PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

" Mataperrear: reflexiones artísticas desde el caminar como forma de relacionarse con la realidad "

LUIS FELIPE YÉPEZ NARANJO

DIRECTOR: JAIME SANCHEZ

QUITO, 2018

Índice

Introducción.....4

I. El caminar... 6

1.1. Una acción política.....7

1.2. Una acción artística.....11

1.3. Una acción cognitiva…..... 15

1.4. El mataperrear…….....…17

II.- Recorridos y caminatas.....18

2.1. Ponerse en marcha.....18

2.2. Flâneur.....22

2.3. La ciudad como laberinto.....25

III.- Precedentes y producción de la exposición "Levántate y anda; caminatas y representación de lo urbano".....29

3.1 Exploración fotográfica 31

3.2 Cartografías 34

3.3 Exploración en video 39

3.4 Exhibición de la muestra.....41

IV.- Conclusiones.....46

Bibliografía.....48

DEDICATORIA

A mis padres, a mi hermana, A mis maestros, amigos y a todos los que formaron parte de este proceso.

Introducción

Desde principios del mundo y desde que el hombre se puso de pie ha demostrado su necesidad de moverse, nunca estar quieto, por eso el caminar es tan importante para él, a pesar que se considera actualmente como una actividad improductiva.

Caminar será siempre la forma como las personas se movilizan por el mundo, demostrando su afición para observar paisajes, sitios diferentes o simplemente desplazarse rutinariamente por los sitios, sin orden establecido. Así, el caminar será la mejor manera de sentir y percibir el mundo de acuerdo al criterio de caminante.

Este trabajo pretende entender el caminar como un acto por el cual una persona puede transformar todo lo que ya conoce hacia un crecimiento personal. Esto conlleva a tener una total conciencia sobre la acción que efectúa al realizar un recorrido.

De esta manera, el caminar se convierte en una acción política, artística y cognitiva, puesto que, esta acción no favorece en la creación de capital económico y rompe el proceso de producción al permitir que una persona piense mediante el andar. Esta acción considerada como banal e indefinida por el sistema; es un acto consciente que conlleva una idea anárquica y política. Dentro de campo artístico existen varias referencias y proyectos en los cuales el caminar ha sido empleado, Tony Smith, Robert Smithson, Richard Long, Hamish Fulton, son varios artistas que ha utilizado la caminata como lenguaje artístico, el caminar se transforma en un lenguaje poético en el cual el cuerpo es el medio que expresa las ideas y descubrimientos que se van presentando en el recorrido.

Él caminar es un ejercicio habitual, no es visto como una práctica cognitiva, sino más bien como un acto fútil. Una persona no puede solamente salir a caminar por la ciudad por múltiples razones (debe cumplir con sus obligaciones trabajar, estudiar y cumplir con sus horarios).

El caminar es una acción cognitiva puesto que durante la realización de esta práctica se da un abandono de códigos simbólicos lo que provoca una reinterpretación de la forma de pensar y actuar.

El presente trabajo se divide en tres partes. En la primera parte analizo los aportes teóricos y artísticos sobre el caminar. Estos aportes me han permitido explorar al mataperrear, que puede definirse como el acto de caminar sin rumbo, simplemente

mirando lo que hay en la calle (personas, lugares, cosas) como una parte de la creación artística.

En la segunda parte planteo los procesos de creación y las inquietudes que me llevaron a realizar la investigación, enunció el giro metodológico y el redescubrimiento personal de la ciudad mediante el mataperreo y la deriva

La tercera parte aborda el proceso artístico desarrollado para la exposición "Levántate y anda; caminatas y representación de lo urbano". Realizada entre el 16 y 20 de julio de 2018. Esta incluye distintos registros fotográficos de la exposición y las obras realizadas.

I.-El Caminar

En esta investigación se entenderá el caminar como devenir humano, visto al transitar por la ciudad, una persona puede transformar todo lo que ya conoce hacia un crecimiento personal, percibido de esta manera, el caminar puede llegar a convertirse en una actividad política ya que el circular por la ciudad supone una suerte de confrontación con el sistema. Dado que el caminar es considerado una pérdida de tiempo y un momento no productivo o simplemente, como una manera de desplazarse de un lugar a otro.

La RAE define el caminar[1] como: "andar una determinada distancia, ir de viaje o dirigirse a un lugar o meta, avanzar hacia él" (Real Academia Española. (s. f.).

El caminar es visto como una acción cotidiana que todas las personas han realizado dentro de su vida, es una de las primeras actividades que aprendemos al crecer y que nos acompañará en todo nuestro desarrollo, esto conlleva a que el caminar no sea visto como una práctica importante y sea considerado como una simple función de desplazamiento.

Lo más importante es redescubrir los lugares por los cuales transcurre la vida cotidiana para lograr una nueva visión e interpretación y así poder fragmentar cada experiencia y registrar cada detalle que aparece al perder la continuidad y monotonía del recorrido que realizo.

[1] En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=6xqCnDZ)

1.1 Una acción política

Henry David Thoreau menciona que al caminar las personas alcanzan su "libertad total" (2010). Para Thoreau transitar es entendido como una forma liberadora de los individuos. Al recorrer la ciudad caminando se rompen los modelos establecidos sobre los usos de la misma, considerando que se da libertad de transitar y producir ideas. Por lo tanto, caminar puede ser visto como una acción política, como una acción transgresora dentro de la ciudad y los usos que se da al transitar a pie, porque el caminar permite apropiarse de las calles. A pesar de que se considere al caminar como un tiempo muerto sin producción de riqueza que no genera ningún provecho a la sociedad, esta actividad permite descubrir los usos sociales de la ciudad.

> No quieras hacer ejercicio, ve en busca de la vida. piensa que mientras que un hombre levanta pesas para conservar la salud, las fuentes de la vida borbotean en lejanas praderas a las que él no se acerca. Tú debes caminar como un camello, del que se dice que es el único animal que rumia al caminar. (Thoreau, 2010, p.145)

El modelo de ciudad que tenemos actualmente viene desde el siglo XIX, y tiene el afán de alcanzar el progreso inscribiéndose en el capitalismo, el cual da prioridad a la productividad. (Certeau, M. 1996; Whyte, W. 1980; Goffman, E. 1971) La urbe contemporánea está delineada para ser útil a los automóviles y no a los "viandantes", lo que causa, que el simple hecho de andar a pie permita replantear los usos que la metrópoli posee actualmente.

> El error de los urbanistas es considerar el automóvil individual, como un medio de transporte esencialmente. Es la principal materialización de una concepción de la felicidad que el capitalismo desarrollado tiende a extender el conjunto de la sociedad. El automóvil, como soberano de una vida alienada, e inseparablemente como producto esencial del mercado capitalista. (Debord, 2013, p. 55)

Henri Lefebvre (2013) propone una tipología de la ciudad mediante su morfología, la práctica espacial y las percepciones personales dentro de la ciudad. Mediante este concepto, el caminar se percibe como un método en donde la urbe perfecta es transformada hacia una idea de ciudad para personas. Visto desde el concepto de desarrollo, Lefebvre menciona que el recorrer la ciudad a pie tiene tres instancias claves

para su exploración, la primera es el reconocimiento de la urbe mediante la materialización de la disposición espacial de sus elementos. Tomando en cuenta que lo urbano puede ser visto como un acto colonizador, ya que mediante el estudio de los elementos se intenta instituir una serie de normas para el "correcto" uso de la urbe por parte de las clases dominantes.

La segunda instancia es la práctica espacial, en donde se encuentra el espacio que las personas perciben mientras transitan por la ciudad, también se remite a los usos que los individuos ejecutan dentro del lugar donde desenvuelven su cotidiano. Esta es una clara contraposición a la primera instancia, ya que intenta crear una cultura urbana determinada a partir de prácticas que responden a una lógica informal y no a prácticas impuestas por las clases dominantes. (Lefebvre, 2013)

La tercera instancia se refiere al espacio visto como un objeto moldeable en el cual se expresan las relaciones y conflictos de poder que se dan entre las dos instancias anteriores. El territorio es condicionado por las acciones humanas que provocan su transformación, para poder cumplir con las necesidades que los individuos poseen, esta mutación del espacio se da desde un ámbito subjetivo, ya que cada persona modifica el espacio para poder satisfacer sus requerimientos.

> Mentalmente: La simultaneidad (de acontecimientos, de percepciones, de elementos de un conjunto en lo real).
>
> Socialmente: El encuentro y la conjunción de lo que existe en los alrededores, en "el medio" (bienes y productos, actos y actividades, riquezas) y por consiguiente la sociedad urbana como lugar socialmente privilegiado, como sentido de actividades (productoras y consumidoras), como encuentro de obra y producto. (Lefebvre, 2103, p. 110)

Lefebvre menciona que al usar estas instancias se crea un conflicto entre la ciudad y lo urbano. La ciudad responde a dinámicas en las cuales se ven interpretados los imaginarios que las personas tienen con respecto al libre uso del espacio; mientras lo urbano responde a regulaciones impuestas y limitaciones hacia el uso de la urbe, y promueve prácticas que obedezcan a estas regulaciones; logrando así que la metrópoli no posea un enfoque hacia la persona sino que está enfocada a la idea de progreso y productividad, creando así una ciudad regulada, con fuerte control social en donde se estatiza el uso del espacio público.

David Harvey en su texto Ciudades Rebeldes (2012) propone que las fuerzas del capital tienen que esforzarse por imponer su voluntad a un proceso urbano y a poblaciones enteras que nunca estarán totalmente bajo su control. De ahí se sigue una importante cuestión político-estratégica. El poder político suele tratar por eso de reorganizar las infraestructuras y la vida urbana atendiendo al control de poblaciones rebeldes, lo urbano funciona pues, obviamente, como un ámbito relevante de acción y rebelión política. Las características propias de cada lugar son importantes, y su remodelación física y social, así como su organización territorial son armas para la lucha, esto se da cuando la ciudad empieza a ser modificada para responder a los intereses de un determinado grupo de personas que controlan la organización urbana, consiguiendo así que la urbe posea una planificación que favorezca a la producción y no esté diseñada para cumplir con las necesidades de las personas que la habitan.

> Reclamar el derecho a la ciudad en el sentido en que yo lo entiendo supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical. Desde siempre, las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción. La urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases, ya que ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su uso solía corresponder a unos pocos (ya fuera una oligarquía religiosa o un poeta guerrero con ambiciones imperiales). (Harvey, 2012.p. 21)

Harvey menciona que las protestas urbanas se dan gracias a que las personas poseen una idea de ocupar las calles para reclamar sus derechos, esto se ve evidenciado en varios ejemplos tales como las protestas ocurridas en Paris (1960), Berlín (1968), Roma (2003), entre otras.

Las ciudades han sido, desde siempre, objeto de reflexión utópica y revolucionaria, pero al mismo tiempo, la urbe ha sido un centro de acumulación capitalista y línea del frente en las luchas por el control del acceso a los recursos urbanos, así como de la calidad y organización de la vida cotidiana.

Según Lucia Ortiz en su texto “Sobre salir a caminar” (2014) El caminar es una forma de reclamar el mundo. Atenta contra la velocidad del pensamiento, contra la inercia de los días.

> Todos los que tenemos piernas y de vez en cuando las usamos participamos de la historia del caminar. Cuando caminamos estamos haciendo exactamente lo mismo que hacía Walter Benjamin, Baudelaire, Rimbaud, Woolf, Walser y Sontag. Lo mejor (al menos personalmente) es que uno puede escoger su propia legión de fantasmas y sumergirse con ellos en las mareas de las calles mientras el mundo solito se ordena con los pies. (Ortiz, 2014.)

Dentro de este modelo que aspira a la síntesis funcional y acelerada de la vida, uno de los actos en esencia subversivos es el de caminar a la deriva. El caminar podría traducirse como el no tener la solvencia económica para moverse de otra forma, una afrenta contra la “evolución financiera” de la especie, no tener prisa para llegar a tu destino, un insulto contra la noción de producir y ser eficiente

El caminar sin rumbo no sólo encarna una especie de manifiesto anti geográfico y anti temporal, también se desliga de múltiples exigencias socioculturales que atentan contra nuestra calidad de vida.

> “La política no es más que un territorio estrecho, al que conduce un camino aún más estrecho. A veces dirijo allá al viajero si quieres ir al mundo de la política, sigue el gran camino, sigue a ese mercader, conserva en tus ojos el polvo que levanta y te conducirá derecho allí, porque también ese mundo es limitado y no lo ocupa todo. Yo la ignoro como si fuera un campo de legumbres en el bosque y la olvido” (Thoreau, 2015, p.150).

1.2 Una acción artística

El caminar puede ser visto como un manifiesto político e intelectual pero también puede adherirse al mundo del arte logrando potencializar la acción de trasladarse mediante la caminata.

Dentro de campo artístico existen varias referencias y proyectos en los cuales el caminar ha sido empleado. Tony Smith escribe sobre un recorrido realizado en 1966 en donde transita en automóvil por una autopista en construcción, sin permiso, después de culminar el recorrido menciona haber experimentado "el fin del arte"

Robert Smithson menciona los "lugares remotos" (1967) dentro de su odisea suburbana por Passaic, New Jersey, su ciudad natal en la cual tomó varias fotografías de las estructuras que estaban presentes en el panorama. Smithson propone la creación de nuevos paisajes, ya que su obra consiste en que otras personas efectúen el mismo trayecto que él fotografió, intentando que cada espectador recorra las estructuras en un orden predeterminado y así crear un nuevo paisaje mental logrando así un cuestionamiento hacia la ubicación geoespacial de los elementos de la ciudad.

Fig. 1. *Smithson, R. (1967).* The Bridge. *[Fotografía]. Recuperado de: https://www.robertsmithson.com/photoworks/monument-passaic_300.htm*

> Viajar de la ciudad a la periferia te lleva al filo de lo temporal. La dualidad entre centro y periferia se manifiesta mejor en Nueva York, tanto que la conciencia del tiempo deviene "dual" es una constante en su trabajo y sobre todo en esta obra: centro versus periferia, sólido versus líquido, así como oposición en términos de ausencia; por ello el uso de vocabulario referidos vacíos, agujeros, a los que añade una dimensión temporal "es un viaje en el tiempo que te lleva a una memoria del futuro". (Smithson, 2006, p.75)

Richard Long en 1967 realiza una línea recta trazada en el campo con su caminata, esta acción fue considerada como uno de los trabajos más importantes del siglo XX, debido a que fue una de las primeras realizadas dentro del Land Art y contribuyó a la idea de que el arte debe salir a las calles.

Para Long, el caminar es un medio de expresión que tiene como resultado un proceso simbólico y experimental. Utiliza el caminar como una forma en la que se puede mediar experiencias entre el paisaje y la realidad y abordarlo desde distintos lenguajes que evidencien lo personal y abstracta que puede ser una experiencia a través del caminar.

Fig. 2. *Long, R. (1967).* A Line Made by Walking. *[Fotografía]. Recuperado de:https://celluloidwickerman.com/2016/08/13/responses-richard-longs-a-line-made-by-walking-1967/*

Hamish Fulton, centra su trabajo en la mediación de sensaciones que le produce el andar en distintos lugares, expresa sus sensaciones a través de fotografías, videos y textos:

"Arte que resulta de la experiencia de paseos en solitario. Un paseo tiene vida propia y no necesita ser materializado en obra de arte. Una obra de arte puede ser comprada pero un paseo no puede ser vendido" (Fulton, 2015).

En su obra a “21-day coast to coast walking journey”, realizada en Japón en 1996, presenta un trabajo mural compuesto por cinco palabras, las cuales representaban el itinerario seguido por el artista dentro de estos 21 días de caminata.

La forma en la que Hamish Fulton muestra su experiencia es completamente enigmática. Él no altera el paisaje, no recoge objetos. Toda la experiencia que lo rodea y lo atrapa es transformada en diversos registros en los cuales él relata sus experiencias de forma personal y transforma en palabras o imágenes los intereses y preguntas que generó durante su caminata. “La obra no puede representar la experiencia de una caminata” (Fulton, 1996 p.46).

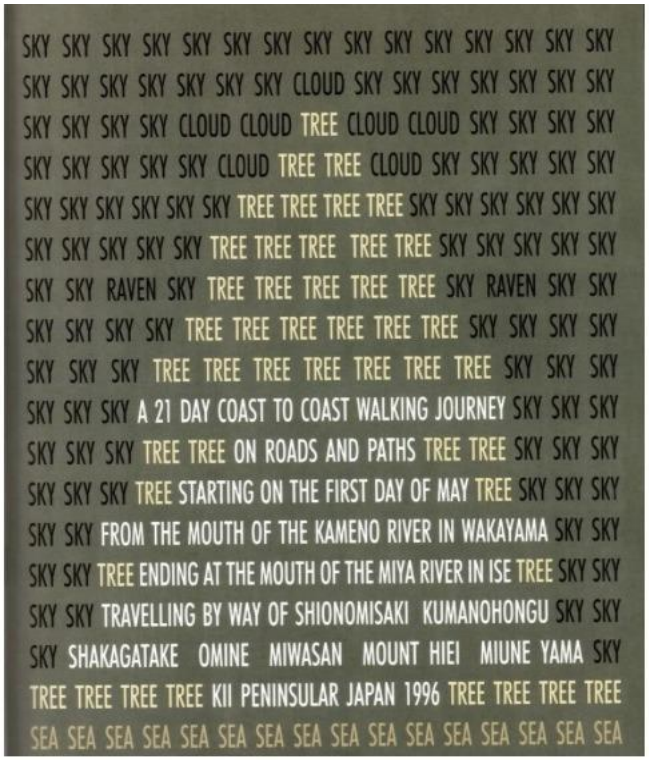

Fig. 3. *Fulton, H. (1996).* A 21 Day Coast to Coast Walking Journey of Japan. *[Vinilo sobre pared]. Recuperado de: http://mylungsarefullofsky.tumblr.com/post/86181522864/hamish-fulton-a-21-day-coast-to-coast-walking*

Si bien Hamish Fulton utiliza la caminata y la corporalidad dentro de sus obras para reflejar un ámbito más espiritual, en 1957 La Internacional Situacionista, reconoce en el perderse por la ciudad una posibilidad expresiva concreta de anti-arte, y lo asume como

un medio estético-político a través del cual subvertir el sistema capitalista de posguerra. El situacionismo proponía un nuevo arte, un arte sin espectadores, con actores que lo viven. Mediante el deambular por la urbe y sus distintas zonas.

La Internacional Situacionista propuso tres ejes desde los cuales buscó repensar de forma profunda las relaciones entre las personas, el estado y la ciudad, estos fueron los siguientes:

> 1. La construcción de situaciones de forma colectiva, pensadas más allá de la creación artística, en esta las relaciones serán horizontales al no existir artistas ni espectadores, sino un grupo humano que genera nuevas relaciones en el espacio.
>
> 2. La deriva como un comportamiento frente al espacio, cuestiona a su vez los comportamientos y conductas de la sociedad urbana, es el paso ininterrumpido a través de distintos espacios. Debord plantea la deriva como una implicación en la que una o varias personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a los motivos para desplazarse o actuar normales en las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y los encuentros que a él corresponden. Así la deriva es la metodología desde la cual se busca accionar las situaciones dentro de un espacio y romper con los comportamientos que la ciudad, y el sistema económico y social ha establecido sobre las personas.
>
> 3.En el tercer momento está el desvío, que plantea que no existe ningún medio estético prefabricado, sino más bien la utilización de los mismos con un uso dentro de las situaciones; no existe producto plástico o artístico Situacionista, sino que existen medios que son utilizados en función de las situaciones generadas (Debord, 1999, p.67).

La Internacional Situacionista tiene en cuenta para el desarrollo de la deriva, en primer lugar, el carácter urbano el cual está dado por la necesidad de intervenir en la ciudad; el segundo es la utilización de un método que se acciona dentro de la vida real pensando en una reacción frente al sistema de trabajo de la época y al obrero como un generador consciente de situaciones y reacciones frente a la industria. “Finalmente el azar es un papel importante, puesto que, dentro de lo aleatorio de la geografía de la ciudad, existen factores de la arquitectura y de la distribución de la ciudad que le permiten actuar de distintas formas” (Debord, 1958, pp. 77-89). Estas son las ideas desde las cuales se fue pensando la teoría de la

deriva, que incluso desde su planteamiento trató de legitimarse a sí misma al tratar de generar un vínculo entre las ciencias sociales y el arte

1.3 Una acción cognitiva

Daniel Calmels (1997) propone la ciudad como un camino para el peatón, en el cual debe aprovechar los momentos de soledad para conseguir descubrir sus ideas y así dar forma a los conceptos propios de cada individuo. La ciudad es construida para el automóvil, más no para las personas, ya que mientras más rápido pueda llegar a su trabajo, menos tiempo productivo desperdicia logrando transformar la ciudad en un lugar de traslación y no de reflexión.

Las calles son diseñadas para el tránsito vehicular e impiden que las personas puedan disfrutar y reflexionar sobre sus ideas y posturas personales Mediante el caminar por la ciudad se puede lograr una actividad cognitiva, ya que el transitar sin preocupaciones por las calles de la urbe se obtiene un momento de soledad personal en el cual la mente logra realizar un mejor procesamiento y unión de las ideas propias, y dando como resultado una experiencia cognitiva personal.

Friedrich Nietzsche en su libro “El caminante y su sombra” (2015), señala la importancia del caminar como método de producción de ideas, pues es la única forma que posee el individuo para pensar y discutir consigo mismo, consiguiendo así la producción de ideas únicas y correctamente estructuradas. El caminar es un momento aislado en el cual se puede meditar sobre las cuestiones propias y subjetivas. Durante la caminata, el pensamiento puede expandirse y liberarse de las trabas que posee dentro de su vida en sociedad, ya que la creación de ideas se convierte en un acto de reflexión íntima que se genera al transitar por el espacio urbano. Nietzsche (2015), menciona que las únicas ideas que son legítimas son las que surgen en un recorrido a pie, ya que son pensamientos puros y únicos, estos no están contaminados por preocupaciones y presiones sociales. Este tipo de pensamiento es el único al que hay que seguir dado que están repletos de “libertad original y poderosa” (Nietzsche, 2015, p189). En la actualidad no existe un tiempo determinado para poder generar ideas propias por parte de cada persona.

El caminar sirve como un método de creación de estas ideas y como una salida personal a la inmediatez que se vive actualmente. Al caminar uno puede reconocer los elementos que nos rodean y así poder crear una idea propia sobre la ciudad y las interacciones que posee.

> Estar sentado el menor tiempo posible; no dar crédito a ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre y pudiendo nosotros movernos con libertad, a ningún pensamiento en el cual no celebren una fiesta también los músculos. Todos los prejuicios proceden de los intestinos. La carne sedentaria —lo he dicho en otra ocasión— es el auténtico pecado contra el espíritu (Nietzsche,2015, p.12)

Juhani Pallasmaa en su ensayo "El sentido de la ciudad" (1996) propone una ciudad percibida, recordada e imaginaria mediante el caminar, menciona que cada recorrido por la urbe es parte de la construcción mental de cada individuo, ya que esto conlleva la invención personal del espacio y la creación de ideas sobre una metrópoli utópica en la cual se puede realizar cualquier acción sin poseer consecuencias, en la memoria de cada persona se dan variaciones con respecto a los acontecimientos pasados. Mientras se recorre el espacio urbano se guardan imágenes y experiencias para poder alcanzar una evolución dentro de las ideas preconcebidas, por ende, el caminar es la actividad cognitiva más importante dentro de la vida de los individuos.

> La medida del sentido de la ciudad es esta: en la ciudad de la memoria ¿puedes oír la risa de los niños, el agitar de las alas de las palomas y los gritos del vendedor ambulante?, ¿puedes recordar el eco de tus pasos? En la ciudad de tu mente, ¿puedes imaginarte enamorándote? (Pallasmaa, 1996, p. 55).

1.4 El Mataperrear

El término mataperrear proviene de la conjugación de mataperros, palabra de uso oral utilizada antiguamente en Quito que principalmente se refiere a una persona, que se la pasa deambulando en la calle.

Mataperrear puede definirse como el acto de caminar sin rumbo, simplemente mirando lo que hay en la calle, personas, lugares, pero a la vez, es visto en un sentido adverso debido a que se observa esta acción como una actividad no productiva, el mataperrear es un ejercicio de progresión personal debido a que esta acción conlleva a una utopía.

Mataperrear se ha considerado como perder el tiempo, básicamente se entiende al acto de no hacer algo de provecho como trabajar o estudiar. Realmente el mataperrear es un espacio en el que podemos además de caminar, pensar, ordenar nuestras ideas, admirar las cosas que están ahí.

Dentro de la producción capitalista el caminar está muy mal visto. Teniendo en cuenta que al transitar por la ciudad a pie, no es considerado como un momento productivo, pero existen personas las cuales deben caminar para trabajar, un ejemplo de esto son los vendedores ambulantes, los cuales realizan sus actividades económicas y lucrativas mediante el tránsito por la ciudad, esto se ve reflejado en las serie fotográfica de Francis Alÿs titulada “Ambulantes”, realizada entre los años de 1992-2006, en la cual se representa a varios trabajadores y sus mercancías recorriendo la ciudad.

Mataperrear tiene un trasfondo que implica realizar una actividad que es extremadamente importante para la persona, pero irrelevante para la sociedad. Asumiendo que se tenga la idea que la persona no realiza nada y que solo pierde su tiempo en “cosas inútiles”. El mataperrear es la acción de utilizar el cuerpo para crear un encuentro con la ciudad, mediante el deambular por cada sector y observando con detenimiento cada elemento, escuchando cada sonido, sintiendo cada paso, logrando así una perfecta interacción entre el mundo que nos rodea y nuestros pensamientos.

II. Recorridos y caminatas

En este capítulo explicaré los procesos que formaron parte de mi investigación y creación artística. Dentro de este camino personal, por los distintos rumbos que fui explorando a través del tiempo y en el que fui descubriendo, y seleccionando cada uno de mis intereses e inquietudes, a través de este recorrido que consta de tres partes. Cada una evidencia el avance del proyecto, cómo se fueron incluyendo, puliendo y descartando distintas metodologías y conceptos, las cuales enriquecen las búsquedas planteadas en él.

La primera parte describe cómo surgen las inquietudes del proyecto, cómo se realizaron las primeras caminatas y cuáles fueron los primeros encuentros con la acción de caminar dentro de la ciudad.

La segunda parte explora las primeros aproximaciones con la deriva y el mataperrear dentro de la ciudad, con el fin de explorar y entender las cargas simbólicas, también muestra cómo fue cambiando el proceso de registro, el encuentro con los ritmos del cuerpo en la urbe y su presencia como fuente de acción y reflexión.

La tercera parte enuncia el giro metodológico y el redescubrimiento personal de la ciudad y sus sectores. Se hace referencia acerca de las nuevas formas de encontrarse dentro del proceso de trabajo y la importancia de la mirada con otro tipo de sensibilidades presentes en el propio cuerpo.

2.1 Ponerse en marcha

Mi proceso parte de una inquietud. Siempre me he preguntado acerca de mi entorno y la ciudad. Esta duda partió del simple hecho de pensar acerca de la geografía que me rodea, de una inquietud por recorrer y entender este espacio que estaba considerando como mi entorno.

Al entender este espacio en relación con el cuerpo y mente, empecé a caminar y a encontrar varias partes de la ciudad, las cuales siempre han estado ahí pero nunca las había notado, ni había reflexionado sobre la ciudad como un espacio imaginario.

Abordé la capacidad que tiene el caminar como generador de experiencias, para encontrar la relación entre el arte y el caminar, pensando el cuerpo como detonador de situaciones dentro de un lugar.

Según Lucia Ortiz, en su texto sobre salir a caminar (2014), el caminar es una forma de reclamar el mundo. Atenta contra la velocidad del pensamiento, contra la inercia de los días.

> Todos los que tenemos piernas y de vez en cuando las usamos participamos de la historia del caminar. Cuando caminamos estamos haciendo exactamente lo mismo que hacía Walter Benjamin, Baudelaire, Rimbaud, Woolf, Walser y Sontag. Lo mejor (al menos personalmente) es que uno puede escoger su propia legión de fantasmas y sumergirse con ellos en las mareas de las calles mientras el mundo solito se ordena con los pies. (Ortiz, 2014.)

Decidí iniciar con esta práctica, entendiendo que mi obra es la vinculación entre la acción y la práctica artística y empezar mi recorrido caminado por los sectores más cercanos a mi residencia, ubicada en el sur de Quito.

La primera caminata inició a las ocho de la mañana. Salí de mi casa y me propuse seguir los impulsos corporales, el recorrido no estaba planificado, simplemente dejaba al azar el trayecto y tomaba distintas direcciones según mi interés. Dentro de esta caminata puede observar la distribución espacial de cada fragmento recorrido, cada sector poseía su propia identidad y sus propios usos.

Para esta caminata me propuse registrar todos los elementos que llamaran mi atención, para ello utilicé una cámara fotográfica y una bitácora. Las cuales llevaba conmigo en mi mochila. También poseía un bolsillo de tostado el cual sirve como medida personal de la caminata y como cucayo[2] .

Al terminar la primera caminata y después de caminar alrededor de seis kilómetros, muchas dudas brotaron, ¿Qué lapsos están presentes al caminar?, ¿Qué es lo que esta experiencia sin rumbo me está aportando?, ¿Cómo puedo acercarme a la geografía de la ciudad?

[2] Comida que se lleva en un viaje. Término en idioma quechua. Recuperado de http://etimologias.dechile.net/?cucayo

Fig. 4. Yépez, L. (2018). Caminata # 1. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Después de esta primera caminata, reflexioné y empecé a buscar respuestas propias a las dudas ya antes planteadas. Continúe realizando caminatas diarias de una duración de 2 horas aproximadamente, en las cuales se iba respondiendo vagamente las incertidumbres acerca de las posturas que puede llegar a tener la caminata tales como política, artística y cognitiva.

Cada caminata me aportaba detalles únicos sobre los sectores transitados y una visión más clara sobre mi propio posicionamiento con respecto al uso que se da a la ciudad a través de recorrerla a pie.

David Le Breton plantea en su libro “Caminar; elogio de los caminos y de la lentitud”, una postura sobre la caminata en la cual se ve reflejada un estudio sobre los usos que cada persona le da a la ciudad, mencionando que al caminar se produce una serie de acciones que rompen con el modelo preestablecido del uso de la urbe.

> La caminata es un acto de resistencia que privilegia la lentitud, la disponibilidad, la conversación, el silencio, la curiosidad, la amistad, lo inútil, otros tantos valores decididamente opuestos a las sensibilidades neoliberales que ahora condicionan nuestras vidas. (Le Breton, 2014, p.14)

Dentro de estas caminatas por la ciudad me surgió la necesidad de ir identificando ciertos rasgos comunes en cada sector. Para esto empecé con un registro fotográfico de todo lo que llamaba mi atención, comenzando así una práctica de hallazgos de elementos por toda la ciudad, dando como resultado un banco de imágenes muy extenso en cual contenía todo tipo de imágenes.

Después de varias caminatas empecé a utilizar el concepto de psicogeografía propuesto por Guy Debord, quien lo considera como un "estudio de los efectos precisos del medio geográfico, ordenado conscientemente o no, al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos." (Debord 2013, p.35), ya que mediante los trayectos notaba como cada fragmento de la ciudad apelaba a un sentimiento distinto en cada caminata, puesto que este sentimiento era propio de cada sector.

Partiendo de esta experiencia decidí dar un color distinto a cada trayecto y así poder crear un mapa propio sobre cada parte de la ciudad. Iniciando este ejercicio en la parte sur de la ciudad hasta el sector de la Villaflora.

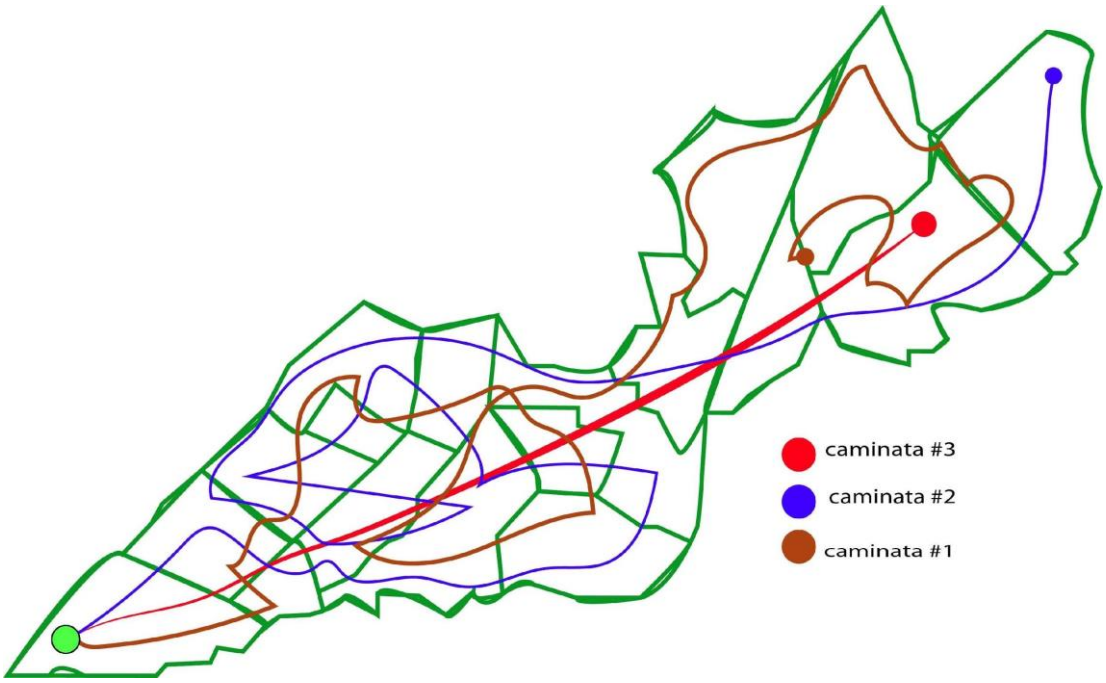

Fig. 5. Yépez, L. (2017). Mapa de Caminatas. [Ilustración]. Fotografía de Luis Yépez

2.2 Flâneur

El término flâneur (/n/ flɑnœʀ) procede del francés, y significa “paseante”,“callejero”. La palabra flânerie (“callejeo”, “vagabundeo”), se refiere a la actividad propia del flâneur: vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso.[3]

Baudelaire popularizó este término en sus ensayos y críticas artísticas dándole un aire de paseante sin rumbo, y presupone tres elementos: la ciudad, la multitud y el capitalismo.

Seguí caminando hasta encontrarme con ciertas imágenes que se repetían en ciertos sectores. Decidí registrar estas imágenes por medio de fotografías, que me permitieron reflexionar sobre las distintas posibilidades que me brindaba la ciudad, para poder obtener una lectura completa de sus elementos. Durante las caminatas empecé a registrar absolutamente todos los elementos que podía encontrar en el trayecto, pero siempre conservando ciertos criterios: geometría, búsqueda de formas abstractas dentro de la ciudad y detalles que llamen la atención. Después de esta acción empecé a utilizar la deriva situacionista, la cual me llevó a encontrar resultados totalmente satisfactorios dentro de mi búsqueda personal. También incorporé el mataperrear el cual es un concepto familiar.

El mataperrear[4] puede definirse como el acto de caminar sin rumbo, simplemente mirando lo que hay en la calle, pero a la vez, es visto en un sentido adverso debido a que se observa esta acción como una actividad no productiva, el mataperrear es un ejercicio de progresión personal debido a que esta acción conlleva a una utopía.

> Deriva: modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnicas de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también más específicamente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia. (Debord, 2013, p.35)

En cada caminata empecé a recolectar ciertos elementos y objetos que iba encontrando en el piso, cada recorrido duraba dos horas aproximadamente en las cuales intentaba

[3] Diccionario Wordreference Francés-Español: Flâneur
Diccionario Wordreference Francés-Español: Flânerie

[4] El término mataperrear proviene de la conjugación de mataperros, palabra de uso oral que principalmente se refiere a una persona, que se la pasa deambulando en la calle.

perderme y redescubrir las zonas que “conocía” bien, en cada uno de los trayectos que transitaba, me daba cuenta que mientras más observaba los lugares ya conocidos surgían elementos completamente nuevos que nunca había percibido.

En las caminatas la deriva fue tomando un papel fundamental dentro del proceso de registro y del tránsito por la ciudad. Cada trayecto de las caminatas obtuvo una carga simbólica importante, ya que cada paso significaba el descubrimiento de una ciudad ya conocida, pero no pensada para deambular, sino diseñada para la inmediatez y los automóviles.

El tiempo fue una parte importante en las caminatas, mientras más lento era el caminar más detalles pude encontrar y registrar, dentro de estos recorridos fui depurando cada vez más mi sistema de registro, hasta tener un sistema muy completo en el cual cada imagen poseía un tópico específico que se clasificaba por los elementos y sectores que apaleaba en la composición.

Fig. 6. Yépez, L. (2017). Registro Miraflores. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

La correlación que poseen las imágenes de registro con la percepción de las personas que transitan por la ciudad no es accidental, las imágenes tienen una carga simbólica, cada elemento forma parte de la identidad propia de cada sector. Por esto cada vez encuentro más discusiones en torno al uso del espacio dentro de la ciudad y a mi propio comportamiento y entendimiento de estos lugares.

Redescubrir las posibilidades de los sectores de la ciudad fue un encuentro con la idea de realizar una acción consciente y estética por medio del cuerpo y las casualidades que me brindaba, para reflexionar sobre los distintos usos confrontados de la ciudad, así mientras más me sumergía en la caminata, pude observar que con cada ruta personal el entorno sufre cambios, es alterado y tiene un proceso propio que se conecta con mis meditaciones.

Esto me llevó a descubrir una nueva composición de los elementos que se encontraban en la ciudad y así, mediante la deriva y el mataperreo empecé a registrar esta nueva composición a través de fotografías y video de los detalles que iba encontrando en la marcha.

Un aspecto importante dentro de los recorridos por la ciudad fue la respiración, ya que esta marcaba el ritmo en el cual mi cuerpo avanzaba haciendo que cada vez regule el ritmo y aumente la duración de las caminatas sin descanso, simplemente observando y registrando la ciudad en un sentido de ritualidad entre el espacio y mi cuerpo como herramienta de exploración y acción.

Fig. 7. *Yépez, L. (2017). Registro Sectores. [Dibujo]. Fotografía de Luis Yépez*

2.3 La ciudad como laberinto

Sigo caminando y ha cambiado la forma en que percibo los espacios mediante mi acción, consciente o inconscientemente, pensando en una forma de representación de estos sitios, y a pesar de mis exploraciones con el cuerpo. Seguía intentando encontrar una forma de registrar lo que me rodea.

Decidí hacer cartografías de los lugares que poseen una carga muy importante para mí: Alameda, Centro Histórico, Dorado, Solanda y Villaflora. Cada una de estas cartografías reflejan un poco el transitar, y los detalles más conocidos de cada sector. Esto me llevó a realizar un registro minucioso de cada referencia, y cada característica propia de los lugares a través de la caminata y el registro fotográfico.

Recorrer la geografía de los distintos sectores de la ciudad, me permitió ver la mutación del espacio al momento de caminar de forma libre y sin un recorrido trazado, simplemente caminar sin rumbo, sin tiempo, haciendo un mapa mental en metamorfosis con lo establecido, comprendiendo la ciudad a través del cuerpo. Así, mi proceso dio un

giro importante, al mataperrear, entendí que mi proceso de transitar tendría que ser llevado entre el descubrimiento de los sectores y la síntesis de sus elementos. Entendí que esta experiencia estaba más allá de cualquier producto u objeto, buscaba relacionarme de forma personal con los lugares, y encontrar un sentido a mis acciones y cuestionamientos.

Jordi Canudas en su ensayo “El artista como ciudadano, el artista como vecino” (2015) menciona que en los últimos años se ha podido evidenciar un interés en vincular el arte con la realidad, dejando de lado las ilusiones de autonomía del hecho artístico y dirigirse de pleno a una intersección entre arte y contexto real, ensayado desde las prácticas artísticas contemporáneas, entendiendo el lugar en todas su complejidad: sus dimensiones prácticas, sociales, culturales, económicas, políticas, históricas, planteando una nueva lectura de lo que supone la condición de lugar. (Canudas, 2015, p.133)

Dicho lo anterior caminé durante casi seis horas diarias, cada vez logro identificar más detalles y elementos dentro de los sectores. Detonar esta acción dentro del lugar, fue para mí un proceso de aprendizaje y de toma de conciencia de la fuerza del propio cuerpo y me hizo repensar y reflexionar acerca de la importancia de la mirada y lo corporal dentro de esta práctica, para entender que existe otro tipo de efectos y de formas de entender una zona, porque la experiencia del caminar está para ser vivida y ser entendida como un proceso de vinculación entre la geografía. “Los lugares son los recipientes de lo humano, estableciendo diferencias significativas entre la noción de lugar y la noción de site-specific, de emplazamiento” (Kelly, 2015, p.133).

Fig. 8. Yépez, L. (2018). Registro Centro. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Después de casi 10 meses de caminatas por toda la ciudad, empecé a delimitar mis recorridos a sectores en los cuales sentía cierta atracción emocional y fueron una base fundamental en mi exploración, estos lugares me dieron la pauta para un claro uso de las imágenes de registro y la creación de una base de imágenes personales con una clasificación de los elementos y lugares.

Esta recolección de imágenes me sirvió para poder decantar el registro, y poder ir enfocando la búsqueda hacia elementos concretos dentro de los espacios. Esto causó que el registro se divida en cinco ejes principales: naturaleza, arquitectura, luz, movimiento y caminos.

Cada uno de estos ejes se podrían encontrar en la urbe, lo que causó que las caminatas se enfoquen cada vez más en buscar estos detalles en la ciudad teniendo como instrumento de descubrimiento mi mirada y mi cuerpo. Esto provocó que cada sector recorrido cree una sensación particular en mí, dando como resultado que estas zonas se conviertan en ejes simbólicos dentro de los recorridos.

Fig. 9. Yépez, L. (2018). Ficha de registro del mes y año de la imagen. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

III.- Precedentes y producción de la exposición "Levántate y anda; caminatas y representación de lo urbano"

Este capítulo aborda el proceso artístico desarrollado para la exposición "Levántate y anda; caminatas y representación de lo urbano "realizada en la Sala B del Centro Cultural de la PUCE. Es importante tomar un precedente en mi formación académica que da cuenta de varias inquietudes en relación al trabajo con la caminata, la acción y los lenguajes como la fotografía, el grabado y el video, encontré que este antecedente se articula con el proceso de mi proyecto final. Luego se desarrolla la explicación de cómo fue planteada la instalación de la exposición, la selección de las obras y el montaje final de la muestra.

Dentro de la carrera me di cuenta que poseía una cierta inquietud hacia la acción del caminar, y registrar todo lo que me llamaba la atención, dentro de los trayectos recorridos. Esta inquietud por un proceso de redescubrimiento de los espacios, me llevó de nuevo a indagar en los medios, en los cuales había estado desarrollando mis fortalezas artísticas, la fotografía y el vídeo.

Un precedente de esta búsqueda se dio cuando tenía quince años y salí con mi primo a recorrer los parques de la ciudad, llegamos al parque de la Alameda en Quito, hasta “el Churo”[5] y decidimos regresar al observatorio ubicado en ese parque, pero no sabíamos cómo. Estábamos espacialmente perdidos en un parque sin saber qué dirección tomar, desconocía la ruta para llegar hasta nuestro destino, el cual se encontraba a 50 metros en línea recta, pero durante media hora estuvimos desorientados, al final logramos llegar al observatorio con las indicaciones que nos dieron por teléfono.

Este acontecimiento fue un punto de partida para la realización de esta investigación y producción artística, ya que mediante ese momento inicié una exploración de la ciudad y sus diferentes sectores, seguido por varias acciones esporádicas en las cuales se planteaba perderme dentro de un sector determinado e intentar crear un nuevo recorrido dentro de la ciudad. Dentro de mi etapa formativa realicé un ejercicio de mapeo en tercer semestre, el cual consistía en el trayecto de la universidad hacia mi casa, marcando los puntos que yo consideraba importantes dentro del viaje, el ejercicio fue

[5] Mirador ubicado al norte del parque la Alameda posee forma espiral. Se ubica en el lugar donde se presume hubo un puesto de observación militar quitu.

realizado en un pliego de cartulina con tinta. En quinto semestre realicé un proyecto de videoarte el cual se titula “Tontodromo” en referencia a un trayecto de la avenida Amazonas, el cual iniciaba en la avenida Colón y terminando en la Avenida Patria al norte de la ciudad. Este trayecto era frecuentado por jóvenes en la década de los 80-90, su nombre nace dado que en este tramo los jóvenes se encontraban y pasaban su tiempo sin “hacer nada” en esta zona.

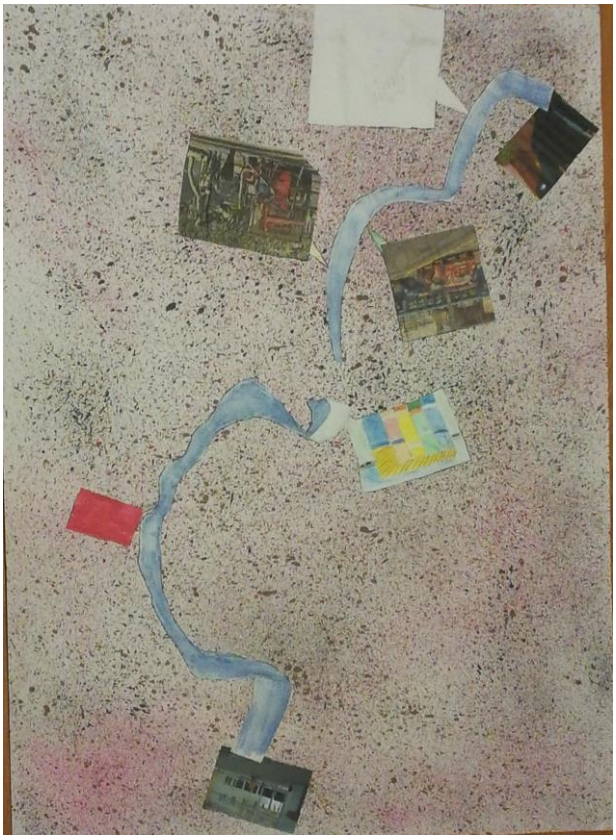

Fig. 10. Yépez, L. (2014). Mapa Recorrido. [Dibujo]. Fotografía de Luis Yépez

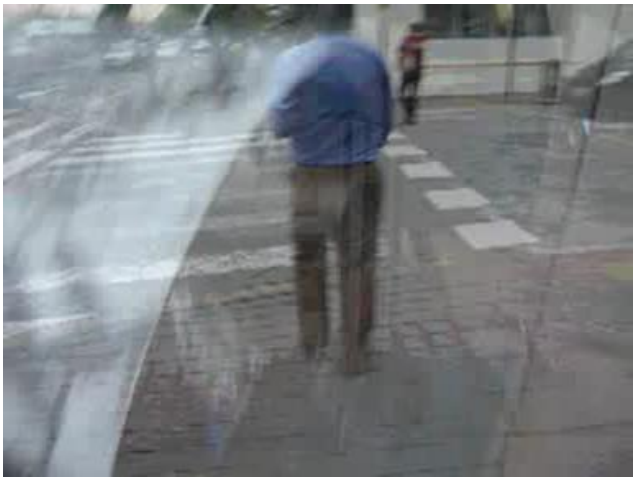

Fig. 11. Yépez, L. (2015). Tontodromo. [Videoarte]. Fotografía de Luis Yépez

En referencia al proyecto " Mataperrear: reflexiones artísticas desde el caminar como forma de relacionarse con la realidad ", cabe indicar que este proceso ha sido una transformación que se fue nutriendo tanto de intereses personales, de procesos artísticos y de reflexiones motivadas dentro del proceso de mi formación.

El proyecto en torno al caminar se canalizó desde tres lenguajes artísticos: en primer lugar, la fotografía como registro de los recorridos y trayectos de la ciudad; en segundo lugar, el vídeo como medio de redescubrimiento dentro de las caminatas; y, finalmente la xilografía como medio para cartografiar los sectores.

Estas tres líneas de trabajo son las que forman parte de la exposición "Levántate y anda, caminatas y representación de lo urbano" que es la materialización de todas estas búsquedas que reúne el trabajo y la investigación realizada por un año, cada obra refleja un estudio personal de los elementos que pude redescubrir en la ciudad.

3.1 Exploración Fotográfica.

Dentro de las caminatas siempre realicé un registro fotográfico del cual se desprende una sucesión de fotografías que reflejan la experiencia del transitar por la ciudad. Al principio esta búsqueda no tenía ningún criterio sobre las imágenes y era un poco compulsiva, pero con el tiempo el registro fotográfico fue depurándose hasta llegar a componer dos series fundamentales dentro de la investigación: Mataperrear y Deriva.

La exploración fotográfica nació con la intención de poder recopilar los detalles y momentos únicos que se presentaban dentro de las caminatas. Mediante el uso de la cámara como una extensión de mi mirada logré capturar una serie de fragmentos, los cuales fueron mutando la forma en la que percibía los lugares que transitaba, hasta llegar a obtener una relación muy importante con mi movimiento corporal. Esto me llevó a comprender a la ciudad como un conjunto de particularidades, que a su vez se entrelazan entre sí, para crear una identidad propia de cada espacio, logrando así la formación de micro-cosmos dentro de la ciudad.

3.1.1 Mataperrear

Esta serie nace con el objetivo de poder constatar el concepto del mismo nombre con la representación a través de perros que se encontraba en las calles de la ciudad realizando cualquier actividad “no productiva” para las personas. Mediante la figura del perro logre unificar la idea del mataperrear a una representación visual de este concepto.

Dentro de esta búsqueda, realicé una serie de trece fotografías alrededor de la ciudad en las cuales me acercaba a los perros y “les pedía permiso para poder fotografiarlos y ellos accedían”, cada perro se encontraba haciendo una actividad específica, que para las personas no tiene un valor relevante dentro de su vida, pero para cada perro era importante realizarla, esto me sirvió para poder darme cuenta que los mayores representantes del mataperrear son ellos.

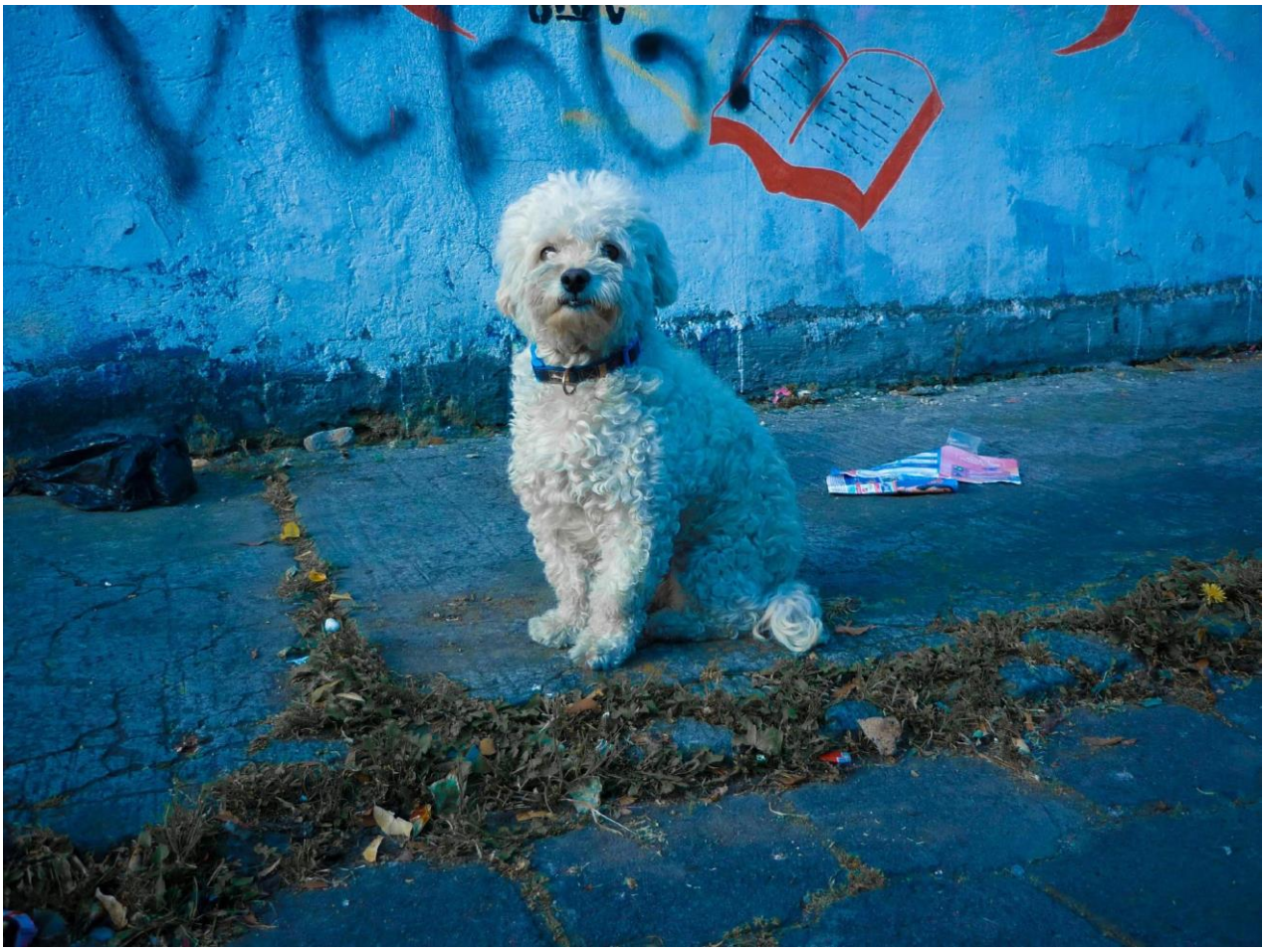

Fig. 12. Yépez, L. (2018). Toto. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

3.1.2 Deriva

Esta serie toma el nombre de deriva por el Situacionismo, que significa tomar una caminata sin objetivo específico, usualmente en una ciudad, que sigue la llamada del momento, busca establecer una reflexión a las formas de ver y experimentar la vida urbana dentro de la propuesta más amplia de la psicogeografía, Así, en vez de ser prisionero de una rutina diaria, plantea seguir las emociones y mirar a las situaciones urbanas de una forma nueva y radical. (Debord, 2015)

Dentro de esta serie se encuentran treinta fotografías, estas imágenes fueron tomadas dentro de las caminatas realizadas, tomando como punto de partida la búsqueda de elementos particulares dentro de la ciudad, esto dio como resultado que se dividan en cinco subgrupos: arquitectura, naturaleza, collage, luz y objetos.

Como resultado estas fotografías reflejan el transitar por la ciudad recolectando detalles propios de los sectores que son poco observados por las personas y que son ambiguos al no contener una idea clara y completa de las zonas representadas sino solo un fragmento de estos.

Fig. 13. Yépez, L. (2017/2018). Deriva: Arquitectura. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

3.2 Cartografías

Existen varias formas de representación del territorio que comprende la ciudad geográficamente, todas hacen referencia a una función específica, dentro de estas la más utilizada es la de los mapas turístico en los cuales se resalta los lugares más "importantes" que se deben conocer para crear una idea de ciudad. Introducir a Certeau

Fig. 14. Mapa turístico de Quito. [Ilustración]. Recuperado de: https://www.ecuador-turistico.com/2013/09/fiestas-eventos-culturales-en-quito-mapas.html

El concepto de ciudad se define de la posibilidad de una triple ejecución:

a. La producción de un mismo espacio, reprimiendo y descartando cada diferencia que puede perjudicarla.
b. La sustitución de las leyendas y de las tradiciones por un sistema científico de no tiempo, de manera que nuestra relación con la historia se hace algo oscuro e inaccesible.
c. La creación de un sujeto total y anónimo que es la ciudad misma (De Certeau,2010, p.248)

Quito mide 50 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho según datos del municipio, pero solo se da importancia a ciertos sectores de la ciudad por parte de las autoridades. Actualmente Quito comienza en la Plaza Grande y termina en el parque de la Carolina, a estos sectores se da más importancia para la promoción del turismo y el mantenimiento de parques e infraestructura pública. A partir de esta observación decido realizar mapas de cinco zonas de la ciudad que no están ubicados dentro de esta delimitación, porque me siento afectado al saber que existe una demarcación zonal de la ciudad, en la cual se da más énfasis a los sectores de interés "turístico". Cada sector elegido tiene un grado de afectividad y cada cartografía del sector representa un estudio personal de las actividades y detalles representativos que posee esta parte de la ciudad, logrando abstraer las características espaciales únicas que cada zona posee y plasmarlas dentro de mis obras plásticas.

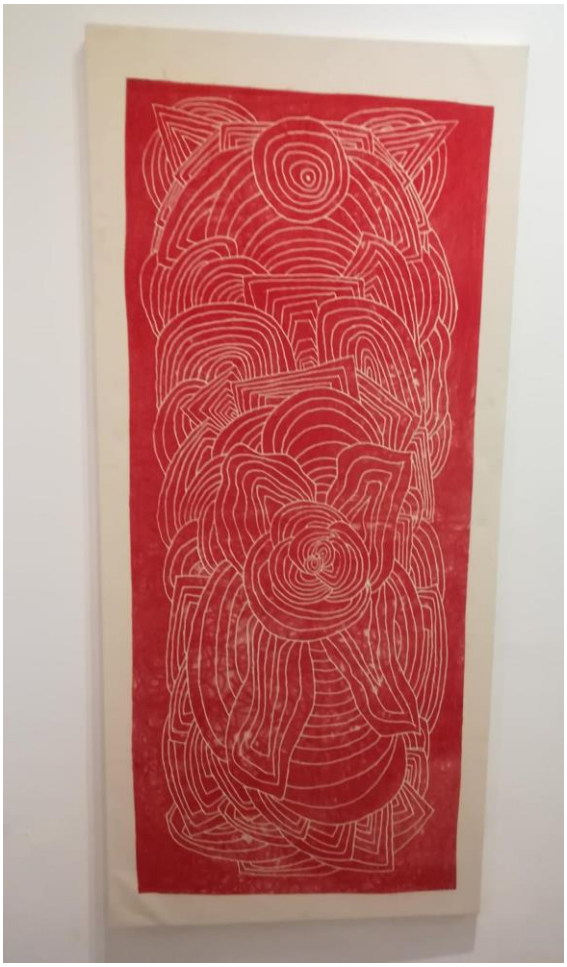
3.2.1 Cartografía, Relato, Recorrido

Dentro de mis caminatas realizaba dibujos rápidos, que representaban un poco los sectores transitados durante el descubrimiento personal de la ciudad y también reflejaban la dimensión del tiempo junto a la del espacio, cada cartografía es el resultado del tratado de un recorrido, en definitiva, el mapa geográfico, si bien es estático, presupone una idea narrativa, está concebido en función a un itinerario, es una odisea (Calvino,1987).

Esta serie consta de diez cartografías, cinco recorridos y un relato personal sobre la percepción de cada sector estudiado y asimilado, estos sectores son: Alameda, Centro Dorado, Solanda y Villaflora, miden 183 cm de alto por 80 cm de ancho están realizados en xilografía sobre lienzo.

El tamaño de cada una de las cartografías está pensado para poder enfrentarse al cuerpo, dado que al ser de mi propio tamaño provocan un enfrentamiento entre mi cuerpo y el sector representado consiguiendo que los sectores sean comprendidos

Estas cartografías reflejan una idea de recorrido y de interacción con el lugar, ya que cada una es un reflejo de mi mirada hacia el lugar y sobre la comprensión personal de cada sector recorrido, hasta crear un mapa propio el cual posee una carga alegórica recolectando los elementos que dan una identidad a cada sector dentro de la ciudad.

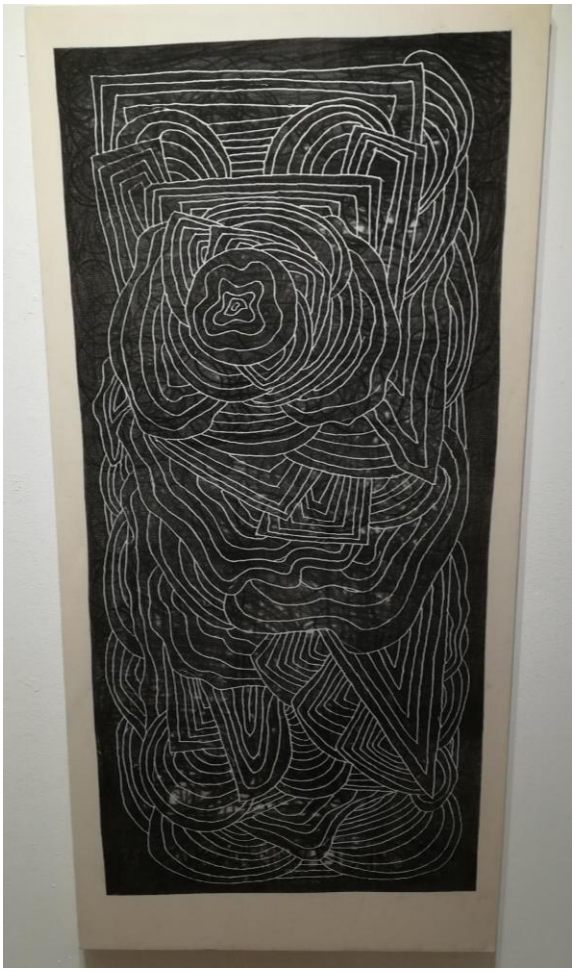

Fig. 15. Yépez, L. (2018) Villaflora. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Fig. 16. Yépez, L. (2018) Solanda. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Fig. 17. Yépez, L. (2018) Serie Cartografía, Relato, Recorrido. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

3.2.2 Transurbancia

Italo Calvino, menciona que la forma más sencilla de mapa geográfico no es la que actualmente parece la más natural, es decir, el mapa que representa la superficie del suelo.

La Transurbancia entiende como tierra hostil al espacio exterior, un espacio con normas propias, que se encuentra en una constante mutación, dado que es un espacio en el que uno se puede perder y quedar atrapado. La Transurbancia es la arquitectura del recorrido, una acción estética de búsqueda (Careri, 2014).

Partiendo de esta idea la serie Transurbancia consta de dos cartografías de 2.03 metros por 85 cm que reflejan un mapa de la ciudad de Quito cada una refleja los recorridos realizados durante la exploración, dentro de estos mapas se encuentra registrado los lugares y el número de recorridos e imágenes recolectadas dentro de las distintas caminatas. Cada cartografía representa un hemisferio del planeta los cuales se dividen a partir de la línea Ecuador.

Fig. 18. Yépez, L. (2018). Serie Transurbancia. [Xilografía]. Fotografía de Luis Yépez

Fig. 19. *Yépez, L. (2018). Meridional. [Xilografía]. Fotografía de Luis Yépez*

Fig. 20. *Yépez, L. (2018). Septentrional. [Xilografía,2.03m x 85cm]. Fotografía de Luis Yépez*

3.3 Exploración en video

En el proceso de transitar decidí registrar cada caminata por medio del video, logrando así registrar cada detalle y recorrido descubierto dentro de la ciudad, cada tramo filmado buscaba captar el peregrinar por la urbe sin ningún sentido, simplemente caminar sin tener un destino ni un objetivo.

En esta exploración analice la obra filmográfica de Jonas Mekas, un referente del cine de vanguardia mundial, dentro de sus obras audiovisuales se puede apreciar un estudio minucioso del espacio y los elementos que se encuentra en él, logrando realizar una morfología de los espacios. Mekas logra crear un ritmo específico dentro de sus videos dando como resultado una representación exacta de las situaciones que encuentra dentro de sus recorridos.

Fig. 21. Mekas, J. (1990). A Walk. *[Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_qj-LMIsM8c*

> En un día lluvioso, tengo una caminata por el Soho temprano. Empiezo mi caminata en 80 Wooster Street y continúo hacia el puente Williamsburg, donde, 58 minutos después, todavía lloviendo, mi caminata termina. Mientras camino, ocasionalmente hablo sobre lo que veo o cuento algunas pequeñas historias sin ninguna relación que me vienen a la mente mientras camino. (Mekas,1990)

3.3.1 Flâneur

El término procede del francés, y significa paseante, callejero. El flâneur vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso; El personaje indolente, el explorador urbano, el individuo curtido en la calle. Walter Benjamin popularizó este termino dentro de la academia releyendo a Baudelaire, en su obra "Libro de los Pasajes" (2005), menciona a este personaje como un ente subversivo dentro de la producción económica.

Tomando en cuenta esta idea, realice un video de once minutos de duración en el cual se ve reflejado el estudio de la ciudad a través del caminar sin rumbo, explorando las opciones que la ciudad me ofrecía, para la realización de la pieza de video reuní más de 60 horas de grabación por diversas zonas de la ciudad y en distintos momentos, dentro de cada toma intentaba crear un recorrido que cause la sensación de exploración y de pérdida creando un poco de tensión en el espectador y así lograr que cada uno identifique los elementos propios de la urbe.

El video consta de tres tomas distribuidas en una pantalla de 720 x 480 las tomas son el sector sur de la ciudad y el fondo musical es de Gavriil Popov.[6] Cada toma refleja una parte del recorrido dividiéndose en: cielo, piso y fachadas de las casas.

[6] Compositor y músico ruso

Fig. 22. Yépez, L. (2018). Flâneur. [Video]. Fotografía de Luis Yépez

3.4 Exhibición de la muestra

La muestra "Levántate y anda: caminatas y representación de lo urbano " fue inaugurada el 16 de julio del año 2018 en la Sala B del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la muestra permaneció abierta hasta el viernes 20 de julio de 2018.

La disposición de las obras estuvo planeada como conjunto, dividida por cuatro series y un video. Fue dispuesta con un diseño simétrico y con un espacio de 30 cm de separación; a una altura promedio. Se fijó con doble faz todas las fotografías y tornillos para las cartografías. Al ingresar a la sala se encontraba el texto curatorial de la muestra.

El recorrido iniciaba en la serie mataperrear que consta de trece fotografías de 40x30cm de perros, continuaba con la serie Transurbancia compuesta por dos cartografías de Quito de 2,03m x 85 cm, seguido por un texto de Frederic Gros, el que trataba sobre la caminata como método de dejar de lado la inmediatez de la producción y acoger los detalles que la ciudad te ofrece. A continuación, estaba la serie Cartografía, relato, recorrido, que está compuesta por diez xilografías que representan cinco sectores de la

ciudad. Cada una posee las medidas de 1.83m x 80cm, inmediatamente se encuentra la serie fotográfica Deriva, compuesta por treinta fotografías, las cuales son producto de las diversas caminatas en las que fui redescubriendo la urbe, finalmente se localiza el video Flâneur, con una duración de once minutos, fue presentado en una pantalla de treinta y dos pulgadas sobre un pedestal de 1.40 m. al final se encontraba un texto de David Le Breton.

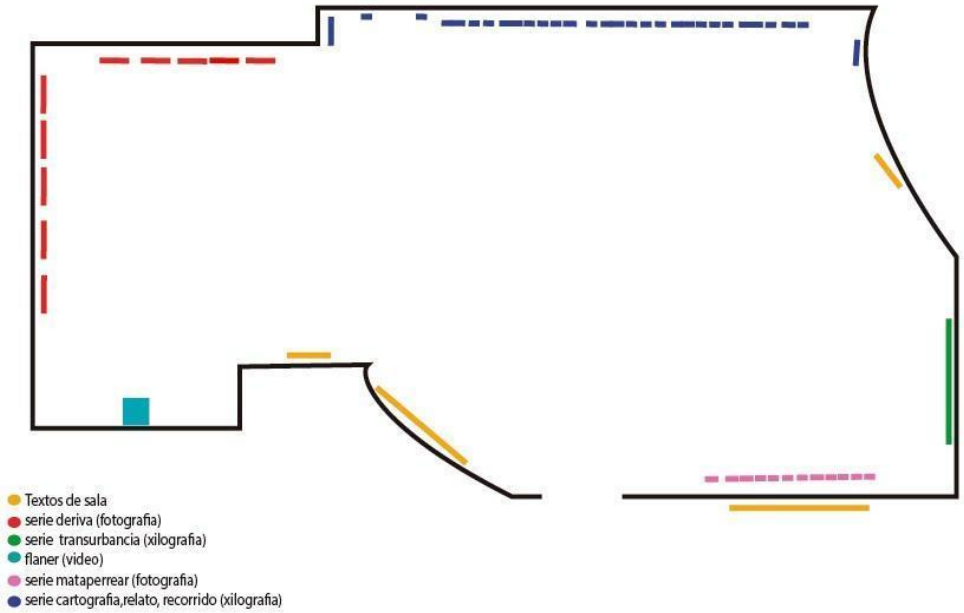

Fig. 23. Yépez, L. (2018). Esquema de la ubicación de las obras en la sala. [Ilustración].

Fig. 24. Yépez, L. (2018). Registro Levántate y anda. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Fig. 25. Yépez, L. (2018). Registro Levántate y anda, serie Deriva. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Fig. 26. Yépez, L. (2018). Registro Levántate y anda serie Transurbancia. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Fig. 27. Yépez, L., (2018). Registro Levántate y anda. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

Fig. 28. Yépez, L., (2018). Registro Levántate y anda Flâneur. [Video]. Fotografía de Luis Yépez

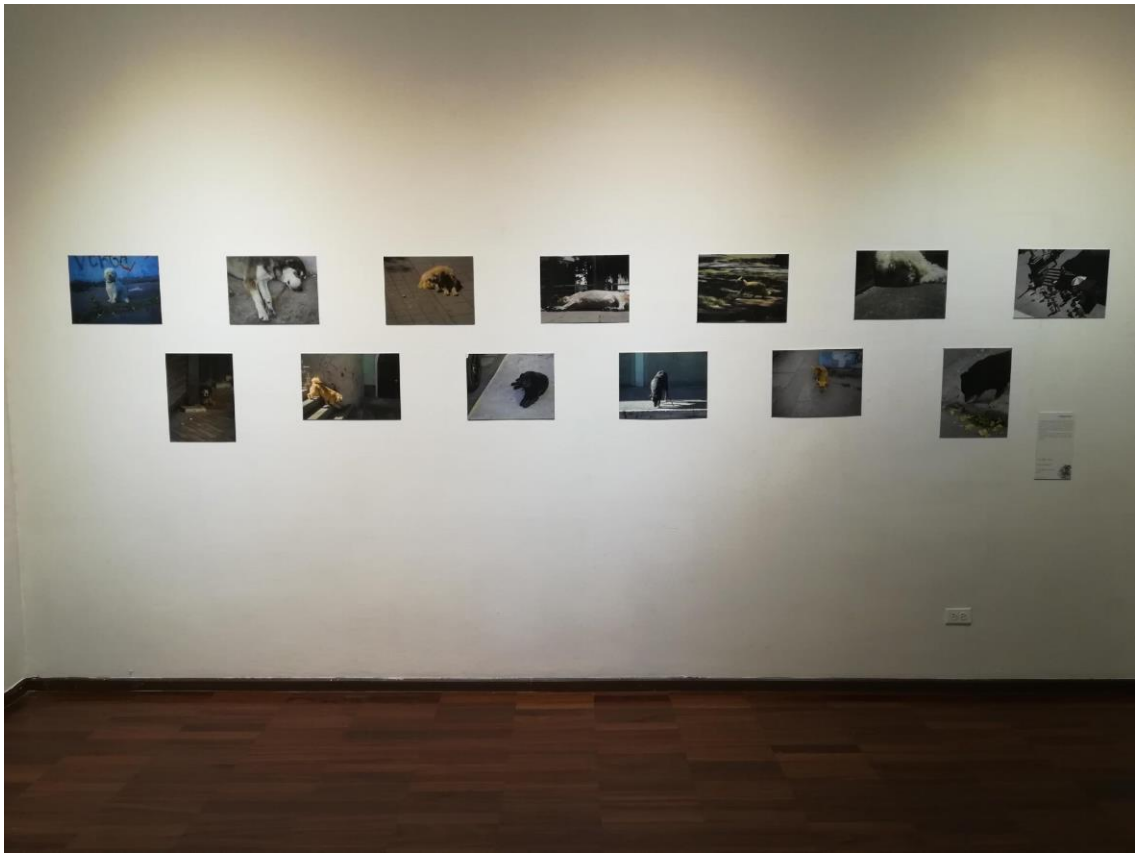

Fig. 29. Yépez, L. (2018). Registro Levántate y anda. [Fotografía]. Fotografía de Luis Yépez

IV.- Conclusiones

La práctica del caminar me permitió realizar una serie de reflexiones personales en el lugar y como cada persona interpreta y crea su propio uso del espacio con relación a las dinámicas que tiene la ciudad. El transitar me proporcionó el poder construir y reconocer líneas de búsqueda en torno al uso del cuerpo y la mirada lo que me ayudó para desarrollar procesos de exploración para la creación artística.

Esta investigación me dio acceso al reconocimiento de distintos referentes teóricos y artísticos que han dado importancia al caminar como una forma de creación artística. El caminar me permitió poner en relación la experiencia y la búsqueda estética, encontrando ejemplos dentro de la Internacional Situacionista o el Land Art. Los cuales me permitieron pensar en nuevos espacios para descubrir, interactuar, crear y transformar la forma en la que entendemos la ciudad.

El caminar por la ciudad causó una enunciación personal, me permitió conocer varios usos que cada sector mantiene fuera de los ya establecidos por las leyes y reglamentos, poder entender las relaciones socio-políticas-económicas que la ciudad posee. Además, me ayudó a darme cuenta de que cada persona tiene una idea primordial de su ciudad, cada individuo entiende la urbe por las acciones que en ella realiza, esta mutación de la ciudad funciona como un medio de apropiación de cada ciudadano, mientras el sistema avanza caóticamente y sin parar, el caminar es una salida simple pero enérgica hacia una reflexión de que la ciudad es una construcción dialéctica y de apropiación individual.

El caminar, a través del arte, es preciso para lograr formular nuevas preguntas y sensibilidades dentro de nuestro contexto. Permite repensar las formas para abordar la geografía, y apropiarse de ella, dejando de lado la idea de una ciudad estática, y transformando la ciudad en un elemento vivo.

La interacción que tuve con la ciudad de manera corporal y sensitiva causó que reestructuré la idea que poseía sobre ella, mientras caminaba, creaba una relación con los elementos presentes, por otra parte, dejaban sus usos convencionales, y se convertían en elementos simbólicos de la urbe, cada parque, cada calle, eran resignificadas.

El transitar sin rumbo por la ciudad me dio la libertad de tener un acercamiento al espacio y romper con la idea de productividad, mientras caminaba ocupaba mi tiempo lucrativo en mí. Esto causó que varias veces sea cuestionado por “no hacer nada”, al final logré descubrir que hay que caminar sin rumbo, caminar hasta lograr entender lo que la ciudad esconde y cuestionar la idea de urbe, cuestionar la idea de inmediatez y caminar despacio sintiendo nuestro cuerpo y nuestro pensamiento, disfrutar del trayecto y fijarnos en los detalles, fijarnos en eso que siempre ha estado ahí pero nunca lo habíamos visto, observar las calles, observar a las personas, simplemente levantarnos y andar.

Bibliografía

Bachelard, G. (2016). La Poética del Espacio. México: Fondo de Cultura Económica.

Calmels, D. (2014). Caminos y Senderos. En Espacio Habitado (79-82). Rosario, Argentina: HomoSapiens.

Canudas, J. (2015). El artista como ciudadano, el artista como vecino. En Topografías Invisibles (132-141). Barcelona, España: Universitat de Barcelona.

Careri, F. (2009). Walkscape El andar como práctica estética. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Certeau, M. (1990). Andares de la ciudad. En La invención de lo cotidiano(pp.113-122). México DF, México: Universidad Iberoamericana.

Debord, G. (1958). Teoría de la Deriva. Internacional Situacionista, vol. I: La realización del arte.

Debord, G. (2013). Definiciones. En Filosofía para Indignados (pp. 35-36). Barcelona, España: RBA Libros.

Edenborg, C. & Jacobs, B. (1999). Textos psicogeográficos del Grupo Surrealista de Estocolmo. Revista Salamandra, n°10, pp78-82.

Galofaro, L. (2003). Redefinir el espacio del territorio. En Artscape El arte como aproximación al paisaje contemporáneo (pp.59-98). Barcelona: Gustavo Gili.

Gros, F. (2014). Andar: Una Filosofía. Madrid, España: Taurus

Harvey, D. (2013). Ciudades Rebeldes. Salamanca, España: Akal.

Lailach, M. (2007). Land Art, Barcelona, España, Uta Groserich

Le Breton D. (2014). Caminar, Elogio de los caminos y de la lentitud. Buenos Aires, Argentina: Waldhuter.

Lefebvre, H. (1978). Sobre la forma urbana. En El derecho a la ciudad(pp.105-112). Barcelona: Península.

Maffesoli, M. (2004). El nomadismo Vagabundeos iniciáticos. México: Fondo de Cultura Económica.

McDonough, T. (2010). El espacio situacionista. Revista Anthropos: Huellas del conocimiento, 229, 99-113.

Niño, R. (2006). Lo urbano como espaciamiento de la creatividad. En Indicadores estéticos de la cultura urbana(pp.79-82). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Nietzsche, F. (2015). El Caminante y su sombra. Buenos Aires, Argentina: Gradifco.

Reno, F. (2008). Post-IT City. Barcelona, España: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Ruiz de Samaniego, A. (2007). Revelación del lugar, apuntes sobre el caminar. En Paisaje y Arte (53-76). Madrid, España: ABADA.

Salamaña, I & Serra, A. (2014). Leer el espacio público desde la experiencia de la ciudadanía. En Espacios públicos, género y diversidad(pp.113-132). Barcelona, España: Icara editorial.

Thoreau, H. (1998). Caminar, Madrid, España: Ardona ediciones.

Thoreau, H. (2015). Desobediencia Civil. México D.F. México: Tomo.

Abad, M. (2014). ¿Estamos exterminando el arte de caminar? enero 30, 2017, de YOROKOBU Sitio web: http://www.yorokobu.es/arte-de-caminar/

Abad, M. (2014). Caminar como técnica para pensar. enero 31,2017, de YOROKOBU Sitio web: http://www.yorokobu.es/filosofia-de-caminar/

Arquitecturargs. (2016). El viaje de Tony Smith (land walk). enero 31, 2017, de Arquitecturargs Sitio web: https://arquitecturargs.wordpress.com/2016/04/03/el-viaje-de-tony-smith-land-walk/

Arquitecturargs. (2016). Expansiones de campo (land walk). enero 31,2017, de Arquitecturargs Sitio web: https://arquitecturargs.wordpress.com/2016/04/03/expansiones-de-campo-land-walk/

Arquitecturargs. (2016). Line made by walking. enero 31,2017, de Arquitecturargs Sitio web: https://arquitecturargs.wordpress.com/2016/04/04/line-made-by-walking/

Bueno, G. (2000). Homo viator. El viaje y el camino. enero 31, 2017, de filosofía.org Sitio web: http://filosofia.org/aut/gbm/2000pisa.htm

Cubides, D. (2009). Arte al caminar. enero 15, 2017, de arte y matemáticas Sitio web: https://arteymatematicas.wordpress.com/2009/11/10/arte-al-caminar/

Fulton, H. (2018) Texto de inicio de su página web Recuperado de: http://www.hamish-fulton.com/hamish_fulton_v01.htm?detectflash=false

Grasso, S. (2010). La Deriva Mágica. enero 26, 2017, de La casa de atrás Sitio web: http://casadeatras.blogspot.com.es/2010/04/la-deriva-magica-por-stephen-grasso.html?m=1

Rodríguez, C. (2015). Transigrafías. Caminar como práctica artístico-pedagógica. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 5(1), 35-56. http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/rodriguez_sanchez