

1

ENTRE CATEGORÍAS, MÁS ALLÁ DE FRONTERAS...PALABRAS PREVIAS PARA UNA CIUDAD CUALQUIERA.

David MARTÍN LÓPEZ

Instituto de História da Arte, Universidade Nova de Lisboa

Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada

Pedro ORDOÑEZ ESLAVA

Fondation Maison des Sciences de l'Homme Paris

Sólo a través del arte podemos salir de nosotros mismos, saber lo que ve otro de ese universo que no es el mismo que el nuestro, y cuyos paisajes no serían tan desconocidos como los que pueda haber en la luna. Gracias al arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse, y tenemos a nuestra disposición tantos mundos como artistas hay [...] (Proust, 1995:140)

Proust en esta reflexión preconizaba una realidad ya fulgurante en pleno siglo XXI, la interacción del arte con el individuo, con su paisaje urbano y con una pluralidad de mundos, a veces imperceptibles por el receptor de la imagen, de la idea, de la cultura. Una realidad tan obvia que parece que no se debe decir, interpretar o analizar... Aunque los debates hermenéuticos se centren actualmente en distinguir los parámetros conceptuales de la glocalización¹ y sus diferencias con la globalización, cultural y social, lo cierto es que más allá de las fronteras, en cualquier ciudad del mundo, acontecen múltiples formas de comprender y manifestarse estéticamente ante la vida.

La relación del individuo con la ciudad, con su entorno urbano concreto, ha cambiado drásticamente en las dos últimas décadas. El avance tecnológico facilita un conocimiento virtual de realidades y prácticas culturales muy distintas de las que han conformado, tradicionalmente, la identidad de cada urbe. Esto, sin duda, entra en contacto y colisiona, según el caso, con lo que efectivamente configura la identidad actual, con aquellos rasgos definitorios de lo que somos y cómo actuamos, nuestros gustos e inquietudes. Hay tantas maneras de adentrarse estéticamente en una ciudad y mirarla... Si el pintor Edward Hopper, bajo el hiperrealismo reflejaba la ciudad -Nueva York- de noche, con escenas nocturnas, íntimas donde aparecían personajes que parecían contar una historia, con la misma técnica y estilo; aquella ciudad, concretamente la zona de Manhattan, por el contrario aparecía siempre de día, con una luz y sol brillante en las obras de Richard Estes, el artista revitalizador del paisaje urbano como tal.

Este libro *Between categories, beyond boundaries*, es, ante todo, el resultado de una inquietud compartida, nacida hace años en la complicidad profesional y la amistad. Parte de una discusión intelectual entre dos investigadores

¹ Neologismo establecido por Ronald Robertson, y seguido por Andreas Huyssen para transmitir una oposición conceptual al término globalización puesto que la glocalización permite entender las situaciones y circunstancias que hacen posible la transmisión cultural global y la existencia de parámetros así como entidades netamente locales, que siguen coexistiendo en la ciudad.

de las artes que se demandan continuamente por nuestra condición humana y artística en la sociedad cultural actual, tan urbana, fugaz e intangible... La pretensión no es decodificar metalenguajes inherentes a la ciudad, a cualquier ciudad. Tampoco, esta edición sirve como manual contemporáneo de percepciones identitarias urbanas, reflexiones socio-políticas, filosóficas y artísticas, concretas o exactas. La intención es otra: es mirar y ver, en sus mil variantes. Más allá de los cánones marcados por las fronteras, y entre las categorías de las ciencias sociales y humanas, las disciplinas afines pueden servir para crear pensamiento, opinión y fundamentación teórica: libre, original, experta y académica.

La ciudad, como ente abstracto o real, se presta a ello. Una urbe produce, se percibe y se expresa de múltiples formas... Es en este medio de expresiones donde la aportación de los investigadores puede crear debates y encuentros. Antonio Fernández Alba, en *La ciudad herida* (2001), justificaba sus reflexiones acerca de la ciudad como un conjunto de:

escritos dispersos, como diversa es la vida de la ciudad que discurren por la filigrana oculta que envuelve nuestro acontecer en los diferentes escenarios de este proyecto materializado denominado urbe, obra de la inteligencia y representación de la realidad del espacio físico con expresiones simbólicas (Fernández Alba, 2001:11)

En verdad, nuestro propósito no dista de aquel preámbulo del afamado arquitecto. La vida de la ciudad es diversa, oculta en ocasiones, sus percepciones también; por eso historiar o ensayar la misma, no deja de ser un acto de comprensión o perplejidad, de conocimiento o admiración, de filosofía o sonoridad hacia el elemento urbano que nos envuelve.

Con una perspectiva multidisciplinar *Between categories, beyond boundaries: Arte, ciudad e identidad* propone analizar aquellos rasgos que definen la realidad actual de las artes y la estética contemporánea que tienen en la ciudad

no sólo su principal escenario sino también su fuente de inspiración. Se pretende así discutir la pertinencia de definir nuevos protocolos y la posibilidad de abrir nuestro propio discurso a la realidad múltiple y poliédrica que nos rodea.

Para ello hemos decidido desde el comienzo contar con expertos en el terreno del arte contemporáneo, la arquitectura, el arte sonoro y la filosofía. La aparente arbitrariedad de la elección de los autores, nacionales y extranjeros, y la obvia variedad temática y cronológica, crea sin embargo un corpus bien argumentado, hilado y construido en la diferencia como punto de inflexión, que permite al lector una fórmula significativa, cuasi alquimista; aquélla para encontrar claves que pueden tornarse en conocimientos transversales, unidos en la coherencia de la reflexión propia de cada persona que atiende a las líneas sugeridas por cada autor, y escribe entre ellas sus propias conclusiones o punto de partida para nuevas conductas de pensamiento y/o acción.

Un libro, por tanto plural, con vocación cosmopolita, que permite diferentes puntos de reflexión estética, histórica y cultural. De las fronteras, los espacios de la metrópoli y la relación entre periferia-insurgencia, colonialismo e identidad contemporánea que de forma realmente descriptiva y reflexiva nos propone María Eugenia Borsani, Directora del Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad (CEAPEDI), pasamos por ciudades concretas, rodeadas de estas mismas incertidumbres y cuya felicidad cultural enraizada en el sincretismo de la danza se percibe como fiesta. Es el caso de Río de Janeiro, del que el brasileísta Carlos Castro Brunetto, profesor del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, presenta en su capítulo. Las periferias espaciales y ontológicas, globales y reales de Borsani, indirectamente se concretizan en las favelas y el sambódromo oficial de Niemeyer. La música y el espectáculo se tornan oficiales y espontáneos, creativos e inconscientes, a modo de una catarsis colectiva que hace olvidar penurias y problemas, creando arte y vínculos sociales.

Asimismo, la música, independientemente de su género, sentido y significado, posee una cualidad estética que se traduce, en ocasiones, en un interesante trasfondo filosófico y sociológico. El paisaje sonoro se hace paten-

te en el libro mediante la aportación de Pedro Ordóñez Eslava, musicólogo e historiador del arte de la Universidad de Granada, que ahonda y se adentra en los planos estéticos e identitarios del sonido urbano. Una ciudad no carece de sonido, incluso si el silencio fuera uno de ellos. Paisajes sonoros compuestos como los realizados por el compositor José Iges, son algunas de las propuestas de Ordóñez en esta sutil reflexión que profundiza además en conceptos como la auralidad y el *sound environment*.

La ciudad como territorio complejo, sus identidades, marcas y señas plurales son en este libro contrastadas por varios especialistas. Así Inma Hoyos, filósofa de la Universidad de Granada, adscrita al Centre Léon Robin. CNRS-Universidad de París IV- ENS de París, ahonda en el sentido urbanicida de la globalización. La urbe aparece como una realidad diversificada entre los no-lugares y el lugar-basura, entre la idealización del territorio habitado, marcado por la visión del viaje o del viajero, y la realidad del inmigrante, la marginalidad, el culto, la fiesta, la publicidad, la historia y la política.

El artista e investigador de las Bellas Artes, José Luis Crespo Fajardo, adscrito a la Universidad de Lisboa, diserta sobre la calle en la ciudad como un espacio artístico diferente. Desde tiempos medievales, o tal vez desde siempre, la urbe ha sido dominada por la publicidad, política y económica; actualmente, nuevas formas de expresión artística como el *street art*, quedan categorizadas en una línea oscilante entre lo subversivo y lo reivindicativo, la marginalidad y el no-lugar. Al mismo tiempo, el *graffiti* se oficializa, se institucionaliza como arte, con comitentes y circuitos, con premios e investigación, y de forma inconsciente, permite que entren todos los nuevos factores en juego que no habían sido inherentes al mismo, de forma inicial. El activismo artístico de la calle, como las actuaciones de Christoph Steinbrener y Rainer Dempf, provoca nuevas categorías de arte urbano, una especie de *performance* temporal y estético que transforma la ciudad, moderna y cosmopolita.

Parece que la ciudad ha llegado al presente cargada de identidad cualquiera, de una especie de personalidad propia –incluso aquéllas aparentemente impersonales–, pero tal vez, esta cualidad no siempre fue o pudo ser así. Posi-

blemente, en el viejo ónfalos o germen de la urbe contemporánea no existiera un sello consciente, una característica identitaria que pretendiera a la larga quedar impresa por el tiempo y la cultura. En este sentido, la ciudad contemporánea que habitamos puede realmente haber surgido de la nada. Incluso, en este tipo de ciudades, su nacimiento y creación se hace a imagen y semejanza de una idea, una creencia o una necesidad moderna imperiosa, como Brasilia, geográfico-estratégica, o político-religiosa como Tel Aviv. Esta ciudad es el interesante caso planteado por Miguel Ángel Espinosa Villegas, historiador del arte especialista en pensamiento y estética judía del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Granada. La capital israelí se presenta como el triunfo simbólico de la modernidad cultural y económica del pueblo judío en su búsqueda por afianzarse simbólicamente en la tierra prometida, un planteamiento urbano que surge trasgrediendo los cánones planimétricos y políticos del momento, creando una verdadera *polis* cosmopolita.

En un libro de percepciones urbanas y paisajes de la ciudad, el viaje debía estar representado. Así, en esta ocasión la noción de viaje viene dada por el género de los *Travel books* y la acción fotográfica previa pertinente. Susana Martins, historiadora del arte de la Universidade Nova de Lisboa especializada en fotografía, nos adentra en una interesante reflexión sobre la problemática de la identidad en la representación fotográfica a través de los libros de viajes, cuyo paradigma será la obra de Chris Marker y su producción sobre Portugal. El turista se mueve en busca de una autenticidad que captar fotográficamente, al mismo tiempo que puede ahondar en el discurso de la idealización, edulcorar la realidad o subrayar lo extraño de un lugar.

El capítulo **Voices of the «Dream - Vilayet». The Image of London in *The Satanic Verses*** de Ecaterina Patrascu, investigadora de la Universidad Spiru Haret de Bucarest, nos introduce en una interesante y compleja teoría de la literatura contemporánea, advirtiendo en su análisis sociológico y estético la relación entre la identidad y el paisaje urbano anhelado: Londres. Advierte la autora que la experiencia de la emigración poscolonial se convierte en un acto traumático, al ver estos personajes ficticios cómo la diferencia cultural inher-

ente a su origen no permite una integración rápida y sin grandes trastornos. Un escenario como Londres se vuelve para determinados personajes en un hábitat real y traumático, alejado de la visión de paraíso de posibilidades y de ciudad transgresora que tiene para otras personas. La ciudad, real no imaginada, se convierte así en la literatura en un escenario múltiple, de vivencias y formas de percibir la misma, pero al mismo tiempo nunca deja de ser imaginada simbólicamente. «Todo lo que él deseaba ver de Londres lo tenía allí, ante los ojos de la imaginación».

El paisaje estético de la ciudad literaria, sonora, artística, es también un paisaje antropológicamente sincrético en cultos y formas de expresión religiosas. Aunque algunas urbes puedan entenderse de forma aséptica a esta semblanza, como si de una laicización urbana se tratara, otras ciudades del planeta están dotadas de una carga profundamente religiosa, milenaria –Tíbet, Roma– o reinventada por la santería y las expresiones locales. En este sentido, Patrizia Granziera, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, historiadora del arte especializada en identidades religiosas prehispánicas, propone una interesante mirada urbana a México D.F. a través de un culto sincrético, religioso y pagano, carnavalesco y misterioso, que se enraíza en los orígenes indígenas aztecas. En realidad, la reflexión antropológica de Granziera permite entender cómo en una ciudad vasta, cargada de historia y tradiciones, se pueden unir nuevas fórmulas al circuito espacial-temporal de las religiones imperantes, en una mezcla de deidad protectora de las marginalidades sociales que rezan ante el altar primigenio de Doña Queta.

Son precisamente capítulos que nos trasportan a nuevos campos, nuevas urbes reales o teóricas, simbólicas o ajenas normalmente a nuestra cotidianidad. Precisamente, Antonio Muñoz Molina comenta en *El atrevimiento de mirar*, la necesidad de abrir más los ojos, propósito del libro aquí presentado:

[...] la estética y la neurociencia nos enseña que el acto de mirar es un ejercicio intelectual de complejidad suprema, que se basa en el manejo instantáneo de una masa de información abrumadora,

y casi del todo implícita. Por eso, cuando una parte de la información nos falta, nos vemos forzados a abrir más los ojos (2012)

En realidad, he aquí la intención: este libro provoca en cierta medida lo mismo, fuerza inconscientemente al lector a adentrarse en las múltiples vertientes y realidades de la ciudad, como ente particular o como caso general, con elementos que desconoce o que no han sido observados de la misma forma. Una sincera muestra de un mundo amplio, complejo, distante y cercano gracias a todos los participantes y aquéllos lectores que se adentren en él.

Bibliografía

Canady, John (1978). *Richard Estes: The Urban Landscape*. Boston, Museum of Fine Arts.

Fernández Alba, Antonio (2001). *La ciudad herida*. Madrid: Huerga y Fierro editores.

Muñoz Molina, Antonio (2012). *El atrevimiento de mirar*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

McEvelley, Thomas (1992). *Art & Otherness. Crisis in Cultural Identity*. Nueva York: McPherson & Company.

Proust, Marcel (1995). *El tiempo recobrado*. Quito: Editorial Libresa.