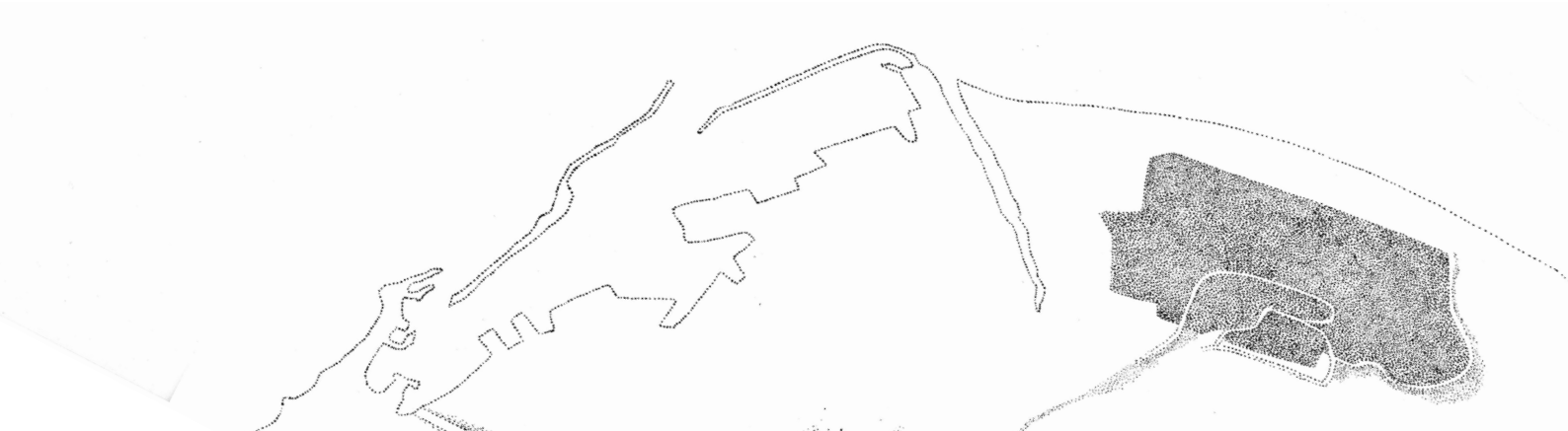

Transgrafías

Aina Pons

Transgrafías

Aina Pons Llompart

Niub 16271452

Trabajo Final de Grado

Tutora: Ascensión García

2015/ 2016

Departamento de Arte y
Conservación- Restauración
Grado en Bellas Artes

Me gustaría que hubiera lugares estables,
inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, inmutables, arraigados; lugares
que fueran referencias, puntos de partida, principios [...]

[...] Tales lugares no existen, y como no existen el espacio se vuelve pregunta, deja
de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar apropiado. El espacio es
una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo; nunca es mío, nunca me es
dado, tengo que conquistarlo.

El espacio (continuación y fin)
Perec (1999)

Í N D I C E

9		10	Resumen Abstract
11		12	Introducción Objetivos
13		15	Índice de un itinerario
16		19	Andar Arraigo
20		23	Poética topográfica
24		28	Movilidad impuesta
29		34	Representación
35		43	Tridimension-ando metodología

44		51	Referentes Artísticos
44		46	Dérive Psicogeografía
46		50	Descodificación Resignificación
50		51	Repeticiones Metafóricas
		52	Conclusiones
53		54	Bibliografía

Resumen

La movilidad incesante provoca la necesidad de transformar el andar, el acto de recorrer, en una narración que conecte los lugares insertados en la memoria. El tránsito entre deviene un lugar en sí mismo, y su representación supone una disección y apropiación de los códigos establecidos para crear una cartografía subjetiva. Recorrer el espacio genera la reflexión crítica de conceptos inherentes en el propio hecho de viajar: nomadismo, translocalidad y productividad en la ciudad contemporánea. La re-creación de trayectos desencadena razonar sobre el aceleramiento constante en nuestra cotidianidad para ralentizar y pensar el espacio simbólicamente. La obra se materializa como énfasis a una nueva perspectiva del espacio mediante un proceso de traslación del dibujo controlado a la memorización de los trayectos en su tridimensión, el papel como símbolo de fragilidad y la luz como generadora de presencia de una ausencia.

Palabras Clave

Movilidad, recorrido, tránsito, lugar, cartografía subjetiva, nomadismo, translocalidad, ciudad, espacio simbólico, papel, luz

Abstract

The incessant mobility causes the need to transform the act of walking in a narrative that connects places inserted in the memory. The transit in between becomes a place itself, its representation provokes an appropriation and a dissection of the established codes to generate a subjective cartography. Going through the space generates a critical reflection of inherent concepts in the act of traveling: nomadism, translocality and productivity in the contemporary city. The re-creation of paths triggers to reason over the acceleration in our daily lives to decelerate and think symbolically the space. The work emphasizes a new perspective of space through a process of translation from controlled drawing to memorizing paths in their three-dimension, paper as a symbol of fragility and light generating presence of an absence.

Key Words

Mobility, path, transit, place, subjective cartography, nomadism, translocality, city, symbolic space, paper, light

Introducción

Transgrafías se basa en un proceso de investigación sobre los modos de representación del recorrido, del tránsito entre lugares, como una forma en sí. Una apropiación del lenguaje cartográfico, como proceso de ordenación, disección y reconstrucción de los espacios que se construyen en la memoria. En un mundo en constante movimiento y residencias nómadas, la identidad del lugar, la idealización de habitar y la construcción de hogar cada vez es un territorio más difuso. Ordeno así un puente de conexiones que une los puntos de experiencia en el lugar, en una escala de racionalidad que se alimenta, a su vez, de nostalgia de esos lugares y de la poética que yace en éstos. La escala frente al paisaje se aleja hacia el terreno del pensamiento y del orden para crear pseudo mapas que racionalicen y unifiquen las conexiones de estos habitares.

Partiendo de esta reflexión, mi trabajo deviene en índice de un itinerario, en cómo reorganizar la materia vivida a través de dispositivos de representación que corresponden a la emergencia de una nueva subjetividad.

Este proyecto surge desde, y a partir de, la movilidad, el tránsito cotidiano de un lugar a otro. Mi propia experiencia del trayecto, del estar entre, provoca la necesidad de organizar, diseminar y reflexionar sobre el propio trayecto. De manera que, la fragmentación de recorridos conlleve a una continuidad espacial y temporal, un rizoma 'psicogeográfico' que nos pertenece a todos reelaborar, y profundizar en cada una de sus ramas, que se interrelacionan para ir abriendo puntos de inflexión de aspectos contemporáneos, intrínsecos en el propio hecho de viajar.

Objetivos

El objetivo de este proyecto es interiorizar los recorridos para crear el índice de un itinerario, desarrollar una nueva manera de representar el camino y reflexionar cómo el trayecto alimenta nuestras subjetividades. Transformar la cartografía establecida en un pseudo mapa experiencial y relacional para materializarla como un paisaje continuo, en constante expansión. La topografía, el viaje como una forma en sí, el trayecto como narración o la narración convertida en trayecto. Mi trabajo es un relato de conexiones conceptuales y formales, por eso la intención es organizar los conceptos a modo de mapa conceptual, relacionando el contenido con los espacios recorridos. Cada lugar haría referencia a un concepto, para así establecer un diálogo y una continuidad, de cómo estos conceptos y lugares se relacionan entre sí (rizoma). La memoria se construiría como las piezas, no tienen un principio-fin sino que deambulan entre trayectos, en un ritmo circular.

Al inicio de este trabajo el papel conformaba pequeños fragmentos de territorio, lugares simbólicos en mi recorrido a modo de diario móvil. El dibujo sistemático me ayudaba a racionalizar y reflexionar sobre las experiencias psíquicas del lugar. El tamaño de mis primeras piezas eran de una visión más íntima y ensimismada, en el transcurso del trabajo la intención se convirtió en un cambio de escala, el hecho de potenciar la relación micro-macro espacio para formar un paisaje, una continuidad. De este modo, la cartografía deja de ser fricciones aisladas para dibujar la fragmentación simbólica que conecte los lugares en un tiempo cíclico. Este cambio provoca un diálogo del dibujo a la tridimensionalidad del papel, un proceso de traslación de sistemas de representación que conlleva una transformación que va del análisis de la cartografía establecida a la memorización simbólica.

Índice de un itinerario

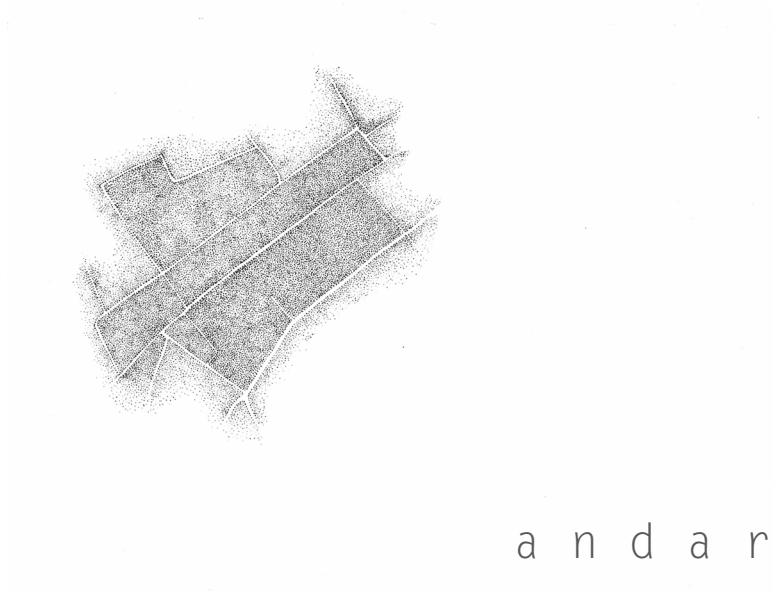
Itinerario conceptual de términos aprehendidos para una re-lectura que nos conducen a una nueva exploración y transformación de los espacios.

andar		acción que implica una transformación del lugar y de sus significados.
cartografía		representación gráfica del territorio que conlleva una visión hegemónica.
territorio		conjunto de lugares delimitados físicamente y separados por muros intangibles.
espacio		abstracción que deviene espacio social dotado de sentido, de signos, imágenes, metáforas.
pseudomapa		apropiación del dibujo cartográfico, subversión de códigos funcionales en experienciales.
lugar		apropiación del espacio, colonización afectiva para ligarnos y establecernos en un sin fin de tránsitos.

O bien arraigarse, encontrar o dar forma a las raíces de uno, arrancar al espacio el lugar que será el nuestro, construir, plantar, apropiarse milímetro a milímetro [...]

Perec (1999: 110)

psicogeografía		los efectos psíquicos que el contexto urbano produce sobre el comportamiento afectivo de los individuos.
nomadismo		sujeto temporal, móvil. El trayecto entre se establece un lugar en sí mismo.
paisaje		continuidad de micro elementos que conforman un macro espacio .
recorrido		se refiere al mismo tiempo al acto de atravesar (el recorrido como acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido como estructura narrativa).
		Careri (2002)
ciudad		composición hecha de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado.
		Calvino (1997)
arquitectura		secuencia de elementos que componen la ciudad y conforman nuestro imaginario. Rellenos de vacío
transgrafía		recorrido de traslación de una imagen (trans- 'a través de') . Combinación del concepto translocalidad y cartografía: dibujar la relación identidad-localidad.

a n d a r

a r r a i g o

El concepto de movilidad es el punto de inflexión de mi trabajo, un modo de vida que alimenta las nuevas subjetividades y que se presenta como estrategia para actuar e incidir sobre esta realidad. Supone el replanteamiento de conceptos como casa, raíces, tiempo, memoria, familia, territorio, lugar... Estos conceptos, a través del desplazamiento, adquieren una nueva dimensión más flexible y moldeable pero, al mismo tiempo, más fuerte y consistente, porque se construyen en el proceso del trayecto.

La migración no puede ser concebida como un solo evento circunstancial, sino como un proceso que conecta los lugares y personas en diferentes localidades más allá de las distancias geográficas y las fronteras políticas. Mi proceso creativo parte del concepto de translocalidad, como los desplazamientos crean interrelaciones, conexiones y flujos que expanden los lugares, más allá de su localidad, en una matriz visual de un conjunto de experiencias, del viaje como una forma en sí.

Translocalidad, desde el campo de la antropología, supone analizar el concepto de comunidad en relación a las migraciones. El sentido de comunidad supone la existencia de un espacio de referencia, que los vincula, sin implicar que todos los miembros habiten el mismo espacio físico. De ahí surge la importancia en los lugares simbólicos, una construcción de vínculos. Para Harvey (1989; citado por Rivera-Sánchez, 2005: 3) el espacio de referencia se constituye que el espacio social, es producto también de la experiencia, la percepción y la imaginación.

Por otro lado, hablar de una comunidad tampoco implica referirse a un todo homogéneo, sin fracturas, o sin fronteras internas. Como reflexiona la autora, el proceso de construcción de comunidad será observado en los espacios y lugares, a través de las diferentes prácticas de identidades migrantes, que en sí mismas contienen rupturas y continuidades. Estas identidades son formadas por vínculos, nexos sociales, emocionales, cultural attachments to places (reales o imaginarios), donde los procesos de identificación, pertenencia y apropiación son realizados.

Así aparece el concepto de nomadismo, en tanto que, la subjetividad se reconoce como una complejidad abierta, siempre en construcción.

Como sujeto nómada, o temporal, mi relato se construye entre este tránsito, no tanto en el acto de estar, más bien, el de andar. El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un espacio, implica una transformación del lugar y de sus significados. Es así que, atravesando, construyo un hilo de conexiones que transforman el paisaje, aunque no de maneras tangible, y que se inscriben en la memoria modificando mi percepción y sentir de él.

"El término recorrido se refiere al mismo tiempo al acto de atravesar (el recorrido como acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido como estructura narrativa)".

A través del recorrido como relato, construyo la transformación afectiva del paisaje que yace en los lugares. El lugar es la apropiación del espacio, sin apropiación no existe el lugar. Partiendo de esta reflexión, mi disección de las cartografías establecidas es marcar esos espacios dentro de las ciudades, que se convierten en lugares de mi experiencia. Esta escala lingüística de significados no es un intento de jerarquizar o diferenciar, sino de iconografiar las bases de cómo estos conceptos se interrelacionan y se retroalimentan.

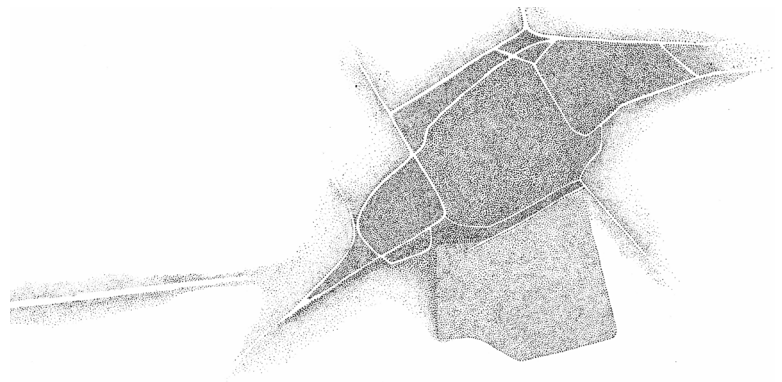
Marco Polo, en *Las Ciudades Invisibles* (Calvino, 1997), demuestra la habilidad de reconstruir mapas imperceptibles a partir de pequeñas pistas puestas en relación, dando así luz a nuevas narraciones. En los relatos de sus viajes, Marco Polo pone en marcha los conceptos que, en el propio acto de narrar, crean mapas móviles. Es el caso de la ciudad de Zaira, que la describe como una ciudad hecha de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. Su identidad se construye por dimensiones "invisibles": actos, acciones, estratos, proporciones y niveles de experiencias interconectadas. Es una ciudad red:

"[...] la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas. En esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata"

Calvino (1997:34)

Marco Polo nos narra una cartografía de ciudades imaginarias, reflexionando como éstas se insertan en nuestra memoria y como cambian nuestras percepciones y sentires sobre la ciudad. Para él, una ciudad microscópica que va ensanchándose formada por muchas ciudades concéntricas en expansión. El recorrido se transforma en relato y el viaje une hilos de conexión en nuestras memoria.

"[...] el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido [...] Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía: la extrañeza de lo que no eres o no posees más, te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos [...] El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá".

p o é t i c a

t o p o g r á f i c a

La cartografía de este proyecto representa el tránsito de estancias residenciales, ocasionales y el espacio que se conforma en el propio recorrido: una narración que deviene trayecto. Se podría hablar de nomadismo, en tanto, que el trayecto entre ellos se establece como un lugar en sí mismo. Uno de los puntos centrales del Tratado de Nomodología propuesto por G. Deleuze y F. Guattari (1997: 359), es la cualidad específica de nómada, en tanto que sujeto que se desplaza en un perpetuo intermezzo. A diferencia del emigrante que se desplaza de un punto a otro de un modo predeterminado, el nómada a pesar de utilizar "trayectos habituales", para él "el entre-dos ha adquirido toda la consistencia"; el intermezzo es una suerte de no-lugar por el cual el nómada se convierte siempre en un "vector de desterritorialización" y no de definición cerrada del espacio de la ciudad (Peran, 2005).

Como sujeto siempre en movimiento, adaptarse a nuevos territorios supone crear nuevos vínculos, enraizándose en el nuevo lugar. La movilidad, en el nomadismo, es el modo, no el objetivo, mediante ésta se establecen conexiones de experiencia, se genera sentido. El trayecto forma parte del proceso de creación, y el formato cartográfico, o como Bourriaud (2009: 135-140) especifica, topografías, no se trata de unidades cerradas, coordenadas, delimitaciones espaciales o distancias medibles, sino de sistemas de relaciones y experiencias, en donde los datos y las emociones se reencuentran en la representación mental y subjetiva del territorio.

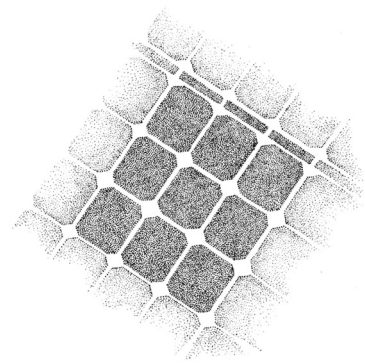
Usar la cartografía como medio para formalizar mi obra conlleva hacer mapa y no calco: no se trata de reproducir un territorio, sino de generar nuevas prácticas descentralizadas y múltiples que participen de las transformaciones y de sus complejidades. Tal como elaboran Deleuze y Guattari (2003) el mapa se conforma como el rizoma, construir nuevos mapas y no reproducirlos, orientados a una experimentación que actúa sobre lo real y la construye. Igual que el rizoma, el mapa es abierto, conectable a todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Una de las características más importantes del rizoma quizá sea la de tener siempre múltiples entradas.

Los principios del rizoma de Deleuze y Guattari, responden a la concepción de una relación epistemológica basada en la línea como desplazamiento, multiplicidad, relación y experiencia. De la misma manera, la teoría de rizoma se relaciona con el sujeto radicante de Bourriaud, quien identifica la subjetividad nómada con la del artista contemporáneo. El artista radicante formula su obra mediante la forma-trayecto, entendiendo la línea de fuga deleuziana, como la experiencia del desplazamiento, a través de las cuales se multiplican los nodos y se ponen en relación los elementos pivotantes, participando, profundizando y actuando en el conocimiento de una realidad compleja (Feliu, 2013). El radicante puede crecer y desarrollar sus raíces en cualquier tipo de superficie, lo que permite introducir el fenómeno de las migraciones: formas abiertas y inestabilidad.

De acuerdo con Bourriaud, el desplazamiento tiene la capacidad de adaptación y creación de nuevos espacios de diálogo en cada nueva localización, en cada nuevo contexto. Mi dibujo sistemático de registro y análisis provocan un proceso de traslación, de cambio de registro. La obra se materializa como un acto de traducción, del dibujo a la tridimensionalidad, para establecer un diálogo. El dibujo plantea una presencia en el lugar; la obra en papel remarca el sentido de una ausencia, que se produce en el propio acto de memorización del recorrido. Este proceso se relaciona con la definición:

Qué es la topología? Es una rama de la geometría en que no se mide nada, no se comparan cantidades. En cambio, se establecen los invariantes cualitativos de una figura, por ejemplo deformándola, como cuando se dobla una hoja de papel, o cuando se hunde un objeto de una dimensión en otra para verificar si subsisten constantes luego de este cambio de dimensión.

Bourriaud (2009:133)

m o v i l i d a d
i m p u e s t a

Transgrafías parte del análisis de mapas establecidos, de google maps, una paradoja del control sobre el control, de los que me apropio y disecciono aquellos puntos referenciales de las rutas que trazo. Una crítica

a estos lenguajes para proponer nuevas maneras de analizar la realidad y crear nuevos significados. De ahí nace de un imaginario nómada que concibe las formas en movimiento y en relación con otras; un imaginario en el que tanto la geografía como la historia representan territorios que recorrer. La iconografía del desplazamiento global encuentra en los flujos caóticos de estas formas-trayectos su punto de anclaje. "La multiplicación se vuelve una de las dimensiones del espacio tiempo contemporáneo: hay que despejar, vaciar, eliminar, crear, su propio camino en medio de una selva de signos" (Bourriaud, 2009: 54). Mediante este sistema de representación simbólica se configura una nueva identidad.

La cartografía es una estructura establecida como herramienta de organización y diferenciación del territorio, su funcionalidad recae en el control del espacio. Sus bases se encuentran en las formas de representación lógicas y racionales de querer abarcar el mundo, y en su efecto tratar al individuo en meros datos. Mediante la revolución tecnológica, la cartografía sobre el plano ha ido transformándose a otra dimensión, la de la red, en la que mediante el

GPS se recupera la fracción espacio-tiempo, en un constante control de los cambios de las ciudades, al control de las migraciones, como producto mismo del mercado.

En el contexto del capitalismo naturalizado, este control impide desligar lo personal de lo político, esta relación intrínseca conforma la construcción del espacio y el tejido de relaciones que se establecen en él. La reflexión contemporánea y los modos de actuación viven bajo la normativa imperante de la productividad. La sacralización al trabajo y la inquietud constante constituye la subjetividad contemporánea. El sujeto se convierte así en animal hiperactivo dentro de una selva de caos, saturación y movimiento frenético.

El Neoliberalismo, por el cual nuestro mundo se equilibra en función del mercado, ha hecho de su uso una estrategia mercantil, de control del consumo. La ubicación es constantemente un punto de inflexión, un sistema de relaciones dictaminadas al consumo, y por lo tanto, una movilidad impuesta y regulada bajo intereses en base a la productividad. La transformación de la cartografía es un punto claro de como una forma de representación cerrada se ha ido abriendo en función de las sociedades. Sin embargo, ha sido una herramienta corrompida en su uso. Todos tus trayectos quedan registrados, todas tus ubicaciones desde nuestros "smart" phones.

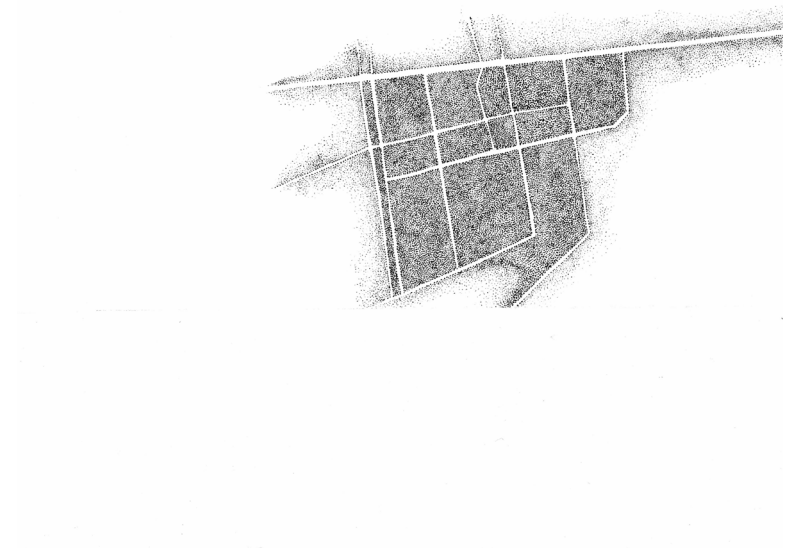
La ciudad es la expresión del desarrollo que poseemos, posee una extraordinaria capacidad de adaptación. Es así como se convierte en catalizador de las nuevas relaciones de producción, es de decir, las relaciones de poder. La ciudad, como espacio abstracto dotado de sentido, se establece mediante contradicciones: ocio y productividad, libertad e impostura, pragmatismo y especulación, colonialismo y emancipación, tránsito y quietud, espacio público y espacio privado... El muro inmaterial que opone éstos conceptos se reduce bajo el produccionismo. El modelo de ciudad contemporánea es el tejido de inserción a esta nueva ideología, el dispositivo de adaptación de esta red de sentidos. Por consecuente, el tránsito se convierte en dispositivo de implantación del nuevo sistema económico. Transitar implica intrínsecamente la acción, el movimiento, un recorrido simbólico y físico, de casa-trabajo, trabajo-casa, casa-comprar, comprar-casa, casa-trabajo, trabajo-casa, producir-descansar para seguir produciendo, en movimiento perpetuo. Sin embargo, hoy en día esta vida activa no es más que una impostura que nos lleva a la pasividad, al cansancio crónico, y a numerosas patologías afectivas provocadas por una insaciable inquietud. León Siminiani en su corto-documental *el tránsito* (2004) hace un recorrido conceptual de esta evolución del tránsito como dispositivo de adaptación para implantar el nuevo "modelo" de vida. El autor sostiene su

recorrido visual bajo la premisa del patrón: a) generar producto, b) descansar para seguir generando. Este movimiento frenético acaba aplastando el sentido del ocio, el descanso, el tiempo libre, incluso la conversación. De ahí surge el nuevo profesional: el transeúnte. El concepto clásico de "metrópolis" se redefinió en dos espacios polares: el centro para producir y las "afueras" para descansar (para seguir produciendo). Ambos espacios se conectarían mediante el tránsito. Los recorridos cada vez más largos, más obras viales para saturar el tráfico, retrasos de trenes, provocan inundaciones de flujos de personas caóticas por llegar a tiempo a sus trabajos. Exasperado por masivas esperas, el transeúnte comienza a desconectarse... de sí mismo y de los demás. La realidad queda difuminada y el pensamiento eliminado.

Nuestra sensibilidad del hecho de recorrer ha quedado aniquilada y sublimada en nuestros días. El proyecto parte de esa nostalgia y emergencia, de toda esa productividad implantada que ha ido aplastando el sentido del recorrido. El andar se considera así tanto en su posición poética como en la de resistencia frente al territorio. La cartografía también es un espacio a ocupar, partiendo de la idea de que el mapa no es el territorio y de que el individuo tiene que subvertir los códigos por los cuales se diseminan sus acciones, convirtiéndose en cartógrafos de sus propias experiencias.

La intención del proyecto es provocar quietud, contemplación, reflexión sobre estos aspectos inherentes en el acto de viajar, una propuesta hacia la desaceleración frente al movimiento frenético de las ciudades y el tránsito rutinario.

Los pseudomapas aparecen como muestra de un itinerario autorreferencial para establecer un diálogo ante esta problemática, en su materialización, tanto formal como conceptual, los mapas son tratados como puntos de inflexión dentro de la subjetividad móvil, representados entre el vacío y el lleno, en el que consumir el espacio se transforma en el hecho de habitarlo y ser conscientes de ellos. Como dijo Bachelard, las memorias están almacenadas; que no están tanto en nuestro esquema de cuando un acontecimiento ocurre sino en nuestros sentidos de donde (Margañón, 2011: 103), por tanto, los modos de estar en él se encuentran en una emergencia que exige unas nuevas maneras de representación. El hecho de que estos "pseudomapas" se construyan mediante el Google Maps, parte de esa subversión de códigos, de como actuar frente lo establecido, un ejercicio de desarticulación del lenguaje cartográfico reestructurándolo bajo mi propio interés.

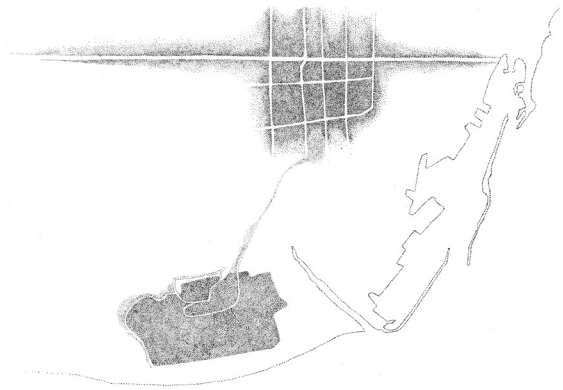
r e p r e s e n t a c i ó n

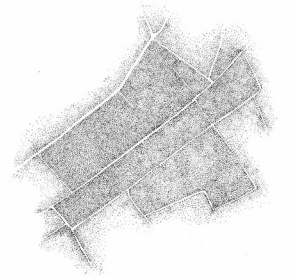
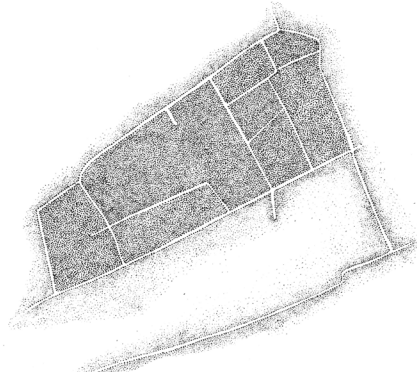
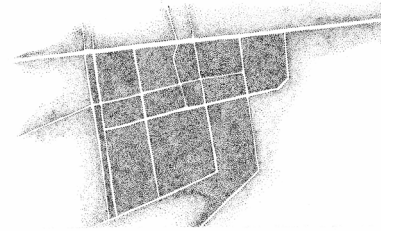
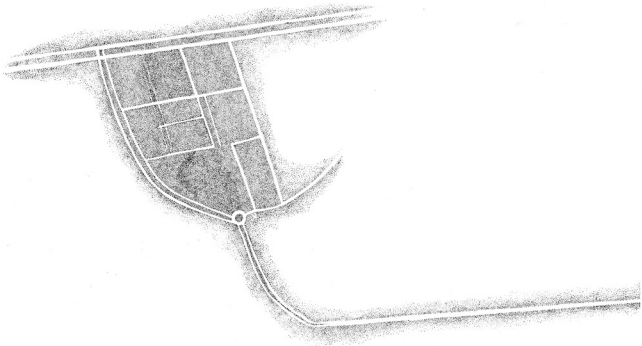
La idea de simulación del recorrido hace reflexionar sobre los sistemas de representación que cuestionan la propia imposibilidad de representación de un mundo globalizado y caótico. El punto de vista aéreo extraído de google maps, parte de la artificialidad, para convertirse en afectividad, en una escala pensante. Este proyecto se basa en las dualidades que presenta dichas representaciones, opuestos que conviven y se contradicen, como el de la lejanía y la cercanía, la escala física y mental, para conformar un paisaje, una continuidad de micro elementos que conforman un macro espacio.

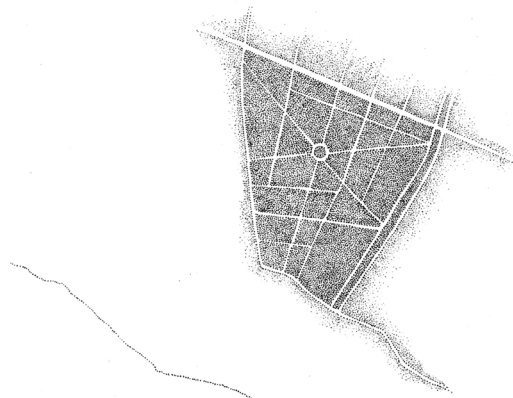
La simulación, conformada por Baudrillard (1978), no corresponde a un territorio, una referencia, sino que es el resultado de los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni lo sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio y el que lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los girones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del mapa (1978: 10). Según el autor, la simulación cuestiona la diferencia de lo verdadero, lo real y lo imaginario. La simulación parte del principio de equivalencia, de la negación radical del signo como valor, parte del signo como reversión y eliminación de toda referencia.

Esta concepción del signo como posibilidad de subversión me conduce a poner en perspectiva nuevos imaginarios, desde la cartografía como referencia de lo real para conducirla hacia pseudo mapas que precedan lo real. El dibujo se contrapone de la lógica dualista que separa y distingue una dimensión natural de una artificial, el territorio del mapa, lo real de su simulación. El imaginario tiene la potencialidad de crear realidad.

Los dibujos parten de la poética de la vista aérea, un tejido orgánico con textura filamentososa. En el centro la materia es compacta mientras que hacia el exterior se conforman islas separadas del tejido construido. Mi proceso sigue una relación de pequeños centros neurálgicos, lugares simbólicos, creando un conjunto de islas que fluctúan en el vacío formando un flujo continuo de micro puntos ramificándose. Las islas delimitan áreas vacías y dibujan unas figuras con bordes irregulares.

t i d i m e n s i o n

a n d o

El proceso de trabajo inició en la necesidad de representar aquellos trayectos que conforman mi cotidianidad, una repetición sistemática de registrar ese recorrido constante. El dibujo constituye, en sí, más que un ejercicio de ideación, sino más bien, un proceso fundamental de entrelazar el tránsito como una forma en sí. Mediante el dibujo puedo esbozar la apropiación de mis trayectos dentro de una cartografía establecida y "neutral" para devenir un paisaje propio. Una poética que se establece mediante una distancia racional y organizativa de aquellos lugares experienciales para significar la importancia del camino. Todas esas sensaciones en el mismo hecho de andar, nos constituye a todos, en ese constante movimiento, impuesto por etapas y relaciones sociales, que nos mantiene en un inapelable tránsito. El dibujo empieza ahí, a modo de espacio de pensamiento donde se representan paisajes fragmentados que buscan una continuidad.

Al principio de querer trazar los recorridos, éstos se fragmentaban entre sí, como si de diferentes episodios se tratara. El ejercicio de diseccionar, cobra sentido subvirtiendo los códigos establecidos: la racionalidad de la unidad métrica, la escala, la diferenciación y el orden establecido mediante colores y franjas de población.

La importancia dentro de los mapas recae en los puntos y nodos, que se interconectan, una poética nostálgica, de querer abarcar esa continuidad experiencial que se produce en el camino. A partir de aquí nace un vínculo de conexión, a una escala de proximidad, frente al paisaje. El recorrido se convierte en la simulación del paisaje, en la tridimensionalidad de esos puntos de resistencia, de ese espacio en blanco, en donde se reproducen, se perforan, los puntos conflictivos. "Al principio hay el papel en blanco y la materia sin conformar. El vacío que se produce antes del momento del primer gesto viene dado por la única y compleja decisión de como será el objeto. Es el espacio de tensión que hay antes de empezar para que lo imaginado sea real y tenga la apariencia idealmente deseada" (Aguilar, 2000: 26). El blanco, ese espacio en tensión, será pues, toda posibilidad de ser habitada de una cartografía incompleta. Usar la técnica del papel hecho a mano, de reciclaje – reelaboración supone transformar su uso convencional en una membrana poética, frágil, como metáfora de la fragilidad de los recuerdos.

La formalización de las piezas han seguido una evolución, de conexión y superposición de piezas, para crear un territorio fraccionado resaltando la ciudad como tejido orgánico.

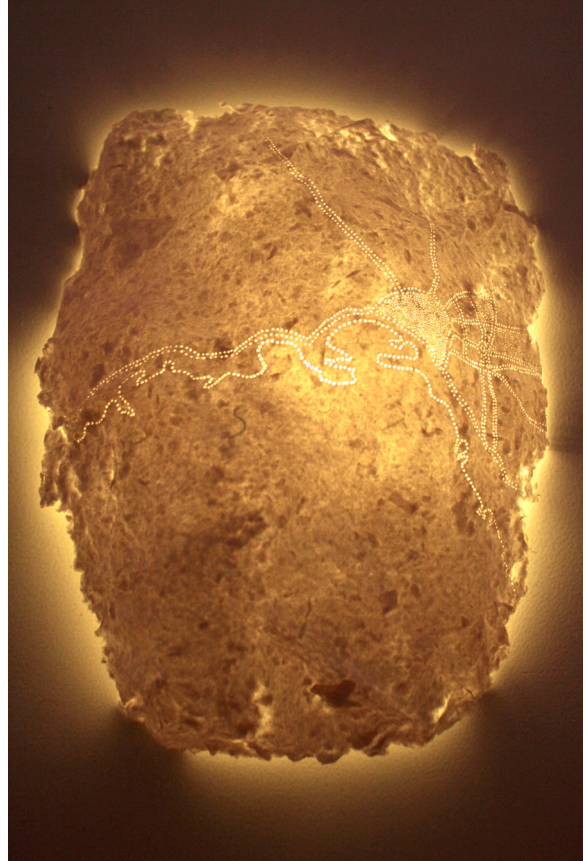
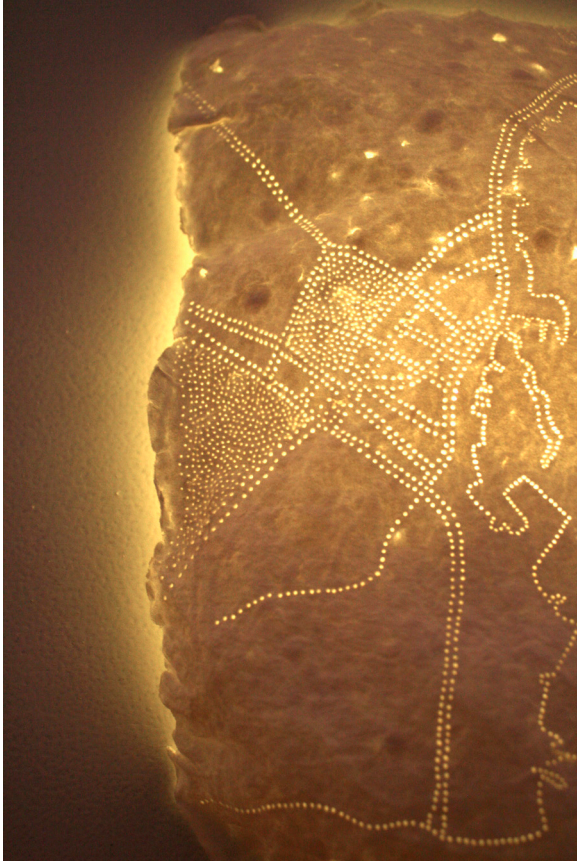
Este trabajo tiene que ver con la nostalgia y el sentimiento de pérdida, trata de reconstruir una memoria, un espacio. El aspecto traslúcido forma algo que está y no está, evoca tratar de recordar algo inaprensible. El dibujo inscrito en el papel sólo aparece cuando hay luz, como si fueran fragmentos reconstruidos, y la proyección como una versión del lugar. La luz alimenta la cartografía, un organismo en el cual fluimos en movimiento. "Vivimos encima de un hilo en el que la corriente de la información corre a tal velocidad que no nos da tiempo para la reflexión". Como bien dice Aguilar (2000: 28), una de las intenciones, es la de buscar ese espacio de reflexión dentro del flujo incesante de datos y gente en movimiento.

La materialización del dibujo convierte el soporte en materia. La perforación como símbolo de puntos conflictivos (resistencias) que afectan en nuestra identidad, penetrar para generar lleno y vacío, puntos de presencia y ausencia, una nostalgia del territorio recorrido. El papel también es convencionalmente usado como soporte, sin tener presencia, el proceso de reciclaje y elaboración del papel como medio para dar forma y convertir el soporte en medio.

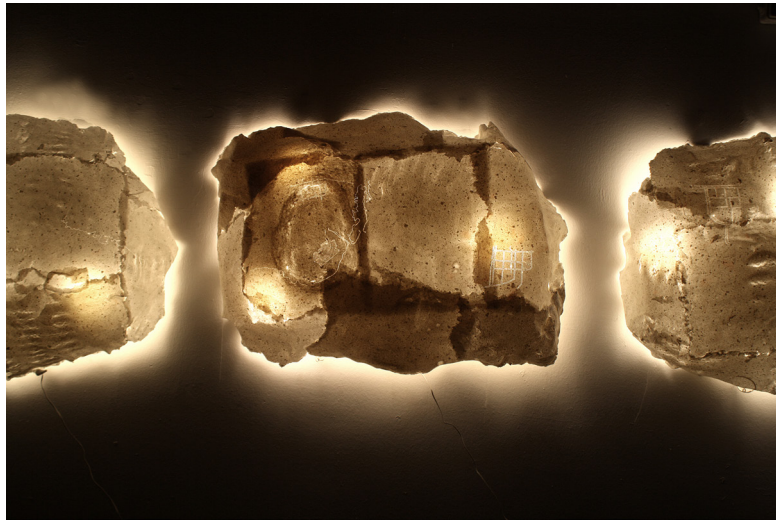
Por tanto, la noción de cartografía experiencial se consigue mediante un proceso simbólico, y a su vez, sistemático de dibujar aquellas rutas de lo cotidianidad para después reproducirlo, perforando, en su tridimensión.

La obra expositiva se plantea como un diálogo entre representaciones. El proceso de experimentación es muy importante en mi trabajo porque crea una traslación de dichas representaciones. El espacio se convierte en un rincón de quietud, de reflexión, un diálogo que se establece del dibujo a las piezas, un proceso en que el espectador pueda conectar mi obra con sus trayectos propios, para expandir los límites de la concepción de ciudad y concienciar-nos de los lugares como construcción de nuestras subjetividades.

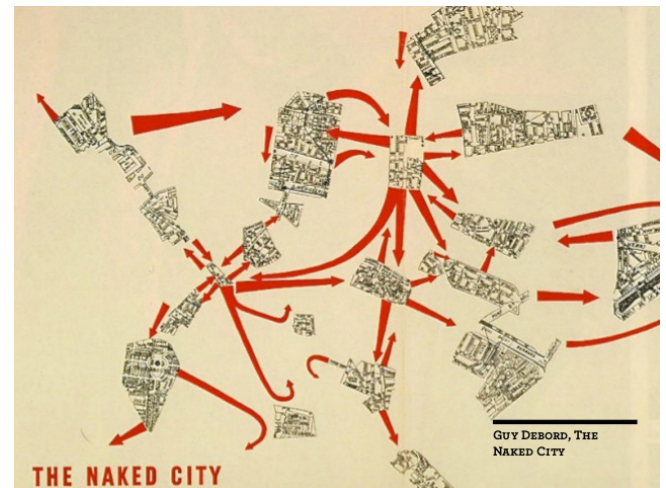

Referentes Artísticos

D É R I V E Y P S I C O G E O G R A F Í A

Como he argumentado en las páginas anteriores, el principal objetivo de este trabajo es construir y aprehender las ciudades de forma simbólica y experiencial. Uno de los principales referentes es la Internacional Situacionista y sus conceptos: la *dérive* y la psicogeografía. Como bien desarrolla Careri (2002), sus raíces provienen del Dadaísmo y del Surrealismo, un giro simbólico sobre el tema del movimiento, el principal objetivo de las investigaciones de las vanguardias. Dada pasó de la representación del movimiento a su práctica en el espacio real, a partir de aquí, se produce el paso de la representación de la ciudad del futuro hasta el habitar la ciudad de la banalidad. Sus visitas a lugares insulsos representan para los dadaístas un modo de alcanzar la desacralización total del arte con el fin de llegar a la unión del arte con la vida, de lo sublime con lo cotidiano.

Esta concepción de la ciudad y del hecho de andar desencadena las posteriores deambulaciones surrealistas. Posteriormente, los surrealistas conducirán el recorrido al inconsciente de la ciudad, una deambulación que consiste en alcanzar, mediante el andar, un estado de hipnosis y desorientación, un medium para adentrarse en el inconsciente del territorio.

Guy Debord, *The Naked City* (1957)

De todo este contexto de transformación simbólica nace, como consecuencia, la Internacional Letrista, que en 1957 se acuña como Internacional Situacionista. Éstos reconocen en el hecho de perderse por la ciudad una posibilidad expresiva de anti-arte, y como un medio estético-político a través del cual subvertir el sistema capitalista de posguerra. Para ellos la *dérive* es una actividad lúdica colectiva que no sólo apunta hacia la definición de las zonas inconscientes de la ciudad, sino también se propone investigar, apoyándose en el concepto de psicogeografía, los efectos psíquicos que el contexto urbano produce en los individuos. La *dérive* es una construcción y una experimentación de nuevos comportamientos en la vida real, la materialización de un modo alternativo de habitar la ciudad, una lectura subjetiva mediante la exploración de la ciudad. Estos conceptos ponen el énfasis en la parte experiencial del espacio urbano, sobre el comportamiento afectivo de los individuos. Mi trabajo se alimenta de los situacionistas en su afán de conectar el espacio que recorreremos al tejido de las emociones.

Los mapas del situacionista Guy Debord, *The Naked City* (1957) han sido mi principal referente dentro de este contexto. Como dice Careri (2002: 106): El mapa de la ciudad se reescribe a través de una geografía emocional que tiene que ver con la subjetividad de quien recorre ese lugar. Debord utiliza para su descripción de la ciudad el imaginario del turismo. La ciudad como unificación se ha perdido por completo, aparece París fragmentada fluctuando por un espacio vacío. La ciudad debe pasar por el examen de la experiencia subjetiva. En ninguno de los mapas están señalados los recorridos interiores por los barrios, son un sistema de islas que se pueden recorrer en su totalidad, mientras que las flechas son fragmentos de todas las derivas posibles, trayectorias en el vacío, errabundeos mentales entre los recuerdos y las ausencias, por tanto, la ciudad sólo puede ser el resultado de la conexión de unos recuerdos fragmentarios. En los planos de Debord la figura de referencia es con toda claridad el archipiélago: una serie de ciudades-islas inmersas en un océano vacío surcado por lo errabundo.

El errabundeo construido crea nuevos territorios para ser explorados, nuevos espacios para habitar, nuevas rutas para recorrer. Los situacionistas suponen una nueva forma de apropiación del territorio, para ellos hacía falta pasar del concepto de circulación, en tanto que complemento de trabajo y distribución de la ciudad en distintas zonas funcionales, a la circulación como placer y como aventura.

(Careri, 2002)

D E S C O D I F I C A C I Ó N |

Uno de los puntos importantes de mi trabajo es la subversión de códigos establecidos en la representación de la cartografía, para transformarlos en pseudo mapas experienciales. Un ejemplo de la descodificación y la subjetivización de la información es Ingo Günther, un referente en cuanto a la transformación del imaginario de la representación del mundo. Mediante el globo terráqueo, descodifica y transforma la representación convencional para conducirla al territorio de sus investigaciones.

La obra de Günther, Worldprocessor, se basa en la investigación del mundo en la revolución de los datos, hacer visible lo abstracto. Representa conflictos políticos, sociales y ambientales mediante el globo terráqueo, desde varias perspectivas.

| R E S I G N I F I C A C I Ó N

En sus instalaciones aparecen multitud de globos, de manera que, el usuario cree sus propias conexiones. Günther no trabaja con un hilo argumental, no quiere predeterminedar el recorrido del espectador, sino enseñar el contexto global, para descodificar el imaginario de la comprensión del mundo. Worldprocessor hace hincapié en lo relativo y cambiante de los datos, en la rapidez que la información se vuelve obsoleta. Los datos utilizados son pseudo-estadísticos, su método, como él lo llama, consiste en "la reconstrucción artística de los enfoques periodísticos y científicos".

Su intervención en los globos es muchas veces mediante la red, dibujando o cambiando la estructura establecida, o bien, interviniendo físicamente sobre ellos, cortando, cubriendo, eliminando, dibujando en la tridimensionalidad esos puntos conflictivos, y así, dar cuenta del contexto global.

Su proyecto puede ser visto como una crítica a las estadísticas y sus representaciones en diversos medios de comunicación, una disciplina científica que ha servido en exceso a facciones políticas e ideológicas. Los mapas pueden convertirse fácilmente en un medio para manipular la información y siempre dar una imagen sesgada. De hecho, cualquier intención de abarcar el contexto global ya subyace en una visión fragmentada y subjetiva del territorio, mis pseudo mapas son un ejemplo más. El problema aquí no es el de la representación, sino de cómo la cartografía ha sido construida en nuestro imaginario. Los códigos de representación tiene que estar sujetos al cambio, a nuevas perspectivas, ser susceptibles a cambiar ese imaginario colectivo.

Ingo Günther, *Worldprocessor* (1988-2004)

La artista explora más a fondo el "exilio", que no significa necesariamente el desarraigo físico del país natal sino más bien esa otra forma de exilio que supone la desconexión de los conceptos dominantes preestablecidos. En palabras de Hatoum:

No es un esfuerzo consciente por mi parte hablar directamente acerca de mis antecedentes y la historia. Pero el hecho de que crecí en un país desgarrado por la guerra; el hecho de que mi familia fue desplazada, una familia palestina que terminó viviendo en el exilio en el Líbano, ha dado forma, obviamente, la forma en que percibimos el mundo ... La sensación de no ser capaz de tomar nada por sentado, incluso dudar de la solidez de el suelo que pisas. (Lamm, 2004)

Su visión y apropiación de la cartografía son un gran referente en mi trabajo. Cartografías desde una perspectiva periférica que muestran la problemática de nuestra evaluación de la alteridad, el espacio y el tiempo.

La artista muestra conciencia de los problemas en la proyección de mapas, usando la proyección de Peter, en lugar que la de Mercator, para recordarnos la inestabilidad de proporciones de la tierra real.

Mona Hatoum sustituye el binomio ausente sujeto/objeto por unas "trazas mnemónicas" en el espacio (Zegher, 2004: 111). Sus instalaciones son trazos de memoria que desdibujan nuestro imaginario sobre la concepción de centralidad, los juicios éticos sobre lo "bueno" y lo "malo" implícitos en la posición geográfica. Un ejemplo es la instalación *Suspended* (2011), una habitación cargada de 35 columpios de madera, como si de un archipiélago se tratase, tallados en sus asientos planos de capitales de los diferentes continentes. Su disposición en el espacio, en un ángulo oblicuo con respecto al otro, crea una sensación de dislocación geográfica en lugar de conexión geográfica, aludiendo tal vez para el flujo constante de las comunidades de emigrantes en todo el mundo que dan forma a la experiencia contemporánea de nuestras ciudades. Los columpios están en agitación constante, pero sutil, dando a la obra una extraña sensación de inquietud y malestar.

En su obra 3-D cities, disecciona también los trazos de la memoria en la cartografía dominante establecida, es un trío de mapas de calles de Beirut, Bagdad y Kabul, montados sobre unas mesas. Círculos delicados se han cortado en la superficie de los mapas para crear áreas cóncavas y convexas, como cúpulas y cráteres de bombas. Estas estructuras 3D materializan las secuelas de la guerra y las huellas que dejaron en la memoria de sus habitantes. Pero también recuerda cómo estas 3 ciudades han sufrido durante muchos años un ciclo constante de destrucción y reconstrucción, tanto de manera negativa como positiva.

Noriko Ambe, *A Piece of Flat Globe*
Vol.24 (2011)

R E P E T I C I O N E S M E T A F Ó R I C A S

La repetición sistemática, el registro constante y la traslación de la acción de caminar, a la representación son procesos que construyo a lo largo del trabajo. El control sobre mi cuerpo y mis acciones construyen un medio que poetiza el recorrido, como carácter formal y conceptual. En este sentido, tanto la obra de Katie Lewis como la de Noriko Ambe, presentan esta dualidad de la corpóreo y lo intangible. El material supone un medio y un proceso que conecta el terreno de lo físico y lo emocional.

En el caso de Katie Lewis, su trabajo es un proceso de repetición transformando los materiales en acumulaciones visuales complejos. Al abstraer y codificar el trabajo, evoca al paso del tiempo, a la acumulación de información, la presencia y la ausencia, el caos y el orden, el control y la pérdida de control y la posibilidad de que el sistema colapse sobre sí mismo o que llegue a un estado de ruptura. Lewis construye una red de mapas afectivos, traza las experiencias del cuerpo mediante sistemas metódicos de documentación que

investigan el caos, el control, la acumulación y el deterioro. Los puntos que conecta son una recopilación de acciones y sensaciones de su propio cuerpo, que permitan que la información exista de forma material, como sensaciones físicas, el número de pasos dados cada día, o la manera que los individuos recorren el paisaje. Hilos y agujas se acumulan en la pared en racimos o enjambres, el hilo teje en una red caótica, capas de números de grafito en una masa negra, y agujeros perforados que se superponen hasta que la superficie ya no puede mantenerse unida.

Noriko Ambe crea lo que ella llama "Linear Actions", piezas compuestas por la superposición de papeles cortados a mano, que de forma sistemática, crean formas positivas o negativas encarnando sus movimientos y sensaciones, en relación con la naturaleza, la geología y el tiempo.

Su trabajo se constituye como un mapa topográfico mediante el cual registra los rastros de su persona, divagando sobre el misterioso terreno entre la geografía física y emocional. Finos cortes superpuestos, ondas topográficas trazando su recorrido. Tanto Ambe como Lewis apelan a una cartografía corporal, para reconstruir sus acciones, conectándose al campo experiencial. Para ambas, el tiempo y el proceso es tan importante como el resultado. Sus métodos de extraer y cuantificar los datos, dan la autoridad y agencia a las experiencias subjetivas, creando efectos tanto de fragilidad como de solidez.

Conclusiones

Este trabajo ha sido una conexión de mis trayectos experienciales junto con el proceso creativo, una unión provocada por la inestabilidad de mi situación móvil entre lugares. La memoria y la experiencia como registro para crear nuevos espacios de significación, cartografías de los modos de estar en el lugar. Divagar entre lugares me ha permitido canalizar mi inestabilidad en mi obra, una motivación para investigar y razonar en torno a los conceptos y temas contemporáneos que se inscriben en el acto de viajar. En la actualidad ha habido un cambio de subjetividades, la movilidad compone y transforma nuestra identidad y nos permite poner en perspectiva aquellos conceptos aprehendidos y convencionales.

Este proceso de experimentación me ha conducido a percibir la ciudad de forma más afectiva, de entender cómo los lugares se inscriben en la memoria y cómo esta apropiación del espacio es una constante reconstrucción de nosotros mismos. El artista hoy en día es nómada en todas sus facetas, la capacidad de adaptación a conceptos, a tiempos, ciudades y contextos, la potencialidad de extrapolar las experiencias en diferentes contextos. Hablar desde mí conlleva aceptar mi situación, mi posición para poner en tela de juicio una situación común.

El espacio social es un imaginario a reinventar, un tejido frágil que permite adaptarnos a una red de sentidos que se componen en el mundo actual. Hablar de fragilidad supone plantearse la poética de la ciudad como relación psíquica con el individuo pero también como herramienta de control, de problemas fronterizos, de refugiados, de relaciones de poder.

Proponer la ralentización de la vida cotidiana provoca un estado de reflexión sobre cómo se componen nuestros movimientos. En mi caso, el trabajo artístico ha sido entre tiempo frenético de racionalizar y poetizar la materia vivida. Un ejercicio de concentración, de estar consciente del cambio de mi subjetividad. La elaboración del papel ha provocado eso, una des-aceleración para trabajar una materia con evolución azarosa y mi intención de controlarla, adaptarla e imaginarla así como se han construido mis recuerdos de la ciudad.

B I B L I O G R A F Í A

L I B R O S

Aguilar, S. y Molins, M. (ed.) (2000) Escala y Estancias (1ªed.) Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Baudrillard, J. (1993) Cultura y Simulacro (6ªed.) Barcelona: Kairós.

Bourriaud, N. (2009) Radicante (1ªed.) Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Calvino, I. (199) Las Ciudades Invisibles. Madrid: Unidad Editoriol.

Careri, F. (2002) Walkscapes. El andar como practica estética. Barcelona: Gustavo Gili, GG.

Deleuze, G., Guattari, F. (2002) Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. (5ª ed.) Pre-textos: Valencia.

Feliu, M.(2013) In-quietuds. Nomadisme Contemporanis. (Tesis doctoral inédita). Facultad de Belles Arts: Barcelona.

Harmon, K., Clemans, G. (2009) The Map As Art. Contemporary Artists Explore Cartography. Princeton Architectural Press: New York.

Hatoum, Mona (2012) Projecció. Barcelona: Fundació Joan Miró

Peran, M. (2005) Mira cómo se mueven. Madrid: Fundación Telefónica.

Perec, G. (1999) Especies de espacios. Barcelona: Montesinos.

R E C U R S O S E N L Í N E A

Günther, I. (1988- 2004). WORLDPROCESSOR Catalog. [en línea]. Recuperado el 12 de abril de 2016, de <http://worldprocessor.com/catalog/world/>

Lamm, Kimberly (2004). Seeing Feminism in Exile: The Imaginary Maps of Mona Hatoum. Within Hostile Borders. Michigan Feminist Studies [en línea], vol.18. Recuperado el 20 de abril del 2016, de <http://hdl.handle.net/2027/spo.ark5583.0018.001>

Lewis, Katie (2016). Katie Lewis. [en línea] Recuperado el 20 de abril del 2016, de <http://katiehollandlewis.com/statement/>

Rivera-Sánchez, L. (2005) Translocalidad Y Espacialidad: La Dinámica Circular Entre Espacios, Lugares Y Remesas Socio-culturales En La Experiencia De La Migración. [en línea] Recuperado el 30 de abril del 2016
<http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/seminarioe/riveraliliana.pdf>

V2_Institute for the Unstable Media. (2003). DEAF03 Exhibition. [en línea] Recuperado el 12 de abril de 2016, de <http://v2.nl/events/deaf03-exhibition>

A U D I O V I S U A L E S

Siminiani, León (productor y director) (2009) El tránsito [corto-documental]. España: Agencia Audiovisual Freak S.L.U.

