

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación Y Artes Contemporáneas

Retratos Cartográficos Mapa/Bitácora/Diario

Adrián Mateo Mosquera Nieto

Artes Contemporáneas

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
licenciado en Artes Contemporáneas

Quito, 26 de julio de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Retratos Cartográficos Mapa/Bitácora/Diario

Adrián Mateo Mosquera Nieto

Camila Molestina Luzuriaga, MFA in Studio Arts

Quito, 26 de julio de 2020

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Adrián Mateo Mosquera Nieto

Código: 00125954

Cédula de identidad: 1723768378

Lugar y fecha: Quito, Julio de 2020

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

En este trabajo de investigación se reflexiona sobre la relación entre la cartografía y el retrato. Consta de una recopilación histórica del mapa como objeto de representación y organización del espacio que nos rodea, desde los primeros registros de esta herramienta como objeto utilitario con cualidades artísticas, hasta la contemporaneidad. Se puede entender la cartografía como tejido de múltiples relaciones y manifestaciones socio-culturales. En el arte contemporáneo la cartografía propone nuevos discursos que esquivan construcciones y organizaciones hegemónicas del mundo. Es desde el siglo XX que el mapa construye diálogos con vanguardias como el Dadaísmo y Surrealismo, además de cuestionamientos en comunión con el Situacionismo, la Deriva y la Psicogeografía. El trabajo revisa estos diálogos con el mapa como base para la producción artística-contemporánea. Partiendo de la hipótesis de que el arte es un espacio con múltiples diálogos, se elige el mapa como soporte para la representación visual plástica de recorridos, en donde se crean simulacros de una realidad propia. A través del retrato de personajes que habitan espacios, se cuestiona la sociedad con la recopilación de datos. Se trenza el espacio urbano o suburbano con fenómenos, personajes, y se propone una narrativa-diario, bitácora, organigrama. Esta investigación artística apela a un tiempo, a un sujeto transitorio, al recuerdo y a la experiencia, como detonante de un producto visual.

Palabras clave: Arte contemporáneo, Arte plástico, Archivo, Cartografía, Mapas, Deriva, Diario.

ABSTRACT

This research work ponders on the relation between mapping and portrait. It features a historical compilation of the map as an object of representation and organization of the space that surrounds us, from the earliest records of this tool as an utilitary object with artistic qualities, until the present time. Mapping can be understood as a close web of socio-cultural relations and manifestations.

In contemporary art, cartography proposes new speeches that dodge hegemonic constructions and organizations of the world, it is since the 20th century that the map builds dialogues with vanguards such as Dadaism and Surrealism, in addition to questionings in communion with Situationism, Drifting, and Psychogeography. This work reviews these dialogues with the map as a basis for the contemporary-artistic production. Starting from the hypothesis that art is a space with multiple dialogues, the map is chosen as support for the plastic visual representation of circuits where simulations of our own reality are created. Through portrayal of characters that inhabit spaces, society is questioned by means of data recopilation, weaving the urban or suburban area along with phenomena, characters proposing a diary-narrative, logbook and flow chart. This research appeals to a time, a transitory subject, memories and experiences as the trigger of a visual product.

Key words: Contemporary Art, Visual Art, Plastic Art, Archive, Cartography, Maps, Drift, Journal.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	10
Aportes teóricos y Referentes	12
Metodología	40
Proyección de montaje	61
Conclusiones	65
Referencias bibliográficas (ejemplo estilo APA)	67

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Petroglifos de Bandolina	12
Figura 2: Plano de ciudad, Çatal Hüyük	13
Figura 3: Tablilla de arcilla.....	13
Figura 4: Papiro de las minas, o papiro Turín.....	14
Figura 5: La Carta Pisana.....	15
Figura 6: "The Naked City"	22
Figura 7: Alighiero Boetti. Estrategia de juego	24
Figura 8: An Atlas of Radical Cartography	26
Figura 9: Mapping the Unintended City; Jai Sen.....	27
Figura 10: Richard Long. A line made by walking England	30
Figura 11: Richard Long. A line in the Himalayas	31
Figura 12: Hamish Fulton, Installation view, Walking artist.....	31
Figura 13: On Kawara, JUN. 10 1975, de la serie I Got Up	33
Figura 14: On Kawara, I went.....	34
Figura 15: On Kawara, DEC. 29, 1977, Thursday. New York, de la serie Today	35
Figura 16: "Los noctámbulos", Edward Hopper.....	36
Figura 18: "Domingo por la mañana", Edward Hopper.....	37
Figura 19: Self-Portrait as a Monkey, 2010 Oil on canvas, Adrian Ghenie	37
Figura 20: Elvis, 2009 Oil on canvas, Adrian Ghenie	38
Figura 21: Caminata Reserva Ecológica Machalilla.....	39
Figura 22: caminata Loja – Vilcabamba.....	42
Figura 23: Cruce de Loja a Zamora	42
Figura 24: Portada textos Cartografías Disidentes y Mapas Disidentes	43
Figura 25: bocetos sobre la organización, el símbolo, la leyenda dentro de la cartografía	46
Figura 26: Trabajos utilizando las técnicas de interés	47
Figuras 27: Detalle bocetos sobre guía turística	48
Figuras 28: Detalle bocetos sobre guía turística	49
Figura 29: Detalle boceto sobre guía turística	49
Figura 30: Rutas registradas en la aplicación Geotracker Centro de Quito	50
Figura 31: Ruta registrada Sector Republica Del Salvador	53
Figura 32: fotografía en la calle	53
Figura 33: señalización en la calle	54
Figura 34: fotografía en la calle Figura.....	55

Figura 35: ejemplos personajes que me gustaría retratar	56
Figura 36: Mapa Familia Guápulo. Por Adrián Mosquera	56
Figura 37: Mapa ciclista av Republica. Por Adrián Mosquera	58
Figura 38: Mapa digital Centro de Quito. Por Adrián Mosquera	59
Figura 39: Mapa digital Sector Republica Del salvador. Por Adrián Mosquera	60
Figura 40: Detalle galería virtual	60
Figura 41: Statement galería virtual pared 1	61
Figura 42: Detalle galería virtual, pared 2	62
Figura 43: Detalle galería virtual, pared 3	63
Figura 44: Detalle galería virtual, pared 4	64

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos los seres humanos prehistóricos contaban con la necesidad incuestionable de reconocer el territorio, nos podemos imaginar a estos transitando, realizando viajes y expediciones en búsqueda de recursos para su supervivencia. En estas ajetreadas condiciones habrían necesitado priorizar la reflexión en materias de distancia, dirección y terreno, con ello sus virtudes y desventajas.

De esta necesidad no solo de reconocimiento y recuerdo de territorios más extensos de los que la mirada panorámica les ofrecía, así como de la naturaleza de comunicarse con y para sus semejantes, empiezan a componerse las primeras ideas del mapa.

En otro sentido la cartografía soporta un peso mucho más amplio a las representaciones de la tierra, pues ellas no solo modificaron la historia sino también se implantaron como instrumento de poder.

La interpretación y la creación de los mapas, así como hemos querido mostrar comprende que en general conocimiento no es puro, sino que es una construcción de culturas, estructuras y temporalidades específicas, los mapas son artefactos con contexto, influenciados y con una intencionalidad directa de un poder conceptual.

Existe una notable diferencia entre el proceso cartográfico científico así como de su producto a consecuencia “el mapa”. En el campo del arte, este se fundamenta en el desarrollo de representaciones al servicio del cuestionamiento de las lógicas y estéticas que se contraponen al primero, la producción artística cartográfica transita por entornos subjetivos, emocionales, y en general al servicio de otros tejidos sociales y culturales.

Las posturas críticas y del arte contemporáneo constituyen un giro dentro de la producción de mapas que se pueden comprender como “cartografía polifónica, de muchas voces”.

Finalmente al hablar de disidencias, o contra cartografía el discurso se puede asimilar

como un proceso analítico y el dispositivo mapa como una herramienta.

Cuestiono y tomo trayectorias transversales a temas económicos, sociales y culturales desarrollo reflexiones de sitios que recorro. En donde produzco mapas no convencionales que se contraponen con los modelos y discursos de los mapas funcionales, relacionando las lógicas del espacio sus personajes y elementos que lo moldean.

Aplicando contenidos transversales a la información legitimada, los que servirán a otras dinámicas e interpretaciones críticas. Además al construir estos dispositivos utilizando medios plásticos, primo la experiencia, la caminata en el espacio y el recuerdo relacionados a la bitácora o el diario.

APORTES TEÓRICOS Y REFERENTES

Cartografía

Aunque arcaicas o más bien sencillas en sus formas y ejecución nos podemos encontrar con grabados, trazos, líneas sobre rocas u otros soportes de similares cualidades, fracturas que nos revelan la intención de cartografiar.

Cavernas en las cuales yacen petroglifos son ejemplo de los mismos. Aquí hace 2000 años a.C. rodeados por un escenario de valles en donde hoy en día se encuentra Valcamonica, Italia son representados los primeros mapeos de los que se tiene registro. Además, en donde aún como humanos reconocemos en los grabados el mapa de un capo de cultivo y de modificaciones de la tierra hechas por el hombre. (López. 2015)

Figura 1: Petroglifos de Bandolina, considerado como el plano más antiguo representado por grupos humanos. Las 2,30 x 4,16m. Se dio a conocer en Londres por el arqueólogo Raffaello Battaglia en 1962.

En otro asentamiento neolítico trasladándonos al sur de Turquía, se encuentra en una pared del yacimiento de Catal Huyuk un plano que representaría una ciudad, iniciando la historia de la cartografía urbana.

Figura 2: Plano de ciudad, Çatal Hüyük, Turquía, h. 6200 a.C.

Además de esta, en el medio oriente se allan varios ejemplos de la antigüedad. Representaciones cartograficas mas complejas en todo sentido, en donde se mapea informacion arquitectonica como plantas de edificaciones. En otras planos urbanos que adjuntan murallas, parques, canales e incluso algunas que cuentan con palabras y símbolos básicos como los puntos cardinales. Muchas con un admirable sentido de la escala y la sugerencia de distancia que entonces se calculaba por medio de tiempo invertido en recorrer de un sitio a otro.

Figura 3: Tablilla de arcilla de 1.500 a.C., representando a escala elementos de la ciudad mesopotámica de Nippur.

Siglos después. IV a.C., Egipto dio a luz importantes avances que dentro de su saber científico mucho tiene que ver con la geometría práctica, termino con el cual también es comprendida la topología “conjunto que estudia los principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto

naturales como artificiales” (Diccionario de la lengua española, 2001). En estos mapas son frecuentes los temas que registran tierras como propiedad y de explotación minera. En el papiro de Turin se grafican minas de oro en donde se anexa el color con significado y texto para establecer las áreas de concentración del metal.

Figura 4: Papiro de las minas, o papiro Turín I, es un mapa egipcio considerado el plano topográfico más antiguo.

Juntó nuevas posibilidades para trasladarse hacia lugares léjanos y nociones de “distancia” que comprendían espacios cada vez más extensos, sumados a los avances tecnológicos y científicos en la época clásica (astronomía, geografía, matemáticas, física, etc.), la cartografía rompe con barreras hasta alcanzar modelos de representación en donde se destacan mapas de las costas del Mediterráneo y del Atlántico Norte. Se empiezan a utilizar orientaciones de aplicación física como el norte magnético, lo cual precisa el manejo de la brújula y aparecen graficas como la rosa de los vientos sistemas que indican rumbos radiales. (Harley. 2001)

Es interesante nombrar el mapa orientado por brújula más antiguo que se conoce, “la Carta de Pisa” que nos aproxima a los años 1.300. La Escuela Mallorquina creo una amplia variedad de cartas portuanas, concluyendo su trayecto en el Atlas Catalán en el 1.375.

Figura 5: La Carta Pisana es un mapa realizado a finales del siglo XIII, alrededor de 1275 - 1300. Se encontró en Pisa, de ahí su nombre.

El debate acerca de la esencia de la cartografía y la creación de mapas se remonta tal vez desde los principios de la humanidad, pues esta está fundamentada en el principio reflexivo de los seres humanos. Por ello estos dos términos siempre vinculados avanzan constantemente, así como sus contenidos tanto teóricos-conceptuales como todas sus intervenciones prácticas y técnicas abarcan no solo con mayor precisión el espacio, sino que también se cuestionan cada vez más fenómenos dentro de este. (Harley. 2001)

La representación del mundo nos ha acompañado durante toda la historia. Y representar el espacio en el cual nos ubicamos nos ha servido de soporte para la construcción del mundo en sí mismo, más allá del tránsito y subsistencia instintiva, esta ha desarrollado sistemas complejos de organización social.

El término cartografía soporta una amplia gama de definiciones algunas de ellas son las siguientes;

Es la ciencia que estudia los diferentes métodos o sistemas que permiten representar en un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre (Domínguez García-Tejero 1.966).

Es la rama de la ciencia que estudia la realización y el estudio de los mapas; entendiendo por mapa la representación gráfica de relaciones y formas espaciales (Arthur H. Robinson et al. 1.987).

Conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas que, a partir de los resultados de observaciones directas o de la explotación de una documentación, intervienen en la elaboración, análisis y utilización de cartas, planos, mapas, modelos en relieve y otros medios de expresión, que representan la Tierra, parte de ella o cualquier parte del Universo (Asociación Cartográfica Internacional 1.966).

Es el arte, ciencia y técnica de ejecución de mapas, junto con su estudio como documento científico (Instituto Panamericano de Geografía e Historia 1.986). “

Todas las operaciones que se incluyen, desde los levantamientos o adquisición de datos, hasta la reproducción de mapas (Organización de Naciones Unidas).

Se comprende que el objetivo de cartografiar es sumamente versátil al entender el término como un proceso que adjunta conocimientos, recursos y técnicas. Sin embargo, sean las diversas intenciones del aplicante, el fin de este proceso por lo general resulta en el objeto mapa, mismo que es una producción representacional de un espacio determinado y de sus componentes en interacción.

Por otra parte, se concibe al mapa como un sistema de comunicación y un medio eficaz al presentar distintos fenómenos, es decir en el encontramos un complejo lenguaje, pero también una esquematización sencilla hacia el entendimiento, por ende, más allá de un producto gráfico, un mapa puede ser racional y operativo como una forma global y herramienta de expresión.

Por consecuente se ha adjuntado las siguientes citas sobre la intención del proceso cartográfico en general.

La cartografía tiene por objeto la concepción, preparación, redacción y realización de los mapas; incluye todas las operaciones necesarias, desde el levantamiento sobre el terreno o la recogida de información escrita, hasta la impresión definitiva y la difusión del documento cartográfico (Joly, F. 1.976)

Cartografía incluye cualquier actividad en la que la representación y utilización de mapas tenga un interés básico (Arthur H. Robinson et al 1.987).

En otro sentido “La cartografía soportó un peso mucho más allá de las representaciones de la tierra, pues ellas no solo modificaron la historia sino también se implantaron como instrumento de poder. No es extraño entonces que Aristóteles mostrara a uno de sus más icónicos alumnos Alejandro Magno la importancia de los mapas como una herramienta de dominio y gobierno.” (Wood & Fels, 1993)

En el libro “The power of maps” el autor menciona magnitud sociopolítica de las cartografías por lo cual no cuestiona la importancia de repensar el mapa desde un punto epistemológico, recalcando un aspecto al que llama la naturaleza humanística del mismo. Según afirma Wood & Fels (1993), son todas las circunstancias de su producción y recepción y sus funciones como imágenes de poder.

Como se logra comprender, la creación e interpretación de los mapas siendo un soporte de conocimiento se debe a un ensamblaje de la cultura y de contexto. Con sus debidos intereses de poder dentro de las sociedades. La interpretación y la creación de los mapas, así como hemos querido mostrar comprende que en general conocimiento no es puro, sino que es una construcción de culturas, estructuras y temporalidades específicas, los mapas

son artefactos con contexto, influenciados y con una intencionalidad directa de un poder social.

En el caso colonial de Latinoamérica esto se puede entender los mapas de la Casa de Contratación de Sevilla o los de la Compañía Holandesa de Indias, con la finalidad controlar y los imperios coloniales.

Otro ejemplo son los modelos digitales del terreno del Pentágono para la operación de los misiles crucero, por citar solo unos ejemplos, nos indican que la posesión de un mapa representa el dominio real de toda posible acción virtual.

Hondio dedicó un mapa a Luis XIII y le recordaba el doble papel, político e histórico de los mapas, y en 1635 Guillermo y Juan Blaeu daban a la cartografía una misión de arbitraje fijando las fronteras naturales y no naturales.

El gobierno de un estado y la ordenación de sus recursos se asientan sobre la posesión de cartografía, y esto ha sido así a través de la historia. Por lo tanto, es una disciplina ligada al poder social, militar, político y económico. (Haley. 2001)

Practica cartográfica en el arte.

“¿La próxima geografía será realmente una geografía? El nombre importa poco lo esencial es que si aún existe alguna forma de geografía será un trabajo de artistas. Será una geografía capaz de inventar nuevos esquemas expresivos, nuevas figuraciones lógicas, nuevas imágenes y nuevos conceptos, emancipados finalmente con aquello que se condena ya con la dictadura cartográfica. Nuevos modelos para la representación del mundo visual como decía Walter Benjamín a propósito de los poemas de Cezanne, que sean capaces de atestiguar lo mucho que la habríamos querido” Farinelli (FARINELLI DEL MAPA AL LABERINTO, 2013)

Ha aparecido un tipo de práctica artística que lo que pretende es llevar a cabo un cuestionamiento del modelo del mapa moderno, universal, autoritario y homocéntrico un modelo que ya no encajaba más con una sociedad globalizada, estas propuestas artísticas insisten en no reconocerse con esta imagen sintetizada a partir de los procesos de colonización mediante la intervención manipulación y de violencia sobre el propio objeto cartográfico. (FARINELLI. 2013)

Fenómeno que debe analizarse dentro de un debate más crítico y amplio, tiene que ver con la crítica posestructuralista en las ciencias sociales lo que Franco Farinelli llama la crisis de la razón cartográfica.

Se relacionan, la geografía, semiótica, la literatura, la historia del arte y la política en donde han sido acogidos análisis y estudios culturales de género y sobre la colonización. Estudios surgidos en este marco llevan a cabo posturas críticas y del arte contemporáneo construyen un giro dentro lo que se podría llamar “cartografía polifónica, de muchas voces”.

Sin embargo se sospecha que no se desprende de la crítica que considera el papel del capitalismo deslocalizado como nueva ideología dominante, pensada tras las pre

configuraciones geopolíticas derivadas después de los acontecimientos ¹ del año 89 y a principios de los dos mil que reclamaban una forma de imaginación geográfica, una cartografía plural, poli-céntrica, deslocalizada que ya no estuviera encaminada a develar la medida del mundo puesto que las distancias han sido superadas, tampoco a delimitar los estados soberanos ya que el capital se rige como potencia supranacional, ni siquiera señalar el territorio del enemigo el enemigo ya no está localizado. (MADERUELO. 2008)

Hoy la cartografía está encaminada a articular las relaciones sociales y financieras en el mundo. Una nueva imaginación geográfica que toma forma a través de una cartografía cognitiva, a la que contribuyen el arte, filosofía la ciencia. El arte y la cartografía tienen sus primeros roces en el siglo xx, en donde se producen distintos diálogos ente las producciones visuales de los artistas modernos y contemporáneos con las construcciones de la geografía y los diálogos entre la sociedad, la cultura y la cotidianidad. (MADERUELO. 2008)

Los mapas de artistas se dan en una amplia gama de medios y soportes así como su encuentro mismo su producción consta de una complementación híbrida, sean estos pintura, escultura, fotografía, instalación, etc. Es por esta razón que dentro de la temática cartográfica el arte proporciona en la historia nuevas visiones en la panorámica del mundo cotidiano.

Vale mencionar que a pesar de los amplios cuestionamientos de los artistas que aplicaban estéticas cartográficas, estos se relacionaban cuanto su intención de construir imágenes a partir de la memoria, la identidad así como hablar del pertenecer dentro del espacio y tiempo articulándose dentro de los entornos.

Dentro del arte se puede recorrer las distintas trayectorias de artistas y obras, identificando trabajos vinculados a la cartografía.

La reflexión de los territorios forma parte de los cuestionamientos protagónicos en las vanguardias del siglo xx. “Desde el siglo XX, la ciudad va a competir en escenarios y en

¹ Época en donde se establecen potencias mundiales.

variedad con la naturaleza” (Maderuelo, 2008). Baudelaire en su ensayo sobre Constantin Guys, *El pintor de la vida moderna*, 40 explica cómo la vida de la ciudad no sólo es curiosa y fantástica, sino que está revestida de un halo de heroísmo moderno. “Es ya un tópico mencionar la disección que Walter Benjamin hace, a través de los escritos de Baudelaire, de la figura del flâneur, ese paseante, rentista ocioso, que vagabundea por las calles del París de Haussmann, que, como dice Benjamin, ‘va a hacer botánica al asfalto’, que se deleita en la contemplación de los bulevares y de los edificios, descubriendo la cualidad espectacular de la arquitectura, pero, sobre todo, contemplando el bullicio de la ciudad en su conjunto como grandes panorámicas,” (MADERUELO, 2008: 169)”

En el Dadaísmo consta de características fundamentadas por estar en contra de lo establecido tanto en la sociedad como en arte de la época, por ende en este se reinventan los discursos en las artes donde se destaca la actuación, las reuniones destinadas a crear momentos de cualidad atípica en el espacio.

Es justamente esta intervención en el “espacio”, lo urbano, lo público, que relaciona el Dada con la cartografía. Todo esto eligiendo un sitio a pesar de su carácter muchas veces inmaterial. Representando mediante la “acción” percepciones del espacio externo. Por ejemplo al dialogar con la apropiación de objetos cotidianos y caminatas urbanas. Todo esto conduce entonces al interés por la vida en la urbe así como la descomposición crítica de la misma.

Por otro lado en época surrealista, se atribuye gran importancia al escape de la urbe y sus fenómenos, en donde se encuentran ciertas relaciones con el “deambular”, de desorientación, en donde como consecuencia se ven marcados recorridos erráticos. Sobre eso dice Careri “Deambular es un médium para entrar en contacto con lo inconsciente del territorio”.

“A partir de las visitas de Dada y las posteriores deambulaciones de los surrealistas, el acto de recorrer el espacio sería utilizado como forma estética capaz de sustituir la representación y, por consiguiente, todo el sistema del arte.” (CARERI, 2003: 70)

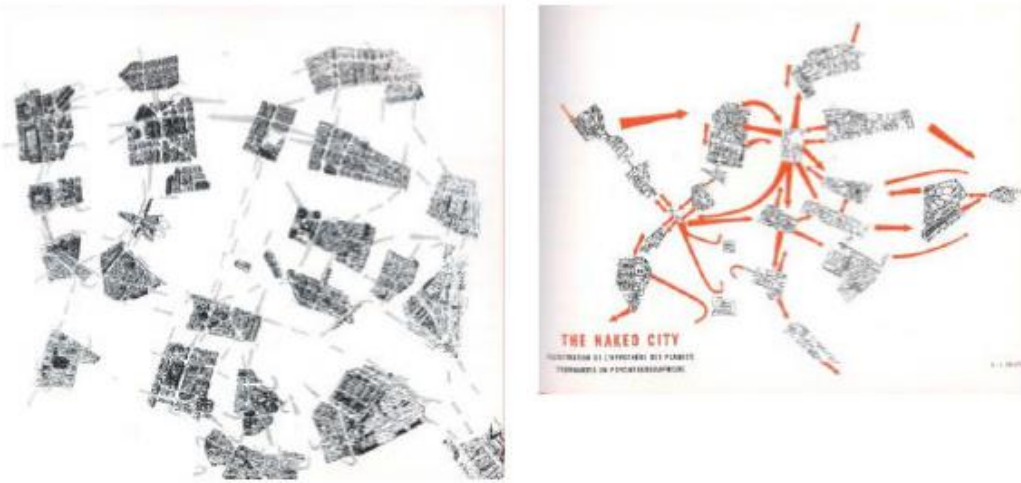

Figura 6: "The Naked City" (1957), por el intelectual situacionista francés Guy Debord.

Guy Debord en 1957 es quien sintetiza los dos primeros mapas situacionistas psicogeográficos² de la historia. “Guide Psychogéographique de Paris” y meses después “The Naked City: Illustration de l'hypothèse des plaques tournantes en psychogéographie”.

Existe una gran gama de interpretaciones posibles de estos mapas los cuales van más allá del tránsito sin orientación el perderse o la deriva situacionista para, Madurero por ejemplo las dos imágenes se caracterizan por “(...) denuncia de la segregación funcional de la ciudad, como la expresión del nomadismo urbano o como una crítica a las diferencias entre las clases sociales que habitan los distintos distritos de una misma urbe.” (V.V.A.A 2008: 297)

² La psicogeografía es una propuesta principalmente del situacionismo en la cual se pretende entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas.

Es interesante hablar de la apropiación de mapas de la ciudad, en donde se aplica la técnica situacionista de “detournement” que significa malversación y se caracteriza por utilizar fragmentos del mapa, en donde se reconstruye su forma para configurar un significado que responderá no a una herramienta de ubicación ni a una mera representación de la realidad sino a una nueva configuración con subjetividades.

Además de trazar un panorama del arte contemporáneo y de los de los mapas, de los viajes, de las ciudades y de los territorios en general. Es importante discutir algunas de las narrativas, formas posibles, de los espacios de representación, de los territorios de imaginación y de las visualidades plásticas creadas por algunos artistas que se mostrara en la siguiente parte:

Vamos poner a dialogar obras que van desde mapas físicos a objetos que no tienen nada que ver con su tradicional figura pero que después de todo dan el sentido de mapa;

Pasando por la representación del mundo y hasta lo recóndito de espacios reducidos e incluso íntimo, en los cuales se pueden tener ideas más amplias de la representación de los territorios imaginados en el arte contemporáneo.

Para empezar se hablara desde los grandes espacios y representaciones globales tal como los “atlas”. El artista italiano Alighiero Boetti (1940-1994), su obra a continuación es considerada un clásico en cuanto a utilización del mapa en el arte contemporáneo.

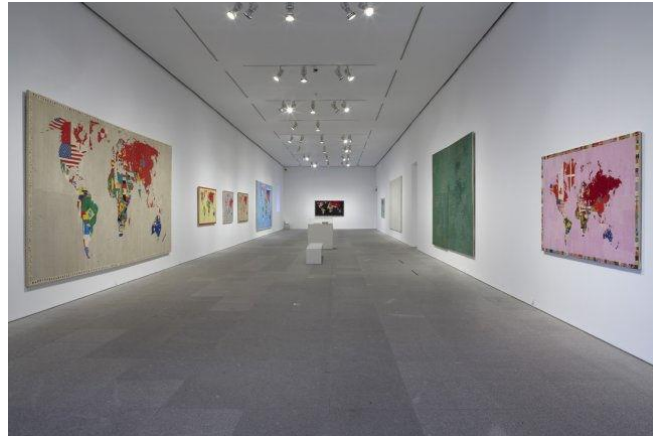

Figura 7: Alighiero Boetti. Estrategia de juego, en el MNCARS, 2011.

Boetti sintetiza un trabajo con una fuerte carga de ironía en la cual recurre a una gran gama de herramientas y técnicas desde la pintura y el dibujo hasta obras de mail art y objetos que toman al espectador como un medio activador de la obra un cómplice “un compañero de juego”

Cartografía disidente, contra cartografía, mapa como herramienta de resistencia y lucha.

La cartografía puede entenderse como un dispositivo de guerra, así como una herramienta de lucha, este puede participar de forma activa en cuanto crea experiencias, expresiones y representaciones tanto colectivas como de un sujeto. Después de todo es un productor de subjetividades.(CARERI. 2003)

Uno de los efectos de la contemporaneidad, sea por el modelo económico-político global así como la cultura de masas e institución hegemónica, funciona muchas veces como un mecanismo de invisibilización o normalización de conflictos. El interés es construir un espejismo de satisfacción, seguridad, estabilidad para los habitantes, pero también por medio

de este ejercer control, generando límites invisibles y en donde el poder protagoniza un papel esencial.

Surgen por estas y más razones nuevas construcciones y representaciones del mundo “mapas” que no respetan los modelos convencionales y que de esta forma se visibilicen los conflictos muchas veces “callados”.

A estas últimas podemos considerar representaciones de disidencia, contracartografías, en cuanto esquivan con las lógicas de la cartografía legitimada, tradicional y la cual tiene por objetivo construir la idea del mundo, al servicio de una cartografía con nuevas dinámicas y que es flexible a las intenciones de “otros” agentes.

La contracartografía, nos solo abarca fenómenos y temáticas alternas sino que reconoce que el espacio tiene una visión plural, de ahí que puede empoderar y servir a la gente, verse como herramienta democratizadora de distintas perspectivas y conocimientos.

Por consiguiente se nombrara algunas de las contracartografías relacionadas con los campos artísticos que he considerado destacar.

The Atlas of Radical Cartographies (Atlas de Cartografías Radicales) está compuesta por mapas y ensayos sobre distintas temáticas sociales puntos de vista y críticas transversales que pretenden visibilizar problemáticas actuales.

Figura 8: An Atlas of Radical Cartography; Marzo 2008.

En la introducción del compendio, los editores Lize Mogel y Alexis Bhagat definen el término radical en la cartografía como una práctica, que "subvierte las nociones convencionales con el fin de activamente promover el cambio social "(The Atlas of Radical Cartographies, p3). Todo el cuerpo de estos mapas y ensayos continuamente apunta a dos cosas. El proceso de mapear de manera radical no es un punto de partida este no significa una concepción estática del espacio y es un componente de un proceso dinámico de cambio social.

Los 10 pares de ensayos mapas se contraponen a la organización de libros convencionales, además de ser mapas con diversas estéticas estos constan por un lado de investigaciones directas o de campo utilizando métodos de observación, experiencias e inmersión en la vida cotidiana y por otro lado estudios teóricos y textos más académicos.

Mapping the Unintended City ; Jai Sen

Consta de reflexiones de años de trabajo como activista-arquitecto en áreas empobrecidas de Calcuta, Jai Sen escribe sobre "Otros mundos, otros mapas: Mapeo de lo no intencionado ciudad". En él representa los hogares y los espacios cotidianos de los trabajadores pobres de Calcuta, áreas que se consideraran invisibles y vacíos por los planificadores oficiales de suelo. La resistencia directa es una ruta trazada por varios de estos ensayos y mapas.

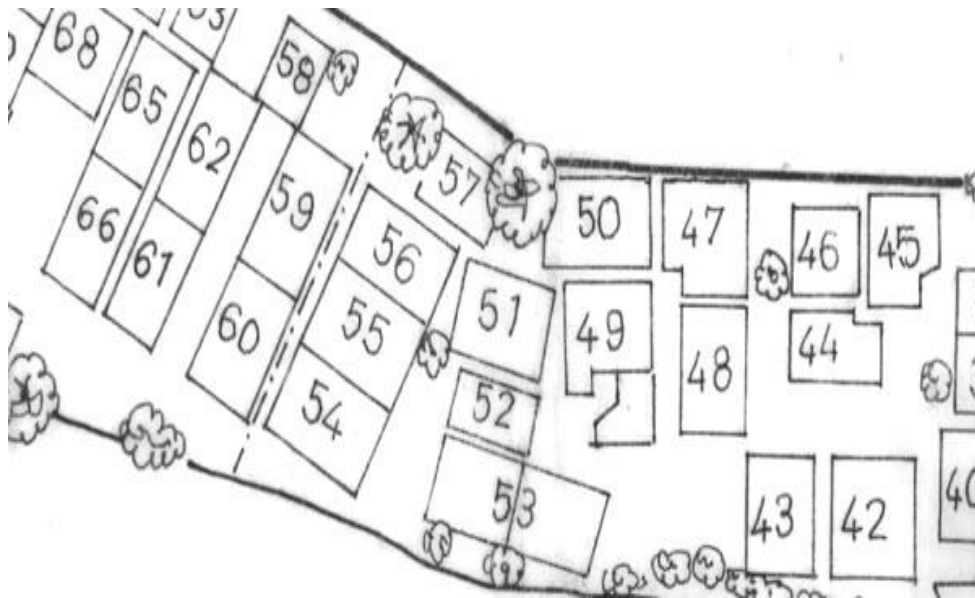

Figura 9: Mapping the Unintended City; Jai Sen.

Psicogeografía

Los situacionistas comprendieron la psicogeografía, “estudio de los efectos precisos del medio geográfico, acondicionado o no conscientemente, sobre el comportamiento afectivo de los individuos” (Carreri 2013: 78). Lo cual pretende formar una estrecha relación entre las cualidades de la geografía y la psicología. De tal manera que ambas comparten características dentro del comportamiento humano. Los situacionistas cuestionaron el urbanismo como expresión, tanto en su crecimiento y construcción como en su potencial para observarla y recórrela por nosotros como personajes propios de este entorno. Por ende manifiestan que el sentido subjetivo de la geografía está determinado por un entendimiento individual.

Como tal la psicogeografía se enfoca en las afecciones que se dan en las personas según la posición espacial que tengan estas con otras personas o con su entorno. Por esta razón el espacio urbano es un psicopaisaje. En tanto experimentarlo en su materialidad y por medio de una individualidad, repercute en la manera en que un individuo comprende un espacio determinado.

La Deriva

“Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje.” Walter Benjamin

Gilles Ivain da a luz el termino deriva en 1053 en el ensayo “Frotmulario Par un nuevo Urbanismo” quien defiende la ciudad como espacio en constante modificación principalmente por la actividad de sus habitantes. Además explicando como el tiempo es fundamental para este cambio en donde las horas determinan la primera desorientación.

Entre los procedimientos planteados por la internacional situacionista, la deriva se propone como una técnica impuesta en los entornos. Se piensa la deriva como un planteamiento constructivo que toma como detonante el paseo y el viaje, por lo cual está estrechamente relacionado con los efectos de la psicogeografía. La deriva, que puede ser caminar sin un rumbo específico, con un fin u objetivo determinado, nos abre la puerta a experiencias en el campo de lo inesperado deambulando en comunión a lo aleatorio. Los situacionistas defienden que el urbanismo no debe tener como culminación la construcción en masa, sino la elevación del individuo como partícipe de su propia ciudad (Parreiras de Faria 2011).

La deriva se podría definir así como “un modo de comportamiento experimental de la sociedad urbana. De este modo de acción y conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la psicogeografía y a la teoría del urbanismo unitario. De otros medios, como la fotografía aérea y de mapas, el estudio de la estadística, de gráficos o de resultados de pesquisas sociológicas, sin teóricos ni ese lado activo y directo que pertenece a la deriva experimental”.(Berestein,2003)

Por todo ello los artistas proponen poner en práctica la técnica y lógica de la deriva. Debord describe esta práctica como propia del artista poniendo en práctica la construcción integral de un ambiente de relación dinámica con experimentos en comportamiento. Así es como el Dadaísmo y más tarde el Surrealismo contempla los métodos deambulatorios en las ciudades y en especial en los sitios menos atractivos de las mismas. Todo esto para proponer una obra que sea el espacio en sí mismo, más que una obra objeto que era el territorio de la producción de los artistas en el tiempo pasado. (Sánchez, 2009)

Hay muchos artistas que practicaron el paseo y el viaje para componer sus obras. A finales del siglo XX estas “trayectorias o desplazamientos” en un entorno, se convirtieron en uno de los métodos de actuación artística más practicados de los años 60. Cuando se trata de

cuestionarse y registrar el andar dentro de las prácticas artísticas podemos encontrar grandes exponentes como: Robert Smithson, Richard Long, Tony Smith, Robert Morris, etc.

Richard Long inicia sus caminatas en la década de los sesenta, él explora los paisajes al sur de Inglaterra. Para Richard Long el Arte consiste en la experiencia de caminar en sí misma, sin embargo traza las trayectorias de distintas maneras usando elementos del paisaje que tiene a su disposición. El artista corresponde al término cartógrafo en tanto camina e interviene el paisaje que después inmortalizará con la fotografía.

Figura 10: Richard Long. A line made by walking England 1967.

Figura 11: Richard Long. *A line in the Himalayas* 1975.

Hamish Fulton traduce la experiencia de sus caminatas subiendo y bajando montañas. Estas que necesitan de mayor esfuerzo y tiempo al ser construcciones de carácter más bien topográfico. Fulton traduce estos paseos mediante el dibujo de líneas que sugieren la forma y siluetas de las montañas. Las obras finales se convierten en mapas y registros de la trayectoria del artista.

Figura 12: Hamish Fulton, *Installation view, Walking artist*, 2016. Courtesy of the artist and Josée Bienvenu Gallery, New York.

Finalmente trataré la obra del artista On Kawara no solo por su calidad como creador de mapas sino también como documentalista de su vida día a día. El artista va más allá del estudio con alcances filosóficos entre el tiempo como medición humana, sino que hace conscientes a los espectadores tratando de representar la experiencia desde distintas líneas complejas.

En 1968 On Kawara realiza la serie de “ I Went” entre otras obras como “I Got Up” “I Read y I Met,” todas parte de la serie “Today” en donde es objetivo entender sus desplazamientos en distintas ciudades trazándose en mapas , organizando horas días lugares, trayectorias, y experiencias .Todos estos se podrían considerar registro de la rutina, la cotidianidad trazándose en el plano de la existencia como manifestación del tiempo y lugar presente. En donde sus estudios entrañan la memoria, el archivo y en general la vida como tema.

Figura 13: On Kawara, JUN. 10 1975, de la serie *I Got Up*, 1968–79. Tinta estampada sobre postal, 8.9 x 4 cm.

El uso del mapa se puede cuestionar en calidad de auto documentación primando el viaje y tejiendo nudos espaciales .On Kawara crea una compleja obra trabajando entre el registro, la evidencia y el documento mientras señala la experiencia reducida al pasar del tiempo.

Figura 14: On Kawara, I went, 1968-1979, clothbound loose-leaf binders with plastic sleeves and inserted printed matter.

Como podemos ver, El artista dedico el cuerpo de su obra a estudiar la relación de la vida en contraste con el tiempo.

Al hablar de la serie “Today“ que está conformada por más de 1000 cuadros los famosos “Date Paintings” en donde On Kawara forma a partir de momentos de su diario vivir un complejo archivo. Que finalmente serán pintados plasmando repetidamente las fechas, además de estar cuidadosamente guardados junto con el diario “periódico” del lugar y día correspondiente a la misma.

Figura 15: On Kawara, DEC. 29, 1977, Thursday, New York, de la serie Today (1966–2013), acrílico sobre tela, 20.3 x 25.4 cm. Caja de almacenaje: 26.8 x 27.2 x 5 cm.

En cada una de estas pinturas On Kawara logra congelar el tiempo y el espacio, en donde cada uno de sus cuadros refleja un instante temporal y único.

“A ese respecto Jonathan Watkins (2002) plantea una interesante reflexión en referencia al contraste presentado por On Kawara entre el cuadro que es una obra única hecha a mano, un producto artístico, por encima del tiempo; y el periódico que es un producto de reproducción mecánica que al día siguiente ya no sirve para nada.” (Sánchez, 2016)

Por todo esto la serie La serie “Today” es un excepcional modelo de obra autobiográfica visual, así como un archivo narrativo y diario de vida, que crea un nexo personal del artista con un tiempo tan específico como efímero.

El retrato

En la historia del arte el retrato se ha representado desde la antigüedad hasta el día de hoy. Sirviéndose de una infinidad de medios y técnicas, estos han ahondado múltiples estilos y contemplado construcciones desde lo más objetivo hasta la abstracción.

En este acercamiento al retrato se propone establecer una red de sensibilidades y significantes, en donde se reconoce al sujeto como un elemento anclado con el entorno y la cotidianidad. Por tanto sobre este se proyecta un imaginario mucho más vivido de los lugares representados, así como su significancia dentro del transitar de estos personajes en este entorno y tiempo específico.

Edward Hopper fue un artista pictórico estadounidense del período modernista, se subespecializó en el retrato urbano y el estilo denominado "Realismo americano". Cual sirvió como referencia para representar algunos de los elementos figurativos así como retratos dentro de los mapas.

Las obras de Hopper son descriptivas y muy pensadas en cada detalle: iluminación, personajes, sicología y entorno.

Figura 16: "**Los noctámbulos**", Edward Hopper, Realismo americano

Figura 17: "*Chop Suey*", Edward Hopper; Realismo americano

Obra inspirada en el entorno urbano de Estados Unidos en los años 20. Se aprecian dos amigas tomando té y conversando, vestidas con el atuendo típico de la época.

Figura 18: "*Domingo por la mañana*", Edward Hopper

Otra de las referencias en cuanto al retrato, esta vez más sugestivo se trata del artista Rumano Adrian Ghenie. En sus pinturas se puede observar gran riqueza cromática en donde las representaciones parcialmente figurativas llevan grandes contrastes así como el uso del

material con fluidez. Construyen gestos mediante el goteo, raspado goteo entre otras técnicas. Sus retratos nos llevan a un plano emocional y sensorial el cual va de la mano con la motivación propia de representar personajes más allá de la mera apariencia.

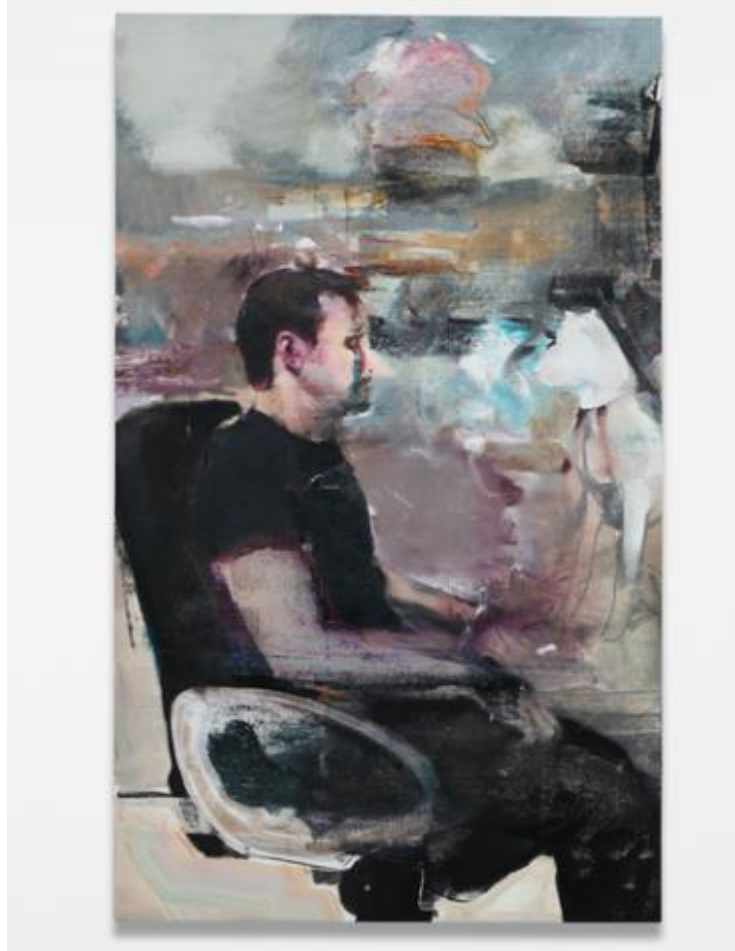

Figura 19: Self-Portrait as a Monkey, 2010
Oil on canvas, Adrian Ghenie

Por otro lado una de las características de gran interés en mi proyecto es el uso de técnicas y cánones provenientes de la pintura tradicional. Es por ello que Gaine como referencia fue un detonante al abrazar estos cánones de la pintura y acoplarlos a la producción de arte contemporáneo.

Figura 20: Elvis, 2009

Oil on canvas, Adrian Ghenie

METODOLOGIA

“El viaje es reconocer, reconocerse, y es posible que en ambos pensamientos hay una suerte de hermandad espiritual. El viaje es un movimiento espacial, real, pero también simbólico, pasamos de un lugar a otro pero también de un estado emocional a otro, de un modo de pensar a otro. Descubrimos cosas, nuestros horizontes se ensanchan, nos damos cuenta de que algo que creímos tan cierto quizá no lo sea tanto.

¿Porque no viajar entonces con un poco de ese ánimo? ¿Porque no cambiar un poco de la inmediatez y el deseo de control del turista por la disposición que el viajero tiene por asombro y lo inesperado?

La pregunta quizá sea algo más elemental. ¿Estás dispuesto a viajar de esta manera, bajo la premisa de que para orientarte necesitas perderte?” Walter Benjamin

Este trabajo nace de una necesidad de comprender tanto el espacio que me rodea como cuestionar el trayecto a un horizonte indeterminado. Por ello llegan a mi memoria una cantidad de recuerdos anecdóticos y situaciones en donde empecé a ser consciente de este comportamiento natural, íntimo e infinitamente humano.

Recuerdo haber paseado asombrándome con los elementos del entorno y esta hambre de recorrer haciéndose cada vez más fuerte con el tiempo. Aquella que una vez estuvo completamente impulsada por la curiosidad, los sentimientos y la inocencia ha empezado a anudarse a lo largo de una fibra de cuestionamiento y reflexión.

Tengo presentes algunas de las caminatas en donde ciento haberme encontrado con dichos estados. En mi niñez una de las memorias que más me atrae en cuanto a las caminatas es acompañar a mi abuelo a hacer el mercado. Siendo además una persona que considero un viajero me es grato haber caminado de su mano. El recorrido constaba de múltiples cuadras por la avenida Atahualpa en la ciudad de Ibarra. Aproximadamente a las 8 de la mañana nos conducíamos desde el poblado de Caranqui al extremo norte de la ciudad bajando hasta el mercado en el centro. Las sensaciones los colores y los sonidos cambiaban tan solo con el pasar de las calles. Los personajes de la ciudad, en sus oficios, actividades y en su propias trayectorias levantaban la curiosidad que solo un niño puede entender. Así como los distintos

ruidos y olores componían una discordante fórmula que ha quedado archivada en mi memoria.

Un día del año 2013 tomé la deliberada decisión de caminar al colegio en vez de tomar un autobús, eran tres horas a mi paso despreocupado. Desperté a las 3:30 de la mañana me vestí, preparé y salí a caminar. Aun con la luz del alba se siente la humedad en la piel al dar cada paso las primeras personas y los primeros autos que no son suficientes para ejercer fuerza sobre nosotros al pasar, el viento a esa hora es el que viene de las montañas. Tenía la ciudad por instantes solo para mí, para mi curiosidad y para mi pensar. Terminé el colegio un año después en el que repetí esto todos los días, no siempre llegue al colegio.

Durante estos y los próximos años adquirí cada vez más ganas de caminar e ir un poco más allá, es emocionante darme cuenta que pude compartir esto con algunos sujetos que se convirtieron en seres queridos hasta el día de hoy. Era común entre nosotros caminar todo el día pasear trazar senderos de los valles a la ciudad y en esta ir de norte a sur o de este a oeste. Caminar a las reuniones, a eventos o a ninguna parte. En donde las trayectorias aumentaban en tiempo y distancia aunque esto era algo que no importaba.

Dentro o fuera de la ciudad, caminar en otros espacios urbanos o no, la carretera, el camino, el sendero de asfalto, piedra o tierra, la hierba alta o baja, la horilla o la arena, todos sus personajes, sensaciones, emociones encuentran gusto en mi paladar.

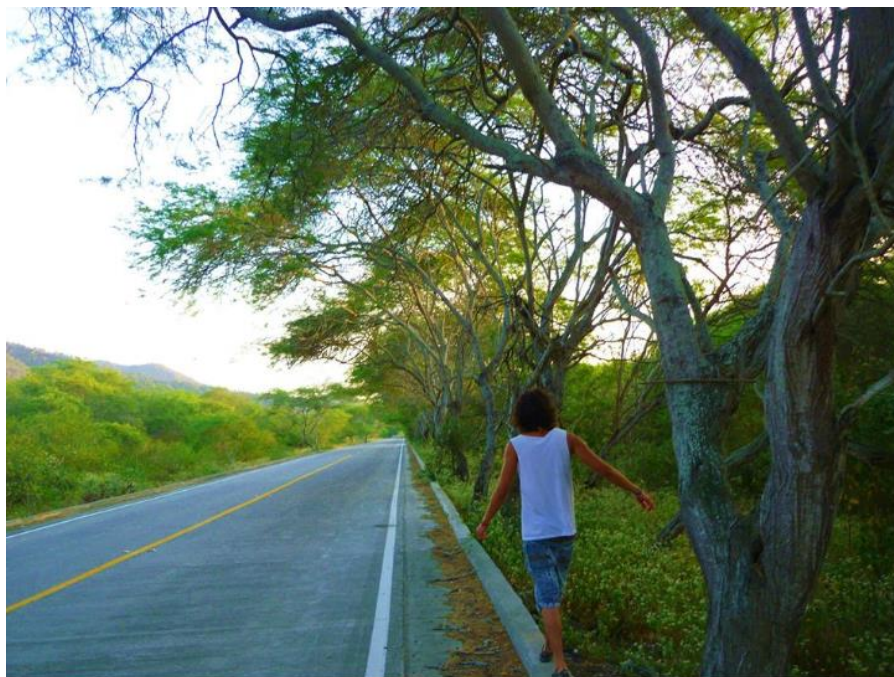

Figura 21: Caminata Reserva Ecológica Machalilla - Puerto López 12 horas.

Figura 22: caminata Loja – Vilcabamba 7 horas 30 minutos.

Figura 23: Cruce de Loja a Zamora una semana caminatas de 8 horas.

El viajar pero más que nada caminar es una de las actividades que más gratificación han traído a mi diario vivir, esto quiere decir que el sobreponer un paso delante del otro no necesita de un objetivo más allá del puro acto de caminar. Sin embargo del cual emergen una cantidad de sensaciones, conocimientos y percepciones que pueden ser cuestionadas. En relación a esto se manifestó mi interés por archivar y traducir estas deambulaciones mediante mi propio accionar artístico siendo otra necesidad propia de mi ser.

La metodología para el presente trabajo de titulación se compone principalmente de dos grandes partes, por un lado la investigación y análisis bibliográfico, en donde se ha desglosado una serie de conceptos, así como se ha recorrido exponentes relevantes e historia.

Por el otro lado la producción práctica en donde están incluidas las caminatas como motor cartográfico escogido y la representación de mapas como objeto artístico.

Considero este trabajo en gran parte de investigación, puesto que la experiencia es indispensable como base de la interpretación del conocimiento y el producto visual. Desde este espacio planteo que estas experiencias sensoriales son característica de una corporalidad no del todo explotada o consiente. Sin embargo la misma que nos puede conducir a observaciones tan críticas como sensibles.

En el giro corporal Donna Haraway plantea una forma de mirar y relacionarnos con el mundo. Propone una relación subjetiva entre objeto y sujeto donde el objeto empírico no existe del todo, creándose de tal manera un objeto y sujeto mediado por el bagaje que uno trae consigo. Por tanto se transmuta en un análisis instrumental y una interacción performativa entre objeto, sujeto y teoría. Haraway entiende esta nueva necesidad de visualizar al mundo como un engañoso codificador con quien tenemos que aprender a conversar. (Haraway, 1991)

Este espacio piensa más allá de la práctica etnográfica consistiendo no solamente en la recolección de datos y producción de archivo, sino también ayudar a repensar y entender nuevos conceptos como productos en este caso de carácter artístico. Sin embargo la producción de este conocimiento debe ser entendido conjuntamente con la inmersión en el campo y la vida siendo interpelada por conversaciones cotidianas, experiencias singulares, entre otras influencias.

Reconozco que en este trabajo el cuerpo es un eje y un medio específico que al conducirse en trayectorias, paseos, caminatas en un espacio, es capaz de ensamblar conocimientos que pueden cuestionar cuándo, quién, cómo y dónde se construyen estos espacios. Desde estos pensamientos, el propósito de este trabajo de titulación es construir, traducir y representar algunas de mis experiencias dentro del caminar en distintos lugares

tomando como base el quehacer cartográfico así como las lógicas del archivo, el diario y la bitácora mientras se reflexionan prácticas narrativas y visuales que pueden soportar los mapas.

A continuación presentaré algunos términos que se tuvo en cuenta al realizar las caminatas/paseos/viajes, así como reflexiones dentro y fuera de las mismas. Estas presentan una apuesta metodológica en la que se involucra el proceso de investigación y el cartografiar como motor en la producción artística y conceptual mientras se reconoce el espacio, el tiempo y el sujeto transitorio como materia prima.

El primer paso a hacia la construcción de mapas fue la investigación bibliográfica, en donde adquirí conocimientos acerca de referencias y métodos para cartografiar. Los temas fueron de gran importancia ya que de esta manera pude observar ejemplos tanto de obra artística como de investigación en donde la cartografía sirve como eje y cuestiona temáticas sociales.

El primer boletaje consistió en adjuntar los primeros referentes y hacer anotaciones de tal manera que se me facilitaría escoger las primeras herramientas para cartografiar. Entre ellas resalté la recolección de datos, archivos y objetos. Por otro lado tomé en cuenta los medios por los cuales registraría las caminatas. La fotografía, las recopilaciones en audio, las anotaciones y el dibujo son primordiales. Posteriormente investigué acerca de los elementos simbólicos las formas, las características del organigrama y las cualidades que tiene la leyenda, todas ellas como herramientas que facilitan el configurar un camino narrativo en el objeto mapa.

Figura 24: Portada textos utilizados como referencia; Cartografías Disidentes y Mapas Disidentes

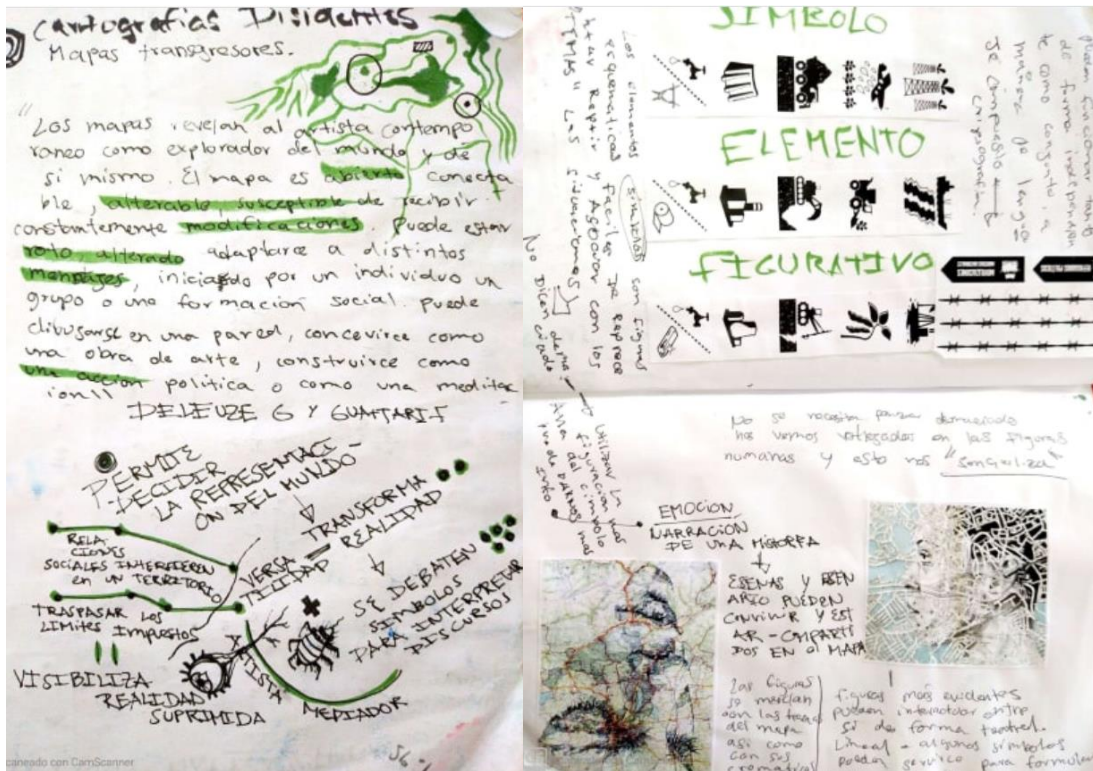

Figura 25: Anotaciones, sketch, bocetos sobre consideraciones acerca de la organización, el símbolo, la leyenda dentro de la cartografía. Por Adrián Mosquera

Finalmente tome en cuenta las técnicas plásticas con las cuales me gustaría desarrollar el objeto final estos consisten en general en pintura, collage, serigrafía, dibujo sumándose a la recolección de objetos tomados directamente en las caminatas. Observé referentes visuales de mi interés.

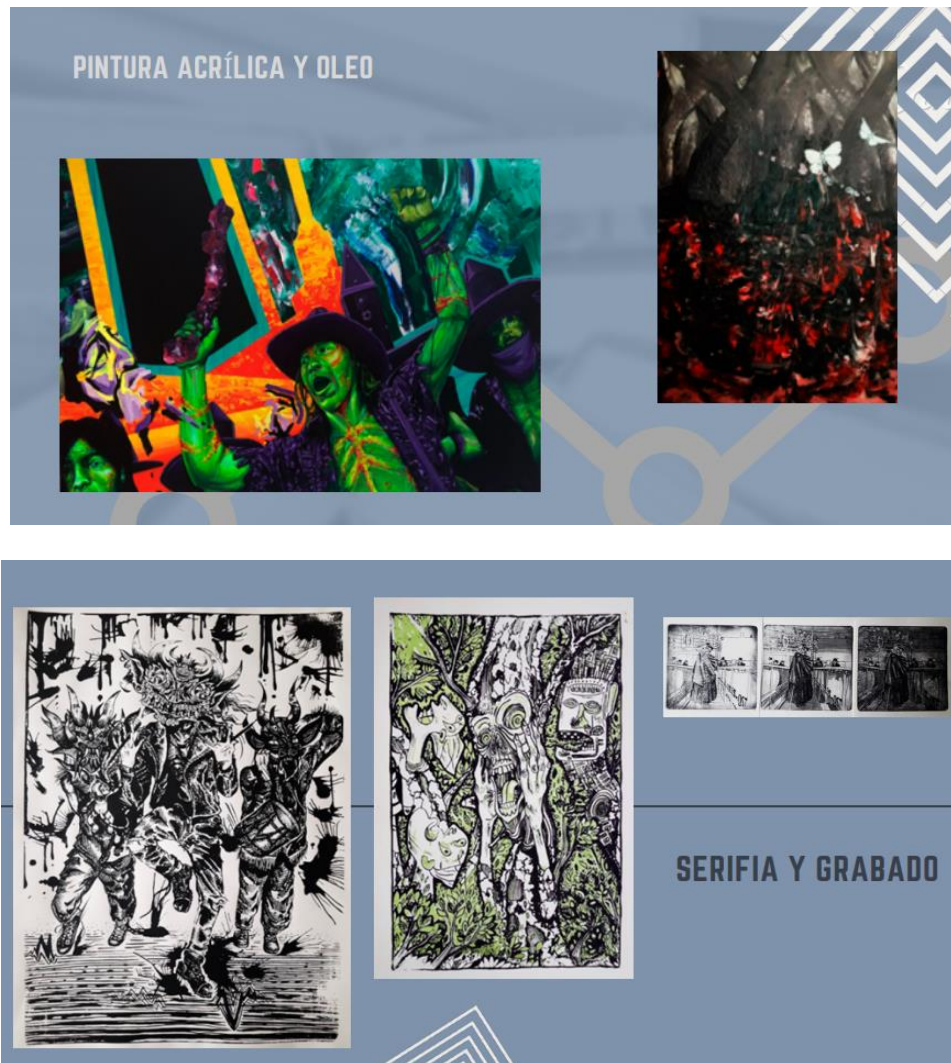
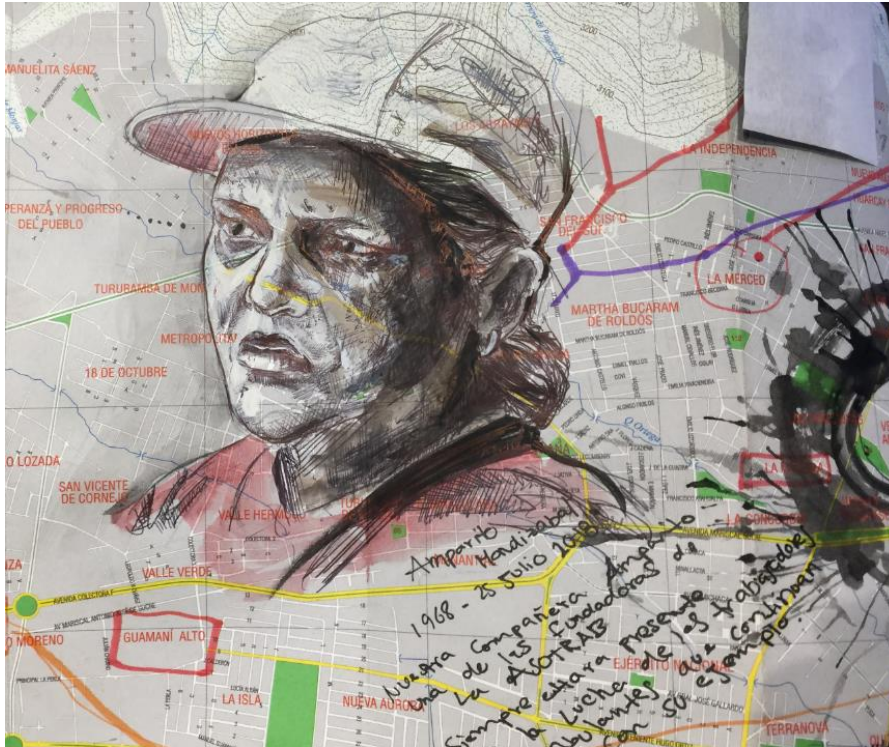

Figura 26: Trabajos utilizando las técnicas de interés. Por Adrián Mosquera

Tomando en cuenta todo esto me propuse a trazar algunas de mis trayectorias dispuestas en el pasado sobre una guía turística, la cual contiene los mapas de Quito. Busqué entre mis fotografías para de tal manera registrar personas y lugares relacionándolos con la memoria. En donde representé escenas de mi interés, trabajo y en donde pude encontrar anexos críticos en contraste con ese tiempo, lugar y accionar delimitado.

Figuras 27: Detalle bocetos sobre guía turística.. Por Adrián Mosquera

Figuras 28: Detalle bocetos sobre guía turística. Por Adrián Mosquera

Figura 29: Detalle boceto sobre guía turística.
Por Adrián Mosquera

Por otro lado al ser esta una investigación en el campo me pareció consecuente informarme de algunos aspectos de la metodología de observación y el quehacer etnográfico. Comprendí de una forma básica ciertas pautas que fueron de gran ayuda tanto a la hora de actuar frente a la recopilación de datos, como para entender aspectos éticos necesarios que contempla el tipo de investigación.

“Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resulta apropiado cuando el investigador se interesa por el significado de las experiencias y valores humanos, el punto de vista interno o individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado (...)” (Hernández, p550)

La perspectiva metodológica que utilizo en esta investigación la fundamento desde el planteamiento de método cualitativo mas no enfoco el tema al método cuantitativo puesto

que, a través de la investigación se pretende comprender, conocer y analizar características en general de las caminatas en ciertos espacios.

Mediante la investigación de campo se configuró parte del conocimiento además de vincular de manera concreta las fuentes teóricas.

Al trazar trayectorias y vincularlas con el espacio-tiempo. La sociedad, cultura y pensamiento crítico y reflexivo en una sola masa. Se plantea representar y proponer estos diálogos sobre el campo artístico creativo. La tentativa por ende es alcanzar los objetivos, recopilando la mayor cantidad de información de los paseos y construir mediante las distintas técnicas visuales un producto que se sirva del análisis crítico de la cartografía y el mapa dentro del campo de las artes.

Además considero que se utilizó espíritu etnológico. Ya que la necesidad de caminar con el fin de construir elementos visuales que puedan ser repensados, son activaciones que me interesa practicar durante mucho tiempo.

Otras consideraciones metodológicas dentro del campo antropológico que logré anexar con los conceptos de cartografía en el arte fueron:

“Es esta una de las peculiaridades distintivas de la observación. No se sabe de antemano qué actividades se va a realizar” (Guber, 2004: 172)

“Bodegan concluye en la producción registro, tomar notas y generar datos, en forma de apuntes, audio, fotografías, artefactos u objetos. Para desarrollar el trabajo por medio del contraste y análisis con la literatura preestablecida más otras fuentes pertinentes que surjan durante el proceso.” (Bodgan, 101)

Desde el punto de vista artístico sumé a esta metodología los planteamientos sugeridos en la deriva situacioncita y la psicogeografía así como la experiencia y los conceptos en el trabajo artístico revisado en cuanto a diario/ bitácora.

Tomando en cuenta los aprendizajes adquiridos tanto conceptuales como técnicos, me encontré más preparado para plantearme los paseos. Se eligieron los dos primeros espacios

por temas relacionados a mi propia curiosidad, el tránsito de personas entre otras cualidades estéticas y conceptuales.

Caminatas: Estación Central Marín; Calles centro de Quito / Caminata sector República del Salvador y Pradera.

Lo primero fue decidir el punto en el que empezaría a registrar los datos de las caminatas. Tomando en cuenta las horas y el punto exacto de salida. Para esto decidí usar el teléfono como herramienta, algunas aplicaciones fueron de gran ayuda. Utilizo la aplicación Geotraker para trazar un recorrido en el mapa, esta va marcando las calles por donde camino, la velocidad, el tiempo y las variaciones de altura.

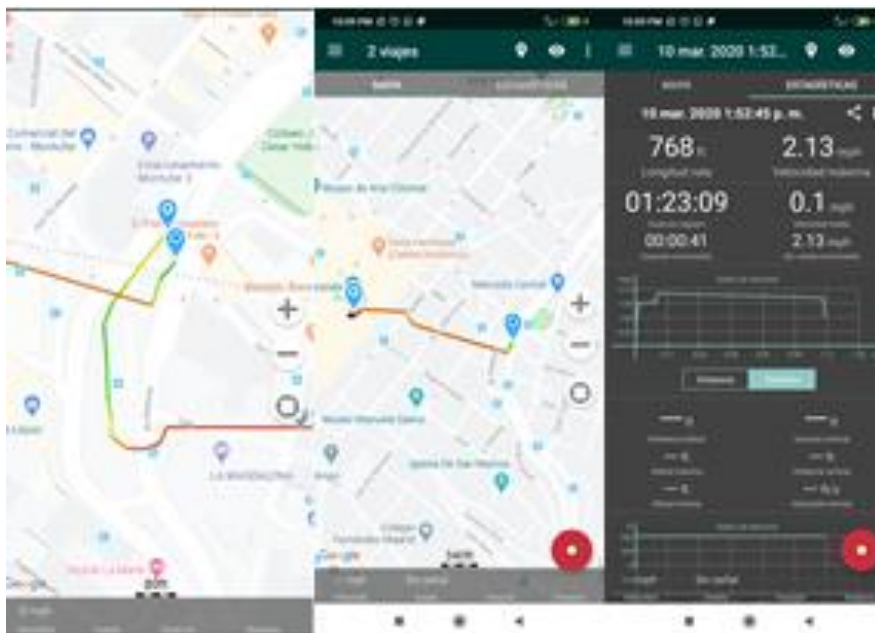

Figura 30: Rutas registradas en la aplicación Geotracker Centro de Quito

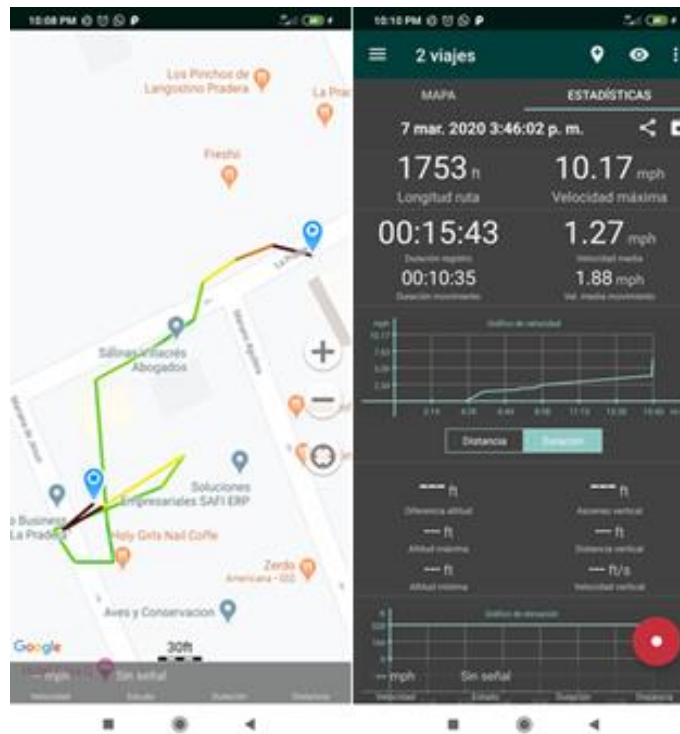

Figura 31: Ruta registrada Sector Republica Del salvador.

Por otro lado tomo fotos en todo el camino, las fotografías las prefiero hacer sin que las personas se den cuenta, de tal manera que esto no afecte la forma de actuar de las personas. Registro personas que se encuentran transitando como otras que se encuentran en sus respectivos trabajos, actividades, etc. Así también es importante para mi registrar detalles de las calles e ir analizando lo que no conocía. Una reflexión que note de esto es que es difícil tomar las fotografías caminar al mismo tiempo sin dejar pasar muchos registros importantes por esto considero que la filmación de imagen podría ser más valiosa.

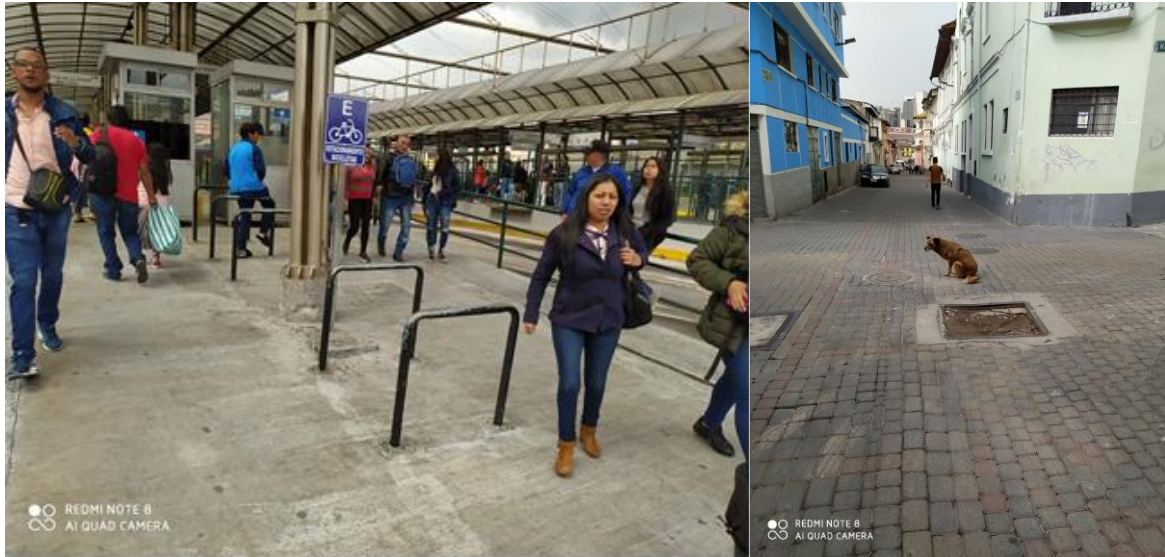

Figura 32: fotografía en la calle

Los objetos son otro recurso que archivo la arquitectura, edificios casas construcciones, además de algunos de sus componentes, el suelo y las paredes con sus distintas texturas y colores. La señalización urbana es registrada ya que me interesa su cualidad de ubicarnos en el espacio, son símbolos que nos ayudan a ubicarnos a pesar de estar en una deriva.

Figura 33: señalización en la calle

La ruta en el caso de la caminata en el centro, la trace desde un principio con la intención perderme un poco más. Al ser este un sitio que suelo transitar, tomé la decisión de recorrer la parte oriental del sector. Esta viene a ser parte contraria a las calles en donde se encuentra la parte histórica del centro por constar de espacios donde no suelo comenzar un paseo. Me encuentro saliendo del terminal y regresando sentido sur decidiendo en que calle hacia el oriente sería elegida como primera ramificación. Para esto observo tanto a las personas como la arquitectura. Siempre me llamó la atención una gasolinera en la esquina por lo que decidí subir por ahí. Surgieron preguntas acerca de la vulnerabilidad en la que podemos encontrarnos al sostener un teléfono o una cámara en ciertos espacios una de las recomendaciones sería estar acompañado o tener algún método de ocultar estos dispositivos.

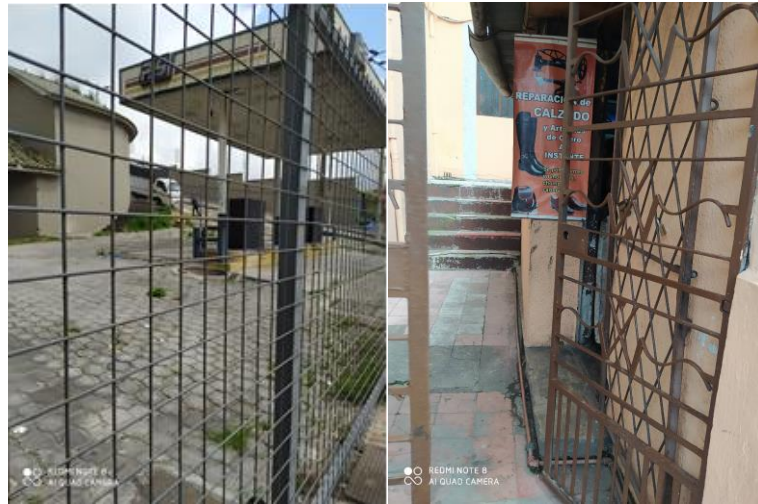

Figura 34: fotografía en la calle

Es importante que al decidir sumergirse en un nuevo sendero es decir pasar de una calle a otra dejo que me guíen tanto los cinco sentidos, como la memoria, obviando además la curiosidad de adentrarse en un nuevo camino que pueda aparecer, esto mediado por el conocimiento adquirido en la bibliografía. Es adaptando ciertas pautas en donde las referencias me ayudan a organizar una ruta.

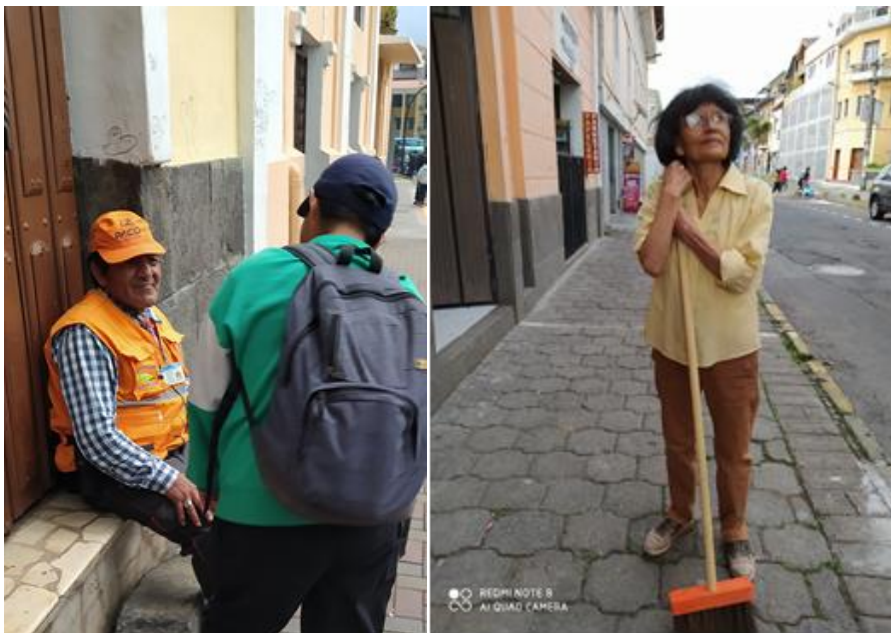

Figura 35: ejemplos personajes que me gustaría retratar.

En cuanto a la producción de los mapas me he dispuesto a plantearme distintos lienzos, me interesa la estética que tienen las guías y los mapas impresos, así como también los que pueden ser extraídos de internet como Googlemaps o Google Earth entre otros métodos digitales. Por ello se plantea apropiarse y modificar estos dispositivos utilizando las técnicas mencionadas anteriormente.

De igual manera también se producirán mapas desde cero con la intención de construir pinturas. El proceso de representación de estos productos empieza con las caminatas y el registro de información. Teniendo suficientes datos y archivo, tanto de imagen como de sonido, objetos, etc. Posteriormente se hicieron bocetos en digital que serían usados como base para las pinturas. Cabe recalcar los registros sonoros o que apelan a otros sentidos serían transferidos representaciones visuales con la intención de crear elementos compositivos. Considero que las características de esta imagen compuesta por imagen, símbolo, datos, colores y demás apelan a una narrativa que permite la reflexión además del valor estético.

En cuanto a los retratos busqué experimentar con el simbolismo, emocionalidad y subjetividad de los sujetos retratados, en donde comienzo con una búsqueda estética utilizando técnicas cercanas a la ilustración y a la pintura tradicional. Utilizo distintos materiales como son la acuarela, el acrílico y el óleo en donde intento fundir a los personajes con la cartografía mediante pinceladas, manchas, trazos, etc. De tal manera que todos estos gestos se unifiquen en un objeto artístico.

En esta obra intento también anexar componentes emocionales y simbólicos con un diálogo dentro de lo cotidiano, es por ello que cada mapa tendrá su propio carácter en donde si bien solo el artista conoce más ampliamente su secretismo también deja espacio para la meditación del espectador. Por otro lado al tener un componente de retrato contiene una estética particularmente personal, en donde se evidencia mi mirada y tránsito como artista.

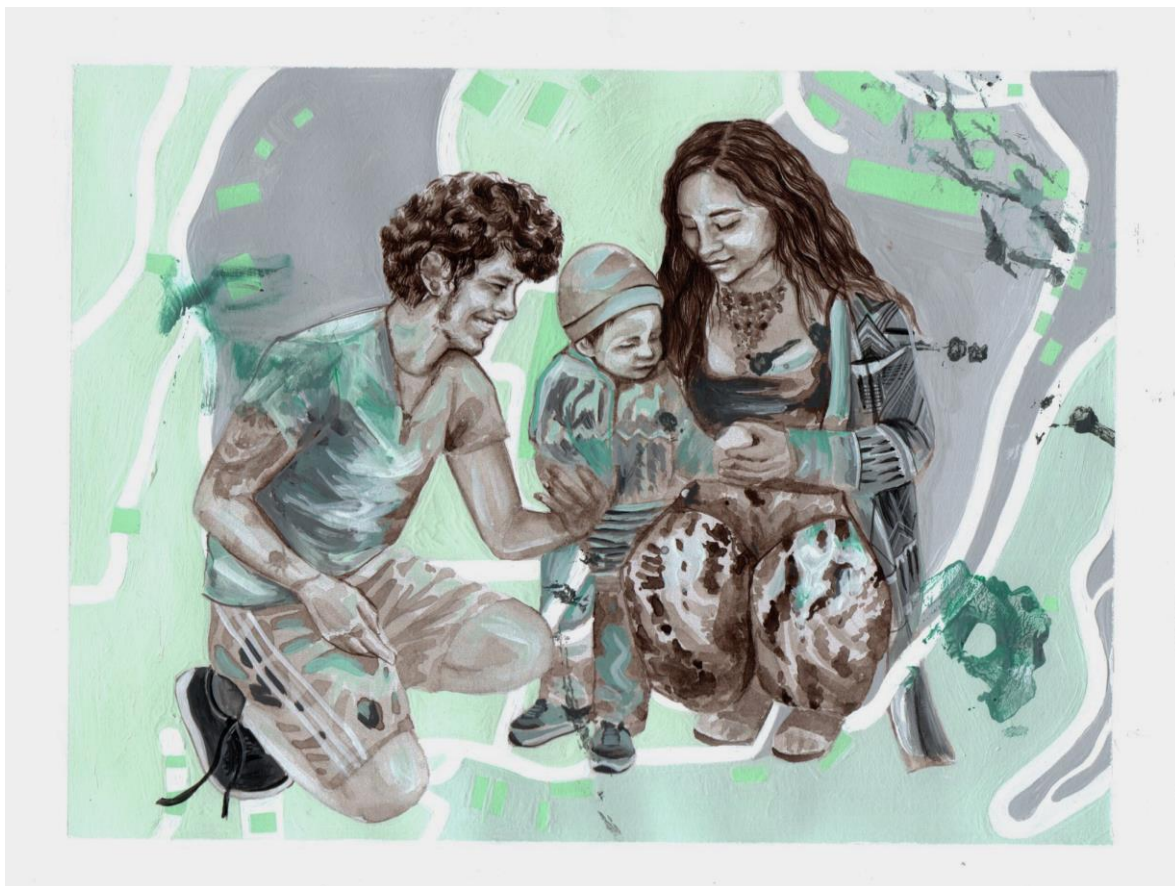

Figura 36: Mapa Familia Guápulo. Por Adrián Mosquera

Figura 37: Mapa ciclista av Republica. Por Adrián Mosquera

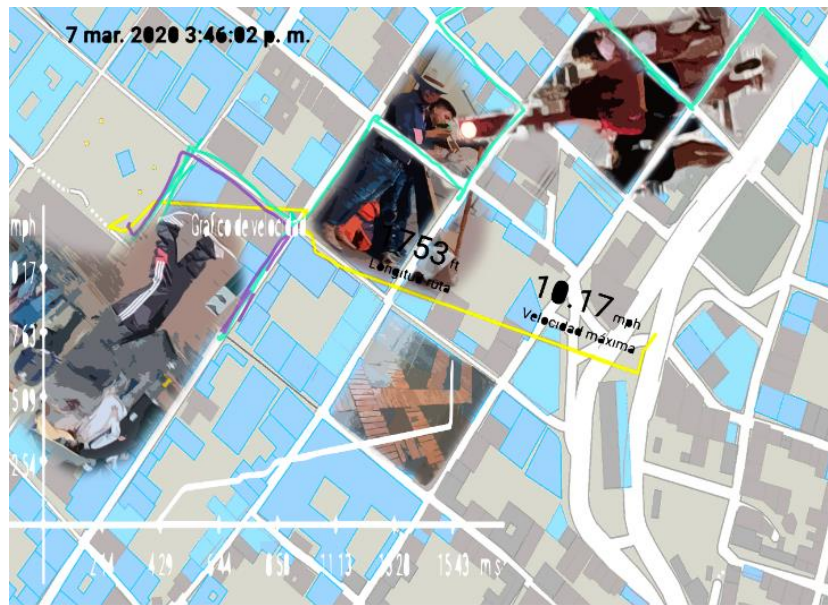

Figura 38: Mapa echo en digital con registro del paseo en el Centro de Quito. Por Adrián Mosquera

Figura 39: Mapa Echo en digital con registro del paseo en el sector Republica Del salvador. Por Adrián Mosquera

PROYECCIÓN DE MONTAJE

Finalmente dispuse el montaje de mi obra de titulación a través de una galería virtual. Esto a consecuencia de la crisis mundial presente en respuesta del COVID-19. Sin embargo personalmente me planteo exponer de forma normal en el futuro.

Como herramienta para la creación del espacio utilice la plataforma web “ArtSteps” en donde construí una estructura dispuesta por cuatro paredes de 7 metros cada una. La plataforma permite una caminata y observación interactiva de la obra es por ello que al dar clic sobre la imagen esta muestra la cedula de cada trabajo en donde están especificados el título, las dimensiones, y el material de la obra. Mi muestra necesita solo de las paredes para colocar las pinturas más un panel sobre el cual se colocaron bocetos de mapas sobre guías como soporte.

Al entrar a la galería virtual tenemos al lado derecho la pared número uno en esta se eligió colocar el statement de la obra con una medida aproximada de 1.50 m cuadrados.

Figura 40: Detalle galería virtual

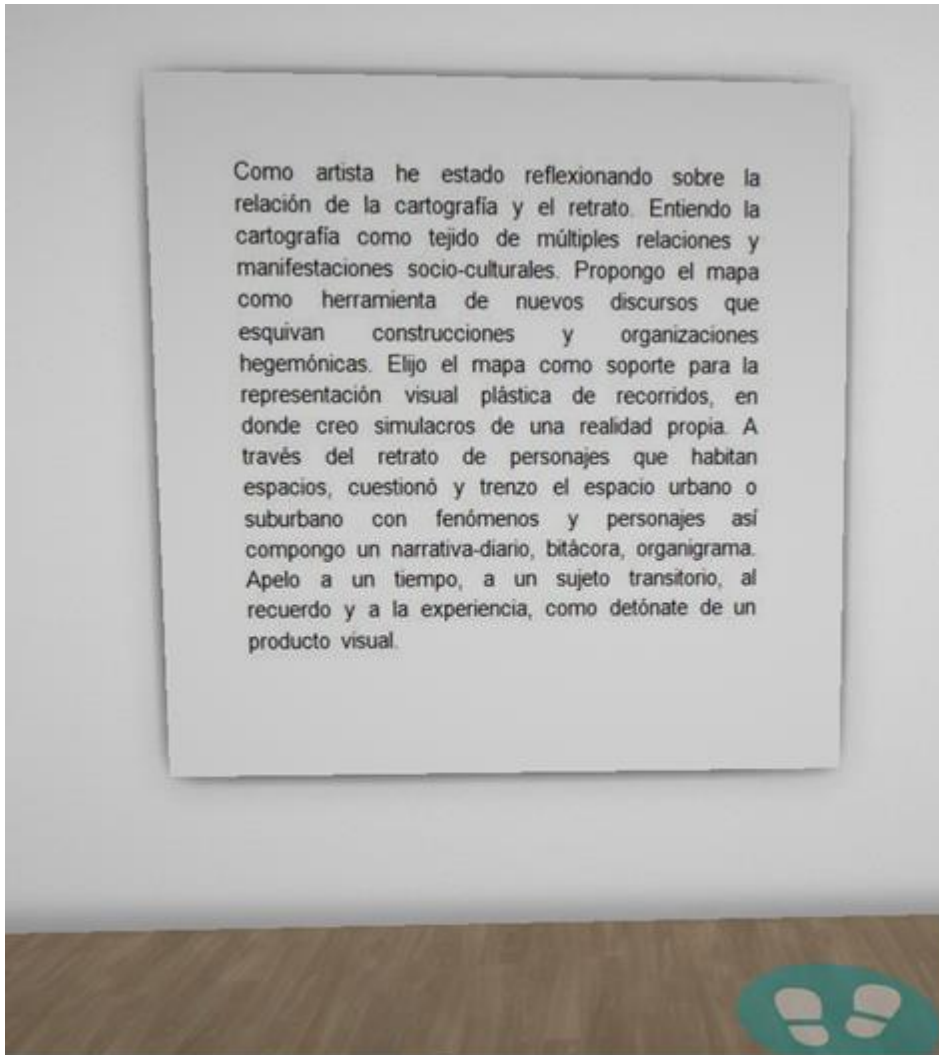

Figura 41: Statement galería virtual pared 1

En la pared número dos constan dos pinturas. La una es el mapa del Centro Histórico y la otra del sector de la Republica y Pradera. Estos cuadros tienen las dimensiones más grandes.

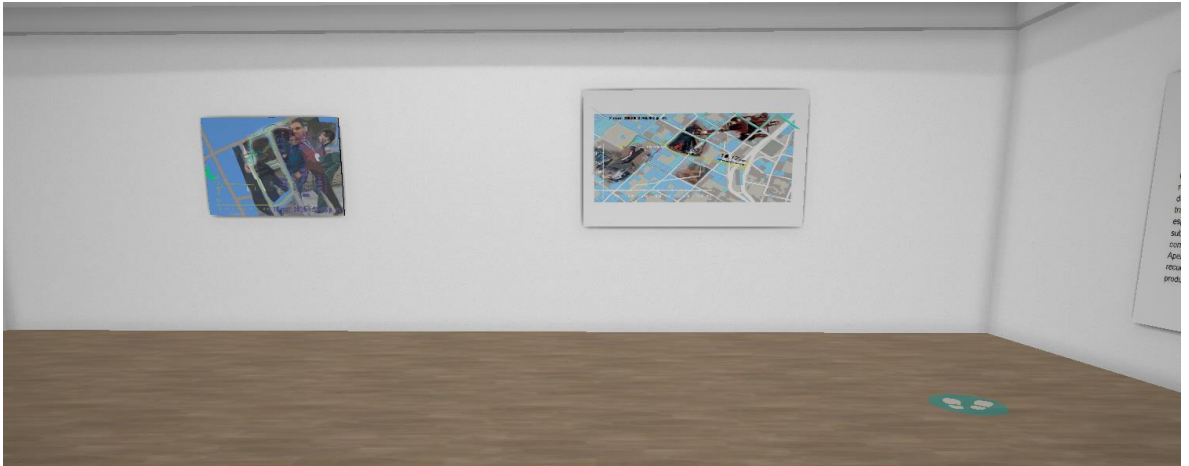

Figura 42: Detalle galería virtual, pared 2

En la pared número tres tienen lugar 3 pinturas de tamaño A3, dos de ellas están marcadas con una sombra que significa obras en proceso de la misma manera se explica esto al abrir la cedula de cada sombra. Además se encuentra una pintura terminada.

Figura 43: Detalle galería virtual, pared 3

En la pared número cuatro están dos pinturas tamaño A3 y una plataforma en donde a manera de mesa se colocan los bocetos en los cuales utilice guías como soporte para un sketchbook. Se planea que hacer dos o tres guías por el momento tengo uno terminado.

A continuación adjunto el link para visitar la exposición virtual:
<https://www.artsteps.com/view/5f1dc3db91d09c2b258f3741?currentUser>

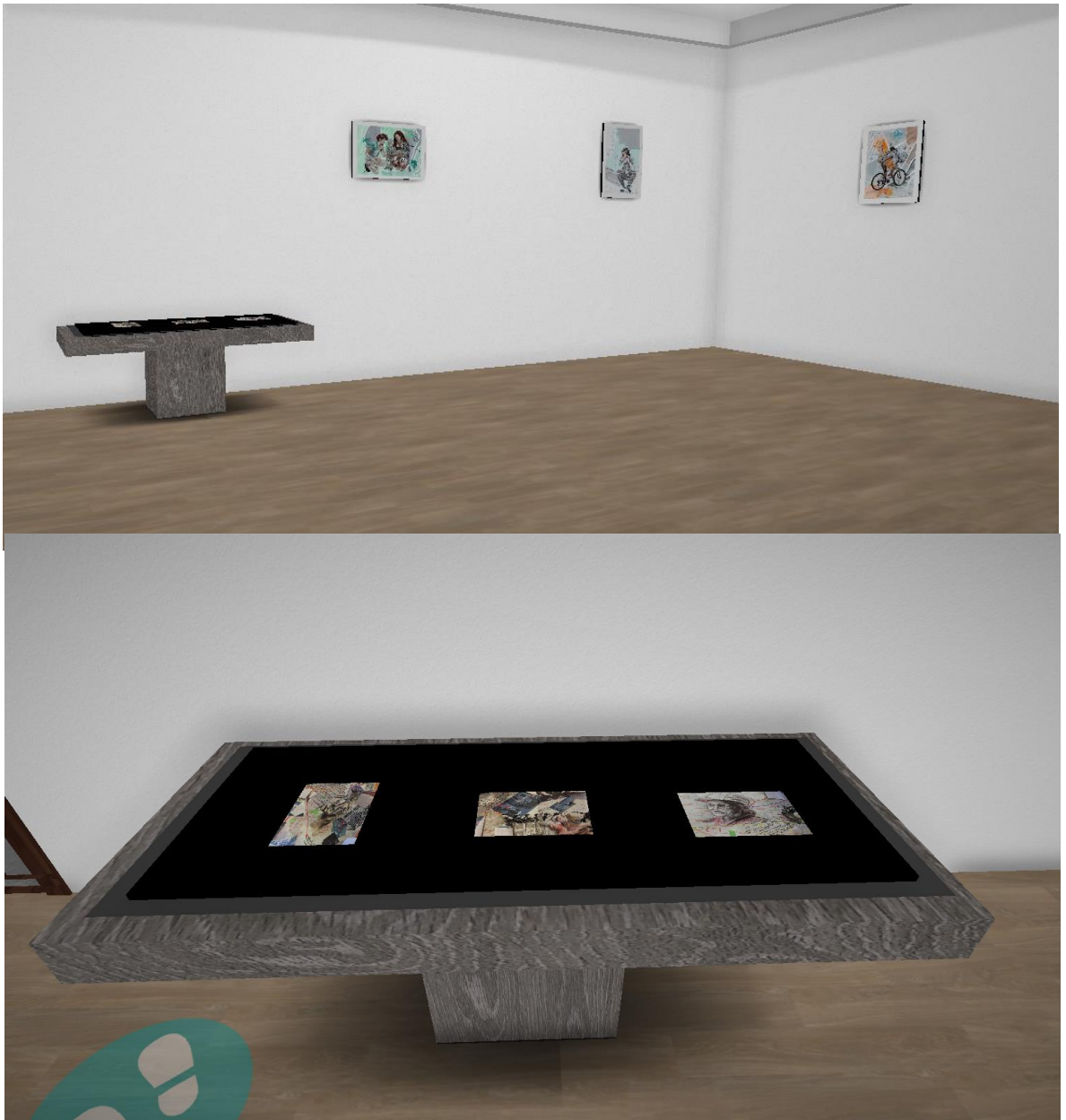

Figura 44: Detalle galería virtual, pared 4

CONCLUSIONES

El origen de la cartografía y el mapa como producto existe desde tiempos remotos. Su naturaleza es tan extensa que puede ser comparada con la del lenguaje mismo. La cartografía en la historia revela el afán del ser humano por entender y comunicar el espacio que le rodea, el territorio que habita y transita así como los muy diversos vínculos que esto establece.

La cartografía encuentra un peso mucho más allá de la pura representación de la tierra, pues esta no solo es capaz de modificar la historia, entendemos que se implanta como un genuino instrumento de poder.

El objetivo de cartografiar es muy versátil al entender el término como un proceso que adjunta conocimientos, recursos y técnicas. El fin de este proceso por lo general resulta en el objeto mapa, mismo que es una producción representacional de un espacio determinado y de sus componentes en interacción.

El mapa siendo un sistema de comunicación es un medio eficaz al presentar distintos fenómenos, es decir en el encontramos un complejo lenguaje, pero también una esquematización sencilla hacia el entendimiento, por ende, más allá de un producto gráfico, un mapa puede ser racional y operativo como una forma global y herramienta de expresión.

La cartografía puede entenderse como un dispositivo de disidencia, de crítica y de protesta, este puede participar de forma activa en cuanto crea experiencias, expresiones y representaciones tanto colectivas como de un sujeto. Después de todo es un productor de subjetividades. Al ser una herramienta productora de conceptos críticos puede convertirse en una forma de activismo.

La deriva se propone como una técnica impuesta en los entornos. Como un planteamiento constructivo que toma como detonante el paseo y el viaje, por lo cual está estrechamente relacionado con los efectos de la psicogeografía. Esta se enfoca en las afecciones que se dan en las personas según la posición espacial que tengan estas con otras personas o con su entorno. Por esta razón el espacio urbano es un psicopaisaje. En tanto experimentarlo, repercute en la manera en que un individuo comprende un espacio determinado.

El diario/la bitácora puede practicarse como narrativa visual y práctica ampliando así las posibilidades del trabajo artístico. En cuanto crea anexos con la memoria y la experiencia.

En la práctica artística la cartografía cuestiona el modelo del mapa, universal, autoritario y homocéntrico. Desde este punto la cartografía puede ser encaminada a articular las relaciones sociales, entendiéndola desde un nuevo imaginario que toma forma a través de una cartografía multidimensional, a la que contribuye la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia, etc.

La cartografía puede alimentarse de cualquier herramienta posible. Tiene un carácter extenso e interdisciplinar. La cartografía no es estática, se encuentra en constante cambio debido a sus relaciones en el tiempo/espacio puede ser repensada y ser campo de infinitas reflexiones. La cartografía como práctica puede ampliar las posibilidades de la producción e investigación artística a partir de la cotidianidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AA.VV. (2008) *Cartografías Disidentes*. Madrid: SEACEX
- AA:VV (20013)*Micropolíticas. Arte y cotideanidad..* Castello: EACC, D:L
- AA.VV. (2000) *Contra la arquitectura: la urgencia de (re)pensar la ciudad*. Castello: EACC.
- Andreotti, L. (1996) *Situacionistasas. Arte, política, urbanismo*. Barcelona: MACBA Actar.
- Barrera, MÁ. (2016). *Cartografías disidentes. Fenomenologías urbanas, mapas de transgresión artística*. Universitat Politècnica de València.
- Benjamin, W.(2007) *Calle de sentido único*. Madrid: Akal.
- Benjamin, W.(2005) *Libro de los paisajes*. Madrid: Akal.
- Bishop, C. (2012). *Artificial Hells. Participatory art and the politics of spectatorship*.
- Careri, F(2002).*Walkscapes'' El andar como práctica estética*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.
- Cortes,J. (2006) *Políticas del espacio. Arquitectura, género y control social*. Barcelona: Cataluña.
- Didi-Huberman, G. (2004). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Barcelona: Paidós.
- Didi-Huberman, G. (2007). *Cuando las imágenes tocan lo real. En Cuando las imágenes tocan lo real*.Barcelona: Paidos
- Duchacek, I. (1973). *Power maps*. ABC-Clio.
- Faribelli, F (2013) *Del mapa al laberinto*.Barcelona: Icaria.
- Frances, S. (2014) *Constructed Situations A New History of the Situationist International the Estate of Frances Stracey*.
- Freire, P. (2001) *Pedagogia de la indagación*. Actar Instituto de arquitectura Avanzada, Madrid: Morlata.
- Garcia, C. (2006) *Imaginario Urbanos*, Buenos Aires: Eudeba

- Giroux, H. (2001) *Cultura política y práctica educativa*, Barcelona: Grao
- Harley, J. (2001) *The new nature of maps: essays in the history of cartography*. Baltimore: the Johns Hopkins University Press.
- Harmon, K. (2009) *The map as art: contemporary artists explore cartography*. New York: Princeton.
- Maderuelo, J. (1990) *El espacio raptado: inferencias entre arquitectura y escultura*. Madrid: Mondadori.
- Mesquita, A (2015) *Dissenting Maps: Propositions on a World in Crisis*. Universidad de Sao Paulo.
- Severino, C. (2017) *Resituando el diario/bitacora/sketch en la producción de conocimiento y sentido antropológico*. Íconos: Flacso- Ecuador.
- Ryan, M. (2012). *An introduction to criticism*. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Rubiano, E. (2014). *Arte, memoria y participación: “¿dónde están los desaparecidos?”*. Hallazgos, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia
- Rodríguez P.(2000) *A Relatos de época. Una cartografía de América*.
- Wood, D., & Fels, J. (1993). *The power of maps*. Routledge.