FABIANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS

Universidad de Zaragoza
fsilva@unizar.es

LILIAN DO AMARAL NUNES

Media Lab Universidade Federal de Goiás. DIVERSITAS, Universidade São Paulo. Brasil
lilianamaraln@gmail.com

Geopoética de la resistencia: Prácticas artísticas colaborativas y memoria iconográfica de territorios en red iberoamericana

Vol.30 / Ene 2024 / 74-91pp

Recibido: 23-02-2023 - Aceptado: 20-12-2023

Arte y políticas de identidad

© Copyright 2012: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España)
ISSN edición impresa: 1889-979X. ISSN edición web (http://revistas.um.es/api): 1989-8452

GEOPOETICS OF RESISTANCE: COLLABORATIVE ARTISTIC PRACTICES AND ICONOGRAPHIC MEMORY OF IBERO-AMERICAN NETWORKED TERRITORIES

ABSTRACT

This text proposes to reflect on the mutations that have occurred in the context of contemporary public art and its current configurations. Artistic practices in an Ibero-American network, especially those that emerge from situated practices-drifting and walking as fields of experimentation, perception and co-authorial production-propose iconographic and soundvisual displacements configuring a Museum of the Territory. From poetic-critical research projects focusing on gentrification processes in Spanish cities, the geopoetic context moves to the central region of the city of São Paulo, Vila Buarque, Luz and Bom Retiro, implicated with the dimensions of collective memories and social imaginary. A timeframe is adopted for the TOCAR project, which originated in Spain towards Latin America, around the Territories of Interest for Culture and Landscape. The conception of art with which we operate in a relational perspective is located in the field of urban intervention with which public art, as we understand it today, articulates new aesthetic, space-time experiences, in which the art object puts itself in a situation, together with the observer/actor, before the practice of the place, according to its specificities, giving it a critical look, social significance, political perception and historical sense.

Keywords: art, geolocation, memory, territory, urban [in]visibilities

RESUMEN

Este texto propone reflexionar sobre las mutaciones que se han dado en el contexto del arte público contemporáneo y sus configuraciones actuales. Las prácticas artísticas en red iberoamericana, en especial aquellas que emergen de prácticas situadas -la deriva y el caminar como campos de experimentación, percepción y producción co-autoral, proponen desplazamientos iconográficos y sonoro-visuales configurando un Museo del Territorio. A partir de proyectos de investigación poético-críticos centrados en los procesos de gentrificación en las ciudades españolas, el contexto geopoético se traslada a la región central de la ciudad de São Paulo, Vila Buarque, Luz y Bom Retiro, implicados con las dimensiones de las memorias colectivas y el imaginario social. Se adopta un horizonte temporal para el proyecto TOCAR, con origen en España hacia América Latina, en torno a los Territorios de Interés Cultural y Paisajístico. La concepción del arte con la que operamos en una perspectiva relacional se sitúa en el campo de la intervención urbana con el que el arte público, tal y como lo entendemos hoy, articula nuevas experiencias estéticas, espacio-temporales, en las que el objeto de arte se pone en situación, junto al observador/actor, ante la práctica del lugar, según sus especificidades, dándole una mirada crítica, significación social, percepción política y sentido histórico.

Palabras clave: arte, geolocalización, memoria, territorio, [in]visibilidades urbanas

1 INTRODUCCIÓN

La experiencia de recorrer lugares, observando, registrando, dialogando, sea de manera individual o colectiva, hace potenciar experiencias urbanas que instigan la mirada crítica más allá de las construcciones impuestas desde una imagen fija de la realidad local y nos hacen ocupar el espacio a través de acciones artísticas performativas en un diálogo entre territorios iberoamericanos. A través del proyecto "Tocar, una iconografía de un lugar" , desarrollado en València en el contexto del barrio Cabanyal, buscamos un diálogo entre ciudades que pasan por procesos de transformación dentro del contexto español y brasileño. A partir de derivas sonoro visuales y la geolocalización, los registros producidos por caminantes participantes son plasmados en un repositorio online que permite a diferentes usuarios acceder y conocer pequeños detalles y transformaciones de paisajes relacionales, que configuran los espacios que nos rodean en una descubierta de nuevos lugares. Ciudades como Valencia en España, Fortaleza, São Paulo o Recife en Brasil, pasan a ser el escenario de "descubiertas", lugares que potencian una acción dialógica que revelan paisajes potenciales para una acción ide investigación que tratamos de reflexionar sobre las prácticas artísticas como proceso narrativo que entrelazan patrimonio, cultura, memoria y ciudad en contextos entendidos como Museo del Territorio.

La presente reflexión se propone indagar en los modos de hacer artísticos como prácticas críticas, los procesos de transformación en el territorio derivados de ellos y las implicaciones políticas en el tejido social. En estas circunstancias abiertas, surgen ciertos proyectos para profundizar en la comprensión de la expansión de los límites marcados por el arte contemporáneo, proponiendo espacios de encuentro entre el arte y la vida, la estética y la política y entre el artista y la sociedad. Conscientes de la amenaza en el campo de la memoria, buscamos proponer, analizar y difundir acciones cuyos objetivos sean sensibilizar sobre la importancia del patrimonio cultural en la contemporaneidad global, poniendo énfasis en los procesos llevados a cabo por artistas-investigadores organizados en comunidades investigativas y colectivos que operan en territorios en transformación.

Los proyectos desarrollados buscan una identificación y socialización del patrimonio cultural con el fin de fortalecer a la sociedad sobre su propio legado, generando procesos de apropiación social para garantizar la apropiación, valorización, intervención, transformación y preservación de los bienes culturales, estableciendo vínculos a través de un enfoque relacional entre las personas, lugares y patrimonio. Además de difundir resultados parciales de la investigación en proceso, esta se trata del ejercicio del método mismo, contribuyendo así a la producción de lo común, de saberes co-elaborados sobre el arte, la co-investigación y las transformaciones de los territorios en la contemporaneidad global.

2 DERIVAS 'GEOPOÉTICAS' COMO ACTIVACIÓN DE LUGARES

Al caminar por las ciudades sin un ruta predefinida, nos encontramos y nos perdemos por las calles, callejuelas, rincones que pasan por un proceso de transformación muchas veces desapercibido. Es en este momento que nos identificamos con la figura del 'flâneur' que nos habla Walter Benjamin (2005) en "El libro de los pasajes". No obstante, no vayamos a confundir al 'flâneur' con el mirón, hay un matiz… El 'flâneur'… está siempre en plena posesión de su

individualidad. La del mirón, por el contrario, desaparece, absorbida por el mundo exterior… que lo golpea hasta la embriaguez y el éxtasis. El mirón ante el influjo del espectáculo que ve, se convierte en un ser impersonal. Ya no es un hombre, es público, es muchedumbre. Naturaleza aparte, alma ardiente e ingenua llevada a la ensoñación… el verdadero mirón es digno de admiración de todos los corazones rectos y sinceros (BENJAMIN, 2005, p. 433).

La palabra 'flâneur' surge en los años 1500 y 1600, pero fue la poesía de los escritos de Charles Baudelaire que en el siglo XIX toma relevancia, tornándose un intérprete de la vida en la ciudad. Etimológicamente, proviene del dialecto con raíces del antiguo escandinavo donde el prefijo 'flana' hacía referencia a correr de un lado a otro sin lugar determinado, teniendo característica distendida, desde caminar sin prisa como complacer en la inanición; deambular por las calles no solamente como un acto físico, pero también reflexionando sobre lo que observamos. Señala Francisco Carerri (2014) que los dadaístas en 1924 realizaron algunas excursiones a lugares pocos concurridos de la ciudad, esta experiencia define como, "una deambulación, una especie de escritura automática en el espacio real capaz de revelar las zonas inconscientes del espacio y las partes oscuras de la ciudad."

Buscamos activar los lugares transitando en un diálogo constante con las transformaciones que vienen sufriendo los barrios de las ciudades las cuales hemos desarrollado nuestra investigación. Estas transformaciones afectan directamente en las costumbres de los lugares, en la vida de sus moradores que pasan a desconectarse de las tradiciones, de colocar en valor su patrimonio material e inmaterial. A medida que vamos trabajando con los participantes del proyecto, activamos su mirada a partir de un pensamiento crítico de la ciudad con relación al espacio, haciendo una lectura de sus calles y compartiendo el placer del descubrimiento de detalles adormecidos en nuestras visiones en las ciudades que están en constantes transformaciones.

Tomamos como referencia la psicogeografía, una herramienta metodológica desarrollada por la Internacional Situacionista (1957 – 1972), que busca analizar la ciudad y el entorno a partir de las experiencias personales de las personas. Los situacionistas, en su momento, se rebelaron contra los planes modernistas y los cambios de renovación urbana.

> Ante la necesidad de construir rápidamente ciudades enteras, nos disponemos a construir cementerios de hormigón armado, en los que grandes masas de la población están condenadas a morirse de aburrimiento. Ahora bien, ¿para qué sirven los inventos técnicos más asombrosos que el mundo tiene ahora a su disposición, si faltan las condiciones para sacar provecho de ellos, si no añaden nada al ocio, si falta la imaginación? Nosotros reivindicamos la aventura. Al no encontrarla en la tierra algunos se fueron a buscarla a la Luna. Apostamos siempre y sobre todo por un cambio en la tierra. Nos proponemos crear situaciones, y situaciones nuevas. Contamos con romper las leyes que impiden el desarrollo de actividades eficaces en la vida y en la cultura. Nos encontramos en el alba de una nueva era, e intentamos esbozar ya la imagen de una vida más dichosa y de un urbanismo unitario; el urbanismo hecho para el placer. (# 3 de Internationale Situationniste - 1959)

Muchas acciones artísticas han sido una gran herramienta para agregar valor a muchos lugares, así como un vehículo para resaltar ciertas transformaciones que se han venido produciendo en las grandes ciudades acompañadas del proceso actual de gentrificación (que proviene de la palabra inglesa "Gentry" que se traduce como burgués, en el contexto se entiende como elitización del lugar), y como sabemos, es un proceso, y no un resultado final, que se materializa a partir de 3 fases : 1ª: Abandono por parte de la administración, degradación de los servicios básicos; 2º: reasentamiento por parte de una clase social baja, que se estigmatiza, generando inseguridad y conflicto social y 3º: revitalización económica, compra de inmuebles, especulación, nuevos residentes con mayor nivel de ingresos, cambios de costumbres.

Es un proceso que la administración pública conoce y que se extiende con los distintos procesos de plusvalía urbana, que es mantenido por el propio Estado y por otro, que captan las porciones que están disponibles para el mercado capitalista. La administración decide cuál será el próximo barrio en perder servicios para que en el futuro sufran un proceso de reurbanización, recalificación, resultando en la pérdida del patrimonio material e inmaterial del lugar, falta de referencias, pérdida de la memoria, caracterización errónea de la cultura local.

Es evidente la necesidad de generar un discurso sobre estas transformaciones, así como generar propuestas donde la ciudadanía pueda participar de este proceso con una mirada crítica, expresando sus sentimientos y percepciones. Así surge la propuesta: Tocar ... iconografía de un lugar, que pretende ser una herramienta cultural, con acción en espacios específicos de las ciudades que lo integran, que aún guardan similitudes en su proceso de transformación.

3 TOCANDO LUGARES

El proyecto Tocar ... nace en el barrio del Cabanyal de la ciudad de Valencia-España, un antiguo barrio de pescadores que crece paralelo a la playa de la ciudad, compuesto por edificios de estilo modernista popular y que durante 21 años estuvo amenazado por un proyecto urbanístico que pretendía dividir el barrio en dos para construir una gran avenida que conectara el centro de la ciudad con la playa, resultando en la destrucción de 1651 viviendas, muchas de ellas catalogadas como de interés cultural.

En oposición a este proyecto político, en 1998 surge la Plataforma Salvem El Cabanyal (1998 -2019), conformada por un grupo de vecinos, entre ellos un grupo de artistas que, durante los años de lucha por preservar el barrio, iniciaron varias acciones vertebradas en tres áreas: Jurídica, Urbana y Cultural. En 2015, con el cambio del gobierno local, la amenaza de destrucción del barrio ha desaparecido con la anulación del plan urbanístico, dando inicio a una nueva etapa de revitalización del barrio.

Figura 1. Proyecto Tocar el Cabanyal - ES. Fuente: https://tocar.espai214.org/

En 2013 iniciamos el proyecto Tocar El Cabanyal, un proyecto que parte de la necesidad de poner en valor el patrimonio local a partir de los pequeños detalles que nos rodean, que muchas veces pasan desapercibidos en el día a día de nuestros quehaceres y paseos por las calles del lugar que habitamos. Empezamos la propuesta tras notar pequeños detalles de las fachadas de las casas del barrio marítimo donde cada día hacíamos el mismo recorrido descubríamos nuevos elementos que formaban parte de este amenazado conjunto histórico del modernismo popular de la última década del s. XIX a principio del s. XX. Detalles como rejas, balcones decorados, azulejos coloridos, puertas de madera de mobila, pica puertas, etc., una serie de elementos que fueran degradándose durante el período en que el barrio estuvo amenazado por el proyecto urbanístico que llevaría a su desaparición, pero que algunos permanecen conservados con el pasar del tiempo, en los cuales podemos observar la memoria del barrio y su patrimonio inmaterial. Convocar a la ciudadanía para trabajar la mirada a partir de su entorno, poniendo en valor elementos que estaban destinados a la desaparición, que tienen como característica la artesanía popular, inspirada en recursos tradicionales, que conforman un conjunto arquitectónico declarado de Bien de interés Cultural (BIC). Como bien ha dicho el artista catalán Antoni Muntadas, *Atención: la percepción requiere participación*, que forma parte del proyecto "On Translation: Warning" que encontramos en diferentes lugares del mundo y que precisamente podemos encontrar en el barrio del Cabanyal una de sus intervenciones, la cual destacar la necesidad de una visión crítica ante un mundo visualmente contaminado, haciendo un llamado al espectador al compromiso.

Figura 2. Antoni Muntadas. Intervención el Barrio del Cabanyal en el evento de arte público Cabanyal Portes Obertes

Teniendo en consideración todos estos elementos que hacen parte del entorno del barrio del Cabanyal, invitamos a los moradores y visitantes del barrio a convertirse en un 'flâneur', realizando derivas por el barrio, trabajando la percepción afectiva, así como el compromiso con la preservación de la iconografía que caracteriza en patrimonio material e inmaterial de barrio, a partir del registro fotográfico y geolocalizado, a partir de estes pequeños detalles que vamos encontrando al caminar. Todo material registrado pasa a hacer parte de un repositorio online línea, que se lleva a cabo con la colaboración de vecinos y visitantes. Las imágenes se presentan como un mosaico geolocalizado, para que los usuarios puedan localizar y reconocer cada elemento expuesto. Las imágenes que forman parte de Tocar El Cabanyal son imágenes fijas de la vida cotidiana, de la experiencia subjetiva de la ciudad compartida con otros en una especie de 'pachwork', un collage de una nueva construcción colectiva del barrio, la ciudad, nuestra realidad.

El proyecto Tocar toma como referencia en el proyecto desarrollado en 2011 por el Laboratorio de Luz de la UPV, dentro del proyecto Cabanyal Archivo Vivo , que desarrolló un **blog Impresiones Intangibles** como depósito de imágenes de las impresiones visuales, sonoras, gustativas y olfativas que se recogían durante los paseos por el barrio de Cabanyal. En este caso, la propuesta no se condicionó a resaltar el valor arquitectónico del barrio o sus problemas, buscando las impresiones que el barrio pudiera transmitir desde sensorialidad articulándose con la memoria, lugares, comercios, residencias, ... Usando la geolocalización, también es posible una deriva virtual por el barrio.

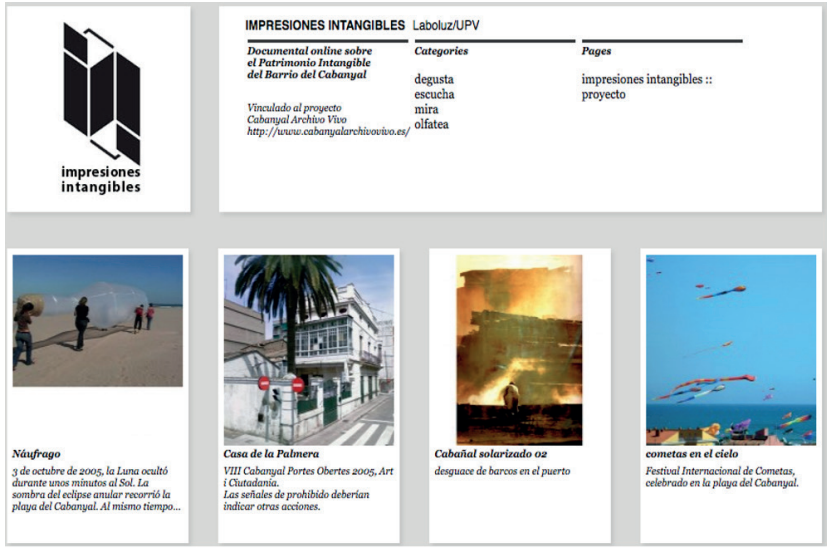

Figura 3. Captura de pantalla. https://laboluz.webs.upv.es/www.lcpi.cc/lcpi.pluton.cc/index.html

Aproximamos la propuesta del LaboLuz a la utilización del recurso fotográfico como lenguaje de comunicación, la geolocalización que busca hacer un recorrido virtual a partir de una percepción particular del barrio. En 'Tocar el Cabanyal', el uso de los registros de imágenes y sensoriales va más allá porque trata de generar una obra colaborativa, que es construida a partir de la aportación de una mirada colectiva que reconstruye el espacio y su significado. Volvemos a la figura del *flâneur*, ahora transformado en un *ciber- flâneur*, que transita por las calles de la ciudad digital. Según Martín Prada (2018) "El viejo tópico moderno de la ciudad como escritura, como libro del que el paseante sería su lector y cuyo mirar sería un leer, encontraría nuevas dimensiones hoy en la recurrente metáfora de Internet como ciudad". Al navegar por el repositorio online el usuario pasa a transitar por las calles del barrio, mirar las ventanas digitales con imágenes a través de un escaparate digital que le invita a adentrarse más allá de la imagen del detalle, así como el flâneur parisiense que paseaba mirando los escaparates de las tiendas en busca de pequeños detalles.

4 AMPLIANDO TERRITORIOS

En 2019, por invitación del Programa de Pós-graduación en artes visuales del Instituto Federal de Ceará, así como de la alcaldía de la ciudad de Recife, de la 'Universidade de São Paulo' en asociación con la Secretaría de Cultura del Estado de São Paulo y del Programa de Pós-graduación en Arte y Cultura Visual de la 'Universidade Federal de Santa Catarina', y con base en la investigación-acción de largo plazo establecida por una de las investigadoras artistas proponentes de la versión de Tocar en un país latino-americano a fin de establecer unos parámetros comparativos para la investigación transnacional y transcultural, desdoblamos el proyecto Tocar en el territorio brasileño, ampliando la acción poético-crítica y plataforma "Tocar - Iconografía de un lugar… " en las ciudades de Fortaleza, Recife, São Paulo y Florianópolis.

Al desarrollar el proyecto en otras ciudades y territorios, hemos tenido la oportunidad de hacer un diálogo poético, técnico e icnográfico con y entre estos lugares, a partir de un cambio de paradigma que ha dado lugar a nuevas acciones y dinámicas en el espacio real. En este sentido, surgen así algunas acciones artísticas que contribuyen a que estos espacios cotidianos tengan una relación diferente con sus residentes, convirtiendo el/la artista en interlocutor para visibilizar los problemas locales, sus reclamos, resistencias a la especulación, así como una herramienta que pone en marcha y destaca los valores locales que están estratégicamente ocultos.

Junto con el grupo de investigación en arte "Meio Fio" – del instituto Federal de Ceará, hemos tenido la oportunidad de realizar un taller con los estudiantes del curso de Artes, realizando una cartografía del barrio del "Benfica" en la ciudad de Fortaleza, a partir de diferentes dinámicas para descubrir, percibir y analizar el entorno, donde los participantes han tenido la oportunidad de revisar su espacio de transitar cotidiano. Nos hemos dividido en diferentes grupos de trabajo donde algunos han trabajado a partir de los sentidos para cartografiar las calles del barrio, realizando la deriva por las calles con los ojos cerrados, teniendo la oportunidad de sentir la textura de las paredes, el olor, sintiendo el espacio más allá de las imágenes que estamos acostumbrados.

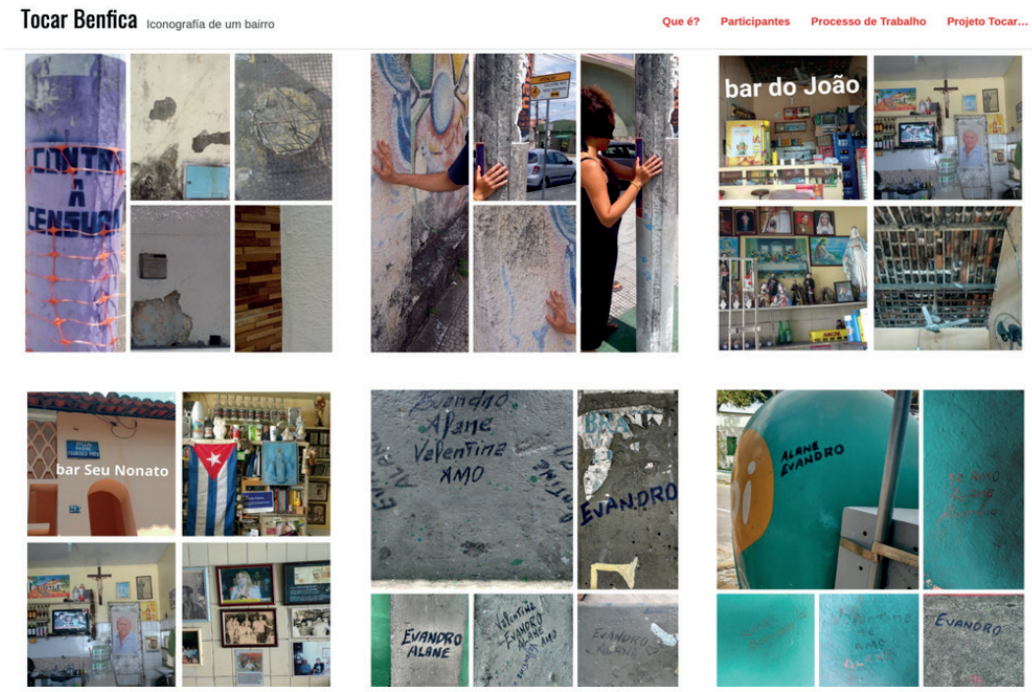

Figura 4. Tocar Benfica – BR. Fuente: http://tocar.espai214.org/

Según Adriano Moraes, uno de los investigadores artistas participantes, la acción de deriva cartográfica sensible

> Provoca surcos en la forma de caminar, ejerce lentitud al tocar estructuras, texturas. Baje el cuerpo y toque el suelo, salte y mida el tamaño de las paredes. La arquitectura aparece primero en el cuerpo. Oler las pequeñas hojas que brotan en las aceras y de significado casi nulo para el ecologismo urbano. Invertir sistemas de valores. Percibiendo las capas de pintura y papeles pegados en las paredes, las capas de los recuerdos. ¿Cuántos grafitis, lametones y promesas de amor en hasta siete días se colocaron en este muro? Ejercer una arqueología de estas estructuras. Al quitarse la venda de los ojos, cree un mapa de esa experiencia. Negando geometrías y fronteras, pero haciendo de este mapa un lugar de tránsito entre los sentidos.

5 ENTRE TERRITORIOS: ARTE, MEMORIAS, CIUDADES. MEMORIA EN DESPLAZAMIENTO, PATRIMONIOS EN TRANSICIÓN

Fase a las inmensas desigualdades sociales, económicas y ambientales globales que vimos observando, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX e inicio del XXI, así como sus efectos con la crisis geopolítica desde donde emergen las actuales guerras en el oriente medio y Rusia / Ucrania, transitar entre territorios se ha convertido en una condición humana contemporánea marcada por el desplazamiento, el flujo y la aceleración. Los territorios entendidos como contextos definen los lugares de existencia. Territorios culturales, étnicos, religiosos parecen definir mejor la noción contemporánea de lugar. En este sentido, teniendo en cuenta las ideas acerca de las emergencias culturales em países latino-americanos propuestas por Canclini

(2022), diálogos cada vez más intensos están configurando una nueva cartografía cognitiva caracterizada por colaboraciones entre diferentes territorios y dominios, destacando las posibilidades de compartir estrategias basadas en la complementariedad, interrelaciones y reciprocidad entre campos: ciencias sociales, ecología, historia del arte, estética, teoría del cine, estudios culturales, medios de comunicación, teoría del arte/educación, museología, cultura visual, estudios de género, entre otros. Por estas razones nos preguntamos: ¿Qué lugares, en un mundo como el que conocemos, marcado por el nomadismo, la impermanencia y la simultaneidad, pueden ocupar las manifestaciones artísticas como prácticas críticas?

Hoy se debate con mucha insistencia y clarividencia el lugar del arte -fuera del museo, en la vida cotidiana- y, más aún, la propia institución "museo" se ve presionada a conquistar un lugar en la cotidianidad urbana en la era del espectáculo, ahora confundiéndose, a veces compitiendo con los centros comerciales. Todo está para ser visto, consumido, reflejado, asumido o descartado (Amaral y Barbosa, 2009). En la actualidad, las prácticas artísticas representan, por un lado, herramientas de investigación y conocimiento de la realidad y, también, instrumentos de acción que alcanzan el estatus de "arte fuera de sí mismo", o "arte post-autónomo", según el pensamiento de García Canclini

> Con esta palabra me refiero al proceso de las últimas décadas en el cual aumentan los desplazamientos de las prácticas artísticas basadas en objetos a prácticas basadas en contextos hasta llegar a insertar las obras en medios de comunicación, espacios urbanos, redes digitales y formas de participación social donde parece diluirse la diferencia estética. (Canclini, 2010, p. 17)

Las prácticas artísticas contemporáneas, que podrían ubicarse en la categoría de arte público de nuevo género o, más recientemente, en el género de arte de especificidad de sitio, despiertan un interés creciente tanto como marco para el aprendizaje como por el valor que tienen en términos de implicaciones inmateriales, demandas sociales y la condición ordinaria de la vida urbana cotidiana. En este sentido, según Amaral, Marzulo y Ripol (2016), las prácticas artísticas actuales consisten, en general, en volver a caminar en la ciudad (practicar la deriva urbana), recorrerla, redescubrirla, observarla, cartografiarla, reinventarla, crear nuevos significados utilizando todos los medios disponibles. Así, al fortalecer la dimensión cultural del espacio público, actúan como expresión política.

La actualidad está marcada por la complejidad que configura el campo de la Cultura, un concepto en constante transformación. El problema de la preservación de la memoria a través de los mecanismos del arte contemporáneo, así como el registro de las acciones en este campo, ha suscitado un amplio debate, no sólo por parte de conservadores y restauradores, sino también de investigadores, curadores, educadores, museólogos, historiadores, así como convertida en un contexto de creación por parte de los propios artistas. (Amaral, Marzulo y Ripol, 2016). Comprender el lugar de la memoria y el archivo en/del arte contemporáneo y su papel en la mediación con el Patrimonio Cultural constituye el foco de la investigación colaborativa y publicación organizada por la 'Universidade de São Paulo'/Diversitas USP y la Universidad Mackenzie "Entre territorios: arte, memorias, ciudades" , que comprenden un campo ampliado de estudio-intervención cuyo origen es el espacio urbano de São Paulo en diálogo con otros territorios ibero-americanos.

Figura 5. Captura de pantalla. Difusión del lanzamiento de la publicación acerca del Seminário Internacional y proyecto de Extensión académica Entre Territórios e Redes. Arte, Memórias, Cidades. https://diversitas.fflch.usp.br/node/4137. Fuente: Lilian Amaral.

El proyecto de investigación en arte público, procesual y poroso a múltiples aportes, propone distintas formas de escucha e intercambio. "**Entre Territorios**" parte del cuestionamiento, la experimentación y el intercambio entre investigadores, educadores, artistas y los territorios urbanos como lugares practicados, espacios de encuentro, confrontación, disidencia, fricción. El tema híbrido y la poética se centran em las relaciones contextuales, los procesos de gentrificación, la apropiación crítica y el urbanismo táctico. Se expande, en la condición de Laboratorio Nómada, con la creación de narrativas multisensoriales –video, fotografía, paisaje sonoro, performances, desfiles, publicaciones, atravesando el tejido urbano en sus múltiples capas, dejando residuos del caminar como estética, ética, política. Establece paisajes transitorios, proponentes de transformaciones, a través de narrativas y situaciones colaborativas que actúan como observatorios de territorios, de memorias individuales y colectivas, así como laboratorios de aprendizaje e incubador as de proyectos. Tales discusiones forman parte del contenido y de las prácticas presentes em la publicación que profundiza, propone relaciones y Construcción compartida de conocimiento em red iberoamericana. (Amaral y Schwartz, 2022).

El patrimonio cultural, por su contenido simbólico y significado, funciona como soporte para evocar la memoria/olvido, como fenómeno social que articula pasado y presente, [re]creando y [re]definiendo imaginarios urbanos. La práctica artística, en este contexto, se configura como un dispositivo privilegiado, una especie de tecnología de procesamiento sensorial con el potencial de, en el encuentro con el otro, hacerle salir de la posición de observador neutral, testigo imparcial, indiferente, y situarlo en él, también en acción, moviendo, percibiendo y transformando el lugar, mientras percibe, actúa en él.

"Entre Territorios: arte, memorias, ciudades" parte de prácticas artísticas colaborativas y situadas, circunscritas a los territorios de '*Bom Retiro y Luz*', territorio de investigación-intervención donde se establece un laboratorio de prácticas académicas y no académicas, artísticas y no artísticas como modo de incidir en el territorio central de la ciudad, con sus asimetrías y conflictos. Desde ahí se expande el intercambio hacia Tocar: Poéticas Públicas y el

Territorio Educativo de las Travesías, una propuesta de entrelazamiento de poética, educación y ciudad, en el contexto de la '*Vila Buarque/Consolação*'. Tales experiencias se desarrollan en el eje 'Paulista-Luz', entendido como uno de los TICPS – Territorios de Interés en Cultura y Paisaje, parte del Plan director Estratégico de la Ciudad de São Paulo, como contexto de investigación-acción que aporta procesos que vienen redefiniendo nuestra plataforma de actuación en la intervención urbana y humana.

Las obras y prácticas artísticas investigan cómo las psicologías privadas inciden en el espacio público, entendiendo el Arte como una subversión de la Cultura para crear un campo de acción en el que los significados y estados de las cosas sean siempre revistos. Esta concepción del arte se sitúa en el campo de la intervención urbana con el que el arte público, tal como lo entendemos hoy, articula nuevas experiencias estéticas, espaciales, en las que el objeto de arte se sitúa, junto al observador, ante la práctica del lugar, según sus especificidades, dándole una mirada crítica, significación social, percepción política y sentido histórico. En él, el espectador pasa de una condición contemplativa a una postura activa, de "espectador emancipado", por lo que se entiende como "desmantelar la frontera entre quienes actúan y quienes ven, entre individuos y miembros de un cuerpo colectivo" (Rancière, 2010, p. 31).

Figura 6. Casa Rodante. Reducción de danos. Encuadro 5X5. Episodio 2 – Centro-Luz. Colectivo Casadalapa / Casa Rodante, Micro-roteiros da Cidade (Laura Guimarães), Paulestinos, Colectivo Trasnverso, Ozi. São Paulo, 2017. Archivo Casadalapa. https://enquadroweb.wordpress.com/2017/09/29/enquadro-5x5-luz/

Esta concepción del arte se sitúa en el campo de la intervención urbana con el que el arte público, tal como lo entendemos hoy, articula nuevas experiencias estéticas, espaciales, em las que el objeto de arte se sitúa, junto al observador, ante la práctica del lugar, según sus especificidades, dándole una mirada crítica, significación social, percepción política y sentido

histórico. En él, el espectador pasa de una condición contemplativa a una postura activa, de "espectador emancipado", por lo que se entiende como "desmantelar la frontera entre quienes actúan y quienes ven, entre individuos y miembros de un cuerpo colectivo" (Rancière, 2010, p. 31).

6 ARTE, MEMORIA, CIUDAD

Organizamos un curso como parte de la investigación en proceso "Entre Territorios. Arte, memorias, ciudad: narrativas mediadas", presentado en el Centro de Investigación y Capacitación del SESC SP (Servicio Social del Comercio), seguido de una inmersión realizada en el Museo de la Ciudad de São Paulo, abriendo los debates del año 2020. Formaba parte del ciclo "Diálogos en el Museo de la Ciudad", a partir de ejes articulados como propuestas de profundización de reflexiones y relaciones entre la institución museológica y los diversos territorios urbanos. Concebida en dos ejes temáticos en torno al concepto de "Museo del Territorio" implicado con las renovadas concepciones de la Museología Social (Chagas, 2013, 2016) que propone pensar la museología social como una […]

> [...] comprensión poética y también política de que "el museo es el mundo" y que "el mundo es el museo" nos enfrenta a la posibilidad de vivir el proceso museístico, el museo como espacio de encuentro y convivencia, como un espacio social para celebrar el poder de la vida, el encantamiento, la terapia social, la creación, la transformación y la lucha. Un museo como pretexto, como medio, como cuerpo de lucha, como máquina de guerra, de eso estamos hablando. Una museología "en el mundo", impura, indisciplinada, una museología social, una museología del afecto que no teme afectar y ser afectado, que no teme al amor y a la amistad, es de lo que estamos hablando. (Chagas, 2016, p. 250).

El primer panel discutió "Museo escuela caminante: transitando por la calle como museo y aula" y el segundo, "La ciudad como museo: cultura urbana, memorias, redes", con la participación de representantes comunitarios y líderes de los territorios *Paulista-Luz*, 'Grajaú-Bororé' y 'São Mateus', los dos últimos, barrios de la periferia paulistana. Participaron representantes de movimientos habitacionales y escuelas públicas en el centro urbano. El diálogo interterritorial si amplia con la presencia del territorio de '*Jaraguá-Perú's*, esto implica una interrelación compleja entre la cultura ancestral indígena, 'quilombola', inmigración, los temas ambientales, la memoria del trabajo industrial y los derechos humanos; '*Grajaú-Bororé*', con foco en temas de innovación social, socio - museología y turismo pedagógico. Y el liderazgo de da Zona Norte de la ciudad con el territorio de *São Mateus – São Mateus em Movimiento*, como polo de arte urbano.

Las áreas de investigación académica de Facultad de Arquitectura y Urbanismo / FAU_USP, por medio del grupo de investigación '*LabCidade*', el 'DIVERSITAS USP' del Grupo de Investigación em Humanidades, Derechos y otras Legitimidades y el PPG EAHC Mackenzie – Programa de Posgraduación em Educación, Arte y Historia de la Cultura de la Universidad Mackenzie también participan de estos procesos articulando la dimensión de la práctica con la investigativa y procesual. Tales acciones forman parte de los campos de investigación-acción y resultan de la experimentación, conceptualización y cuestionamiento em torno a la concepción de las *TICP - territorios de interés para la cultura y el paisaje* como elementos de promoción, intervención y transformación de los territorios.

Los diálogos establecidos entre los dos paneles mencionados constituyen plataformas relacionales en las que se entrelazan campos de práctica, construcción compartida de saberes y

aspectos relacionados con los territorios urbanos en sus múltiples interfaces poéticas, educativas, patrimoniales y sociales, tomándolos como campos para el debate sobre las disputas y negociaciones que reflejan una cartografía de la (in)visibilidad de las memorias urbanas contemporáneas. Estos son problematizados en el contexto de las concepciones que acercan (y/o alejan) el museo del territorio(s), campos, estos, involucrados en los debates actuales en torno a la socio-museología. Entendemos que el Museo de la Ciudad de São Paulo tiene ese desafío y esa motivación de comprometerse a actuar como Museo del Territorio de la Ciudad de São Paulo.

7 TOCAR SP - [IN]VISIBILIDADES URBANAS: IMAGINARIOS DISTÓPICOS

Paisaje sonoro visual resultado de experimentos, derivas y mapeos realizados en la región central de la ciudad de São Paulo, conocida como 'Cracolândia' - lugar de encierro de usuarios y adictos al crack, es un territorio históricamente marcado por los sucesivos borrados de memorias en disputa, afectando la configuración de imaginarios urbanos caracterizados por la vulnerabilidad social.

Figura 7. [IN]VISIBILIDADES URBANAS. Lilian Amaral e Ivan David. Steel de la Video-Performance. São Paulo, 2019/2020. Imagen Ivan David/Edición Lilian Amaral, archivo Paisagens da Memória.

A través del proyecto Tocar SP, se realizan derivas 'geopoéticas' a través de espacios públicos y privados, se produce la construcción de una narrativa a partir de los detalles del proyecto [IN]VISIBILIDADES URBANAS elementos arquitectónicos y culturales, en capas, en las que la performatividad está dada por la superposición de planos videográficos, en los que las diferentes

temporalidades conviven y escrutan las distintas áreas de la memoria, registradas con Cámaras 360º, drones, ampliando la visibilidad relacional de los distintos flujos humanos, urbanos.

Las capas, al hacernos penetrar, performar y rozar los límites entre lo público y lo privado, la memoria y el olvido, entre la visibilidad y la invisibilidad, mezclan distintos tiempos y espacios. Desde los paisajes sonoros en yiddish representados por las voces que informan las inscripciones de las lápidas de 48" Polacas" (forma despectiva de referirse a las mujeres de origen polaco) de Europa del Este a principios del siglo XX. Estas establecen un marco temporal en torno a la problemática del feminicidio practicado y naturalizado por la cultura patriarcal, colonizadora y sexista del país y se superponen con los sones de comercio ambulante, con testimonios de artistas urbanos que discuten las condiciones de vida de los habitantes del territorio, las personas sin hogar, los sin techo, yendo hacia los subterráneos que ocultan los recorridos de los caudales de agua que desembocan en el enfermo e igualmente invisible, el río Tamanduateí.

Figura 8. QR CODE de acceso al vídeo [IN]VISIBILIDADES URBANAS

Figuras 9, 10 y 11. Imágenes 360º. del territorio y *videozine* – imágenes superpuestas en video y grabado digital.

Imágenes de sobrevuelo nos acercan a las perspectivas de las cámaras de vigilancia instaladas en todos los espacios de la ciudad, cuando nos sorprende la presencia y la oleada de trabajadores que actúan en la restauración de las altas torres quemadas años atrás en el Museo de la Lengua Portuguesa. Desplazamientos que utilizan la cámara de video acoplada al dron y al mismo tiempo revelan los vacíos y silencios de un cuerpo-territorio-ciudad abandonado, olvidado, fracturado, borrado.

8 CONCLUSIONES

Como una forma de presentar los caminos de la memoria y resaltar los regímenes de [in] visibilidad dialógica en un contexto iberoamericano, operamos con diferentes dispositivos poéticos y tecnológicos para producir investigaciones iconográficas geolocalizadas sobre las mutaciones urbanas. Para ello utilizamos las poéticas de la imagen relacionada a planos sonoro-

visuales en capas, como los palimpsestos. El urbanismo "glocal" (global + local) está marcado por la transformación, la gentrificación observada en un contexto internacional, y la consiguiente vulnerabilidad y borrados contrastantes, resultado de modelos económicos neoliberales que transforman y reducen tanto la ciudad como la experiencia estética, en mera mercancía. En la ciudad de 'São Paulo', palpita la presencia invisible de vecinos y usuarios de crack, así como las más variadas formas de violencia y vigilancia en un territorio desgarrado, donde los sujetos-objetos son desechados como desechos en el continuo barrido de la calle y los residuos producidos y procesados son mecanismos de eliminación, exclusión y "limpieza social". La gramática visual anuncia y tatúa las resistencias y fracasos de las memorias evanescentes frente al tiempo acelerado del consumo y las fuerzas opresivas coexistentes.

Las capas superpuestas que constituyen la narrativa audiovisual son estrategias ideadas para tratar de descifrar los modos en que se colocan y resuelven estéticamente, los problemas de sentido implícitos en las poéticas de la [in]visibilidad en las que la acumulación, la superposición y la simultaneidad anuncian formas de mutación, resistencia y desplazamiento que engendra la ciudad contemporánea.

El arte surge como un dispositivo mnemónico con la capacidad de promover la restitución simbólica de vidas precarias. Restaurar las memorias de estos lugares-cuerpos hoy, cuando el exterminio y sus múltiples fisonomías son elementos banalizados y transformados em parte de nuestra necro-política, se configura como un intento de revitalizarnos para la resistencia cotidiana. "El arte de 'recordar' (...) reafirma la capacidad empática y crítica del campo estético, dejando claro que el arte es parte esencial de la lucha política actual" (Selligmann-Silva, 2019).

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES

Idea, F.C.S.S., L.A.N.; Revisión de literatura (estado del arte), F.C.S.S., L.A.N; Metodología, F.C.S.S., L.A.N.; Análisis, F.C.S.S., L.A.N.; Resultados, F.C.S.S., L.A.N.; Discusión y Conclusiones F.C.S.S., L.A.N.; Redacción (borrador), F.C.S.S., L.A.N.; Revisiones finales, F.C.S.S., L.A.N; Diseño del proyecto y patrocinios, F.C.S.S., L.A.N

NOTAS

1. El proyecto TOCAR… Iconografía de un lugar | comenzó en 2013 en el histórico barrio del Cabanyal en Valencia – España con el proyecto TOCAR El CABANYAL, por la artista Bia Santos. A partir de 2019, junto a la artista Lilian Amaral, se inició el proyecto Tocar… en otros lugares como: TOCAR BENFICA en Fortaleza, realizada durante la II Semana de Arte Urbano del Benfica, con la colaboración del Colectivo Meio Fio de Pesquisa Ação; TOCAR SP, realizado en los Talleres Culturales Oswald de Andrade, que comienza en el histórico barrio de Bom Retiro y Luz – São Paulo, forma parte del proyecto 'Paisagens da Memória'; TOCAR RECIFE - realizado durante el 'Foro Arte Ciudade', en los barrios de 'Boa Vista, Santo Antônio, Santo Amaro' / Recife - Brasil.

2. Tomamos como referencia para describir las fases del proceso de gentrificación, en trabajo desarrollado por el colectivo *Lefth and Rotation*, que ha desarrollado el proyecto Museo de los desplazados, así como material gráfico desarrollado por *Iconoclasistas*. Ver información in: http://contested-cities.net/CCmadrid/gentrificacion-y-desplazamiento/ (consulta: 01/06/2023)

3. Cabanyal Archivo Vivo es un proyecto realizado en 2011, propuesto por la asociación La Esfera Azul, coordinado por Lupe Frigols, Emilio Martinez, Bia Santos, que tiene como objetivo la puesta en valor, a través de las herramientas de la cultura, de los valores, la identidad, la memoria y el patrimonio del barrio del Cabanyal en Valencia, amenazado por los proyectos urbanísticos que pesan sobre él en la última década. https://www.cabanyalarchivovivo.es/

4. Web blog que recoge, a modo de repositorio, las impresiones visuales, sonoras, degustativas y olfativas que hemos ido recogiendo al pasear por el Barrio del Cabanyal desde octubre de 2011. https://laboluz.webs.upv.es/www.lcpi.cc/lcpi.pluton.cc/index.html

5. Testimonio del participante del taller Adriano Morais. In: https://tocarbenfica.photo.blog/2019/11/13/329/

6. https://pluriverso.online/e-book_entre_territorios_e_redes

9 REFERENCIAS

Amaral, L., Barbosa, A. M. (2009). *Interterritorialidade: mídias, contextos e educção.* Edições SESC.

Amaral, L ., Marzulo, E, Ripol, A. (2016) *Transitoriedades e espaços intermeios – da cidade como laboratório: lugar de experimentação*. Anais do 23º. Encontro da Anpap – Associação nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Disponible en: https://anpap.org.br/anais/2016/simposios/s5/lilian_amaral-eber_pires_marzulo-andre_ripoll.pdf

Amaral, L. y Schwartz, R. M. (Org.) (2022). *Entre territórios: arte, memórias, cidade [In] Visibilidades urbanas*. e-Manuscrito. Disponible en: https://www.google.com.br/books/edition/Entre_territ%C3%B3rios_e_redes/tXxxEAAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1

Benjamin, W. (2005). *El libro de los Pasajes*. Editorial AKAL.

Canclini, N. G. [et al.] (2022). *Emergencias culturais: instituições, criadores e comunidades no Brasil e no México.* Instituto de Estudos Avançados. Universidade de São Paulo.

Carerri, F. (2014). *Walkscapes*. Gustavo Gili.

Chagas, M. S. (2013). Educação, muxeu e patrimônio: tensão, devoração e adjetivação. In Átila Bezerra Tolentino (Org.), *Educação Patrimonial – educação, memórias e identidades*. Caderno Temático 3, 27-31. Disponible en https://mariochagas.com/wp-content/uploads/2020/01/6educacaomuseupatrimonio.pdf

_____. (2016). Museu é o Mundo: o mito da instituição. In Barbara Szaniecki, Giuseppe Cocco e Isabela Pucu (Org.) *Helio Oiticica Para Além do Mito. CMAHO, 1*, 250-251. Disponible en https://mariochagas.com/wp-content/uploads/2020/12/51oiticica.pdf

Martín Prada, J. (2018). *El ver y las imágenes en el tiempo de internet*. Editorial AKAL.

Ranciére, J. (2010). *El espectador emancipado.* Ellago Ediciones.

Selligmann-Silva, M. (2019). *[In]Visíveis. Polacas: memória e resistência*. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Oficina Cultural Oswald de Andrade.