

Arquitectura: intervenciones experimentales y lecturas críticas del espacio-tiempo

Iliana Soriano Sánchez

Arquitecta, coordinadora de vinculación y gestión en Plataforma Contemporánea de Arte y Cultura.

2008, intervención con andamios multidireccionales, cimbra, triplay, barrotes, polines, tarimas, listones de madera, clavos, pijas, iluminación artificial, 11 x 70 x 6 m. Museo Cabeza de Juárez, Iztapalapa en la Ciudad de México. Fotografía: Cynthia Gardini

El artículo se aboca a la investigación de transformaciones detonadas por intervenciones artísticas que se insertan en los espacios públicos de la Ciudad de México abriendo brechas espaciales-temporales.

La intervención "*Reconstrucción del Muro*" realizada por el artista Antonio O'Connell en el museo Cabeza de Juárez detona reflexiones en torno a los espacios ciudadanos transitorios al entrar en diálogo con las ideas del movimiento Internacional Situacionista, quienes apuestan por la libertad del individuo, la espontaneidad, la contradicción, lo inmediato y aleatorio, proponiendo un campo de conocimiento y acción que no se había tomado en cuenta: la vida cotidiana y los espacios que la componen. Es así como se plantea la posibilidad de una participación activa para mirar a la cotidiana realidad de modos distintos, generando múltiples posibilidades de encuentro y apropiación al colocar a las personas en situaciones y espacios inusuales donde es necesario liberar la mente para entregarse a la experiencia singular y compartida que se genera y que asalta al sensible espíritu humano.

Palabras clave: cotidianidad, espacio-tiempo, experimentación, transformación, espacio público, campos de conocimiento emergentes, encuentro, apropiación

2008, intervención con andamios multidireccionales, cimbra, *triply*, barrotos, polines, tarimas, listones de madera, clavos, pijas, iluminación artificial, 11 x 70 x 6 m. Museo Cabeza de Juárez, Iztapalapa en la Ciudad de México. Fotografía: Cynthia Gardini

La arquitectura de mañana será un medio para modificar las condiciones actuales de tiempo y de espacio. Un medio de conocimiento y un medio de acción.

Gilles Ivain, *Urbanismo situacionista*

El arte es entonces un redoblamiento de la vida, una especie de emulación de las sorpresas que excitan nuestra existencia y la impiden adormecerse

Gaston Bachelard, *La poética del espacio*

El tema central de este artículo se aboca a la investigación que formó parte de la tesis teórica que realicé al concluir mi etapa de formación en la Facultad de Arquitectura, en torno a las transformaciones temporales, detonadas por intervenciones artísticas que se insertan en los espacios públicos de la Ciudad de México, con la intención de estimular una participación interactiva con aquellas personas que se permitan experimentar las mismas. Estos espacios experimentales dan cuenta de importantes cuestionamientos en torno a la labor arquitectónica, ya que se plantea como dirigida a la formalidad del objeto arquitectónico y al análisis de aspectos funcionales al interior del mismo y con relación al entorno próximo, desatendiendo elementos que deben tener la misma relevancia como el de ser el escenario donde se desenvuelven y desarrollan seres humanos con necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Asimismo, estas propuestas lúdicas y experimentales que emergen en la ciudad, traen a la luz nuevos campos de estudio y de acción que propician el análisis y la reflexión transdisciplinaria, entendiendo por esto el proceso mediante el cual los objetos de estudio de las disciplinas están siendo continuamente replanteados sobre la base de conocimientos prácticos obtenidos de y con disciplinas afines, dando lugar a campos de conocimiento emergentes que sitúan a los saberes bajo los que se fundamenta la labor de cada disciplina en un constante movimiento y recombinación, debido a las condiciones propias del ser humano y el entorno físico,

temporal y social que lo contiene, así como del que forma parte. Como lo expresa Hugo Zemelman "la realidad tiene una lógica interna absolutamente inexorable [...] El individuo es un espacio no determinado, es el que se construye, es el que le da a esa indeterminación un contenido",¹ donde las personas al entrar en contacto con el entorno urbano-arquitectónico que los envuelve, formado por diversas capas históricas, sociales y culturales, actúan como agentes activos que generan una influencia que moldea y transforma tanto su medio físico como a los individuos mismos, a través de una relación que actúa en ambos sentidos.

La obra artística,
conformada por planos
en diversas direcciones,
buscaba brindar una
experiencia espacial más
compleja

2008, intervención con andamios multidireccionales, cimbra, *triplay*, barrotes, polines, tarimas, listones de madera, clavos, pijas, iluminación artificial, 11 x 70 x 6m. Museo Cabeza de Juárez, Iztapalapa en la Ciudad de México. Fotografía de Antonio O'Connell

Espacios urbanos en la Ciudad de México

La zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) es una región neurálgica donde se origina, a partir de la década de los 50,² un desarrollo incontenible y progresivo, producido por la concentración de actividades económicas que tenían como polo de crecimiento y articulación lo que más tarde daría origen a la megalópolis, un conjunto de áreas formadas por paisajes rurales y suburbanos, que generan una urbanización con asentamientos irregulares.

En la Ciudad de México, como en otras megalópolis del mundo, los habitantes se desarrollan en ambientes con ritmos de vida a gran velocidad que condicionan inevitablemente sus modos de percepción. Lugares que, a pesar de mostrar una saturación de componentes e información, ofrecen escasa estimulación sensorial al sujeto que le permita crear conexiones afectivas con el espacio, provocando también que a pesar de la cercanía física entre las personas no haya un intercambio. Como hace notar el filósofo Guy Debord, "esta sociedad, que suprime la distancia geográfica, concentra una distancia interior a modo de separación espectacular",³ generando así lugares que despersonalizan y adormecen a los sujetos a través de modelos globalizantes que se repiten una y otra vez, fomentando patrones rígidos de convivencia que inhiben la libre actuación y provocan la alienación en los individuos al no exaltar los atributos de los sitios donde se levantan ni la presencia de los sujetos que la experimentan y construyen en su tránsito cotidiano.

En la Ciudad de México...
los habitantes se desarrollan
en ambientes con ritmos de
vida a gran velocidad

Espacios lúdicos-experimentales emergentes

A pesar de la presencia diaria e inminente de modelos que inducen a la alienación y automatización de los sujetos en la ciudad, son estos mismos el soporte para la generación de brechas espacio-temporales a partir de usos creados que buscan exaltar las cualidades y atributos de espacios de transición que pasan la mayor parte del tiempo desapercibidos, al formar parte del soporte físico cotidiano. Como fue el caso de la obra artística "Reconstrucción del Muro", que el arquitecto

2008, intervención con andamios multidireccionales, cimbra, triplay, barros, polines, tarimas, listones de madera, clavos, pijas, iluminación artificial, 11 x 70 x 6 m. Museo Cabeza de Juárez, Iztapalapa en la Ciudad de México. Fotografía de Antonio O'Connell

Antonio O'Connell creó como parte de un proyecto promovido por la Secretaría de Cultura del D.F., "Peatonal: Arte y política en el espacio público de la Ciudad de México", el cuál buscaba generar puentes de comunicación entre el habitante y la Ciudad de México, valiéndose del arte. Esta instalación consistió en realizar una estructura de carácter temporal en el basamento del actual Museo Cabeza de Juárez a partir de andamios multidireccionales, revestidos azarosamente con madera de cimbra, formando un muro que podía ser recorrido vertical y horizontalmente. La obra artística, conformada por planos en diversas direcciones, buscaba brindar una experiencia espacial más compleja al situarte en un entorno tan cambiante y distinto al habitual, que requería del contacto directo con la obra para poder percibir las texturas, distancias y disposición de los objetos que iban conformando un espacio próximo, brindando en todo momento libertad de elección, a través de la generación de espacios que en su forma y modo de recorrer presentaban un reto espacial. El resultado fue la generación de una estructura arquitectónica transitoria, precaria pero habitable, la cual se valía de las cualidades físicas del entorno para crear una obra artística que tomaba valor y sustancialidad al estar insertada dentro de un contexto específico y único, donde era expresado estéticamente el caos que reina en ese entorno, valiéndose de medios como la arquitectura y el arte para poner en juego a personas que se permitieron apreciar

Cambio de estado: proyecto para plazas públicas, 2000-2003, acero, hielo y paja, 200 x 50 x 50 cm. Plaza García Bravo, plaza de Santo Domingo y plaza Sta. Catarina en la Ciudad de México. Fotografía de María José de la Macorra

y vivir un acontecimiento artístico de esta naturaleza, con la intención de despertar sus espíritus y estimular sus sentidos para participar plenamente en esta inesperada experiencia cotidiana.

La Internacional Situacionista

El trabajo realizado por el artista Antonio O'Connell detona reflexiones en torno a los espacios ciudadanos al entrar un diálogo con las ideas de la Internacional Situacionista (IS), movimiento surgido en Francia en la década de los 60. La IS, a diferencia de otros movimientos artísticos y culturales, apuesta a la libertad del individuo, la espontaneidad, la contradicción, lo inmediato, actual y aleatorio, proponiendo un campo de estudio y acción que no se había tomado en cuenta: la vida cotidiana y los espacios que la componen. Es así como plantean la posibilidad de una participación activa para la formación de los espacios recorridos en la vida cotidiana, a través de la creación de propuestas que busquen responder a las necesidades que se generan en la vida actual, estimulando, potencializando y enriqueciendo las experiencias que el ser humano tiene con su entorno. Con estos nuevos planteamientos críticos de formas de experiencia, se aspiraría a contrarrestar los síntomas y actitudes derivados de sociedades capitalistas, donde son promovidos modelos que no dan importancia al cuestionamiento y la reflexión de lo que se está creando día con día por medio de la interacción espacio-usuario, que van configurando nuevas formas de habitar un espacio.

La propuesta de la IS se centra en que el individuo tome conciencia de su realidad espacio-temporal, en favor de estimular esa capacidad de observación que hemos perdido al estar inmersos dentro de la acelerada vida cotidiana ciudadana,

colocándonos frente a situaciones donde es necesario liberar la mente para utilizar y abrir los sentidos, permitiendo que el ser humano y el espacio entren en contacto y establezcan nuevos vínculos de significación.

Conclusiones

Los espacios arquitectónicos tienen una actuación a escala urbana, existen antes y después de ser ejecutados, produciendo efectos particulares sobre el medio ambiente. Estos efectos deben ser retomados por medio del estudio y el análisis de los mismos, con el fin de enriquecer las propuestas conceptuales de los proyectos y el modo de experimentar los espacios.

Las intervenciones artísticas buscan desprender al sujeto de la espacialidad y temporalidad que marcan los lugares donde se desarrolla para presentar enfoques analíticos y críticos de su realidad a través de manifestaciones de carácter pragmático, lúdico y experimental, adjetivos indisolubles a la creación y proyección de estos espacios transitorios. En este extracto, Bolívar Echeverría habla sobre las posibilidades que brinda el experimentar de manera directa un ambiente. "Darse a la experiencia estética, es para la obra arquitectónica lo mismo que ser habitada, y el ser habitada, que implica una especie de improvisación de variaciones en torno a un tema propuesto por ella, hace de ella una obra que se repite y se reproduce a sí misma incansablemente, como si fuera diferente en cada episodio de la vida humana al que le sirve de escenario."⁴⁴ Este tipo de intervenciones perturban profundamente los procesos de comunicación y dejan al público perplejo, son obras cuyas

La propuesta de la Internacional Situacionista se centra en que el individuo tiene conciencia de su realidad espacio-temporal

2008, intervención con andamios multidireccionales, cimbra, triplay, barrotes, polines, tarimas, listones de madera, clavos, pijas, iluminación artificial, 11 x 70 x 6 m. Museo Cabeza de Juárez, Iztapalapa en la Ciudad de México. Fotografía de Antonio O'Connell

construcciones abstractas dislocadas, y disonantes confunden la evidencia de la comunicación, el orden reconocible de la continuidad espacio-temporal y conducen por ello al espectador, no tanto a recibir emocionalmente la obra, sino a interrogarle de forma crítica.

El arte no es sino múltiples maneras de condensar la emoción individual para hacerla inmediatamente transmisible a otra persona, colectivizando y sociabilizando la expresión artística. La arquitectura es, por tanto, el arte de introducir vibraciones y emociones a elementos inertes, organizándolos y sometiéndolos a una acción en conjunto para actuar como un contenedor de la vida. La arquitectura como arte resulta entonces no sólo un conjunto de hechos significativos, sino un cúmulo de medios sugestivos para los seres humanos. ■

Notas

- 1 Hugo Zemelman, *Lenguaje y producción de conocimiento en el pensamiento crítico*, serie Seminarios y Conferencias, México D.F., Cerezo Editores, 2010, p. 29.
- 2 Enrique Cervantes Sánchez, "La ciudad de México", *Revista de la Coordinación de Estudios de Posgrado*, UNAM, junio de 1988.
- 3 Guy Debord, *La Sociedad del Espectáculo*, Ed. Pre-textos, 1999, p. 144.
- 4 Walter Benjamin, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, Ed. Itaca, 2003, p. 17.