

Arte, ciudad y territorio

Art, city and territory

Liliana López Levi

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
levi_lili@yahoo.com.mx

Resumen. El número tres de URBS tiene como objetivo analizar los vínculos entre el arte, la ciudad y el territorio. En este sentido, se reúnen artículos que abordan el vínculo entre los estudios urbanos y las artes, considerando las aportaciones que hacen la literatura, la pintura, la música, el cine, la arquitectura y el teatro a las formas de ver, entender, percibir y analizar el espacio urbano. Para ello, se contempla tanto el estudio de las representaciones artísticas de las ciudades y los espacios urbanos, como el análisis de las intervenciones que los artistas hacen en las ciudades.

Abstract. The third number of URBS is dedicated to analyze the links between art, city and territory. In this sense, it gathers several articles that address the links between urban studies and arts, considering the contributions made by literature, painting, music, film, architecture and the theater to the analysis, understanding and perception of urban space. The studies consider both artistic representations of the city and its urban spaces, as well as artistic interventions in the cities.

Palabras clave. Arte; ciudad; territorio; representaciones estéticas; intervenciones artísticas urbanas.

Keywords. Art; city; territory; aesthetic representations; urban art interventions.

Introducción

El número de URBS que presentamos a continuación se centra en los vínculos existentes entre el arte, la ciudad y el territorio; y nos plantea un problema de fronteras. ¿Hasta dónde podemos separar la dimensión artística y la socioterritorial en los estudios urbanos?, ¿Hasta qué punto las intervenciones urbanas pertenecen al campo del arte y las investigaciones sociales al de los urbanistas, los geógrafos y los sociólogos? ¿Dónde están los límites entre la descripción, el análisis, la intervención, la transformación, la representación y la apropiación de la ciudad?

En las ciudades contemporáneas, las dicotomías arte-ciencias sociales y realidad-ficción dejan de ser funcionales para entender muchos de los procesos que en ellas suceden. Separar los enfoques y los lenguajes no nos permite ver la riqueza conceptual y metodológica que existe en una multiplicidad de propuestas que se yuxtaponen, se acercan, se empalman o trabajan en paralelo. Aunque se trata de miradores distintos, tienen un interés común, observan a una misma sociedad, a los mismos espacios y en los mismos tiempos. Es ahí donde encontramos las coincidencias, las convergencias, los puntos de encuentro y los intentos de acercamiento, que nos permiten reunirnos y compartir una serie de reflexiones en torno a las representaciones artísticas sobre las ciudades y las intervenciones que los artistas hacen en éstas.

El número 2(2) de la revista URBS se convierte, entonces, en una plaza virtual, un lugar donde confluyen los miradores de un grupo interdisciplinario que dialoga entre sí, que

discute y que comparte sus reflexiones en torno al arte, el territorio y la ciudad; lo hacen desde varias disciplinas, con ópticas diversas, ubicados en los dos extremos del Atlántico. El resultado es un caleidoscopio, en el cual se forman figuras hechas bajo la observación de profesionistas con diferentes intereses y trayectorias, que nos llevan del urbanismo a las bellas artes, de la arquitectura a la música, de los estudios de género al teatro, de la geografía a la pintura. Cada una de las temáticas se entrelaza con las otras y en los diferentes textos vemos como se tocan una y otra vez.

El análisis concentra autores que, en su mayoría, provienen, se interesan, han habitado o han trabajado en ciudades mexicanas, sin embargo, tenemos también un asomo desde las ciudades españolas, sobre todo planteado en el debate de *Professional Urbs*. De esta forma, se da cuenta de los paisajes y los territorios, de las emociones y los sentimientos. Se dice que la vida en la ciudad es una puesta en escena polisémica con actores de distinta naturaleza, con múltiples historias, escenarios y foros. De ahí parten representaciones y evocaciones, diversas manifestaciones artísticas que condensan y expresan el espacio urbano, que construyen narraciones varias que buscan hacer legible el espacio construido como condición para hacerlo habitable.

Las ciudades son materia de transformación estética. El arte genera, modifica e interpreta los espacios urbanos y los hace vivibles; promueve o dificulta la interacción social, anula o potencia los vínculos comunitarios; es depositario de los imaginarios urbanos y de las representaciones sociales; construye alternativas ante las problemáticas actuales, formas de resistencia, prácticas cotidianas y estrategias de sentido. El arte refleja, se convierte en el medio de expresión y es producto de las relaciones urbanas.

Los autores que nos guían echan mano de una serie de personajes urbanos, a través de los cuales nos muestran la ciudad. Hay niños, arquitectos, políticos, turistas, pintores, actores, melómanos, ladrones, ricos, pobres, sicarios, víctimas y hasta los mismos muertos. Todos ellos dejan una huella y configuran espacios donde la fugacidad y la permanencia están en constante tensión; paisajes, territorios e incluso antilugares. Toca a los lectores seguir las pistas, dejarse llevar y completar la interpretación.

Los niños tienen un lugar especial tanto en *Papers* como en *Professional Urbs*. El trabajo con ellos muestra el espacio público en formas diversas y nos acerca a la ciudad a través de los saludos, del agua, de la posibilidad de mojarse, de los olores y los sonidos, “cosas que a los mayores se nos han olvidado”.

El conjunto de artículos plasman tanto el lado oscuro del habitar, como la esperanza de vivir las ciudades. Algunos transitan por experiencias inquietantes. En *Blueprints* se analiza el caso de una pintora y un fotógrafo que denuncian la criminalidad y establecen un contacto entre los espectadores de su obra y los muertos de un territorio marcado por el narcotráfico. También se encuentra un estudio sobre las mujeres jóvenes *graffiteras* que son maestras de la fugacidad y de la resistencia, que se escabullen por la ciudad para nos ser atrapadas.

En *Papers* tenemos las historias de los intrusos, los guardias y los residentes de las urbanizaciones cerradas que subvierten los valores tradicionales y generan una gran confusión entre los límites de lo correcto y lo incorrecto, lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo. Y a modo de reflejo, la otra cara de la moneda, un cementerio, donde se establece la apropiación de la ciudad por los narcotraficantes. Más al norte, en la frontera con Estados Unidos, donde la muerte también forma parte de la dinámica propia del lugar, nos encontramos con una perspectiva urbana del arte que nos lleva a terrenos más esperanzadores, pues aborda las intenciones, por parte de un colectivo artístico, de ofrecer una imagen propia de la ciudad para generar más apego en un lugar que por su naturaleza es 'de paso' y por ende, efímero, transitorio y desarraigado. La música, también presente en los textos, forma parte de la ciudad, por las narrativas que la representan y por la forma en que los espacios sonoros la transforman.

En toda esta travesía, el tiempo se hace presente, matizado por el análisis de la modernidad. Nos lleva en un viaje al pasado, donde los impresionistas, sin dejar de mirar el campo, deciden observar la ciudad, temática que, desde una perspectiva muy diversa retoman después los cubistas. En contraposición, otro artículo mira al futuro y analiza las representaciones, donde la tecnología, la mundialización y la sustentabilidad son centrales.

En fin, que a través de este número de URBS, desafiamos la separación que suele hacerse entre lo artístico y lo científico, entre lo material y lo imaginado, entre lo artísticamente reconocido y lo estéticamente gozado. Las posibilidades son muchas y habrá que seguir explorando. Terminó con una frase de una de nuestras colaboradoras: *"La magia del arte es generar procesos, o recuperar procesos olvidados y provocar cosas en la ciudad"*.

Historia editorial

Recibido: 16/10/2012

Aceptado: 17/10/2012

Publicado: 7/11/2012

Formato de citación

López Levi, Liliana (2012). Arte, ciudad y territorio. *URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 2(2), 9-12. Recuperado el XX de XX de 20XX, de http://nevada.ual.es:81/urbs/index.php/urbs/article/view/lopez_levi

Los textos publicados en esta revista están sujetos –si no se indica lo contrario– a una licencia de Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos, comunicarlos públicamente, hacer obras derivadas y usos comerciales siempre que reconozca los créditos de las obras (autoría, nombre de la revista, institución editora) de la manera especificada por los autores o por la revista. La licencia completa se puede consultar en: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es>

Es responsabilidad de los autores obtener los permisos necesarios de las imágenes que estén sujetas a copyright.

Para usos de los contenidos no previstos en estas normas de publicación es necesario contactar directamente con el editor de la revista