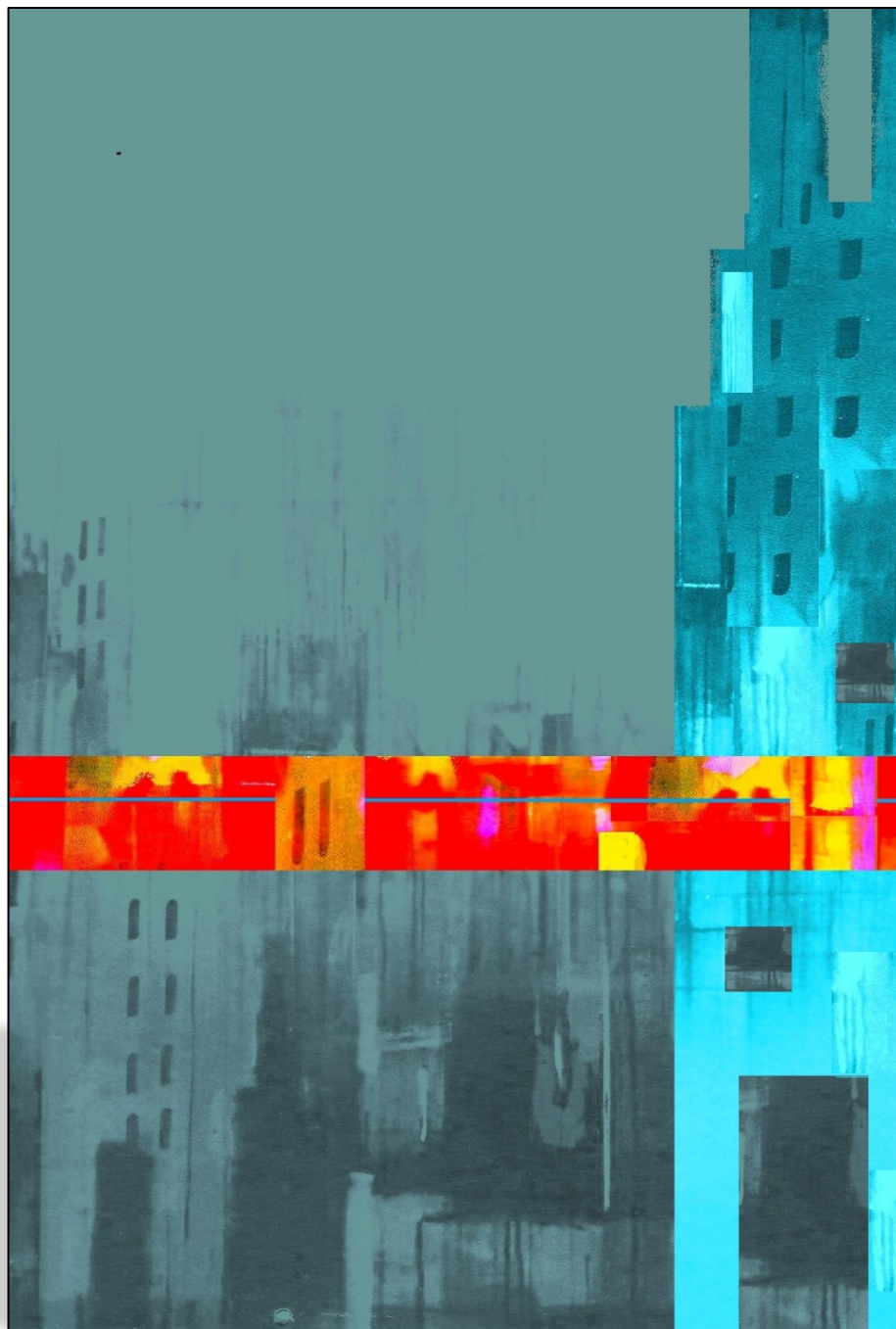

Tránsitos de ciudad

Tránsitos de ciudad

Arte, ciudad, nomadismo e interculturalidad

Benito Mieses

Febrero de 2014

© Tránsitos de ciudad
© Benito Mieses
© Edición Digital, 2020.

LP5 Editora
Colección Visual para descargar

Maquetación y portada: Benito Mieses
Edición al cuidado de Gladys Mendía

Tránsitos de ciudad está bajo
la licencia Creative Commons:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0 Internacional License.

Santiago de Chile, 2020

La ciudad

Dijiste: "Iré a otra ciudad, iré a otro mar.

Otra ciudad ha de hallarse mejor que ésta.

Todo esfuerzo mío es una condena escrita;

y está mi corazón - como un cadáver - sepultado.

Mi espíritu hasta cuándo permanecerá en este marasmo.

Donde mis ojos vuelvan, donde quiera que mire

oscuras ruinas de mi vida veo aquí,

donde tantos años pasé y destruí y perdí".

Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares.

La ciudad te seguirá. Vagarás

por las mismas calles. Y en los mismos barrios te harás viejo

y en estas mismas casas encanecerás.

Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar -no esperes-

no hay barco para ti, no hay camino.

Así como tu vida la arruinaste aquí

en este rincón pequeño, en toda tierra la destruiste.

C.P. Cavafys.

Arte, nomadismo, ciudad e interculturalidad.

Pensar la ciudad, significa no solamente concebir un plan urbano de desarrollo, sino también y más relevante aún, significa vivirla, inventarla, transitarla, resemantizarla. Un proceso en donde el por qué de sus orígenes tenga tanta importancia como sus transformaciones. Entender la ciudad, significa también eliminar la *actitud imperialista* que de ella y del urbanismo hicieron disciplinas como la Arquitectura y la Ingeniería, y colocarla en una *esfera descolonizada* y abierta a la mirada y la reflexión. Ver más allá de la casa, la plaza o el edificio, y leer en ellos su historia, una historia signada por formas sociales, modas, cambios económicos y políticos, tradiciones culturales y simbólicas.

Las ciudades actuales transitan hacia una homogeneización dictada por la modelización de conductas en un espacio global, anclado en el consumo como ritual de encuentro, lugar de deseos insatisfechos y sueños plásticos, el nómada las camina y en su paso las reconstruye, las observa y las inventa.

El nómada¹ subvierte la urbe, ve a la ciudad como un océano en cambio permanente, la construye y deconstruye, nada es fijo, su trayecto es constitutivo del espacio mismo. Frente a las características de la urbe actual: privada, jerárquica, uniforme y limitada, crea y recrea nuevas fronteras y espacios sin centro, fluctuantes donde lo lúdico, la resistencia y el encuentro tienen presencia.

1 Para Gilles Deleuze, la figura del nómada no debe confundirse con la del migrante. El migrante es aquel que abandona el medio que le resulta ingrato, en cambio, el nómada se aferra al medio ingrato e inventa el nomadismo como modo de respuesta activa al desafío que la realidad impone. Está siempre deviniendo, trazando líneas de fuga, pero en el mismo lugar. Muchas veces, Deleuze lo definió con esta frase de Toynbee: "Nómadas son los que no parten. Se convierten en nómadas porque se niegan a partir".

Antecedentes

Desde hace un tiempo mi producción artística está signada por la temática de la ciudad, sobre todo en la serie **Retículas y rasgaduras** (1), donde la ortogonalidad de la retícula y las propuestas del **Universalismo Constructivo** de **Torres García** (2) y la geometría sensible me permiten imaginar, intuir y trazar la ciudad como un entramado de equilibrios de color y materia, desplazamientos reales y virtuales.

En *retículas y rasgaduras*, los edificios, vistos en su armazón interna, son redes habitadas por seres con estéticas y experiencias distintas. Estas redes son también una metáfora de la memoria, la ciudad que recordamos, la que fijamos sobre el mapa de otras, las transitadas, visitadas, narradas e imaginadas. Ciudad mutante tanto en su crecimiento y funcionamiento como en los enviones del recuerdo y la imaginación.

Paul Klee nos llamaba a «*pintar abstracciones, pero sin perder los recuerdos*». Es un acercamiento pictórico a la ciudad y sus posibles metáforas: miradas cenitales, planimetrías, memorias, personajes, poemas, narrativas, crónicas y leyendas urbanas.

Desde niño sentí la necesidad de desplazarme sin propósito fijo, por las calles de la ciudad, buscar espacios nuevos, visiones e interrelaciones con gentes y paisajes distintos, luego en desplazamiento por diversas ciudades del país, montándome en buses y carritos al azar, sin predeterminedar el destino, como buen *cronopio*, Cortazar dixit, abierto al asombro, al descubrimiento de nuevos espacios y caracteres. Luego el viaje extrafronteras, a países con

(1) Retículas y rasgaduras (2001), serie expositiva de trabajos plástico cuya referencia está en la retícula y los pintores constructivistas, al igual que en la obra plástica de Gego (Artista Plástico venezolano) y en trabajos poéticos literarios como *La red* de Alfredo Silva Estrada (Autor venezolano), de quien también se conceptualiza a partir del texto *contra el espacio hostil*

(2) Torres García, Joaquín. Pintor y teórico uruguayo, perteneciente al Grupo Circle et carré (París), creador de la Escuela del Sur, Montevideo, Uruguay y autor de El Universalismo constructivo, obra donde reúne sus planteamientos teóricos sobre el hecho plástico

características culturales diversas, con paisajes novedosos, pero también constatando que el “turista”, ese viajero de cardumen, condicionado y predeterminado, viaja siempre al mismo hotel, al mismo espacio “seguro”, apto para el consumo, consume la misma basura de comida rápida, en fin, se traslada a ninguna parte, y allí donde abandona ese deambular en su propio territorio, recrea los mismos comportamientos condicionados y programados en cualquier ciudad a la que se dirija.

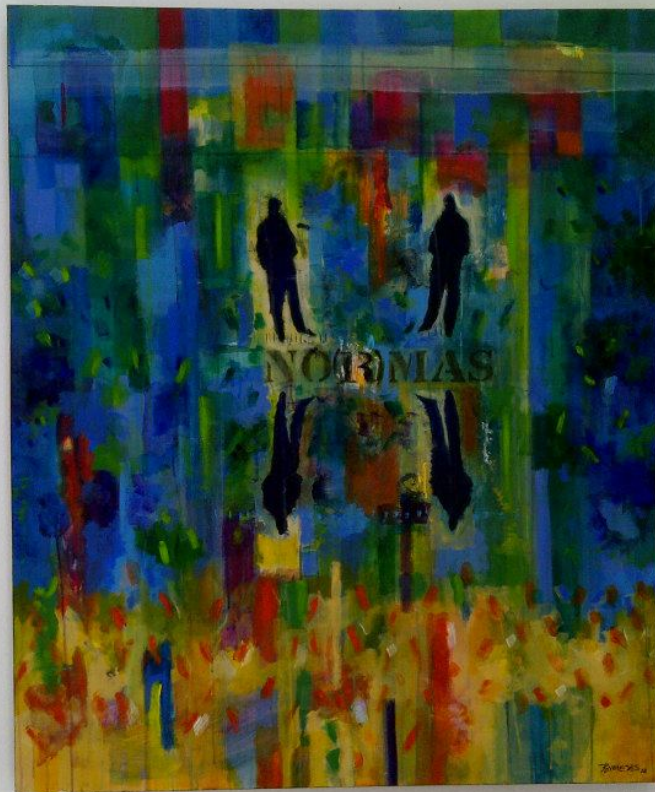
Veamos algunas imágenes de ejemplo de la serie **Retículas y rasgaduras**:

ARTIST'S NAME
TITLE
MATERIALS
DATE

PSYCHEDES 06

0744

Red-Arte-Red

Serie: Meditaciones sobre soledad

Técnica: Mixto/tela

Tamaño: 60 x 50

Año: 2009

0743

Cotidianidad y Cuadrícula

Serie: Meditaciones sobre la soledad

Técnica: Mixto/tela

Tamaño: 60 x 50

Año: 2009

0740

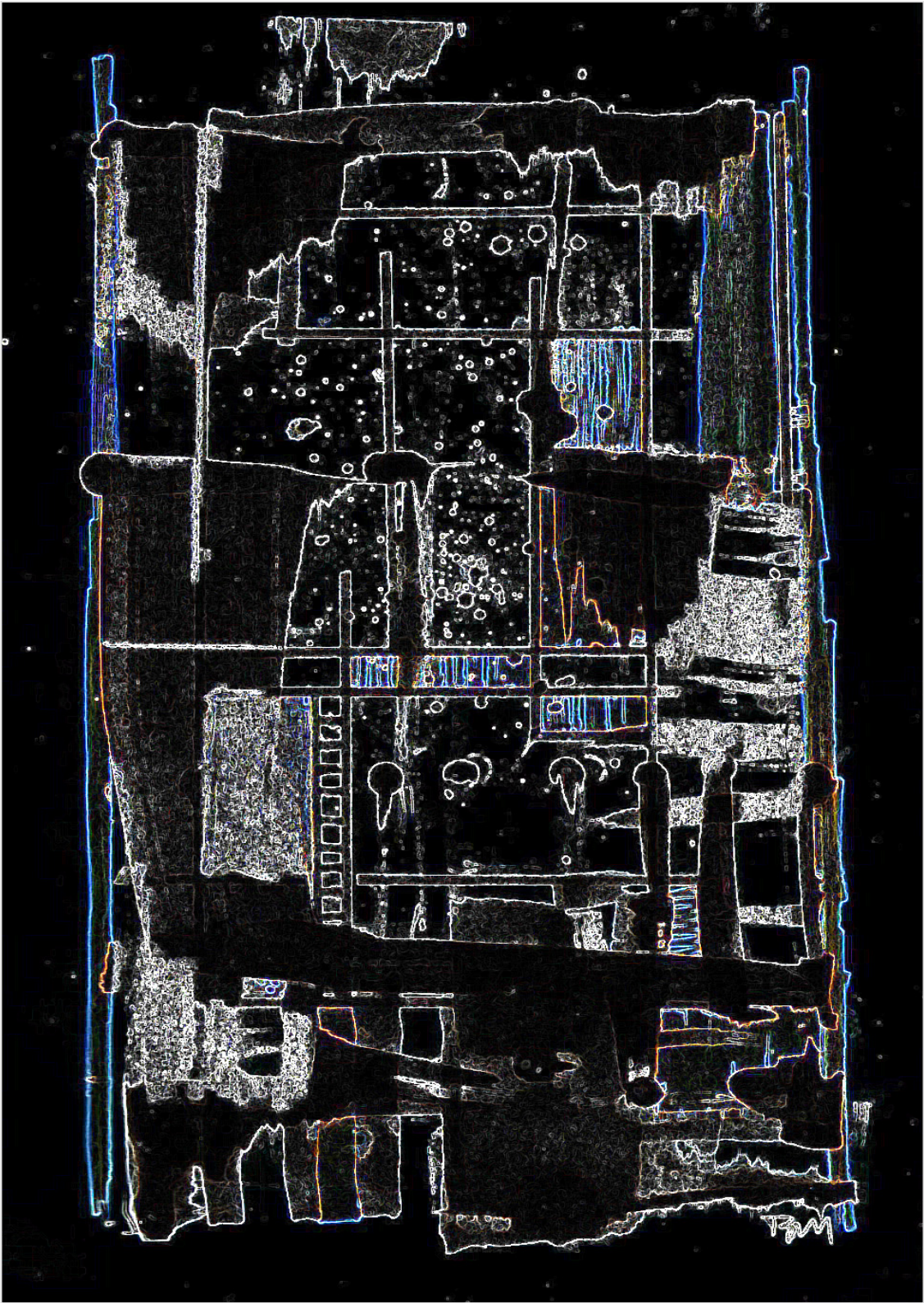
Sin título

Serie: Reticulas y Rasgaduras

Técnica: Mixto/tela

Tamaño: 41 x44

Año: 2002

Planteamiento

“Para George Simmel, en su ensayo *Metropolis y vida mental*, la base psicológica del tipo de individualidad que caracteriza la vida urbana de las grandes ciudades esta supeditada al torbellino irrefrenable de estímulos generados por el ritmo de las estructuras elaboradas por la movilización citadina. Estas estructuras están conformadas por impresiones cambiantes que se suceden unas a otras dentro de márgenes de acción inconexos, generando una ausencia de intervalos entre las experiencias vividas por el hombre. De esta manera la vida contemporánea se encuentra levantada sobre un turbulento entramado de imágenes, que en la percepción cotidiana se agolpan una sobre otra en trepidante carrera, sin evoluciones coherentes ni coordinadas lógicas. Por ello lo que vemos, lo que es, no es ya al instante siguiente: ha quedado su sombra, su impresión nebulosa sobre una nueva impresión, susceptible de desaparecer en el desarrollo de su propia consecuencia. Y es justamente a partir de este punto donde elaboramos una ficción de nuestra propia realidad, pues la construcción visual que hacemos del mundo es tan solo la reformulación estructural de un recuerdo difuso, el intento por volver permanente una verdad visual que es, en esencia, fragmentaria e inatrapable. Esta condición sobre estimulante de la vida urbana, poblada por impresiones e imágenes que rebotan multiplicadas en infinitas ondas, es un problema fundamental que ha formado parte de las preocupaciones más apremiantes de los artistas a los cuales les ha tocado vivir la indefinible experiencia de la ciudad moderna. ¿Cómo traducir ese nuevo y convulso mundo? ¿Cómo, se pregunta Baudelaire, es posible encontrar el milagro de una prosa libre, capaz de revelar el recorrido infinito de un grito, de un gesto, de un movimiento pleno de ondulaciones, multiplicaciones y sobresaltos?”

Lorena González, *“Los espacios perturbados”*, en “Juan Iribarren. Obra reciente”, Exposición, Museo Alejandro Otero, Caracas, 2001.

Tránsito de ciudad es el nombre de la serie que me propongo realizar en la *Ciudad de las artes* en París, gracias a la generosidad y patrocinio de FUNDARTE, y que conlleva cuatro líneas de acción, en los que templos, plazas, fachadas, muros y personajes son intervenidos a través de la plástica y el concepto. Ciudades que el artista nómada en su trashumancia y memoria les da forma y las encuentra como un arqueólogo que descifra rastros de un lugar siempre igual, siempre distinto.

Líneas de acción:

1. De la visión a la memoria.

Es un paseo- paneo por las ciudades transitadas en mi periplo existencial, su impacto sobre mi memoria y sobre mi visión nómada del tránsito. A partir de una foto cualquiera de una ciudad a las que he pertenecido o las que he caminado, me planteo ciertas intervenciones en arte digital, imagen de los contornos en colores planos desde la pintura-pintura, imágenes intervenidas con elementos urbanos, como: menús, tickets de metros, periódicos, objetos encontrados que proporcionarían una visión matérica o de ensamblaje que permita hacer una reconstrucción – deconstrucción de la ciudad, tela entamborada donde los contornos son dibujados con palabras, comentarios, citas y poemas y utilizando elementos frágiles como el lápiz, el creyón, el carboncillo. Imagen de una ciudad pensada y sentida sujeta a la fragilidad de la memoria. Los módulos correspondientes a cada ciudad se intercambian e interactúan sobre el espacio expositivo.

Veamos estas imágenes a manera de ejemplo:

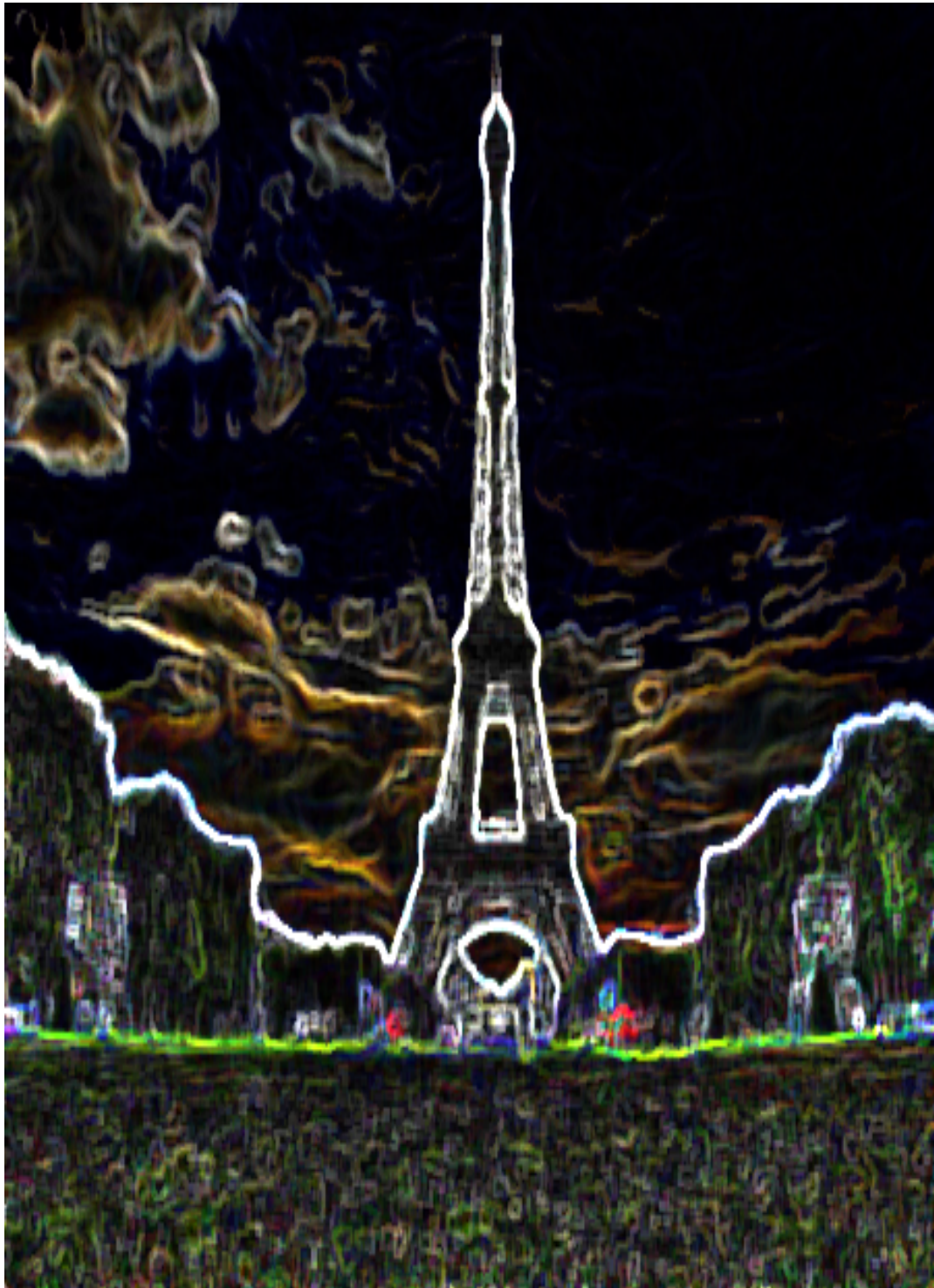
Fotografía Original

Intervención Digital

Intervención Pictórica

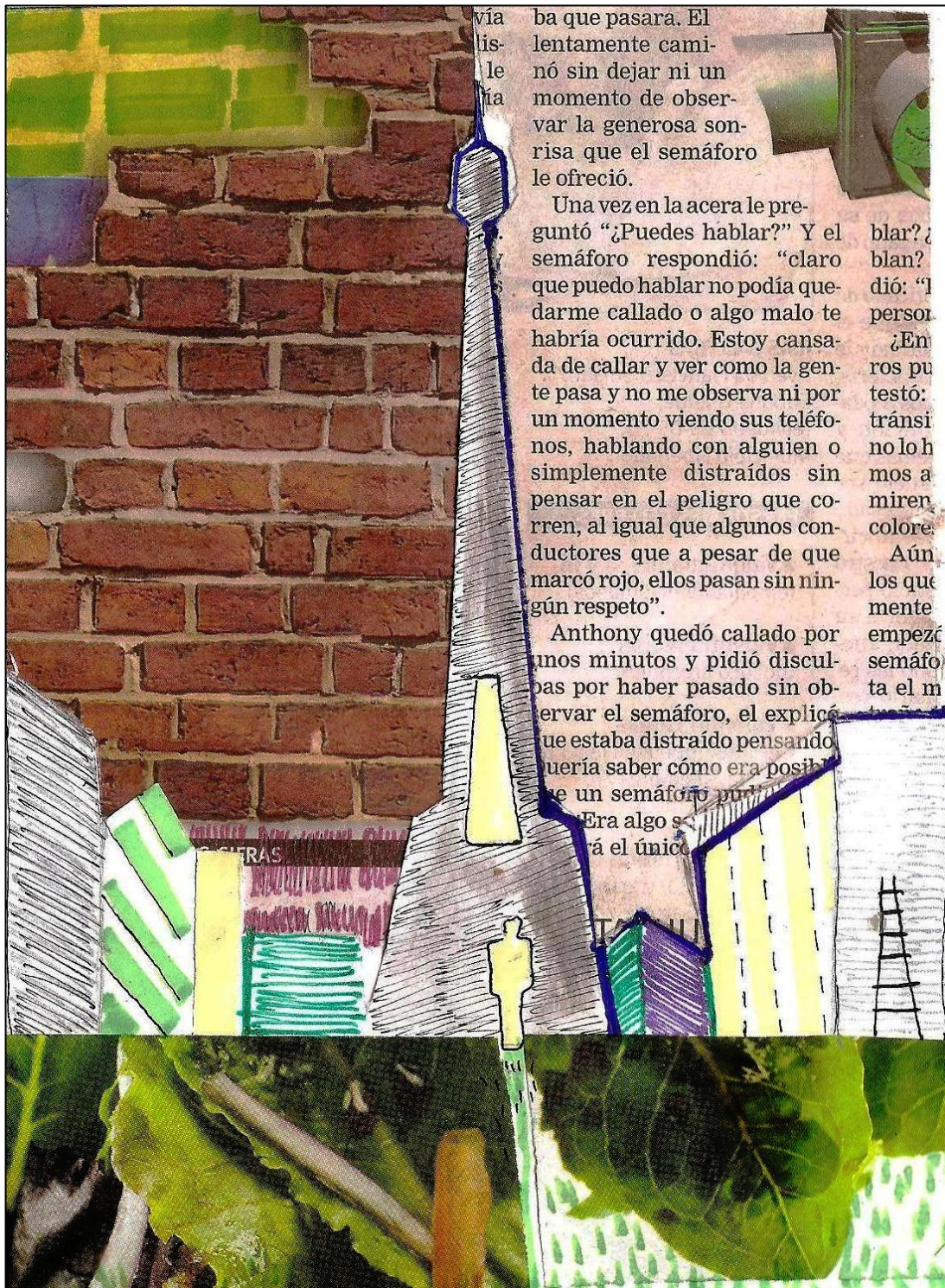

Concepto –Texto

imaginacion
 memoria
 pensamiento
 voluntad
 sensacion
 intelecto
 corazon
 alma
 espíritu
 fuerza
 energía
 vida
 muerte
 amor
 odio

D
A
C
E
I
N
O
P
S
T
R
U
C
T
U
R
A
D
E
L
A
M
E
M
O
R
I
A
D
E
L
A
I
M
A
G
I
N
A
C
I
O
N
D
E
L
A
P
E
N
S
A
M
I
E
N
T
O
D
E
L
A
V
O
L
U
N
T
A
D
D
E
L
A
S
E
N
S
A
C
I
O
N
D
E
L
A
I
N
T
E
L
E
C
T
O
D
E
L
A
C
O
R
A
Z
O
N
D
E
L
A
A
L
M
A
D
E
L
A
E
S
P
I
R
I
T
U
D
E
L
A
F
U
E
R
Z
A
D
E
L
A
E
N
E
R
G
I
A
D
E
L
A
V
I
D
A
D
E
L
A
M
U
E
R
T
E
D
E
L
A
A
M
O
R
D
E
L
A
O
D
I
O

Ensamblaje-Collage

vía
lis-
le
ia
ba que pasara. El
lentamente cami-
nó sin dejar ni un
momento de obser-
var la generosa son-
risa que el semáforo
le ofreció.

Una vez en la acera le pre-
guntó "¿Puedes hablar?" Y el
semáforo respondió: "claro
que puedo hablar no podía que-
darme callado o algo malo te
habría ocurrido. Estoy cansa-
da de callar y ver como la gen-
te pasa y no me observa ni por
un momento viendo sus teléfo-
nos, hablando con alguien o
simplemente distraídos sin
pensar en el peligro que co-
rren, al igual que algunos con-
ductores que a pesar de que
marcó rojo, ellos pasan sin nin-
gún respeto".

Anthony quedó callado por
unos minutos y pidió discul-
pas por haber pasado sin ob-
servar el semáforo, el explicó
que estaba distraído pensando
qué sería saber cómo era posible
que un semáforo pudiese hablar.

Era algo s-
rá el único

blar? ¿
blan? ¿
dió: "I
person

¿En
ros pu
testó:
tránsi
no lo h
mos a
miren
colore

Aún
los que
mente
empezó
semáfo
ta el m

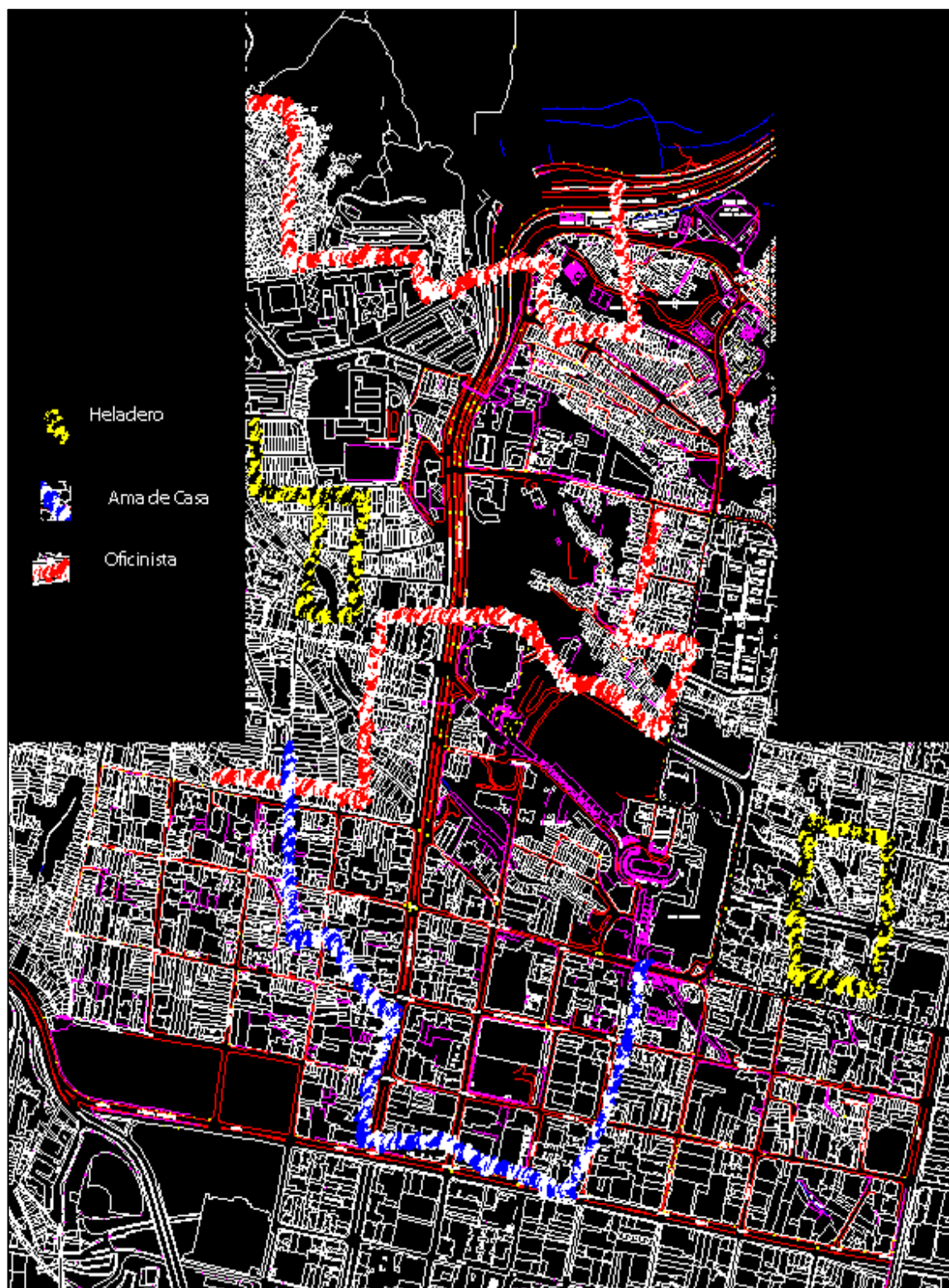
2. **Mapas:** los rastros en la ciudad.

Partiendo de una cuadrícula dada por el entramado de calles, bulevares y avenidas que conforman el esqueleto o tejido de una ciudad trazo sobre ellos el dibujo, la marca, el rastro el desplazamiento de un sujeto urbano, que generalmente se encuentra condicionado por los menos en cuatro aspectos: laboral, residencial, el deseo alineado y la curiosidad. La individualización y/o el contraste de los diferentes desplazamientos nos darán el dibujo de su trayectoria. La información para el trazado de ruta vital de los habitantes representados se obtendrá mediante encuestas y entrevistas, sistematizando dicha información y trazando en los planos sus rutas de trabajo, de ocio y de residencia.

Utilización de mapas y planos como soporte plástico, intervención con elementos icónicos de diferentes ciudades, señaléticas y símbolos usados recurrentemente en mi lenguaje pictórico.

La construcción de la obra camina por el mapa perdido de la ciudad mostrando la diversidad de estructuras, flujos, rutinas, alteraciones y rituales.

A manera de ejemplo:

3. **Polis, urbis:** Los elementos del desastre.

Hipermontaje audiovisual de los sonidos, símbolos y conductas de la ciudad usando fotografías, vídeos, poemas que sobre ellas se han hecho.

Instalaciones y videoinstalaciones. Textos poéticos sobre la ciudad, sonidos, música e imágenes. Algunas propuestas:

- Videos de transeúntes en diferentes horas, caos vehicular, multitudes, encierro consumista de los grandes centros comerciales en contraposición a espacios para el encuentro, el esparcimiento y el ocio, como parques, monumentos, bulevares, teatros y otros espacios públicos.
- Construcción-deconstrucción de la ciudad: Plano de la ciudad ampliado y segmentado sobre soporte magnético, fotos de monumentos, plazas, avenidas, sobre plancha de metal. Especie de rompecabezas visual que permite al espectador componer, descomponer y sustituir simbólicamente, la ciudad
- Planos de la ciudad, fotografías (intervenidas o no), construcciones y ruinas de la ciudad, ciudades bombardeadas, proyectadas secuencialmente sobre las paredes
- En el piso, tela con huellas, o secuencia fotográfica impresa sobre banner o tela de 5 a 6 metros de longitud por 1 metro de ancho, dirigidas hacia un monitor de video que muestra un personaje alejándose (nómada), o la imagen detenida de una ciudad en el horizonte (ciudad virtual). A los lados objetos encontrados mediante errancias por la ciudad, reciclados e intervenidos para la instalación.

4. **Detritus:** La obra, desecho de la ciudad.

Se trata de realizar una investigación–instalación sobre la coexistencia de una obra de arte con acciones que corresponden a la dinámica o movimiento de la ciudad. Partiendo de siete serigrafías, la primera puesta en un espacio preservado, se fotografiará cada 30 min. para conseguir un total de siete y que mostrarán la misma obra sin ningún deterioro en toda la secuencia, las seis restantes se expondrán en diversos lugares de la ciudad sometidos a sus vaivenes o dinámicas: paso de peatones, pasos de vehículos, edificios concurridos, malls, templos, monumentos, parques los cuales dejarán una impronta sobre la obra que será mostrada en físico y registrada en fotografía y/o vídeo para evidenciar el posible deterioro. Al lado de las serigrafías y sus series de deterioro, se ampliará el mapa de la ciudad señalando los sitios donde se realizan las intervenciones y trazando en color el dibujo del desplazamiento-experimento y con comentarios, frases, poemas sobre el mismo.

Veamos, a manera de ejemplo, las modificaciones de una obra situada en La Entrada, Municipio Naguanagua, en la carretera vía la Entrada II, en febrero de este año:

Serigrafía Original

Foto Nº 1, Hora: 8:00 am

Foto Nº 2, Hora: 8:30 am

Foto Nº 3, Hora: 9:00 am

Foto Nº 4, Hora: 9:30 am

Foto Nº 5, Hora: 10:00 am

Foto Nº 6, Hora: 10:30 am

Foto Nº 7, Hora: 11:00 am

Estas propuestas pretenden obtener una visión plástico-conceptual de la ciudad, sus movimientos urbanísticos y humanos, su impacto sobre la psiquis y la memoria, sobre la ciudad misma, el dibujo que trazan sus habitantes, sus transeúntes, en los mapas en su recorrido vital.

Se trata de constatar el desplazamiento del concepto de la polis griega, con el ágora como espacio público de discusión y dialogo y su sustitución por las urbes modernas globalizadas, cada vez más homogénea, privatizada, signada por el consumo, el individualismo, la maximización de la renta de la tierra y los espacios alienados de placer, con el consecuente abandono de los espacios públicos o el desplazamiento virtual globalizado sin vida, sin contacto, sin piel, que ofrecen las redes sociales.

En palabras del pensador Néstor García Canclini (3): “Interrogarse por el sentido de la ciudad es explorar la estructura y la desestructuración de formas demográficas, socioeconómicas y culturales que tienen cierta realidad objetivable. Pero a la vez exige indagar como se representan los sujetos los actos por los cuales habitan estas estructuras. El sentido de la ciudad se constituye en lo que la ciudad da y en lo que no da, en lo que los sujetos pueden hacer con su vida en medio de las determinaciones del hábitat y lo que imaginan sobre ellos y sobre los otros para suturar las fallas, las faltas, los desengaños con que las estructuras y las interacciones urbanas responden a sus necesidades y deseos”.

“En una época globalizadora, cuando la ciudad no está constituida solo por lo que sucede en su territorio, sino también por el modo en que la atraviesan migrantes y turistas, mensajes y bienes procedentes de otros países, construimos más intensamente lo propio en relación con lo que imaginamos sobre los otros. Además de proyectar la fantasía en el desierto que se opone a la ciudad, en las salidas de fin de semana buscando la naturaleza, lo hacemos en la proliferación de discursos de los múltiples grupos que habitan en la urbe o la recorren. De ahí el interés de trabajar con los textos que describen, pero también imaginan la urbe: los relatos de informantes, las crónicas periodísticas y literarias, las fotos, lo que dicen la radio, la televisión y la música que narran nuestros pasos urbanos”.

(3) Néstor García Canclini, *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*, Edit. Grijalbo, México, 1995

ÍTACA.

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,
Ni la cólera del airado Poseidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.
Los lestrigones, los cíclopes
y el feroz Poseidón no podrán encontrarte
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,
si tu alma no los conjura ante ti.
Debes rogar que el viaje sea largo,
que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente,
a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,
y comprar unas bellas mercancías:
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,
y perfumes placenteros de mil clases.
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben.

Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:

llegar allí, he aquí tu destino.

Mas no hagas con prisas tu camino;

mejor será que dure muchos años,

y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,

rico de cuanto habrás ganado en el camino.

No has de esperar que Ítaca te enriquezca:

Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.

Sin ellas, jamás habrías partido;

mas no tiene otra cosa que ofrecerte.

Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.

Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,

sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.

C.P. Cavafys.

<http://lp5.cl/>

<http://lp5blog.blogspot.com>

<https://lp5editora.blogspot.com/>

