

Amaral, Lilian.

Profesor Investigador. UNESP | Instituto de Artes | GIIP Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergencia entre Arte, Ciencia e Tecnologia [São Paulo | Brasil.

R.U.A.: Geopoética de los sentidos.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación Virtual.

PALABRAS CLAVE

Cartografías artísticas y sociales, experimentación, ciudad, patrimonio cultural.

KEY WORDS

Artistic and social cartography, experimentation, city, cultural heritage.

RESUMEN

La presente investigación establece diálogo entre las prácticas culturales basadas en cartografías artísticas y sociales en contexto ibero americano. Parte de una perspectiva colaborativa, procesual y transdisciplinaria que se vincula a nuevas concepciones del patrimonio cultural. Opera con las concepciones de Cartografías Culturales – de la sensibilidad y la tecnicidad, que si complementan con las nociones de Cartografías Sociales. Proponemos pensar el mundo como un “museo” articulador de pasado y futuro, esto es, de memoria con experimentación por medio de la creatividad social, la acción colectiva y las prácticas artísticas; de un museo “sondeador” de lo que en el pasado hay de voces excluidas, de alteridades y “residuos”, de memorias olvidadas. Haciendo una aproximación entre museo y ciudad, las cartografías sociales y culturales pueden si convertir en lugares donde se encuentren y dialogen las multiples narrativas y las diversas temporalidades del mundo.

ABSTRACT

This research establishes dialogue between cultural practices based on artistic and social cartography in Ibero American context. It focuses on a collaborative, processual and interdisciplinary perspective that links to new conceptions of cultural heritage. This research operates with the concepts of cultural cartographies - sensitivity and technicity, complemented with notions of social cartography. We propose to think the world as an articulator "museum" of past and future, that is, memory experimentation through social creativity, collective action and artistic practices, in an “explorer” museum than in the past there excluded voices of otherness and "waste" of forgotten memories. Making an approximation between the museum and the city, the social and cultural cartography aim to be converted in places where multiple narratives can dialogue with various temporalities of the world.

CONTENIDO

Introducción

Es en contravía con la tendencia conservadora y con la tentación apocalíptica del fatalismo, pero sin desconocer todo lo que de diagnóstico hay en ambas actitudes, que se configura actualmente un modelo de política cultural que busca hacer del museo un lugar no de apaciguamiento sino de sacudida, de movilización y estremecimiento, de *shock*, como diría Walter Benjamin, de la memoria. La posibilidad de que el museo llegue a ser eso va a requerir que el museo se haga cargo de la nueva experiencia de temporalidad y que se concreta en el “sentimiento de provisionalidad” que experimentamos. Pues en esa sensación de lo provisional hay tanto da valoración de lo instantáneo, corto, superficial, frívolo, como de genuina experiencia de desvanecimiento, de fugacidad, de fragmentación del mundo.

Proponemos pensar el mundo inspirados por las ideas de Jesús Martín-Barbero¹ como un “museo” articulador de pasado y futuro, esto es, de memoria con experimentación, de resistencia contra la pretendida superioridad de unas culturas sobre otras con diálogo y negociación cultural por medio de la creatividad social, la acción colectiva y las prácticas artísticas. De un museo “sondeador” de lo que en el pasado hay de voces excluidas, de alteridades y “residuos”, de memorias olvidadas, de restos y des-hechos de la historia cuya potencialidad de des-centrarnos nos vacuna contra la pretensión de hacer del museo una “totalidad expresiva” de la historia o de la identidad nacional. Los desafíos de nuestra experiencia tardomoderna y culturalmente periférica le hacen al museo se resumen en la necesidad de que sea transformado en el espacio donde se encuentren y dialoguen las múltiples narrativas de lo nacional, las heterogéneas memorias de lo latinoamericano y las diversas temporalidades del mundo.

El presente artículo trata de aportar una visión del espacio urbano mediante conceptos de cartografía artística-social y de mapificación que hacen referencia a la representación de procesos dinámicos del territorio con base en informaciones multicapa con el fin de ordenar, transmitir, procesar y interpretar información convertida en dato cultural. El proyecto de investigación procesual en marcha *Geopoética: Cartografía de los Sentidos. Laboratorio Nómada* actúa como observatorio de territorio, de transformaciones urbanas en contextos ibero americanos contemporáneos. Está centrado en el análisis del ambiente multisensorial en zonas de tensión y conflicto, donde se han producido cambios bruscos de transformación urbana. Cada ciudad, barrio o calle tiene un ambiente audiovisual, táctil diferencial que se va transformando y adaptando en el tiempo. Los cambios en un medio ambiente, natural o cultural conllevan un cambio audiovisual, un cambio de las percepciones subjetivas y colectivas, por lo tanto, del patrimonio y del imaginario social.

El estudio de las transformaciones urbanas y patrimoniales a través de la audiovisualidad o multisensorialidad, mediante sistemas de cartografía artística y social está realizado conjuntamente y articula tres distintos Grupos de Investigación - Educación y Cultura Visual, de la Universidade Federal de Goiás UFG, Faculdade de Artes Visuais | CNPq y Programa Nacional de Pos-Doctorado de la Capes, junto al Programa de Pos-Graduación en Arte e Cultura Visual, el GIIP – Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergencia entre Arte, Ciências e Tecnologia - del Instituto de Artes de la Universidad Estadual Paulista | UNESP de São Paulo, Brasil y el Grupo de Investigación BR::AC –Barcelona, Recerca, Art i Creació- de la Universidad de Barcelona, España.

Las investigaciones actuales son reverberaciones y si conectan al proyecto de investigación R.U.A.: Realidade Urbana Aumentada”, junto al GIIP y la “Linea de Pesquisa Arte y MediaCity | los cuales coordinamos. A estas experiencias se suman las del “Laboratori del Caos” impartida en la Licenciatura de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, también, a través de la asignatura “Paisatge Sonor i Espais de Resonància” del Màster Oficial de Creación Artística, como así mismo, en las experiencias llevadas a cabo en la asignatura “Instalación Sonora” del Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona, coordinadas por el artista sonoro e investigador. Josep Cerdá.

A partir de estas experiencias académicas, organizamos conjuntamente el Workshop Internacional MAD_RUA – Mapeo Artístico Digital. Realidad Urbana Aumentada, en el ámbito de la muestra Zonas de Compensação que se realizó en São Paulo como parte de los estudios Pos-Doctorales “Arqueología da R.U.A.: Realidade Urbana Aumentada”, 2011 / 2014.

Goepoética: Cartografía de los Sentidos. Cartografías artístico-sociales en contextos urbanos inter y multiculturales.

Los mapas han jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad, pues han sido una herramienta privilegiada en la construcción de representaciones del mundo y han constituido una fuente de control del espacio y el tiempo. El mapa como lo conocemos ahora tomó su forma actual en el Renacimiento, con la aparición de la perspectiva lineal a partir de la cual el ojo adquirió una posición cada vez más relevante, gracias a su capacidad de *verlo todo* desde *arriba*, en una posición distante y elevada desde la cual se puede dominar lo que sucede *abajo*. Los mapas están estrechamente ligados a la historia de la modernidad y al nacimiento del Estado-nación, entendido como un “ente de poder territorial, el cual se medía según la extensión de su territorio y según las adquisiciones o pérdidas territoriales”.²

Debido a la importancia creciente de los mapas y a su cercana relación con las artes, no resulta extraño que los artistas siempre hayan prestado atención a este tipo de representaciones y sus diversas implicaciones. Si hiciéramos una revisión histórica de la cartografía realizada por artistas, encontraríamos ejemplos tan antiguos como los mapas realizados por Leonardo da Vinci a inicios del siglo XVI. Más recientemente, ya en el siglo XX, los casos son más abundantes, tenemos por ejemplo los *psicomapas* surrealistas en la década de 1920. En la década de 1960 se aprecia un notable incremento en el interés por la cartografía, teniendo entre sus más notables exponentes a la *Internacional Situacionista*, de tendencias comunistas y anarquistas, autores de múltiples cartografías y estrategias de relación con el espacio público. Los situacionistas realizaron algunos de los aportes más significativas al arte público de hoy, como es el caso de las *derivas* basadas en la *psicogeografía*, mediante las cuales el recorrido de los espacios urbanos quedaba ligado “indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica, y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo”.³

¹ Martín-Barbero, J. *In-Signis*. Barcelona: Gedisa, 2008.

² Blanco, O. (2009). Biopolítica, espacio y estadística. *Ciencia Política*, 7, p. 28.

³ Debord, G. (1958). *Teoría de la deriva*. Recuperado 18 de diciembre de 2013, a partir de <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>

En la última década ha aumentado el interés de los artistas por la cartografía de manera notoria. Hay muy diversas aproximaciones a la cartografía, en ocasiones caracterizadas por un interés estético-formal; y, en otras, en la búsqueda de nuevos aproximamientos conceptuales, es decir, en proponer diferentes usos, convenciones y códigos de lectura, diferentes tipos de relación con el territorio y diferentes formatos y soluciones visuales.

Mobilización de relaciones entre personas, ciudad y patrimonio.

Workshop M.A.D. – R.U.A.: Mapeamiento Artístico Digital – Realidad Urbana Aumentada

M.A.D. R.U.A.
WORKSHOP: MAPEAMENTO ARTÍSTICO DIGITAL REALIDADE URBANA AUMENTADA
POR: LILIAN AMARAL DAMIAN PERALTA
REGISTRO E INFORMAÇÃO: madrua2013@gmail.com ruabcn.wordpress.com
UNESP - INSTITUTO DE ARTES
15 ABRIL - SALA 517
16 - 19 ABRIL - SALA 505

CONTEÚDOS
15/04
INTRODUÇÃO
ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEITUAL
R.U.A. 2012: SÃO PAULO | BR > BARCELONA | ES > MONTEMOR-O-NOVO | PT
16/04
CARTOGRAFIA DIGITAL: GOOGLE MAPS
EDIÇÃO DE ÁUDIO: AUDACITY, SOUNDCLOUD
PUBLICAÇÃO WEB: WORDPRESS
17/04 - 19/04
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
CONSULTORIA PARA PROJETOS
19/04
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

MAD_RUA: MAPEAMENTO ARTÍSTICO DIGITAL | REALIDADE URBANA AUMENTADA | SP
UNESP | Instituto de Artes | Workshop Internacional | 15 a 19 Abril 2013

El Workshop **M.A.D – R.U.A Mapeamiento Artístico Digital – Realidad Urbana Aumentada**, se configura como un espacio de creación interdisciplinario en el que confluyeron artistas, antropólogos, sociólogos, activistas y todos los interesados en desarrollar cartografías artístico-sociales en contextos urbanos, en el marco de la confluencia Arte-Ciencia-Tecnología-Sociedad. M.A.D. – R.U.A explora las posibilidades de las narrativas audiovisuales no lineales y los procesos artísticos colaborativos y distribuidos que ayudan a visibilizar las zonas de conflicto y los complejos procesos de transformación que tienen lugar en los contextos urbanos contemporáneos, como la ciudad de São Paulo.

M.A.D. – R.U.A entiende la cartografía social como un proceso de carácter performativo, que se alimenta de los estímulos generados por la ciudad, entendiéndola como una gran base de datos dinámica, y se desarrolla sobre la misma urbe como espacio de intervención y transformación, por medio de la confluencia entre arte, activismo y medios digitales en la esfera pública.

M.A.D – R.U.A se realizó del 15 al 19 de abril de 2013, en el marco de la muestra Zonas de Compensação, organizada por el GIP – Grupo Internacional e Interinstitucional de Convergencia entre el Arte, la Ciencia y la Tecnología. Durante estos días se realizaron diversas discusiones y conversaciones teóricas, con la presencia de artistas invitados y videoconferencias en las cuales se compartieron proyectos desarrollados en España, Portugal, Brasil y Uruguay. También se desarrolló un proyecto de creación colectiva, realizado a lo largo de toda la semana, por medio de recorridos y mapiamientos con registros gráficos y sonoros en el territorio circundante al Instituto de Artes de la UNESP y al Memorial de América Latina, en el barrio de Barra Funda.

Como resultado final del workshop se produjo el videomapping *Miradas en Tránsito*, coordinado por Francisco Mattos, Damián Peralta y Lilian Amaral, y con la colaboración de los participantes del workshop, investigadores, artistas y estudiantes del grado y del Pós-Graduación en artes visuales, sonoras, danza y encénicas del Instituto de Artes de la UNESP, quienes produjeron los materiales gráficos y sonoros que componen el videomapping. *Miradas en Tránsito*, presentado el 27 de abril, como evento de clausura de la Muestra Zonas de Compensación y como parte de las residencias artísticas *Co + Labor + Ação* en la Galería Marta Traba, de la Fundación Memorial de la América Latina.

Las cartografías artísticas no buscan abarcar a la totalidad de la población, ni pretenden que sus resultados se transformen en futuras leyes o políticas públicas. Pero eso no quiere decir que no aporten información relevante, sí la aportan, pero las preguntas que plantea son diferentes. La cartografía artístico-social está preocupada por saber cómo somos, qué hacemos, qué comemos, qué nos gusta, cómo nos relacionamos, qué cosas nos agradan, qué cosas compartimos, qué comprendemos como patrimonios. La información aportada por una cartografía artística es muy relevante, pues es cualitativa, no cuantitativa. Nos dice mucho de una situación concreta y específica, de un problema a descifrar, de los cambios de valores y transformaciones reales y simbólicas. No pretende ser universal,

ni generalizarse. Por el contrario, busca la especificidad, funciona en casos específicos. Su éxito radica en saber conectarse con el territorio y con las personas.

Desde nuestro punto de vista, la principal aportación que pueden realizar radica en su capacidad de analizar aspectos complejos y sutiles de la realidad social, que son invisibles o poco relevantes para la cartografía institucional. Las cartografías artísticas son, más bien, cartografías relacionales, de la subjetividad, de la identidad, de la diferencia, de las potencias, se esfuerzan “en efectuar modestas ramificaciones, abrir algún paso, poner en relación niveles de la realidad distanciados unos de otros”.⁴ Intentan contribuir, así sea modestamente, a restablecer el tejido social, a recomponer los nexos perdidos por la situación de fragmentación y contingencia impuestos por la lógica de reproducción del capital. Desde este punto de vista, son acciones localizadas y de re-existencia, “tácticas” en los términos planteados por Michel de Certeau, son resistencias del *lugar* (lo local) ante el dominio del *espacio* (lo global), configuran, pues, “glocalidades, museos efímeros”. Esta táctica de la resistencia del lugar propio “no tiene más lugar que el del otro... No dispone de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia en relación con las circunstancias. Lo ‘propio’ es una victoria del lugar sobre el tiempo”.⁵

En este contexto, el objetivo es discutir junto a los investigadores y representantes de organizaciones internacionales Iberoamericanas, la importancia y trascendencia de la innovación científica en el campo de la preservación de la memoria y del patrimonio material e inmaterial, las posibilidades del trabajo colaborativo en la dimensión artística en los territorios [inter]culturales en riesgo de crisis, la sostenibilidad y el progreso de los procesos de participación popular en la planificación y la gestión de estos territorios. Todas las etapas del proyecto son publicadas en la web, abiertas a la colaboración y en constante proceso de desarrollo.

“Los intercambios virtuales configuran nuevos rasgos culturales a medida que tales intercambios se densifican y expanden hacia una gama creciente de ámbitos de vida de la gente. Al respecto se habla cada vez más de “culturas virtuales” para aludir a los cambios en las prácticas comunicativas por efecto de medios interactivos a distancia, que modifican la sensibilidad de los sujetos, sus formas de comprensión del mundo, la relación con los otros y las categorías para aprehender el entorno. Las culturas virtuales son mediaciones entre cultura y tecnología, constituyen sistemas de intercambio simbólico mediante los cuales se configuran sentidos colectivos y formas de representarse lo real”. (HOPENHAYN, 2005, p. 73).

Conclusiones

Atravesamos una revolución tecnológica cuya peculiaridad no reside tanto en introducir en nuestras sociedades una cantidad inusitada de nuevas máquinas sino en configurar un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos – que constituyen lo cultural – y las formas de producción y distribución de bienes y servicios: según nos propone Castells⁶, un nuevo modo de producir, asociado a un nuevo modo de comunicar, convierte a la información y al conocimiento en *fuera productiva directa*.

La digitalización hace así mismo posible *la visibilización local y mundial* de nuestro patrimonio, incluyendo aquí de modo especial *la puesta en común* de los diversos patrimonios nacionales y locales latinoamericanos. De un lado, se trata de *democratizar*, esto es de acercar el acervo patrimonial de estos países a sus propios ciudadanos para su conocimiento y disfrute, para el cuidado de la memoria histórica “real” – no oficial ni homogénea sino plural – y su apropiación por parte de las diversas generaciones y poblaciones hasta la más alejada de las metrópolis. Y de otra parte, se trata de *una nueva manera como nuestras culturas están en el mundo*, mostrando la riqueza de la historia y la creatividad del presente, desmontando clichés y estereotipos exóticos, atrayendo turismo. Y ello en las múltiples formas de las que hoy posibilita el hipertexto: en imágenes fijas y móviles, en sonoridades y música, en códigos y textos. Mediante *bancos de datos*, imágenes, narraciones orales, músicas, canciones, fondos temáticos o exposiciones virtuales.

Las redes digitales no son únicamente un lugar de conservación y difusión de los bienes culturales y artísticos sino un espacio de *experimentación y creación estética*. La experimentación hipertextual posibilita nuevas formas de hacer arte mediante *arquitecturas de lenguajes* que hasta ahora no habían sido actualizables. De otro lado la conectividad interactiva replantea *la excepcionalidad* de las “obras” y esborra la *singularidad* del artista desplazando los ejes de lo estético hacia las interacciones y los acontecimientos, esto es hacia un tipo de “obra” permanentemente abierta a la colaboración de los navegantes creativos.

Metáfora de las nuevas modalidades de lo social, la creación en *web* posibilita performatividades estéticas que la virtualidad, abre no sólo para el campo del arte sino también para la recreación de la participación social y política que pasa por la activación de las diversas sensibilidades y sociabilidades hasta ahora tenidas como incapaces de actuar y crear, y de interactuar con la contemporaneidad técnica.

⁴ Bourriaud, N. (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, pp. 6-7.

⁵ De Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano* (Vol. 1. Artes de Hacer). México, D.F: Universidad Iberoamericana, p. L.

⁶ M. Castells. *La sociedad red*, vol. 1 de la era de la información. Madrid : Allanza, 2003.

FUENTES REFERENCIALES

Martín-Barbero, J. *In-Signis*. Barcelona: Gedisa, 2008.

Blanco, O. (2009). *Biopolítica, espacio y estadística*. Ciencia Política, 7, p. 28.

Debord, G. (1958). *Teoría de la deriva*. Recuperado 18 de diciembre de 2013, a partir de <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>

Bourriaud, N. (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, pp. 6-7.

De Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano* (Vol. 1. Artes de Hacer). México, D.F: Universidad Iberoamericana, p. L.

M. Castells. *La sociedad red*, vol. 1 de la era de la información. Madrid : Allanza, 2003.