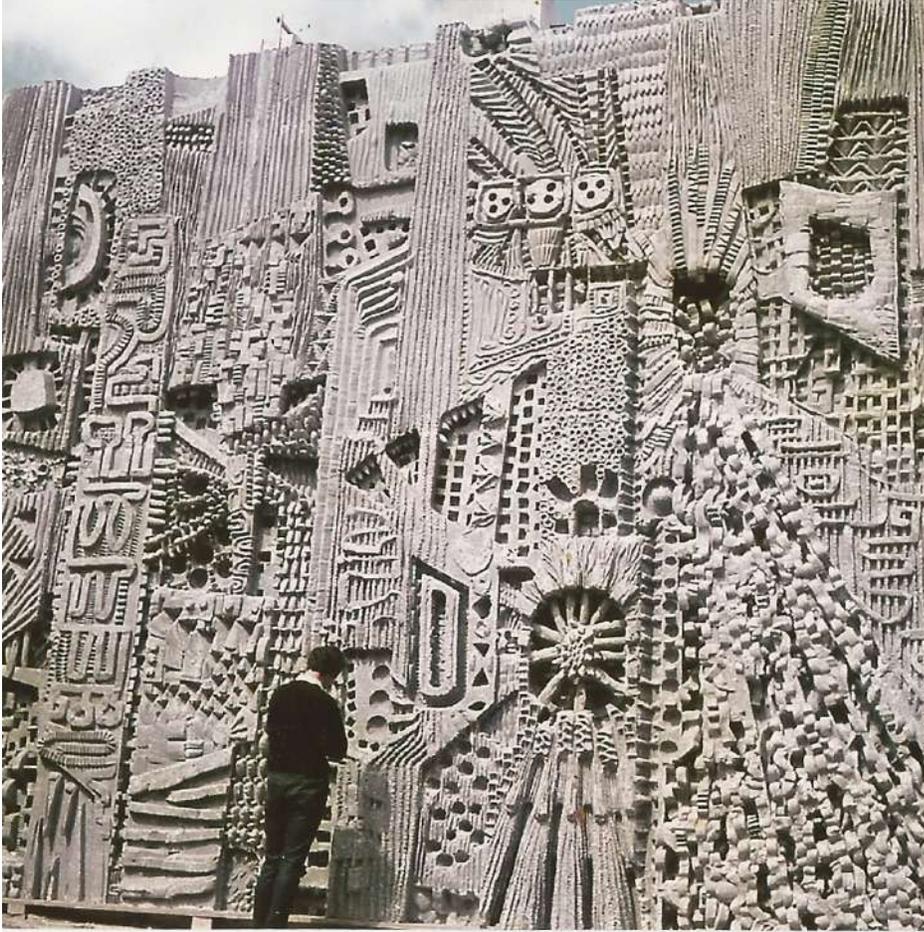
Richard Serra, "Te Tuhirangi Contour", Nueva Zelanda.

Seth Wulsin, "16 Tones", Buenos Aires, Argentina.

Mazatl & Ácaro,
Monterrey, México.

William Mitchell,
Reino Unido.

Krystoff Wodiczko,
"Homeless Vehicle",
New York, EUA.

Michael Rakowitz's, "paraSITE", New York, EUA.

Hasta aquí los espacios públicos y no tan públicos, como podemos ver las posibilidades de creación solo se limitan por quien las hace, la capacidad del arte de influir en la vida es infinita, así como la creatividad y el intelecto.

A continuación siguen algunos ejemplos de hábitat interior, dentro de esta búsqueda de la reinterpretación espacial, la mayoría de los espacios de interior son los que requieren una mayor atención ya que es donde radican las peculiaridades.

Cildo Meireles,
"Desviación al rojo",
Rio de Janeiro, Brasil.

Jardín vertical,
Desconocido.

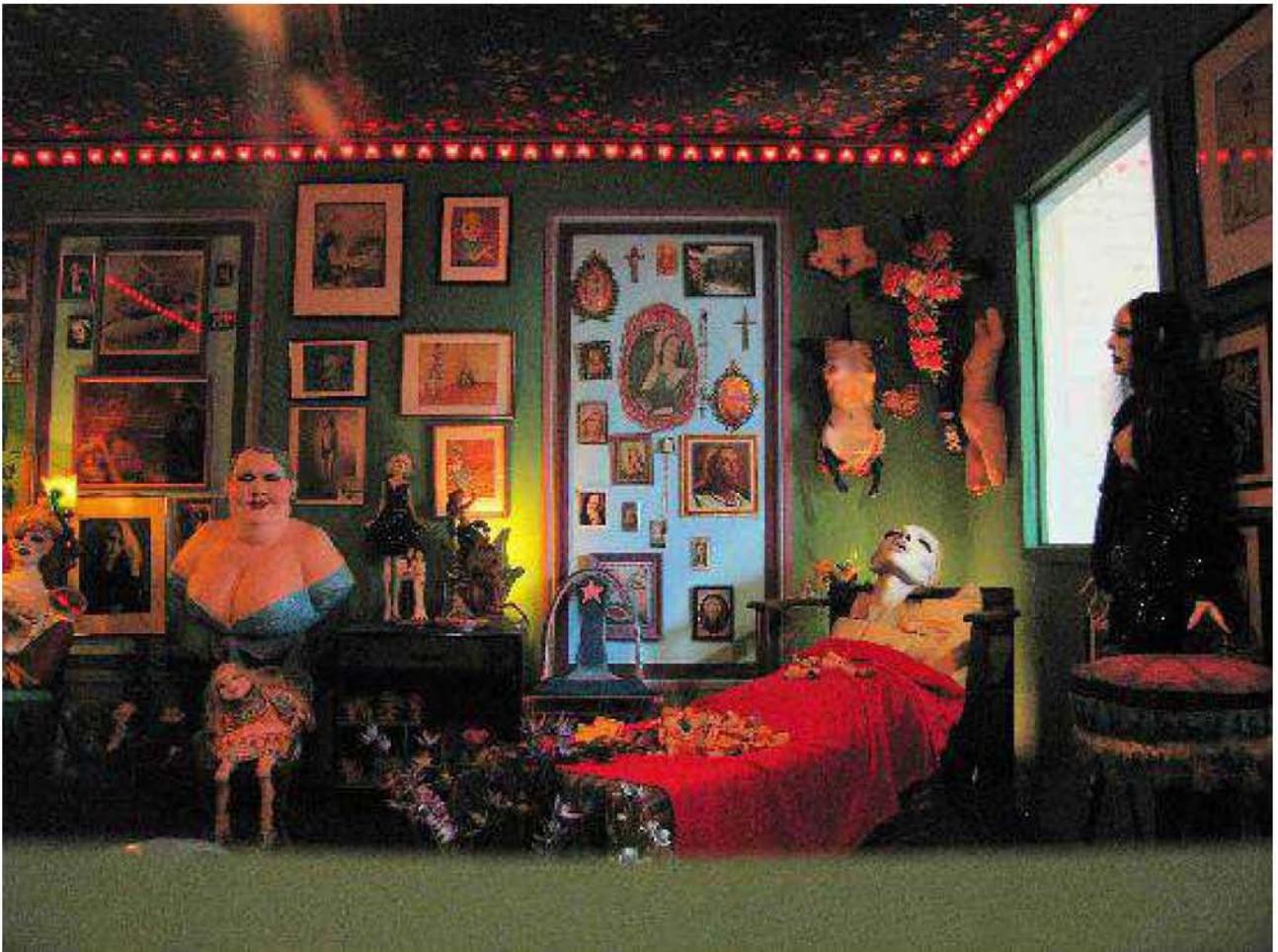
Dan Flavin,
"Corner, Barrier and Corridor",
New York, EUA.

Tubería expuesta, Dr Emporio Efikz, Francia.

Carlos Cruz Diez,
"Light show",
Londres, Inglaterra.

Greer Lankton, "It's all about ME, Not You", EUA.

James Turrell, "Above Orizon", California, USA.

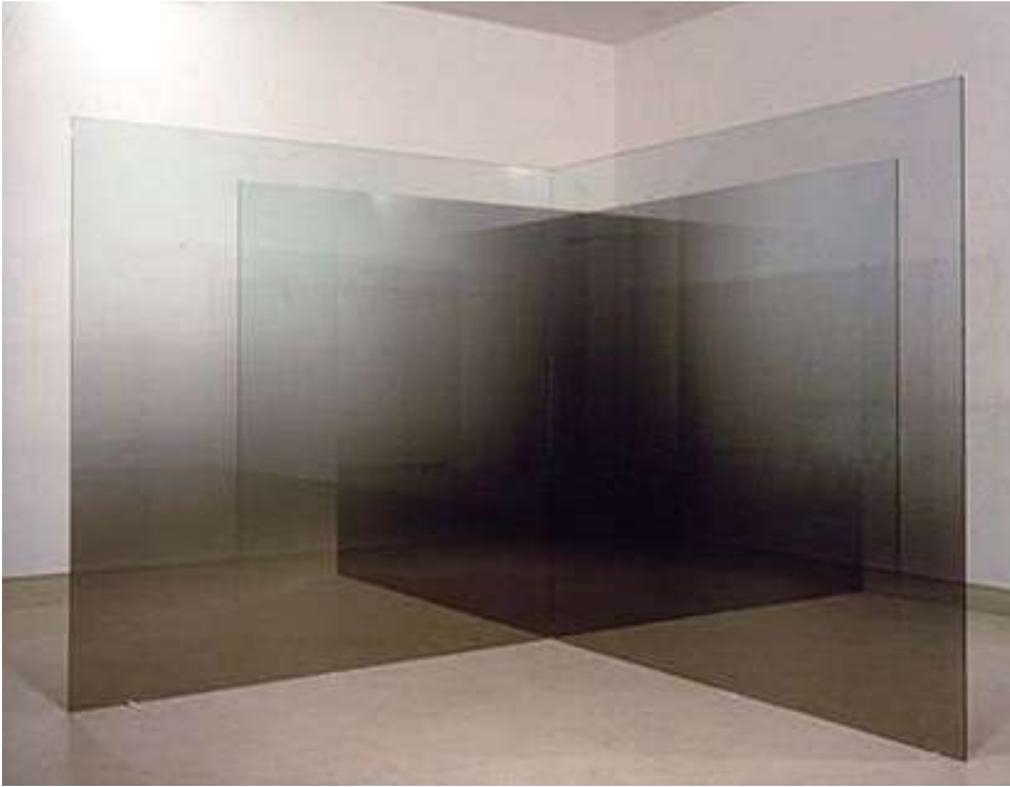
Jonathan Latiano, "Points of Contention", Maryland, USA.

Keith Sonnier,
"Motordom",
California, EUA.

Jee Young Lee, "Panic Room", Seoul, Korea del sur.

Larry Bell,
"An Improvisation",
Londres, Inglaterra.

Leonard van Munster, "Under Heaven", Ámsterdam, Países Bajos.

Olafur Eliasson, "Riber Bed", Dinamarca.

Paul Elkins, "Roll it", Baden-Wurtemberg, Alemania.

Pino Pascali,
"Whale",
Italia.

Tanya Schultz, Australia.

Xiao Wen Ju,
"Magical Thinking",
China.

Sol Le Witt, "Wall Drawing #565", Francia.

Por esencia misma, el artista no puede dejar de lado lo social en primera instancia porque habita en una sociedad y en segunda porque el día que dejemos de criticar la sociedad y la vida misma, habrá muerto en verdad el arte.

Hemos permitido dejar de lado la palabra vivir por la de supervivir (recordando que la palabra significa una forma pésima en calidad de vida) y ahí es cuando comienza la degeneración del pensamiento humano, el declive del mundo del humano, el fin de la felicidad y emerge un estado animal irracional.

Haciendo del arte, disidente del término sociedad al interferir en la cotidianidad y transformar la "realidad" impuesta por los gobiernos y los medios de comunicación. El humano puede dejar de pensar en sí mismo y poder ver más allá de su puerta de tal forma que comencé a experimentar su realidad fuera del estado de humanoide, esto a su vez genera el impulso creativo del cerebro extrapolando la capacidad del humano de crear, de pensar, de cuestionar, de transformar y hasta de poder inventar nuevos preceptos de realidad.

Siempre el tiempo va a transgredir el pensamiento aunque sea el mismo, esto quiere decir que aunque el pensamiento sea constante en el transcurrir del tiempo, las circunstancias hacen que sea diferente y se requiera pensar y pensar infinitamente, resignificar las cosas, sacando así la palabra limitante de nuestro vocabulario e introduciendo la palabra alternativa, una que nos permitirá volver a vivir, poder encontrar la paz y felicidad que todo ser vivo se merece.

Conclusiones

1: Históricamente los humanos han buscado la forma de destruirse los unos a los otros, se les ha metido la idea de que el poder y la posesión material es lo primordial, por ende la humanidad contemporánea está envuelta en una crisis, en un punto sin retorno ya que su codicia y avaricia a hecho que los recursos se acaben o se contaminen por puras banalidades, en cuanto a los mexicanos de la C.D.Mx. después de la llegada de los europeos a América, trayendo consigo enfermedades y guerra, crearon un sistema impositorio e imperialista de sometimiento y subyugación, la cual muchos años después, seguimos viviendo todo esto.

La falta de progreso, ha sido evidente por muchos años, inmerso esta el ciudadano en, nihilismo, sexismo, discriminación, ignorancia, egolatría, envidia, codicia, cansancio, estrés, desdicha, pobreza espiritual, física y mental, entre otras muchas actitudes nada prosperas, disfrazadas con objetos de consumo y placer, hace que se conviertan en humanoides incapaces de ver más allá de su propio interés, todo esto dificulta en una gran medida un desarrollo integro como sociedad.

La inmensa capacidad de la ciudad para albergar personas a generado el hacinamiento y convirtiendo los hogares en sumideros de degradación física, mental y espiritual.

2: A lo largo del tiempo de la existencia del planeta como tal y en específico, del surgimiento de la vida en general y en la existencia del humano, siempre haya estado presente la idea de la construcción y modificación de las cosas que le rodean, por lo tanto la creación de espacios avocados a la interacción de los humanos es y ha sido siempre un factor determinante en las capacidades humanas para hacer cosas, así como en una pista de carreras se va a correr o en una discoteca se va a bailar, espacios funcionales.

El problema radica en el exceso y la falta de congruencia entre las construcciones y su entorno, haciendo que una ciudad como esta se consuma así misma, entre falta de recursos, un valor sobreestimado de las cosas y sobretodo del petróleo y derivados, aunado a los problemas mentales que esta supuesta sociedad a dejado en cada individuo, hace imposible una sana proxemica no solo de humanos, sino también de especies, sobretodo del humano hacia las otras especies.

Haciendo que la reinterpretación espacial sea no solo una alternativa a lo caótico, sino que por medio del arte se puedan hacer hábitats, no solo evocados al consumo y al desecho, espacios en los cuales se promueva actitudes humanas como la creatividad o la sana convivencia, sin tener que estar compitiendo unos con otros, que no solo llame la atención y evoque el deseo de posesión, también debe ilustrar y acercar lo mas que se pueda a lo natural y no al mundo artificial que nos hacen creer que lo es todo, solo porque es actual y debes hacerlo, lo bello de lo natural es la falta de esteticidad, es siempre cambiante y adaptable.

3: Simplemente estamos parados aquí y ahora en este único planeta en el cosmos. Se aceleraron tanto las cosas máticas que la vida de todos los seres vivos se ha convertido en algo tan fútil y desechable, como todos los artilugios creados para la vida artificial en la que estamos ahogados, haciendo que la definición de humanidad sea consumir y desechar en exceso sin importar que sea ni a expensas de quien sea.

El sistema de gobiernos nos sometió y esclavizó al consumo, convirtiendo las necesidades en dependencias siempre en boga de la inmediatez; antes las cosas tomaban tiempo y el mundo cambiaba lento, pero quizá las cosas o quehacer humano requiere tiempos prolongados y no tan inmediatos, al menos no en todo, tanto por el razonamiento, entendimiento, asimilación, goce, como el simple hecho de que las cosas son procesos y por ende requieren su debido tiempo. Hoy día apresuramos todo para llegar a ningún lado y eso es digno de aterrorizarse.

No entendemos que el futuro no existe, es solo una ilusión mediática de control mental, que envenena las mentes, la vida la puedes perder en un instante por prácticamente cualquier cosa, no vemos ni sentimos que estamos parados en un planeta que viaja por el universo alrededor del sol y que no vamos hacia ningún lado, solo existimos y no hay más. El verdadero valor del tiempo es lo que haces con él, no para ganar dinero, sino para vivir realmente y no para morir lentamente.

4: El poder disfrutar de uno de los más grandes placeres en la vida, que es la creación y en este caso la creación artística. Es un proceso sin fin, es esa obra abierta hacia la inmensidad de un universo lleno de ideas y posibilidades, el camino de la soledad y la reflexión, abstrayendo lo abstracto en un precepto de la realidad que solo la materialidad de nuestro entorno nos puede mantener terrenos de este deambular en mundos humanoides y la fugacidad de la mente.

Tal cual alquimia pagana, es una conexión entre el ser y la infinidad de posibilidades que la realidad del momento en el que vivimos nos puede brindar, así se puede construir una realidad en la realidad, un precepto en el concepto del humano.

El quehacer artístico excede muchas posibilidades procesuales, no se puede hablar solo de una técnica, una materia o una escuela, es tener una infinidad de accidentes, viendo el accidente como un suceso no controlado y eso es el arte, una actividad sobre la materia con un aspecto sensible-sensorial sin juicio de valor alguno, es aceptado y ascendido por que quien lo vive; el espectador, que tendrá alguna emoción, cual fuere, con respecto al susodicho proceso artístico, pero en esencia, solo es lo que tiene que ser por sí mismo.

Es una de las actividades humanas mas antigua de su historia, la capacidad creativa varia según la época ya que "el arte es para la vida como la vida es para el arte", también tiene muchas funciones, como el desahogo emocional, la incitación a otros puntos de vida, el saneamiento mental y espiritual, la extrapolación de la capacidad creativa, el acercamiento a las emociones mas voraces y que muchas veces las negamos por miedo a no poder controlarlas, entre otras más. El arte es el camino.

5: Dentro de la historia del arte, hemos podido observar como las ganas de ir en contra de lo establecido siempre han estado arraigadas, es a partir de inicios del siglo XX cuando una vez ya más que institucionalizado el arte, se revela ante sí mismo de manera evidente y se hace mostrar lo banal y ridículo de la vida, curiosamente el arte es de las actividades humanas que mas disfrute y enriquecimiento tiene.

Incalificable, ingobernable, libre, autentico siempre enriqueciéndose por sí mismo en un ciclo sin fin, el arte se postra como una opción de pensamiento como lo vimos durante la tesis, una forma de vida libre y natural que fluye en el ir del planeta por el universo.

De tal forma que la aplicación del arte a la reinterpretación del espacio nos brinda la capacidad no solo de crear espacios, también nos da la posibilidad de modificarlos a manera de que la humanidad tenga un verdadero futuro y prosperidad.

6: La reinterpretación del espacio por medio del arte es una posibilidad de cambio, al ahogamiento y colapso de las sociedades. Se lleva años hablando de cambio y progreso, pero cuando nos ponemos a analizar las cosas y vemos como funciona el mundo "real", la cantidad de situaciones contraproducentes y la constante decadencia humana es aterradora y espeluznante, haciendo que todo este cambio y progreso no exista como tal, solo es un maquillaje para que siga existiendo el control sobre los demás.

7:

Fotos del autor, playa de Chiapas 2018.

8: Si este tipo de pensamiento divergente deviene del sufrimiento, entonces, si no hay sufrimiento este pensamiento no existiría, por lo tanto la humanidad está destinada al eterno sufrimiento ya que sin sufrimiento no hay avances positivos, por el deseo y el anhelo de conseguirlo, exponenciando este pensar de querer cambiar las cosas. También es probable que aunque las cosas estén bien, siempre existe la posibilidad de cambiarlo todo.

9. Como el caos social es muy basto y los problemas son muchos surge un proyecto llamado Manita de Gato, el cual consiste en no solo la creación artística, radica en lo multidisciplinario enfocado en la construcción, reconstrucción y recuperación de espacios ya establecidos, por una parte el costo es menor y el consumo de recursos también puede disminuir, desde pintura de "brocha gorda", rotulación, albañilería, plomería, electricidad, diseño grafico, jardinería, hasta escultura, murales, pintura de caballete, etc... siempre desde una perspectiva artística, para dar como resultado cosas interesantes y creativas, que le brinden prácticamente a cualquier persona que esté interesada en cambiar, la posibilidad de modificar su estilo de vida por uno más agradable y funcional. Ningún trabajo es demasiado pequeño o demasiado grande solo requieren dedicación y esfuerzo.

Es muy importante señalar la multidiscipliplina, ya que la solución de los problemas lo requiere, uno de los grandes dilemas del arte que menciono en la tesis es el desapego del arte hacia lo social y viceversa lo social del arte, debido al estatus social que se le ha dado al arte, pensar que el arte es meramente apreciativo y de la elite social está mal, y es una forma de pensar que debe cambiar puesto que el arte nos da el ingenio de poder crear situaciones y objetos no existentes en el imaginario colectivo, puede también brindar perspectivas diferentes a la supuesta realidad que nos han impuesto los gobiernos por tantos años.

Este proyecto ayuda tanto a los que producen arte a generar una responsabilidad en cuanto a los productos que generan, como a los que carecen de un acercamiento de todas las cuestiones artísticas, para así dejar de lado juicios y prejuicios con respecto a este tema, permitiendo el acercamiento de todos a la proliferación de la creatividad y la solución de problemas tanto físicos como mentales.

Logo del autor

10. El anterior proyecto es un aporte personal de mis capacidades como artista visual para lo que me rodea, el siguiente proyecto parte del mismo principio, pero va encaminado más hacia la incentivación de otros seres humanos a esta solución de problemas sociales.

De tal manera que promuevo y sugiero a las instituciones educativas y laborales, el 1º Conversatorio con teoría aplicada.

El cual participaran personas de diferentes ramas del conocimiento y de diferentes instituciones, para discutir y generar una teoría aplicable, a partir de un problema a solucionar en la sociedad y que no solo quede en especulaciones, de tal manera que también pueda alcanzar la realidad, tanto para el mejoramiento de la vida, como también para progresar en el conocimiento.

El cual consistirá en: A cada participante se le otorgará un contexto de lo que se va a discutir, el objetivo es que comience a especular hasta el momento del diálogo, junto con una solución personal, ya durante el diálogo todos postularán su análisis junto con su respuesta a la problemática, se discutirá y llegará a una solución, dicha solución se llevará a cabo en la sociedad de forma local o particular en un inicio, aunado el apoyo y validez de las instituciones de donde vienen los participantes (UNAM, UAM, IPN, etc.).

Dejando de lado actitudes narcisistas y ególatras, el objetivo único será no el reconocimiento como lo establece el sistema de competencias, más bien la solución funcional y estética, aplicable a la concreción y conclusión de las problemáticas.

Se promueve la acción local o particular ya que es imposible corregir todo de golpe, se tiene que solucionar esas particularidades, para que esos sectores aislados puedan mejorar y sumados generen el cambio masivo.

Otro de los puntos importantes del conversatorio, es el acercamiento de los teóricos a la realidad ya que muchas veces a las instituciones educativas les falta eso, un acercamiento y relación directa con la sociedad.

Bibliografía

- Aguiar Susana, Ideario anarquista, Editorial Longseller, 2000. Buenos Aires, Argentina.
- Auge Marc, Los no-lugares, Editorial Gedisa, 1993. Barcelona, España.
- A. Moles Abraham, La imagen, Editorial Trillas, 1991. México.
- Bachelard Gaston, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, 2° Edición, 1993. Paris, Francia.
- Baudrillard Jean, El sistema de los objetos, Editorial Siglo XXI, 2007. Francia.
- Baudrillard Jean, La sociedad de consumo, Editorial Siglo XXI, 2009. Francia.
- Bauman Zygmunt, Vidas desperdiciadas, Editorial Paidós, 2004. Cambridge, Inglaterra.
- Campos y Covarrubias, Manuel, Estrategias metodologicas para la elaboracion de tesis de posgrado, UNAM, 2011. México.
- Capelletti Angel, La ideología anarquista, Ediciones La voz de la anarquía. Venezuela.
- Debord Guy, La sociedad del espectáculo, Editorial Pre-textos, 2° Edición 2002. Francia.
- Day Duglas, Los cuadernos de la cárcel de Ricardo Flores Magón, Fondo de cultura económica, 1996. México.
- F. Strong Maurice, ¿Quién defiende la tierra?, Fondo de Cultura Económica, 2° Edición, 1984. Estocolmo.
- Foucault Michel, Las palabras y las cosas, Editorial Siglo Veintiuno, 10° Edición, 1978. Paris, Francia.
- Foucault Michel, Vigilar y castigar, Editorial Siglo Veintiuno, Ultima Edición, 2008. Paris, Francia.
- Garbuno Aviña Eugenio, Estética del vacío, Ediciones Espiral, Primera edición, 2012. México.
- Giddens Anthony, Sociología, Editorial Alianza, 5° Edición, 2007. Londres, Inglaterra.

- González Casanova Pablo, La democracia en México, Editorial Era, 2° edición, 1967. México.
- Guasch Anna María, El arte último del siglo XX: del Posminimalismo a la Multiculturalidad, Editorial Alianza, 2000. Madrid, España.
- H. Meadows Donella, Los límites del crecimiento, Fondo de Cultura Económica, 1972. EUA.
- Klineberg Otto, Psicología Social, Fondo de Cultura Económica, 1954. EUA.
- Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Editorial Anagrama, 8° Edición, 2010. Paris, Francia.
- Moraza Juan Luis, Seis sexos de la diferencia, Primera edición, 1990. España.
- Rius, La interminable conquista de México, Editorial Grijalbo, 2005. México.
- Rius, La revolucioncita mexicana, Editorial Grijalbo, 2005. México.
- Salvat Manuel, El diseño industrial, Editorial Salvat, primera edición, 1973. Barcelona, España.
- T. Hall Edward, La dimensión oculta, Siglo veintiuno editores, Segunda edición, 1966. EUA.
- Thoreau Henry, Desobediencia civil y otros escritos, Editorial Alianza, 2005. EUA.