

Sextanisiqatsi

DESORDEN HABITABLE:

Orden y caos en un espacio urbano

ROCÍO CÁRDENAS PACHECO

SIN TÍTULO (DETALLES EN DUOTONO) / FOTOGRAFÍA ANALÓGA

1 Exposición colectiva X Bienal Monterrey FEMSA (Museo Marco: junio–octubre 2012). Artistas participantes: Nicolás Robbio (Argentina), André Komatsu (Brasil), Luis Roldán (Colombia), Cinthya Soto (Costa Rica), Juan Brenner (Guatemala), Pedro Reyes (México), Óscar Rivas (Nicaragua), Donna Conlon (Panamá) y Angela Bonadies & Juan José Olavarría (Venezuela). Curador: José Roca.

¿Qué es hoy la ciudad para nosotros?
 Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades,
 cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades.
 Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana
 y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. . .

Italo Calvino, *Las ciudades invisibles*

La ciudad se vuelve un tropos. En la metrópoli latinoamericana nos confrontamos diariamente con lo irresuelto. Obra gris e inacabada. Urdimbre de hilos que se han revuelto sin una tejedora a cargo. Penélope está ausente. Hablar de la ciudad fragmentada casi siempre implica alguna forma de nostalgia.

Los tropos urbanos contemporáneos cambian de dirección de manera permanente, desviándose de su contenido original, para adoptar las opciones no elegidas de las contradicciones perpetuas. Retórica social desencajada; caos versus orden de una construcción imaginaria.

Sextanisqatsi: desorden habitable es una exposición colectiva en el Museo Marco que reúne once artistas procedentes de nueve países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. La muestra reflexiona sobre las formas de autorganización informal que escapan a la lógica racional modernista y a su estética, proponiendo nuevas maneras de entender el desconcierto urbano. José Roca, curador de la muestra, ponderó varias dinámicas de acercamiento a la ciudad, trazando un eje arquitectónico y onírico. Bajo una óptica política y confrontadora, la exposición realiza un breve recorrido por las herencias posmodernas a las que se enfrentan los habitantes de las urbes latinoamericanas. Roca ha desarrollado una sólida carrera como crítico de arte, curador, activista, destacado conocedor de una generación de artistas latinoamericanos que recorren el mundo de manera

casi permanente. De origen colombiano, a él y a sus contemporáneos les tocó dar fe de la transformación de su país: un entorno hiperviolento en el cual vivió su infancia y adolescencia, rumbo a las propuestas de reconstrucción del tejido social de la Colombia contemporánea. Comprometido ampliamente con temas como el urbanismo social y la participación de los artistas desde una esfera política, es uno de los curadores latinoamericanos invitados a Documenta 13, Kassel, Alemania.

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, estados de excepción, signos de encuentro, deseos, lugares de trueque, pero no sólo de mercancías, como diría Italo Calvino, ahí se entretienen espacios de intercambio simbólico, cultural y sexual.

MEMORIAS

Sextanisqatsi es el título de la obra de dos artistas guatemaltecos: Byron Mármol y Juan Brenner. Esta pieza es parte central de la exposición. Se trata de una apropiación visual de la película de Godfrey Reggio *Koyaanisqatsi*, palabra de origen indígena que significa vida fuera de balance. El video muestra una serie de tomas directas a la calle sexta de Guatemala, zona neurálgica y de tránsito de todo tipo de personas, desde vendedores de mercancía pirata hasta pastores de cabras que caminan por las banquetas, cruzando apresurados o de manera secuencial mirando de frente al espectador. Es Guatemala pero podría ser cualquier ciudad. La situación se repite y sólo cambian los protagonistas. Yuxtaposición de imagen y sonido (banda sonora de Philip Glass) que nos

permite mirar de manera incidental, anecdótica o relacional la calle como iconografía, como temática y como insumo. Retratos que apenas se mueven en un mundo sin autor. Conjunto de imágenes de naturaleza arqueológica que son “superposiciones de diferentes épocas”.

Otro video que alude al engaño de la memoria es el de la norteamericana de nacimiento pero panameña por adopción, Donna Conlon, quien nos muestra una serie de imágenes relacionadas a los espectros urbanos. La obra de Conlon se caracteriza por incidir de manera poética a través de pequeños actos de solidaridad, fotografiando o registrando en video acontecimientos aparentemente irrelevantes: gaviotas que acompañan al espectador para descubrirle la realidad detrás de un complejo impecable de edificios. Verdades que nos acompañarán con el paso del tiempo, como el olvido y el recuerdo de aquella modernidad confortable y salvadora.

ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Ángela Bonadies y Juan José Olavarría son dos artistas venezolanos que por más de dos años han colaborado en una serie de acciones, documentación visual e investigación participativa dentro de un ghetto

establecido por un pastor evangélico; su obra lleva por título *La Torre de David*. Ángela es una artista visual cuya trayectoria se encuentra ligada a la arquitectura y a la forma en que los seres humanos nos apropiamos de los espacios. Juan José ha combinado a lo largo de los años su participación en el mundo del arte con su papel como activista comunitario.

El mencionado líder encabeza un grupo de invasores que ocupan de manera ilegal un edificio que nunca se terminó de construir, en Caracas. La escasa infraestructura con la que cuenta La Torre de David y la malversación de un territorio dominado refleja lo que Rem Kolhass denomina como “arquitectura basura”:

jungla urbana desde la cual ni para el Estado, ni para los líderes de un movimiento de invasión se vuelve fundamental mejorar la calidad de vida de la población. Estrategias desde las cuales la corrupción y la supuesta redención cristiana se valen de cualquier método de dominación sobre los habitantes. Aparentemente grandioso y apoteósico se exhibe un anuncio panorámico derruido por el paso del tiempo, donde podemos observar las promesas inconclusas de un magno corporativo que terminó en mezcla de vecindad, barriada, cárcel y favela que ofrece al espectador un ámbito de arqueología encontrada, coronada por una serie de carteles,

realizados por los habitantes de la torre convocando a reuniones o eventos.

El artista brasileño Andre Komatsu es el participante más joven de esta exposición. Con poco más de treinta años, Komatsu estudió artes plásticas en la Fundación Álvares Penteado de Brasil y mediante una escultura muestra la construcción invertida de una zapata, inspirada en los procesos de autoconstrucción de las favelas brasileñas.

La museografía de la exposición no es un arreglo pausado o galerístico; por el contrario, hace énfasis en que las piezas evidencien su necesidad de convivir orgánicamente. Esta sobreexposición de las obras ofrece

**LA MUSEOGRAFÍA
DE LA EXPOSICIÓN
NO ES UN ARREGLO
PAUSADO O
GALERÍSTICO; POR EL
CONTRARIO, HACE
ÉNFASIS EN QUE LAS
PIEZAS EVIDENCIE
SU NECESIDAD
DE CONVIVIR
ORGÁNICAMENTE.**

al espectador un mundo sin antípodas y sin aspectos ocultos, un mundo en el cual la opacidad de entornos tan decadentes, como la Torre de David, develan interludios momentáneos y singularmente molestos para un espectador que no está acostumbrado a ver, dentro de un museo, ropa usada colgada de cables de luz.

SIGNOS DE UN ENCUENTRO

La ciudad se convierte en un lugar particular y genérico a la vez. La estructura social de la urbe está profundamente dividida en grupos. Los que causan el caos: subalternos compuestos por trabajadores poco calificados, inmigrantes e ilegales, pobremente retribuidos; y los que generan el orden: ejecutivos, profesionales y técnicos altamente retribuidos.

Nicaragua tiene por representante a Óscar Rivas. *City for sale II* es una instalación que está integrada por un mapa fotográfico a gran escala que permite al espectador interactuar, a través de un lector electrónico, ubicando etiquetas con códigos de barras mediante la impresión de información de diferentes habitantes de la ciudad, documentando su identidad.

La *Geometría Accidental* del argentino Nicolás Robbio nos presenta un ejercicio lúdico de observación de las escalas humanas desde la perspectiva de un posible trazo imaginario. Video de una plaza pública donde los transeúntes recorren rutas a pie, generando configuraciones geométricas azarosas que se tornan caminos de encuentro con el paisaje urbano.

IMAGENES: CORTESÍA MUSEO MARCO

IMAGENES: CORTESÍA MUSEO MARCO

ABANDONOS COLECTIVOS

Luis Roldán, artista colombiano, realizó estudios de arquitectura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Se dio a la tarea de reunir una serie de cartones de cerillos usados en la ciudad de Nueva York. Las vanguardias del arte moderno hicieron uso de una multitud de fragmentos llevando esta idea a zonas de contradicción —“una totalidad de fragmentos”—, convocando las experiencias de lo cotidiano en la urbe. Para el modernismo y la vanguardia, hacer énfasis sobre el fragmento no fue una nueva manera de leer la metrópolis, implicó la promesa de un futuro utópico. Me parece interesante que la obra de Roldán no haya sido realizada en una ciudad latinoamericana, sino que recolectara los objetos desechados en espacio público anglosajón. Grandes superficies abstractas realizadas con detritus urbanos que irónicamente devuelven nuestra mirada a la planificación modernista intentando ocultar la fragmentación a favor de una nueva totalidad.

DESEOS

Pedro Reyes, arquitecto mexicano, ha combinado su trabajo como artista en diferentes medios de expresión como el video, el dibujo y los performances participativos desde una plataforma que pretende generar valor social, ambiental y educativo.

Su propuesta consiste en un proyecto inconcluso: “Plaza Bicentenario”. La búsqueda principal de esta obra es que los ciudadanos no sean espectadores sino partícipes del proceso de construir el espacio. Generando una serie de cuestionamientos sobre el monumento, la plaza, el ágora y las posibilidades que los espacios urbanos en Monterrey pudieran proporcionar a la población, reconstruyendo el tejido social deteriorado por la violencia urbana. A través de imágenes, dibujos, planos, narraciones, maquetas y presentaciones en 3D podemos ver completo este proyecto ganador del premio de los festejos del bicentenario en el estado de Nuevo León. Lamentablemente su construcción quedó trunca por la inminente urgencia de reconstruir la ciudad ante el embate del huracán Alex en el mes de

julio de 2010. La propuesta de Reyes implicaba un proyecto integral para crear comunidad, proyectar películas, desarrollar espacios culturales, talleres y actividades de trueque o de comercio justo. Las acciones aleatorias y comunitarias propuestas en torno a esta plaza no construida del bicentenario representan esa nueva arquitectura que necesita urgentemente la ciudad de Monterrey.

LUCARES DE TRUEQUE

Cynthia Soto, originaria de Costa Rica, participa con una fotografía a gran escala en la que nos muestra el acomodo de una serie de puestos de frutas y verduras en un mercado costarricense. Soto cuenta con una amplia experiencia en cine y video. El montaje de estas fotos secuenciadas nos recuerda los fotogramas. Los lugares y comercios que se documentan en estas fotografías están ausentes de referencia humana, sólo se registra la huella de los locatarios mediante anuncios de las fruterías, teléfonos y mensajes como: “Mi fe está puesta en Jesucristo”, evocando una estética popular que impera en Latinoamérica alrededor de los mercados desde la cual el caos y su regularidad así como su repetición se han normalizado modulado lo pintoresco de estos entornos.

LA POSMETRÓPOLIS...

Los gobiernos latinoamericanos, especialmente en Centroamérica, no tienen intenciones de proporcionar a su población ciudades amables y menos violentas. Más bien generan procesos de migración continuos además de pocas posibilidades de vivir y de permanecer en sus lugares de origen.

Los caminos adquieren una importancia fundamental, los tránsitos legales e ilegales de migrantes son el eje central de la actividad económica no reconocida por parte de los gobiernos, incrementando cada vez más la vulnerabilidad de las personas. Los planes urbanos fracasan antes de implementarse. Los premios urbanísticos son destinados a proyectos que nunca se construyen.

Siempre hay algo más urgente, más importante, más catastrófico. . .

LOS PREMIOS URBANÍSTICOS SON DESTINADOS A PROYECTOS QUE NUNCA SE CONSTRUYEN. SIEMPRE HAY ALGO MÁS URGENTE, MÁS IMPORTANTE, MÁS CATASTRÓFICO. . .

La crisis de los espacios públicos ante la inminente militarización y su consecuente restricción de uso comunitario han generado un desplazamiento hacia la marginalidad, hacia el miedo generalizado de la participación ciudadana y

del enriquecimiento de los nuevos poderosos.

La inestabilidad y la soledad del ser latinoamericano siguen transitando regiones de escasa autonomía y autodeterminación. Teniendo mayor o menor importancia el aparador desde el cual se muestra su vulnerabilidad, estableciéndose solamente en costumbres de consumo, prácticas de vida social y aspiraciones de una clase media que no desea cuestionarse nada alrededor de su pasiva existencia.

Probablemente sea la terquedad de soñar con Vitrubio y sus tratados sobre arquitectura, o tal vez sea la insolente necesidad de disfrutar el entorno lo que une a todos los artistas aquí reunidos. Hilvanando un sueño común: encontrar y desenredar esa madeja de hilos aparentemente perdida en el río del tiempo. Aquello que insistimos en llamar ciudad que compone/descompone estos sistemas de transferencia, tránsito y transmisión.

Sextanisqatsi en un espacio de reflexión que reincorpora la complejidad de las narraciones urbanas contemporáneas, tomando en cuenta al individuo, repolitizando las herramientas de análisis e intervención desde una perspectiva horizontal.

Referencias

- Amendola, Giandoménico (2000). *La ciudad posmoderna*. Madrid: Editorial Celeste.
- Baudrillard, Jean (1984). *Cultura y simulacro*. Barcelona: Editorial Kairós.
- Calvino, Italo (2007). *Las ciudades invisibles*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Castells, Manuel (2001). *La cultura de las ciudades en la era de la información*. Madrid: Alianza.
- Davis, Mike (1992). *City of Quartz*. Nueva York: Editorial Vintage Books.
- De Certeau, Michel (1996). *La invención de lo cotidiano I. Las artes del hacer*. México: Universidad Iberoamericana.
- Rem, Koolhaas (1994). *Delirious of New York. A retroactive Manifesto for Manhattan*. The Monacelli Press.
- Soja, Edward (2000). *Postmetropolis. Critical studies of cities and regions*. Blackwell Publishing.