

Cartografía visual de lo intermediario

Trayectorias
y deambulaciones

Cartografía visual de lo intermedio

Trayectorias
y deambulaciones

NATALIA ECHEVERRI ARANGO

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Bogotá, D. C., 2017

© Universidad Nacional de Colombia
© Editorial Universidad Nacional de Colombia
© Natalia Echeverri Arango

Primera edición, septiembre de 2017

ISBN 978-958-783-107-8 (papel)

ISBN 978-958-783-108-5 (digital)

ISBN 978-958-783-109-2 (IBD)

Colección Arquitectura, Hábitat y Urbanismo

Edición

Editorial Universidad Nacional de Colombia

direditorial@unal.edu.co

www.editorial.unal.edu.co

Editor

Pablo Emilio Daza Velásquez

Diagramador

Henry Ramírez Fajardo

Diseño

lacentraldediseño.com

Pintura de cubierta

Ocupaciones - Cuaderno de artista

Natalia Echeverri Arango (2012-2013).

Bogotá, D. C., Colombia, 2017

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales

Impreso y hecho en Bogotá, D. C., Colombia

Este libro es resultado de investigación para optar al grado de doctora en Artes Visuales. Área: Teoría y Experimentaciones del Arte. Línea de investigación: Poéticas Interdisciplinarias Universidad Federal de Río de Janeiro. Escuela de Bellas Artes Investigación dirigida por el profesor Celso P. Guimarães, codirigida por la profesora María Manuela Carvalho de Sousa Lopes.

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Echeverri Arango, Natalia, 1972-
Cartografía visual de lo intermediario : trayectorias y deambulaciones / Natalia Echeverri Arango -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Editorial, 2017.
92 páginas: ilustraciones, diagramas, figuras. -- (Colección Arquitectura, hábitat y urbanismo)

Incluye referencias bibliográficas e índices de figuras y analítico
ISBN 978-958-783-107-8 (papel). -- ISBN 978-958-783-108-5 (digital). -- ISBN 978-958-783-109-2 (IBD).

1. Arte -- Producción 2. Artes visuales 3. Artes plásticas 4. Creación artística 5. Espacio en el arte 6. Cartografía artística I. Título II. Serie

CDD-23 701.8 / 2017

CONTENIDO

Introducción	9	2.1.4 Desplazamientos habituales	42
I ÁREA DE CONFLUENCIA. LINEAMIENTO DE COMBINACIONES IMPREVISIBLES	13	2.2 Reflexión	46
I.1 Camino del flujo	15	3 ÁREA GRIS - LINEAMIENTO DE TORSIÓN	49
I.1.1 Estrategias del desplazamiento	15	3.1 Experiencias deambulantes bidimensionales/tridimensionales	51
I.1.2 Estrategias cartográficas	16	3.1.1 Desplazamientos transitorios - segundo cruzamiento: expansión	51
I.2 Pasos cartográficos y reflexiones de un recorrido exploratorio	17	4 ÁREA NEGRA - LINEAMIENTO DE IMPRECISIÓN	63
I.2.1 Tejidos y entretejidos	18	4.1 Experiencias deambulantes imaginarias	65
I.2.2 En blanco	22	4.1.1 Desplazamiento en fuga - Tercer cruzamiento: reinención	65
I.2.3 Re-creando el mundo	25	5 ÁREA ABIERTA (POR UN CONCLUIR DEAMBULANTE) - LINEAMIENTO ALEATORIO	73
I.2.4 Oficio de cartógrafo	25	5.1 Derivas de los desplazamientos	75
I.2.5 Trayectorias entre/en/de hábitats transitorios	26	5.1.1 Juegos entre opuestos dialécticos	75
I.2.6 Sobretopías/entretopías	27	5.2 Bajo el rumbo del viento	78
I.3 Por una cartografía de lo intermedio	31	5.3 El camino del arte como un proceso abierto: área gris	78
2 ÁREA BLANCA - LINEAMIENTO DE ESPONTANEIDAD	35	BIBLIOGRAFÍA	83
2.1 Experiencias deambulantes	37	ÍNDICE DE FIGURAS	87
2.1.1 Desplazamientos fugaces. Primer cruzamiento: ocupar	37	ÍNDICE ANALÍTICO	89
2.1.2 Habitar el recorrido	37		
2.1.3 Derivas	39		

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación, realizado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el marco del Doctorado en Artes Visuales, en el área de Teorías y Experimentaciones del Arte y la línea de investigación Poéticas Interdisciplinarias, me permitió plantear una reflexión que abarca las trayectorias y deambulaciones gracias a las cuales mi proceso pictórico se trasladó y se desplazó por territorios inestables. Lo que busqué fue un lugar común, entre la teoría, los conceptos y el día a día en la práctica artística, para conformar un cuerpo de trabajos, una *cartografía visual de lo intermediario*, que incluyó mapas provisorios que revelan trazados y pistas de las experiencias vividas, yuxtapuestas a lo imaginario.

La investigación explora y dirige trayectorias enfocadas en el *desplazamiento*, como estelas en las que es posible combinar vivencias y reflexiones; de esta manera, se vuelve una estrategia artística del proceso de producción. El desplazamiento es abordado también en asociación con otras nociones, como la deriva, el devenir, la noción de pliegue, del entre, del errar y de la casa, que ofrecen rutas para caminar y para experimentar, para abrir otras perspectivas y lenguajes que permiten explorar el campo de las artes visuales.

El concepto de *desplazamiento* figuraba, para mí, como una noción obtusa, lineal y cargada políticamente, debido a los *desplazamientos forzados*, producto de las condiciones de violencia que se viven en el país. Con esta investigación, y por medio de las experiencias vividas, este concepto se fue ampliando y se fue tornando una práctica y un elemento reflexivo, al que intervinieron las nociones de viaje, recorridos, andar, entre otras, para reconstruirlo por otras vías.

Otro abordaje de este trabajo se refiere a los procesos constructivos de las viviendas precarias, que se ampliaron y se expandieron bajo la noción del *desplazamiento*, en el sentido en que esos abrigos-viviendas son construcciones que mudan constantemente, tanto de territorio como en su interior con respecto a los elementos y materiales que las componen, para ser adecuadas de planos en planos, tapando huecos, en sus más diversos usos y funciones. Es interesante aclarar que el objetivo primordial fue resaltar las más diversas manifestaciones ingeniosas que los habitantes de estas viviendas utilizan para su sobrevivencia, en vez de asumir el fenómeno como una estética de la pobreza.

En contraposición con los anteriores tópicos, también fue considerado mi propio exilio en este periodo. El acto de salir de viaje, o de desplazarme, ha sido una necesidad de vida, que incentiva recíprocamente mi hacer práctico. Desplazarme de un lugar o de un territorio conocido hace que active estrategias para complementar y ampliar mi proceso creativo.

En estos recorridos por la ciudad y en los paseos por los barrios precarios voy absorbiendo algunas tácticas utilizadas por los habitantes para construir sus viviendas, voy “tomando prestado” y “repitiendo” sus procesos, los voy replicando en los propios trabajos artísticos.

En consecuencia, he ido tomando conciencia de estas otras dos estrategias artísticas: tomar prestado y repetir, que son conceptos que me permitieron trabajar en serie algunos proyectos, como los objetos topológicos, las pinturas y los dibujos, y que me ayudaron a entender que ya los utilizaba, sin saberlo, en la producción pictórica.

Sin embargo, es por la vía del *desplazamiento* que la práctica pictórica se expandió y desplazó de lo bidimensional a lo tridimensional y a la experiencia del espacio, bajo la idea de un habitar metafórico y de configurar una *cartografía de lo transitorio y de lo intermediario*.

Esa abertura de la noción del desplazamiento para la historia personal, de viajes, recorridos, me permitió conectarme con una reflexión teórica por la cual quise ensayar y desplegar pensamientos que transitaran por la idea lanzada por V. Flusser (2003), quien afirma que el desplazamiento puede ser visto y abordado como dispositivo para la actividad creadora.

De la misma manera, y complementando esa premisa, tomé de M. Serres la pregunta ¿cómo inventar mil maneras de habitar? Esas dos reflexiones y las proposiciones de los dos filósofos permean la mayor parte de esta investigación.

Sus influencias en diferentes aspectos son relevantes, pues me ofrecieron la oportunidad de reconstruir visualmente en la práctica diversas inquietudes y, también, estimularon otras experimentaciones, como la configuración de mil espacios intermediarios, que se volvió el proyecto cartográfico.

Las cartografías visuales se desarrollaron en forma de dibujos, pinturas, fotografías, videos e instalaciones, asumidos como ejercicios que remapean y reinventan mis impresiones de los espacios vividos y explorados, materializados y recreados en espacios imaginarios. Los desdoblamientos de las cartografías aparecen en correspondencia con cada área, entrelazados con las experiencias, experimentaciones y reflexiones pertinentes para cada cartografía, y a la vez son marcados por lineamientos.

Los lineamientos surgen a partir de un *collage* híbrido traído de las teorías de varios autores y filósofos. Entre esos conceptos y principios tenemos los rizomáticos de G. Deleuze y F. Guattari, las bases de las heterotopías de M. Foucault, y algunas características y estrategias que V. Flusser resalta del “pulpo”, en su libro *Vampyrotheuthis infernalis*, como la mimetización. Esos lineamientos movieron mis modos de

producir en la práctica visual y alimentaron las estrategias artísticas mencionadas.

Son esas las trayectorias de la investigación, y que van más allá de la compañía y las guías del viento, el otro motor de la investigación.

El viento es considerado como el movimiento continuo que trae, lleva y desplaza lo provisorio. En palabras de Flusser (2003), “el viento es para el nómada lo que el piso es para el sedentario” (p. 43).

A partir de los cinco lineamientos propuestos, se definen las cinco áreas por las cuales se va a transcurrir y marcar la trayectoria de esta investigación. Cada área definida por los lineamientos son vectores del trabajo práctico realizado, que como tal marca los devaneos que emergen en cada una de ellas.

De la misma forma, en cada área se remarca una palabra, una preposición, que une los pensamientos y crea efectos sonoros y repetitivos en el texto.

En la primera área se inscribe el primer lineamiento de combinaciones imprevisibles, que como el nombre sugiere, es el lugar común donde se reúne el campo teórico, que oscila en el pasaje o en el eje de las acciones —habitar y transitar—, y en el devenir de ellas, que configuran los espacios del medio, entrelazados con los pasos cartográficos, para demarcar el camino del flujo. Esta área presenta las guías o las pistas, tomadas para deambular durante el proceso, abre o presenta el itinerario a ser habitado en el transcurso de la investigación y destaca cómo la figura del ser extranjero se desplaza. En ella se enfatizan el acto de crear las diversas conspiraciones y los agenciamientos *con* el mundo que se encuentra alrededor.

Así, se atraviesan en tres territorios (desplazamientos) tres tipos de vientos (ventarrones, brisas, aire caliente) y tres tipos de cruzamientos (ocupar, expandir, reinventar), que influyen y acompañan el trabajo, marcados por una gama tonal que comienza en los blancos, pasa por los grises, hasta llegar

a los negros, y que son tratados más por el valor constructivo de los colores que por el valor tonal.

El área blanca es movida por ventarrones que elevan y desdibujan las huellas marcadas al andar, y los rastros de los recorridos realizados. En ella se generan capas permeables, influenciadas por el lineamiento de la espontaneidad, en las cuales las experiencias deambulantes *entre* los diversos lugares de la ciudad se desplazan fugazmente, hasta ocupar el trayecto y el itinerario. El lineamiento es acompañado por la influencia de las experiencias de la *International Situationista* y sus derivas.

El área gris es movida por brisas y vientos en todas las direcciones, que hacen que el lineamiento de torsión gire y se retuerza, para mezclar la pintura con el espacio. Las experiencias bidimensionales se trasladan *en* experiencias tridimensionales y espaciales, para conformar capas semipermeables. De esa manera, el segundo cruzamiento expande mi práctica.

Las compañías que influyen y provocan la expansión de mi trabajo son los *Proun*, de El Lisitski, que buscaba dar forma al espacio imaginario; los *Merzbau*, de Kurt Schwitters; y los usos irracionales de los objetos encontrados y plasmados en los *Combines*, pinturas objeto de Robert Raushenberg; pasando por la transformación del espacio multidimensional de Jessica Stockholder; por las composiciones divergentes de Tadashi Kawamatta; y por los parangolés penetrables y las experiencias ambulantes propuestas por Hélio Oiticica.

El área negra está circunscrita en un aire caliente, un viento “estático”, que acumula y sobresaeta el espacio, y es visualizada en las construcciones precarias.

Si bien esos embriones constructivos de viviendas precarias de la ciudad pueden ser vistos como áreas blancas, por ser efímeros y estar en constante cambio, en esta investigación serán abordados como áreas negras, en el sentido constitutivo de esos espacios, por la mezcla saturada que cargan, al crear capas entrelazadas y cerradas que no dejan salir ningún elemento, sino que, al contrario, reciben y amalgaman cualquiera más.

Dada esta situación, se crean paisajes, *objetos-topológicos*, llevados por el lineamiento de imprecisión, que reinventa otras exteriorizaciones del espacio.

Las experiencias deambulantes se desplazan *de* observar esas situaciones a proponer otras construcciones cartográficas imprecisas en fuga, y pasan de una geografía real a mi geografía ficticia.

Finalmente, se introduce el área abierta, un territorio de coexistencias de esas tres gamas tonales, que posibilita los trabajos que continúan por otros caminos que pueden ser explorados. En el área abierta se posiciona la figura del juego como un dispositivo para experimentar, interactuar con los opuestos dialécticos y mezclar aleatoriamente las otras áreas mencionadas. Además, se visualizan dos ejercicios, que mezclan y evidencian las áreas blancas, grises y negras, las estrategias de repetición y de tomar prestado. Esos ejercicios sugieren el eterno retorno y el constante estar haciendo como acciones indefinidas e infinitas, que se caracterizan como trabajos expansivos. Esa idea de lo expansivo es asumida como sinónimo de abierto.

En la misma área se toma como referencia la teoría de la forma abierta, de Oskar Hansen, lo que repercute y reactiva mi proceso; él me invita *a* continuar explorando *hacia* los planos abiertos, *hacia* las composiciones abiertas, *hacia* las atmósferas abiertas.

En el proceso constructivo de la investigación se tuvo como finalidad recrear y configurar un espacio *entre* lo continuo y lo discontinuo, un flujo, una corriente de vida intermitente, que aparece y desaparece, un *espacio intermediario*.

Fue un proceso que se formaba y deformaba, habitaba entre opuestos constantes, que se atraían y se distanciaban, unidos por líneas de fuga, creando devenires.

Lo que quise intentar reconstruir fue una reflexión tanto visual como material y teórica, sobre la movilidad, apoyada por el método concepto *renku* (poética japonesa) y el concepto/estrategia/método/práctica de investigar el *desplazamiento*.

Se considera que tanto el *desplazamiento* como el *espacio intermediario* son ideas que pueden ser asumidas como el medio para hablar de las conexiones, de la multiplicidad, de lo abierto, lo que hace posible pensar dónde cada vida, además de estar entrelazada en sí, se interconecta con otras vidas, crea otras nuevas redes, nuevos tejidos, entretejidos, discontinuos e inestables, mediados por los encuentros, los desencuentros y las deambulaciones.

Las consideraciones finales se inscriben en esta área y demarcan el proceso como un camino abierto, en un área gris.

Finalmente, por cuestiones del proceso creativo, voy a expresarme en primera persona cuando describa mi trabajo práctico, y en tercera persona cuando el tema se remita a pensamientos y conceptos reflejados de otros autores.