

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA MIRADA PARTICULAR DEL ARTISTA Y LOS RECORRIDOS POR LA CIUDAD

Montoya Escobar Ana María (1), Salas Zamudio Salvador (2)

1 [Licenciatura en Artes Visuales, ITM institución Universitaria] | [anamariameo4@gmail.com]

2 [Departamento de Artes Visuales, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato] | [photosalvador@gmail.com]

Resumen

Este proyecto analiza la importancia que tiene el desplazamiento del artista dentro de su producción y como los cambios de residencia influyen en su trabajo fotográfico. La investigación parte del supuesto de que el artista, al visitar lugares desconocidos, modifica la manera de ver y por lo tanto su producción, debido a que se encuentra con objetos, paisajes, tradiciones, situaciones e incluso condiciones sociales o meteorológicas que puede no tener en su lugar de origen, en este sentido, el artista siempre está comparando los lugares a los que llega con el lugar del que parte, ya que cambian o aumentan sus referentes.

Abstract

This project analyzes the importance of the displacement of the artist inside his production and how the residence changes influence his photographic work. The research is based on the assumption that the artist, when visit unknown places, modifies the way of seeing and therefore its production, because the artist find objects, landscapes, traditions, situations and even social or meteorological conditions that may not have In his/her place of origin, so the artist is always comparing the places to which he arrives with the place from which he/she leaves, as they change or increase his/her referents.

Palabras Clave

Recorridos; ciudad; memoria; desplazamiento; fotografía.

INTRODUCCIÓN

La ciudad ha servido como inspiración a los artistas durante muchos años de diversas maneras. A principios del siglo XX estos comienzan a transformar el caminar por la ciudad como un acto de evocación y creación artística, actividad que tiene su origen en las deambulaciones surrealistas y luego de esto en la teoría de la Deriva situacionista, cuyo principal exponente fue Guy Debord, filósofo, cineasta, escritor y revolucionario francés.

Debord (1958) definía esta práctica "... como una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos."(p. 1) [1]. En este transitar el sujeto se deja guiar por motivos que no son los cotidianos, para buscar el encuentro de diferentes situaciones, se deja llevar por su intuición y crea sus propias percepciones y representaciones de los lugares recorridos. Esto es, apropiarse de aquello que encuentra en medio de los recorridos, ya que, como decía Marx a los hombres todo les habla de sí mismos, ya que no ven más que su rostro a su alrededor. (En Debord, 1958, p. 2).

Mientras el artista camina por la ciudad dejándose perder, encuentra objetos o situaciones que llaman su atención de manera especial y este fenómeno tiene que ver en cierta medida con verse reflejado en todo aquello que despierta una predilección.

El trazado de las ciudades influye en el recorrido del artista y por lo tanto en la forma de mirar y registrar la arquitectura; así mismo las costumbres locales contribuyen al interés del productor de imágenes fotográficas.

La fotografía, dentro de los recorridos, es una técnica que permite fijar en el tiempo estos objetos y acontecimientos, rescatando principalmente la decisión del artista de capturar específicamente eso.

El desplazamiento

Encontramos diferentes definiciones para este término. El diccionario de La RAE (2014) [2] lo define como "Acción y efecto de desplazar", y desplazar lo expone como "mover o sacar a alguien o algo del lugar en que está", "Dicho de un cuerpo sumergido en líquido: desplazar un

volumen igual al de su parte sumergida" o "Trasladarse, ir de un lugar a otro".

También se pueden encontrar diferentes definiciones según el campo disciplinar desde donde se analice el término. A modo de ejemplo, desde el Psicoanálisis, Pérez Porto y Gardey (2008) [3] entienden al desplazamiento como mecanismo de defensa desarrollado por el inconsciente, por medio del cual se redirigen determinadas emociones consideradas peligrosas hacia alguna representación que sea más tolerable para el sujeto; para la Física el término hace referencia al "... camino que recorre un objeto teniendo en cuenta el punto de partida, su posición final y el tiempo en el que desarrolló dicho trayecto"; también se encuentra una definición de desplazamiento dada desde la Sociología, para la cual, este hace alusión al fenómeno en el cual, por un conflicto bélico, catástrofe natural, problema económico, político, entre otras razones, una o varias personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, para establecerse en otro territorio.

Para efectos de este proyecto se toma en cuenta la última definición dada por la RAE, y ésta a su vez se divide en dos teniendo en cuenta las definiciones dadas por Gloria Lapeña Gallego en su texto *Caminar por la ciudad como práctica artística* (2014) [4]:

El desplazamiento físico: Es el movimiento de un cuerpo en el espacio.

El caminar como rememoración: Este es un caminar metafórico, puede realizarse a través de la mente. Hace referencia al concepto de viaje a través del recuerdo, por medio de una memoria involuntaria y subjetiva.

En los recorridos que realiza el artista, en este caso el fotógrafo, se ponen en escena ambos tipos de desplazamiento. El primero ya que el sujeto debe recorrer el trayecto que va desde su lugar de origen hasta el nuevo lugar de llegada y dentro de este último también se recorren diferentes rutas y se crean nuevos caminos. Mientras que el segundo desplazamiento se da por la evocación constante de los elementos dejados atrás, desaparecidos, que se mezclan con los nuevos encontrados, surgiendo así una reinterpretación de las imágenes.

La influencia del entorno en la producción artística

Cuando se lleva a cabo una producción artística, el tema a tratar nace del ambiente que rodea al productor de imágenes, que van desde la geografía, la arquitectura, las personas, tradiciones, entre otros aspectos propios del territorio. Pero al momento de migrar este entorno cambia, por lo cual la producción se ve afectada.

Puede ocurrir que en el lugar de llegada se encuentren los elementos que se venían investigando en el lugar de origen, elementos similares, se amplíe la gama de referentes o se viaje para investigar un tema propio de esa región o país. En cualquiera de los casos hay un cambio en la investigación y por tanto en el resultado final, ya sea en mayor o menor medida. Dicho cambio sirve para alimentar la percepción y de igual manera la investigación.

Parte de esta transformación se da gracias al imaginario colectivo que varía de lugar a lugar y que está ligado con las tradiciones y la cultura: Aquello que puede darse por correcto o por verídico en el lugar de origen, puede darse por incorrecto o dudoso en el lugar de llegada.

La memoria como referente directo del artista

La RAE (2014) define memoria como “Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. Existen varios tipos de memoria que se agrupan de tres formas: Memoria sensorial (MS), a corto plazo (MCP) y a largo plazo (MLP).

Dentro de la memoria largo plazo se tiene otras diferentes subdivisiones, entre estas encontramos la memoria declarativa, la cual hace referencia a todos aquellos recuerdos que pueden ser evocados de manera consciente; almacena información y conocimientos sobre hechos y acontecimientos.

A la hora de producir, el artista posee determinados referentes que usualmente provienen de su entorno o contexto, y es capaz de evocarlos por medio de memorias, como la declarativa. De la misma manera, cuando el artista se desplaza de un lugar a otro, la memoria actúa

como referente directo; debido a que aquello que se presenta ante sus ojos es desconocido, recurre a sus recuerdos del lugar de origen para hacer más familiar su entorno actual, comparando ambos ambientes y creyendo reconocer en lo desconocido lo familiar.

De esta manera el artista, en medio de su transitar, se apropia de los elementos que se presentan ante él, se produce una “rememoración de la historia personal evocada por las sensaciones que despiertan las imágenes encontradas durante el acto de andar.” (Lapeña, 2014, p. 1). Hay una reinterpretación que confronta constantemente pasado y presente.

Como sostiene Flusser (2003) [5], al ser todo extraño en el exterior, la única manera de hacerlo soportable, es transformar la información en mensajes significativos, es decir, procesar los datos y esto solo es posible en la medida en la que se articulan las experiencias del lugar de origen con las que se presentan en el lugar de llegada, usando como herramienta primaria la capacidad de recordar, es decir, la memoria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el presente proyecto se implementó una metodología teórico-práctica, la cual constó de varios momentos.

En un principio se buscaron referentes tanto teóricos como prácticos para la conceptualización de los términos más relevantes dentro del proyecto. Se usaron textos de diferentes autores y se analizó el trabajo de múltiples artistas que trabajan temas afines al de la presente investigación como *Walkscapes* (Careri, 2002) [6], *La teoría de la deriva* (Debord, 1958), la obra artística inacabada *Crónica de Berlín* (Benjamin, 1932) [7], entre otros.

En un segundo momento se hicieron recorridos por la ciudad de Guanajuato. Estas salidas tenían como punto de partida el Teatro Juárez, para luego tomar el trayecto o camino que se considerara pertinente, teniendo como finalidad primera hacer un reconocimiento de la ciudad e identificar que objetos, personas, lugares y tradiciones eran relevantes para el fotógrafo, teniendo siempre en mente la memoria y con esta

el lugar de procedencia, es decir, Medellín, enfrentando constantemente pasado y presente.

Ya en una última instancia, teniendo identificado aquello que se quería fotografiar, se pasa a realizar de nuevo los recorridos, incluyendo también nuevos trayectos con la intención de realizar la toma fotográfica, para luego hacer la selección y edición digital de las fotografías.

Para esta investigación se toma como punto de partida la mirada, intención y percepción del fotógrafo, más que la de los mismos habitantes o guías turísticos, debido a que se pretende hablar de una memoria y un cambio de percepción desde el individuo que se ve mediada por la memoria y el desplazamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente proyecto dio como resultado una serie de fotografías donde se muestra la percepción que tiene el productor de imágenes de la ciudad de Guanajuato, teniendo en cuenta su lugar de residencia, Medellín, y pone en evidencia que siempre estamos haciendo una mezcla entre los lugares que conocemos y los que se están conociendo, no sólo por su parecido físico, también por los recuerdos, situaciones o personas que nos evocan eventos pasados, por lo cual las fotografías se enmarcaron en dos rubros: Lo que hay en Guanajuato que no hay en Medellín (Imagen 1, 2 y 3) y lo que hay en Medellín que no hay en Guanajuato (Imagen 4).

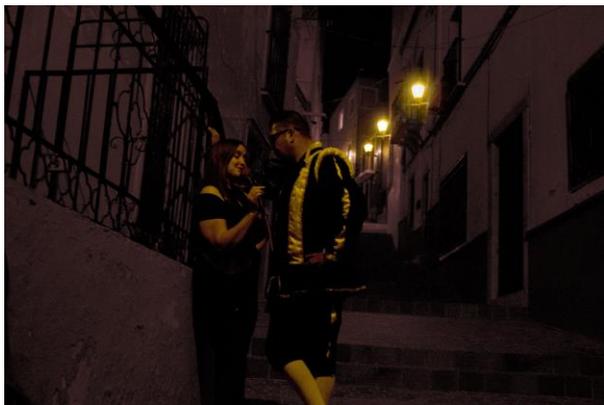

IMAGEN 1: La Estudiantina

IMAGEN 2: El sombrero, estatuas vivas de Guanajuato

IMAGEN 3: Guanajuato nunca duerme

IMAGEN 4: Las casas de los cerros

Al mismo tiempo la ciudad anfitriona, Guanajuato, se vuelve parte del fotógrafo, que por medio del acto de caminar por la ciudad y tomar fotografías de los elementos que le generan interés por recordarle su ciudad origen o por ser algo propio y particular del sitio, se apropia de esta y la resignifica; por lo cual al regresar a Medellín, Guanajuato se convierte en un punto de referencia y comparación, aquellas experiencias, modos, tradiciones, personas y demás aprehendidos en esta última las llevará consigo el productor a dónde se desplace.

Las fotografías tomadas en los recorridos por Guanajuato fueron luego editadas de manera digital para resaltar el interés, la percepción del productor y apropiarse en mayor medida del Guanajuato representado en sus tradiciones, arquitectura, infraestructura y personajes.

CONCLUSIONES

Las imágenes que arrojó la presente investigación ponen en evidencia varios aspectos relevantes:

- La ciudad se conoce en mayor medida a través de los recorridos del artista que se dan de manera espontánea y no solo a través de los lugares turísticos y los guías. Al no estar predispuesto por la opinión del otro acerca de la ciudad el caminante puede elaborar su propia visión y opinión basada en las tradiciones, arquitecturas, personajes e historias con las que se encuentra en medio de sus desplazamientos por la ciudad.
- La cámara es el mecanismo por medio del cual el fotógrafo puede capturar aquellos objetos o sujetos, que según su percepción, representan la esencia misma de la ciudad de estudio, en este caso Guanajuato. Además, ayudado por los medios de edición digital, el productor de imágenes se apropia de la fotografía y de la ciudad fotografiada para imprimirle su interés, su visión.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al ITM Institución Universitaria, a mi asesor el Dr. Salvador Salas por el acompañamiento, a la Universidad de Guanajuato y a mis compañeros de Verano de Investigación.

REFERENCIAS

- [1] Debord, G. (1958). Teoría de la Deriva. Texto aparecido en el # 2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de Internacional situationnista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.
- [2] Real Academia Española. (2008). Diccionario de la lengua española [Dictionary of the Spanish Language]. Madrid, Spain: Author.
- [3] Pérez Porto, J & Gardey, A. (2008). Actualizado: 2012. Definición de desplazamiento. Recuperado de <http://definicion.de/desplazamiento/>.
- [4] Lapeña, G. (2014). El caminar por la ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y rememoración. Murcia: Universidad de Murcia, Departamento de Bellas Artes.
- [5] Flusser, V. "(2003). Exile and Creativity. En Finger, A (Ed.) The freedom of the migrant: objections to nationalism (pp. 81). Illinois: University of Illinois Press.
- [6] Careri, F. (2009). Walkscapes. Barcelona: Gustavo Gili.
- [7] Benjamin, W. (1932). Crónica de Berlín. Madrid: Abada.
- Bernal, C. (2007). Arte y Desplazamiento = Art and displacement. Displaced, pp. 17-30. Exh. cat., Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.
- Girardo, L. M. (2008). En otro lugar: migraciones y desplazamientos en la narrativa colombiana. Cuadernos de Literatura, vol. 13, núm. 24, enero-junio, pp. 10-27. Bogotá, Colombia.
- Bourriaud, N. (2009). Formas-Trayecto. En Hidalgo, A. (Ed) Radicante (pp. 125 - 166). Buenos Aires: Graficor S.A.