

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Visuales

Presentación Artística

The Wind Rises

Previo a la obtención del Título de

Licenciado en Artes Visuales

Autor:

Juan Carlos Castro Piguave

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2019

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Juan Carlos Castro Piguave, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en artes visuales. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del Tribunal de Defensa

José Andrade

Tutor del Proyecto de producción Artística

Marco Alvarado

Miembro del tribunal de defensa

Ilich Castillo

Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Mi mas sincero agradecimiento a mi familia, maestros, amigos, en especial a los que me acompañaron en este proceso académico de forma condicional e incondicional José Andrade, Xiomara Sáenz de Viteri, Pedro Sánchez y a todo el grupo de amigos que conocí a lo largo de la carrera.

En especial a todas esas personas que conocí en el ITAE, trabajadores y personas que mantienen que todo una institución funcione.

Gracias

Dedicatoria:

El presente proyecto lo dedico a todas personas que se encuentran a mi alrededor incluyendo a los que no se encuentran por motivos desconocidos en la actualidad.

Resumen

En este proyecto, centro mi atención en progreso de la sociedad como ciudad, en el urbanismo y modos de vivir, me he interesado en el proceso constructivo de las ciudades, no en una ciudad perfecta como tal, sino todo lo contrario, la imperfección de un proceso no logrado, esa arquitectura realizada para una funcionalidad, pero a la falta de entendimiento de el mismo, termina sirviendo para un propósito distinto del que fue concebido. Muchas veces esa arquitectura que no cumplió la “función” para la cual fue construida, acaba formando parte de una adaptación para una actividad distinta, propia de una naturaleza que no se detiene ante el paso del tiempo y se apropia del entorno. Entender cómo se diseñan los planes de vivienda sustentados en la arquitectura y en utopías arquitectónicas, es lo que me llevó a observar las soluciones formales que podrían tener las construcciones de vivienda, para buscar un equilibrio con su entorno natural, sin suponerse como un factor que altere el equilibrio y el caos natural del planeta.

Palabras Claves: utopía, sociedad, ciudad, arquitectura

Abstract

In this project, I focus my attention on the progress of society as a city, on urban planning and ways of living, I have been interested in the constructive process of cities, not in a perfect city as such, but quite the opposite, the imperfection of a process not achieved, that architecture carried out for a functionality, but in the absence of understanding of it, ends up serving a purpose different from the one that was conceived. Many times that architecture that did not fulfill the “function” for which it was built, ends up being part of an adaptation for a different activity, typical of a nature that does not stop in the face of time and appropriates the environment. Understanding how housing plans are designed based on architecture and architectural utopias, is what led me to observe the formal solutions that housing constructions could have, to find a balance with their natural environment, without assuming it as a factor that alter the balance and natural chaos of the planet.

Keywords: utopia, society, city, architecture

ÍNDICE

1	Introducción.....	8
1.1	Motivación del Proyecto.....	8
1.2	Antecedentes.....	9
1.3	Pertinencia del Proyecto.....	19
1.4	Declaración de intensión.....	20
2	Genealogía.....	21
3	Propuesta Artística.....	34
3.1	Obra.....	42
3.2	Proyecto expositivo.....	50
4	Epílogo.....	52
5	Bibliografía.....	53

“Tengo para mí que todo ser humano es capaz de concebir la forma. El problema no me parece en modo alguno la existencia de la capacidad creadora, sino y en mayor grado, el hallar la clave que la ponga en libertad.”

(Walter Gropius 1939, Harvard).

1. Introducción

1.1 Motivación del proyecto

En este proyecto, centro mi atención en progreso de la sociedad como ciudad, en el urbanismo y modos de vivir, me he interesado en el proceso constructivo de las ciudades, no en una ciudad perfecta como tal, sino todo lo contrario, esa imperfección de un proceso no logrado, esa arquitectura realizada para una funcionalidad, pero a la falta de entendimiento de el mismo, termina sirviendo para un propósito distinto del que fue concebido. Muchas veces esa arquitectura que no cumplió la “función” para la cual fue construida, acaba formando parte de una adaptación para una actividad distinta, propia de una naturaleza que no se detiene ante el paso del tiempo y se apropia del entorno.

Otro interés es el constante movimiento de la humanidad buscamos migrar siempre, tenemos esa necesidad desde el nacimiento, con el hecho de salir del útero cambiamos de paisaje, no solo en el aspecto visual, ese migrar que nos lleva a dejar todo y buscar algo igual, mejor o peor, viendo esto desde el lado estético, que en lo general no importa como sea, la libertad de elección nos da seguridad o creemos eso.

Entender cómo se diseñan los planes de vivienda sustentados en la arquitectura y en utopías arquitectónicas, es lo que me llevó a observar las soluciones formales que podrían tener las construcciones de vivienda, para buscar un equilibrio con su entorno natural, sin suponerse como un factor que altere el equilibrio y el caos natural del planeta.

La sociedad tiende a agruparse y encerrarse en cuevas, en nuestro tiempo las llamamos urbanizaciones, pequeños “estados” con pequeñas fronteras, que separan grupos y distancian a todos a la larga, la forma en como la sociedad va creando un ambiente urbanístico. Hago uso del paisaje como un producto abarcado por la historia como producto investigativo y cuestionar nuestra realidad, abordando el espacio y sus diferentes ejes como el de la ciudad, la utopía, la construcción de nuevos mundos habitados y deshabitados en el mismo entorno.

1.2 Antecedentes

En diferentes momentos de mi proceso artístico he centrado mi atención, en el comportamiento de las personas cuando migran de un espacio a otro, obligados o a elección voluntaria, dejar vestigios luego de migrar enlaza un proceso de recrear y representar de igual forma que la ciencia ficción, pensando en un abandono terrestre

En estos procesos transitivos termino conociendo espacios abandonados que esconden muchas historias y es contada de diferentes maneras por los que recuerdan de esta. Todo esto termina siendo un juego, parte de un registro audiovisual, donde comencé a desarrollar un interés por construcciones y espacios abandonados, por las personas. Como en la exposición Oniria/Quimera, en el 2015 que presente la obra, “Ocaso del día..” donde hago uso de un complejo abandonado a las fuera de Durán, en la ciudadela Brisas de Santay, el lugar donde se encuentra el complejo hasta la actualidad, que fue construida por decisión propia de los habitantes, un lugar de descanso, pensado para ser un espacio de disfrute familiar, salir un poco del ambiente de la ciudad y quedarse en casa con su propio lugar de descanso. Con el pasar de los años y con las nuevas generaciones que jugaban dentro de casa, poco a poco el lugar terminando quedando en el olvido, no el abandono en su totalidad, cada cierto tiempo llegaban personas que conocieron el lugar en su máximo esplendor y que solo la memoria o ciertos dispositivos de registros podían volver real ese momento, donde solo los recuerdos daban vida

a cada centímetro de todo lo que lo rodeaba, y no dejarlo en el total abandono más allá de la condición física en la que se encontraba.

Registro del Artista - El Ocaso de un día

Figura 1.1 - 2015, 10 minutos

En el uso de este espacio recreo con los recuerdos de las personas, habitantes de la ciudadela o invitados que en algún momento conocieron este complejo, en la obra todo lo que podía percibirse era el estado en el que se encontraba, el sonido del agua, el viento, las personas, conversaciones, etc produciendo todo un ambiente sonoro, para hacer uso de la memoria colectiva del lugar pero coincidiendo por un recorrido audiovisual de todo el complejo, donde la sincronización tanto del sonido como del video iban de la mano, sin importar lo que estemos contemplando dentro del video, el fuera de campo jugaba un papel muy importante en ese momento.

Este proceso me llevo a pensar en diferentes situaciones de cómo llegar al abandono y porque de los espacios, edificios, una expansión acelerada de la ciudad, el desarrollo de nuevas formas arquitectónicas y sobre todo lo que encierra un abandono total, dejar todo atrás y hasta que punto volvemos a reciclar y si existe la posibilidad de llenar todo y abandonar la superficie

terrestre y que tan caótico podría ser el que no funcione eso. Estos cuestionamientos comenzaron a ser parte de mis intereses para llevar a cabo un proceso creativo de producir mundos deshabitados donde queden despojos de una arquitectura muerta, mundos donde las situaciones son proyecciones visuales de lugares ciertamente “existentes” quizás lugares donde no hemos podido llegar, donde el imaginario está presente en fotografías que nos dicen “oye estamos, ¿por qué nadie nos visita?”

La obra arquitectónica será en su funcionamiento lugares sobrepoblados, amontonados, sin espacio en paisajes de carácter de ficción, ocupados en su totalidad por el vacío que hacen sentir la nulidad de espacio en ciudades construidas a partir de proyectos urbanísticos, donde ya ni siquiera se puede expandir de manera horizontal por las formas que tienen y lo único que queda, es crecer de manera vertical.

Esta realidad acarrea problemas como, por ejemplo, la pérdida del horizonte y la limitación visual de nuestra atmósfera, encerrándonos en un domo de cemento. Este domo arquitectónico da paso a una burbuja individual, un aislamiento que, gracias al avance tecnológico, no vemos la necesidad de experimentar el exterior, el mundo, la urbe; la comodidad de nuestros espacios habitacionales hace que los individuos se encierren en sus limitados espacios, ya que basta una llamada o un mensaje de texto para poder solucionar o satisfacer cualquier necesidad o antojo.

Quizás el mundo exterior ha perdido la capacidad de engancharnos y ahora lo hacen los programas en streaming, las facilidades de todos los electrodomésticos, el wi-fi nos permite estar relacionados con el mundo entero sin movernos de nuestros espacios de aislamiento, ya no necesitamos probar la comida de un nuevo restaurante porque tan solo un cierto puntaje y

comentarios de yelp¹ nos dice que tal está. Nuestros sentidos cada vez están perdiendo la funcionalidad, dejamos que el “otro” piense y haga por nosotros, y para no caer en el error, tenemos aplicaciones para no errar, el mundo acelerado de la actualidad, con tecnología en desarrollo constante, solo podemos empezar a vivirlo como partes de una máquina.

Desde estos aspectos tomo como referencia a la ciudad en la cual he habitado, Guayaquil, acercando como un antecedente que no viene del mundo del arte pero que sus perspectivas de pensamiento van ligadas desde un proceso técnico y de “observación” y que lo menciono de forma necesaria para esclarecer mi propuesta artística.

(...) Guayaquil ha sido sometido a un proceso acelerado de transformaciones urbanísticas durante los últimos cinco años. Conjugadas bajo el slogan político de "Más Ciudad" por quienes manejan el poder local, las reformas son conocidas localmente como regeneración urbana, para enfatizar el contraste con periodos previos caracterizados por caóticos manejos municipales.²

Cómo lo menciona el antropólogo Xavier Andrade, quien afirma que Guayaquil ha tenido unas transformaciones aceleradas conocidas como regeneración urbana. El constante crecimiento de Guayaquil de forma descontrolada, bajo la intención de hacerla una ciudad moderna, lleva a construir y destruir espacios para ser “más ciudad”, lo cual no solo afecta a los ciudadanos y habitantes del conocido centro histórico de la ciudad, sino que además consigue limitarlos y “re-generar” la vieja ciudad, un ejemplo muy claro es lo que sucede con las construcciones realizadas en el conocido puerto Santa Ana, un lugar que ahora se encuentra lleno de edificios de gran tamaño, que forman un muro, que desplaza a una gran parte de la vista y la arquitectura de los cerros Santa Ana y de la antenas, cuna de la ciudad.

¹ Yelp aplicación y web que nos informa sobre una situación y estado de un restaurante antes de visitarlo, permitiéndonos conocerlo mucho antes mientras otro nos lo cuenta.

² Xavier Andrade, “Más ciudad, menos ciudadanía: renovación urbana y aniquilación del espacio público en Guayaquil” *Ecuador Debate*, New York, 2006

Estas edificaciones situadas en el sector antes mencionado, son parte de esos domos que se están produciendo a nivel mundial, donde las personas que habitan en ellos tienen todas las facilidades para no tener la necesidad de salir, por medio de aplicaciones computacionales realizan sus compras de supermercado las cuales son entregadas en las puertas de sus departamentos, los propios mini mercados que ahora existen en la zona, hacen entrega a domicilio, incluso los restaurantes de la zona, llevan a sus clientes los pedidos hasta la “seguridad” de sus hogares. Para cualquier necesidad que tengan que realizar fuera de sus espacios, tiene una solución que les permita permanecer el máximo de tiempo en “encierro” y aislamiento.

Sin embargo además de la función de estos complejos de vivienda, queda claro que fuera de ahí, todo lo demás es periferia, el acceso a estos queda ciertamente limitado, mostrando que no solo estas edificaciones ofrecen un servicio para el que viva ahí, sino que su alto costo los hacen inaccesibles para la mayoría de las personas, incluso si observamos desde el río, es un gran muro que se está formando para bloquear la mirada hacia la vieja ciudad, dejándola escondida y transformando ese lugar como “nuevas formas patrimoniales genéricas”, como continua diciendo X. Andrade:

El principal problema con esta política es que, mientras el patrimonio de bienes inmuebles de carácter histórico en la ciudad ha sido virtualmente borrado, nuevas formas patrimoniales genéricas han sido consagradas al ser asumidas como el único lenguaje urbanístico de la renovación. (...) Desde esta perspectiva, la Municipalidad - con apoyo de la industria turística- ha sido exitosa al convenir a estas formas patrimoniales en íconos del nuevo Guayaquil, una ciudad que, gradualmente, se va constituyendo también en un espacio genérico.³

Tomando en cuenta estos procesos urbanísticos y de sectorización de la ciudad, mi propuesta parte de usar ciertos elementos basados en construcciones utópicas absurdas para

³ Xavier Andrade, “Más ciudad, menos ciudadanía: renovación urbana y aniquilación del espacio público en Guayaquil” *Ecuador Debate*, New York, 2006, pág 150, 2006

sacar a flote la mirada “oculta” o la que se quiere desaparecer por el “modelo exitoso” de la ciudad, y poder volver a pensarla como una ciudad que se mueve con sus habitantes.

Para ello me he propuesto diseñar un proyecto de construcción para una serie de edificaciones utópicas que funcionen con la sociedad, con ciertas reglas de una nueva forma económica y política, donde el intercambio de producción sea la forma correcta de existencia, donde la tecnología necesaria sea el soporte para todo el sistema de una nueva ciudad.

Me resulta interesante el modo reorganizado de como las ciudades y espacios urbanísticos que se habitan a diario fueron pensados para dar un mejor orden una mejor salida, distribuyendo calles y espacios de merodeo diario para solucionar el tránsito constante de personas, construyendo caminos limitando accesos que nos marcan seguridad, de igual forma como en el campo o lugares alejados de la ciudad el rastro o huella de un camino nos dice por donde no debemos caminar.

Otros de mis referencia en la producción artística y compañeros en la escena artística contemporánea en la ciudad de Guayaquil, como es el caso de Dennys Navas que “utiliza los contrastes cotidianos de la arquitectura urbana” patrones a veces inexistentes, en las que las figuras y colores de la naturaleza dominan y definen el paisaje”⁴, Navas plantea una utopía en la que la base constructiva se puede ver en conexiones con las inexistencia de paisaje de fauna dentro de la ciudad.

En la obra de Navas podemos encontrar que se trata de una serie de imágenes (pinturas) utópicas que en lo personal me habla de ciertas conjeturas sociales y como la fauna y la flora afecta dichos espacios, la naturaleza siempre fluyendo incluso sobre lo que el humano interpone como natural (para é)

⁴ Diario El Telégrafo versión Digital, <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/1/dennys-navas-el-transito-hacia-un-mundo-utopico>

Teniendo en cuenta la cercanía del trabajo de Navas y mi propuesta artística hago uso del video y la fotografía como mi medio a trabajar. En el 2014 hago serie de fotografías, donde hago un hallazgo de ciertas imágenes de carácter religioso católico dentro de una finca que pertenece a mi familia. Donde notaba con claridad que dentro de un espacio familiar se puede hablar de una pequeña migración y abandono de ciertos objetos dentro de un espacio no tan grande y donde la naturaleza que lo rodeo lo adopta incluyéndolo en su entorno, manteniendo una relación con las hojas “muertas” que abandonaron los árboles.

Figura 1.2 – detalle de “el ocaso de los santos”

De esta misma forma mi proyecto “The wind rises” quiere lograr mostrándonos como un abandono masivo y desapareciendo todo rastro de una humanidad que dejo huellas y como estas decoran el paisaje y en cierto modo como nos permite contar una historia en diferentes conjuntos de producción.

Esto me lleva a pensar en la necesidad de espacio aéreo que necesito para poder producir construcciones flotantes en un espacio ya habitado y necesariamente no por nosotros

si no por los que mantienen el orden natural de las cosas, y buscar estrategias migratorias que no afecten ese entorno.

Otro artista contemporáneo que se vuelve mi referente igualmente alejado al medio de trabajo que realizamos independientemente cada uno y que contiene una producción cercana a la de crear ciertos mundos y distanciarnos de este, buscando salidas obvias del entorno que se encuentra ya sea basándose en lo arquitectónico y teniendo como límites las nubes.

Se trata de Jorge Oña otro artista en la cual su producción artística pictórica puede discutir tanto directa como indirectamente con mi propuesta expositiva.

En el año 2014 se realizó una muestra con el nombre "Narraciones" donde la obra de Oña era participe, pude ver en común muchas cosas previas a mi investigación que se trabajaba mucho con el entorno arquitectónico y las afectaciones del paisaje donde el curador de la muestra René Ponce puede lo deja claro en un párrafo del texto curatorial de la exposición,

"... la muchedumbre es una entidad ficticia, lo que realmente existe es cada individuo". El sutil entre comillas de Borges nos hace dudar de la idea de pueblo, país, sociedad y de todo aquello que se configure desde el ser humano entendido como masa. En este punto, los lugares como los nombres solo se escriben y se pronuncian en cuanto idioma exista, estamos habitando sobre la palabra. Y sobre esta; la vida toma un curso literario digno de ser narrado.⁵

El papel de Oña como antecedente a mi propuesta expositiva esta centrada en cómo estas edificaciones, que él plasma en el lienzo, son muy altas, tanto que pasan las nubes, y que como se puede observar, para poder acceder a esa parte no vista desde la superficie, es necesario llegar hasta ahí en globos aerostáticos, que cumplen el papel de transporte o tan solo son globos

⁵ <http://www.riorevuelto.net/2014/05/> Rio Revuelto - Narraciones

que transitan por el espacio aéreo, contemplando estas catedrales como parte de un paisaje natural.

Por otra parte, una influencia muy clara en cuanto a la visión del mundo ideal, y con el que dialoga mi trabajo por la forma en como las trabajaba para aquella época, es con el fotógrafo Lasso, donde su técnica para pos producir la imagen, era usada para borrar al indígena ya que para él, los indígenas afeaban el paisaje.⁶

(...) “raspar las placas de impresión de las imágenes para desaparecer a personajes nativos que "afeaban" la estética que una élite quiteña quería proyectar al mundo sobre la ciudad.”⁷

Su uso y técnica de borrar al indígena, es un método muy viejo de intervenir la fotografía, lo que hago conexión, porque desde mi propuesta intento acondicionar la ciudad a través de una imagen, manipulándola para generar nuevos horizontes sobre un espacio ya conocido, detallando o haciendo énfasis, en espacios que dejan de serlo luego de ser intervenidos.

Estas interacciones del soporte y el medio electrónico en la actualidad facilita la producción de nuevos paisajes basados en los que conocemos en viajes, sin la intención de rescatar o afean el paisaje de mis imágenes es mas bien usar el recurso como tal crear nuevas posibilidades visuales partiendo de lugares que muchos hemos visto y quizás hasta reconocer ciertos detalles que estas contienen, paisajes reales de ciudades de la sierra y costa sumadas a

⁶ Conversaciones en clases de cultura ecuatoriana con Angel Emilio Hidalgo.

⁷ https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151103_fotografias_quito_siglo_xx_indigenas_borrados

imágenes referenciales de conocidas en el entorno mundial, lugares a los que no he llegado a conocer pero de alguna forma representadas dentro de un entorno nuevo y ciertamente caótico. El siguiente artista con las cual conecto mi obra en especial con una se sus obras y ya desde el uso de la observación para llegar a una resolución formal y potente a nivel de imagen es la que se encuentre dentro de la exposición “El objeto diferido” de Ilich Castillo, en la cual como bien nos menciona el curador de la muestra:

Ilich Castillo organiza, recopila o sitúa anomalías en diversos sistemas que parecieran poseer ciertos patrones de conducta o lógicas internas inciertas. Dentro de dichos ejercicios de observación, el artista plantea la posibilidad de pensar lo accidental como resquicio para acceder a una percepción subyacente de nuestra experiencia con el mundo⁸

Al igual que Castillo, quizás sea un poco distante, pero el hecho de buscar posibilidades de pensar lo accidental, es lo que, de cierta manera, me permite cuestionar, no solo una posibilidad o camino a seguir, sino que me interesa pensar constantemente en variables posibles, no solo en el hecho de producción de las obras, en si también en las preguntas que surgen en esos espacios habitables, de alguna forma el error es una parte fundamental de todo lo que se construye y se observa, en cualquiera de estos dos aspectos las sensaciones son casi que infinitas y podrían llevarnos a bucles contantes por no querer ver más allá, y seguir en el error imposibilitado por superar el hecho de vivir controlados y limitados en nuestras acciones, tratando de mantenernos alejados de las personas y de ir perdiendo las formas de sociabilizar,

⁸ Parte del statement de Ilich Castillo, quizás escrito por el Curador Rodolfo Kronfle (revisado desde <http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/index.php/noticias/boletines-2017/467-ilich-castillo-artista-guayaquileno-de-amplia-trayectoria-expondra-en-quito>)

el encuentro de persona a persona desaparece y ahora todo lo hacemos a través de la unión de lo intangible, de un teléfono y la intangibilidad de un software.

El hecho de estar presentes todo el tiempo por medios electrónicos puede llegar a generar un error natural de las cosas.

1.3 Pertinencia del proyecto

Mi propuesta de creación artística se trabajará desde lo multidisciplinario, combinando el montaje fotográfico, dibujo y el video instalación, entrando un poco en el campo de la arquitectura. de alguna manera potenciar todo el trabajo en conjunto de varias obras.

Por medio del uso de la ficción como pretexto para crear un mundo donde encontramos facilidad al migrar sin abandonar el espacio privado, a su vez problematizar todos los aspectos sociales que tienden a efectuarse cuando se abandona un espacio y cuando se lo habita.

Existe un distanciamiento de mi propuesta expositiva con respecto a mis antecedentes, en la elección de los materiales y medios sobre los que trabajare, cuenta la composición en la pintura, como base de la realización de mis obras, que desde las perspectivas de las artes visuales me ayudan a solucionar esas y demás propuestas creativas-artísticas, las cuales apuntan a mostrar un mundo absurdo, caótico y ordenado al mismo tiempo, buscando mostrar un mundo lleno de experiencias sensoriales, que facilitan el entendimiento de la obra con el espectador.

El objetivo es producir una ciudad habitable de manera subjetiva aplicada a la realidad de nuestro cotidiano que parte desde mis experiencias de observación del día a día. Que esté expresada en una instalación central que juega un papel importante con el espacio a ser elegido

la que se reforzará con conjuntos de producción haciendo de este un primer acto como resolución formal.

1.4 Declaración de intención

Mi propuesta es hacer un acercamiento a todas las imposibilidades de migración a lugares que resultan a primera impresión difíciles de habitar por la condición del suelo o la dificultad que pueden llegar a existir para construir dentro de una imposibilidad del suelo como tal. Como ejemplo me sitúo dentro del abismo cuando realizamos un viaje a la sierra ecuatoriana como este espacio aéreo en el centro de dos montañas, queriendo expandir no solo construcciones que estén sujetas o ancladas a tierra, limitándole esa necesidad de flotar, edificios alargados por esta necesidad de despegar.

Me planteo la creación de una ciudad que sea posteriores a las que estamos viviendo en nuestro mundo contemporáneo, mas bien si nos excedemos de esa facilidad que tenemos en la actualidad, desde que todo lo que podamos a nuestro lugar cotidiano.

Entrando en un conjunto de situaciones que la tecnología nos ha permitido y que a su vez nos esta deteniendo en espacios que frecuentamos a diario, hogar, trabajo, etc. De alguna manera esta forma de aceptar el avance tecnológico de tener todo lo que queramos o lo que deseemos no nos permita salir, ni movernos de nuestros espacios, volviendo nuestro sistema de vida despreocupada y decidida al mismo tiempo, mas que definir a la humanidad en aspectos desinteresados, me resultan varias interrogantes desde el aspecto forma y resolución de la obra ¿De que manera se puede crear una civilización en el entorno aéreo partiendo de representaciones simuladas en el área de la ciencia ficción? Desde la observación y estudios de la sociedad nos hemos tomado la libertad de decir que es lo que el humano necesita.

¿Cómo esa necesidad creada para mejor producción del que hacer humano nos perjudica de manera paralela en un mundo donde nos movemos cada vez mas rápido, y con que ingenuidad la aceptamos como producto de la naturaleza?

¿Cómo podemos condicionar una serie de reglas para acoplarnos a este mundo utópico de carácter autodestructivo, que se prestan para diferentes interpretaciones?

¿Cómo reescribir las reglas que la sociedad nos ha establecido desde una ciudad en la cual no funciona de la misma forma, en el aspecto arquitectónico y de uso común?

Me interesa plantear y reflexionar sobre la forma de llevar y mantener un sistema de vida artificial, para una sociedad tecnológicamente globalizada, fundando las bases y las reglas que deberían establecerse. Más allá de que la ciudad como tal funcione, me interesa buscar las variables y posibilidades que podrían afectarla, y que de alguna forma afectan a las ciudades contemporáneas.

2 Genealogía

“En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario o un panorama que aguarda ser explorado”

(Kevin Lynch, 9)

Las diferentes culturas alrededor del mundo construyen una comprensión propia sobre el espacio que el ser humano habita, creando y transmitiendo una idea de la forma adecuada de vida que se debe llevar y que esta vaya “mejorando” con el pasar del tiempo esto implica una serie de normas que rigen la manera en que podemos interactuar socialmente, también con la construcción de mecanismos de orden y control, que determinan las relaciones de poder social.

Las relaciones que este poder instala, ha creado formas de dominio de unos grupos sociales sobre otros, en términos raciales, de género, de actividad, de fortaleza física, de habilidades manuales, de conocimiento, de acumulación económica, armamentista, familiar, y largo etcétera. La historia de la humanidad es la historia del poder social e individual.

Estas estructuras sociales construidas benefician a ciertos grupos minoritarios de las sociedades, los cuales, imponen su dominio sobre los otros, mediante una serie de estrategias, que van de las leyes a toda la estructura de naciones, sustentadas en la idea un Estado moderno. Los cuestionamientos a estas formas de dominio se han planteado una serie de posibilidades alternativas que proponen la transformación de estas relaciones y que se construyen como una serie de ideas que no se han hecho o no se pueden hacer, las utopías. “En la utopía de ayer, se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades”⁹

En definiciones generales podemos que pensar en una utopía como termino de mejora y transformación social o personal, que se construye sobre un ideal de perfección y cambio de situaciones o condiciones dadas, el mundo ideal desde la perspectiva de un futuro mejor o perfecto.

Podríamos pensar que en la actualidad el ser humano se encuentra en una constante búsqueda de la perfección, idealiza la perfecta solución al mundo que lo rodea y de todo lo que esto conlleva, lo cual implica mejoras tecnológicas para facilitar su vida y dominar a la naturaleza, queriendo llegar a una libertad total, hasta constituir relaciones “perfectas” con los demás seres con los que convive. Sin embargo, debemos reconocer que:

Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado, porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo,

⁹ José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913

por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace.¹⁰

Sartre, a mi parecer, condena al ser humano a una libertad llena de prejuicios, él abre el camino para pensar el Ser en su máxima expresión, con la obligación de cuidarse a sí mismo y por sus propios medios. Plantea al ser humano solo sin ningún ser superior que guíe su destino, sin destino, responsable de construir él mismo su existencia con toda la responsabilidad sobre sus decisiones.

El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace...¹¹

Las ideas utópicas, desde Platón y su famosa “República”, hasta las ideas de Tomás Moro, sin olvidar, las ilusiones del Catolicismo, sobre un mundo justo, del Comunismo sobre un mundo igualitario, hasta las visiones científicas del futuro controlado por máquinas e inteligencia artificial, de la Matrix, del “Mundo Feliz” de Huxley o el “1984” de G. Orwell. No siempre son positivas, no siempre esperan un futuro venturoso y feliz, muchas veces apuestan por lo distópico, lo terrible, un futuro que terminará con la decadencia de la raza humana, con su esclavitud, su deshumanización y posiblemente su propia autodestrucción.

Ideas como estas han tratado de imponerse, en especial en los discursos de la arquitectura, en donde se encuentran varios ejemplos de intentos fallidos o no, que nos hablan de estas visiones utópicas, así, el proyecto Pruitt Igoe de Minoru Yamasaki, arquitecto norteamericano, quien construyera este famoso proyecto que era un complejo habitacional para 10.000 familias,

¹⁰ Jean Paul Sartre, “El existencialismo es un humanismo” (Texto sacado de internet sin internet sin datos de edición) <http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/766.pdf>

¹¹ El existencialismo es un humanismo.

ubicado en Sant Louis, Misuri y que luego de que se ocupara por familias de distintos grupos raciales, terminó en un proceso de vandalismo y destrucción que obligó a que en 1973 sea completamente demolido.

Otro claro ejemplo de esto es la edificación de la ciudad de Brasilia, la cual fue otorgada a Lucio Costa, arquitecto brasileño, quien con la ayuda de Oscar Niemeyer, arquitecto de la escuela de la Bauhaus, quienes construyeron una ciudad para 3'000.000 de personas en medio de la selva brasileña, bajo la pretensión de un ciudad habitable, una máquina para habitar, que no tenga todos los problemas de las ciudades tradicionales que han crecido sin orden, casi de manera espontánea, respondiendo a los problemas invasiones y crecimiento descontrolado y que finalmente terminan como distopias, pues, es imposible controlar lo humano, lo cual hace que estos proyectos no sean la idealidad que sus autores tuvieron originalmente, sino que terminan en crisis que nos colocan ante la “naturaleza” de lo humano.

Esto va de la mano a lo que de alguna forma promovía Mies van der Rohe al inicio de su faceta de director de la Bauhaus y también parte de la ultima etapa de la misma, catalogada como la etapa de decadencia.

Van del Rohe menciona una frase a su llegada como director “la vivienda de nuestro tiempo aún no existe. Sin embargo, la transformación del modo de vida exige su realización”¹² entiéndase que Mies asegura que siempre es necesaria un nuevo tipo de vivienda y que siempre se tiene que estar actualizando de acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo, nos menciona un cambio constante que realizamos y que en la mayoría de los casos siempre nos deja con ganas de buscar una “perfecta” entendiendo esto como cuando estemos a gusto o nos cansemos y que las nuevas generaciones las sigan avanzando ya que siempre estaremos en constante incógnita ¿Cuál es la mejor vivienda y la necesaria de nuestros tiempo?

¹² Van der ROHE, M. *Die Form*, n. 7, 1931, p. 241.

De esta forma entro en diálogo en el proceso de producción de mi obra partiendo de estas estas preguntas y formas de habitar que me plantea la Bauhaus, ¿de que manera en nuestra percepción humana podemos avanzar y dejar por sentado una forma de vivir no pensada en una estética exterior si no mas bien en una construcción de uso interno y de transporte como tal.

A diferencia de Walter Gropius, cerrando este fin de la modernidad fundando la Bauhaus proponía desde el diseño y la arquitectura proponía transformar del modo de vida, pensando en comodidad y facilidad, tanto en el vivir y las soluciones que conlleva esto, contraponiendo todo lo que había antes de iniciar este proyecto "Cuando la sociedad no se había disgregado y el arte y la arquitectura se desarrollaban orgánicamente como partes legítimas de la vida diaria de la gente"¹³ caracterizando el cambio en nuestros tiempos haciendo énfasis en un presente constante de la que nos ayudaría a mejorar y enfrentar cualquier tiempo de problema dando soluciones a las mejoras del ser:

Con el advenimiento de la edad de la ciencia, con el descubrimiento de la máquina, esta forma establecida de nuestra sociedad se hizo pedazos poco a poco [...] el hombre moderno ha desarrollado una especie de mentalidad estadística, una concepción mecánica basada en la cantidad antes que en la calidad y rindiéndose a la eficacia en lugar de desarrollar una nueva fe [...] ¿Pero que sucede con las artes? Este es el siglo de la ciencia; el artista es el hombre olvidado, casi ridiculizado y considerado como un miembro superfluo y lujoso de la sociedad.¹⁴

¹³ Vid. GROPIUS, W. *Arquitectura y planeamiento*. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1958, p.41.
(Original: *Architecture and design in the age of science*. New York: The Spiral Press, 1952.

¹⁴ Vid. GROPIUS, W. *Arquitectura y planeamiento*. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1958, p.42.
(Original: *Architecture and design in the age of science*. New York: The Spiral Press, 1952.

Podría decir que el descubrimiento de la maquina nos permitió creer es una misma, en las posibilidades de superioridad hacia el entorno que nos rodea, sobre la naturaleza misma, el no hacer una estrategia de mejora si no que la prueba y error masivamente hace que nos produzca cambios y el nivel de conciencia de mejora como tal sea establecida con el tiempo, desarrollar una fé hacia lo que hacemos y seguimos construyendo sin parar, tanto el exilio de Gropius hacia américa es prueba de como ese conocimiento como tal migra y permanece mas tiempo a un nivel de esencia pero que la idea se mantiene.

De igual forma tomo la palabra de afirmar que las ideas una mejora de vida es una utopía constante que la naturaleza es la única que forma predominante que se mantendra en cambios constante que se adapten realmente y no solo juegos de prueba de error, se adaptan a nosotros como personas.

Esto es un planteamiento político como todo tema a discusión en las utopías arquitectónicas podríamos decir que nacen para una seguridad como respuesta a las ciudades industriales del siglo XIX , y realizan ciertos cambios para llevar un orden en las ciudades, la maquina como objeto evolutivo de la época pensada en extralimitar al hombre como una maquina como tal.

En los otros espacio de Foucault el habla sobre el espacio que nos rodea y nuestra forma de quererlo siempre mientras este no afecte nuestros limites, no permitirá de alguna forma creer que somos felices y eternos:

Vivimos, morimos, amamos en un espacio cuadrulado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas de sombra, diferencias de nivel, escalones, huecos, relieves, regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas; están las regiones de paso:

las calles, los trenes, el metro; están las regiones abiertas de la parada provisoria: los cafés, los cines, las playas, los hoteles (...) ¹⁵

Para Foucault el espacio que nos rodea es todo entendido como una comodidad plena en el acto de vivir y amar, incluso en el de morir, no importa lo que nos suceda en el exterior mientras disfrutemos el interior.

Esto está claro en la sociedad contemporánea de como cada vez nos aislamos del entorno y las salidas, todo es más fácil si estamos dentro, incluso hasta para pedir comida sin moverte de tu espacio.

Entrando mas al lado de invadir el espacio de manera monumental uno de mis referentes a seguir, por solución formal en la imagen desplazado desde el plano físico esta Richard Serra que es un artista reconocido por sus grandes esculturas de metal, considerado uno de los grandes escultores de finales del siglo XX, y que por sus grandes formatos escultóricos muchas veces son difíciles de visualizar dentro de un espacio concreto,

En su obra “Bramme for the ruhr/district” no es mas que un monumento a la historia industrial, una escultura que por sus dimensiones puede ser apreciada a lo lejos, Serra como en la mayoría de las obras están catalogadas y son site specific una obra diseñada y montada en un espacio específico donde se tiene que situar porque no funcionaría de otra manera.

¹⁵ Michel Foucault - De los espacios otros “Des espaces autres”, 1967.

Figura 2.1 - "Bramme for the ruhr/district"

Me apego mucho a la resolución formal de esta obra porque en la plasticidad y el hacer mi medio va más desde la falsedad y la inclusión del montaje por computadora donde el proceso de esculpir es apegado al diseño 3d.

Cabe recalcar que de alguna forma incluir estas esculturas dentro de un paisaje conocido cambia totalmente la mirada de este, como si se tratara de un producto natural que de cierta manera lo es, si pensamos del origen del material en el cual se trabajó, siento que pone en crisis cualquier hecho natural de las cosas pero que se logra un paisaje enriquecido.

De igual forma podemos apreciar ciertos detalles en relación a la obra de Serra, en la película "Odisea en el espacio: 2001"¹⁶ donde la aparición de ciertos monolitos a lo largo de la película nos dan indicios de que tienen alguna cercanía más que nada en relación al primero que aparece en el desierto cerca del humano prehistórico, dando aviso a un período evolutivo que se acerca, una forma no natural que invade un lugar y una forma de vida no "completa".

16

Kubric Stanley, 2001: A Space Odyssey, 1968

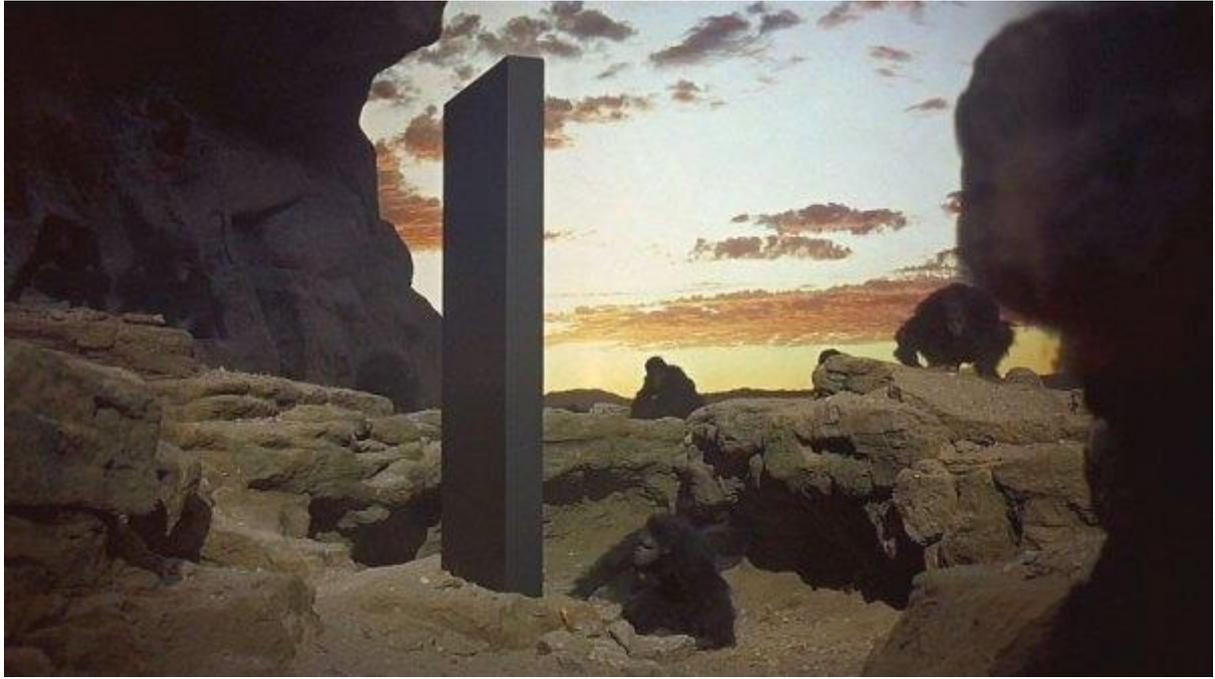

Figura 2.2 – Figura 2.3 stills “2001: Odisea en el espacio”

Esa forma extraña de aparecer y estar presente en el paisaje es lo que me lleva a decir si realmente es un objeto construido para habitar y rescato su presencia, de la forma en que nos puede decir el avance de una tecnología dentro de la trama de la película, vestigios de una civilización posterior o anterior a la que se encuentran en este momento. Podríamos decir que

el monolito es lo que catapulta al ser humano por el acto seguido que hacen uso del hueso como herramienta.

Por consiguiente el pensamiento o el orden de las otras especies no esta dada como tal, hemos pensado por siglos y lo seguimos haciendo que el humano es superior a las demás criaturas vivas que habitan el planeta, aunque de cierta forma las criaturas “inferiores” siguen un orden y un patrón natural de vida, un respeto y cuidado del entorno en el que viven.

De esta misma forma hago uso de un still de la película de Hitchcock “The Birds”¹⁷ de como la naturaleza, en este caso los pájaros se emancipan ante una situación de convivencia, pero en el caso inverso ellos atacando a las personas (humanos) defendiendo un territorio y espacio de hабitad plagada por una sobrepoblación “superior” y buscar expulsarlos de igual manera como suelen hacer las personas al avanzar de forma urbanística.

Figura 2.4 – Still “BIRDS”

Quizás la situación del paisaje que se da por encima de los sucesos de la película están contruidos para ser percibidos con mayor frecuencia, ya que el punto de interés no son las

¹⁷ Hitchcock, Alfred, The Birds, 1963

personas, son las aves y su entorno, que de alguna forma esa visualidad es la que se apega a mi producción artística, no el recurso general de lo que hay dentro de la trama.

The Wind Rises

El nombre “The wind rises” nace a partir del nombre de una película animada de Hayao Miyazaki realizada en el 2013, tomando en cuenta que la película gira entorno a la creación del avión de combate A6M de principios de la segunda guerra mundial.

Parto de la idea de la producción de este avión de caza cero que era una potente arma casi invencible, lo mejor que se tenía en ese momento, un arma moderna y poderosa que se había fabricado, pero con el avanzar el tiempo este avión fue desplazado y terminó siendo usado en operaciones kamikaze.

Teniendo en cuenta la fabricación de estos datos del origen del nombre, puedo decir que el fin de estos objetos creados es suposición para mejorar la forma de vida y de transporte tuvieron un inesperado fin para los que lo habitan, termino siendo una forma de extinción interna.

En mi proyecto de titulación hago énfasis en una ciudad utópica de las alturas, de esa manera dificultar todo tipo de proceso social entre las personas, y el parecido que este podría tener al sistema de jerárquico de orden en el que nos desenvolvemos, desde una perspectiva a nuestra forma de obtener algo o un espacio físico como propiedad privada. Para poder llegar a habitar en ella, deberán demostrar ser persona muy decididas y responsables, donde dudar de forma inconsciente será una forma de sanción, para estar ahí, deberán hacer méritos de individualidad y dejar al abandono cualquier tipo de apego, volverse uno consigo mismo sin necesidad de dependencias emocionales de otros, más bien centrarse en tecnología automatizada que les facilite las cosas partiendo de la idea del libre albedrío, teniendo

plenamente la libertad de realizar cualquier actividad bajo un sistema de decisiones inmediatas como cumplir lo que se planea con total libertad de tiempo.

Una de las estrategias de “**The wind rises**”, es abarcar todo un mundo concebido desde las alturas donde el distanciamiento en las personas esté totalmente alejado una de ellas, toda la dependencia de este sistema habitacional, para poder sostenerse, gira en base a un eje tecnológico que se encuentra en cada uno de estos conjuntos habitacionales que funcionarían independientemente, pero hay un núcleo central que posibilita el movimiento en conjunto como estado sólido.

Pensando en una ciudad utópica de aislamiento, se puede pensar en los habitantes en una sensación de encierro, el no hacer nada puede llevar a la locura, pero con ciertas observaciones de donde se encamina la sociedad, hay que entender que este es más bien un encierro con todas las facilidades tecnológicas, no solo las que nos invaden en la actualidad, ya no recurrirán ni siquiera a comprar a un supermercado, porque el mismo se encarga de hacerles una lista de necesidades básicas y las llevan a la casa, eso tan solo como ejemplo. Tengo la clara visión de esta utopía constituida en sí mismo como su opuesto, lo distópico, como bien Baudrillard no da un enfoque de que la utopía se tiene que mantener como tal y no apegarse tanto a la posibilidad de hacerlo real, porque como toda historia nos enseña, todo proceso de construcción tiene su deterioro en algún momento específico:

(...) Ahora bien, lo sublime del arte moderno está en la magia de su desaparición, pero el peligro más grande está justamente en repetir una y otra vez esta desaparición. Todas las formas de esa desaparición heroica, de esa abnegación heroica de las formas, de los colores, de la sustancia ya han sido puestas en juego hasta la saciedad. Da la impresión de que se ha puesto en juego todo, se ha intentado todo, y se está entonces, valga la expresión, en un simulacro de segunda generación o de tercer tipo, como quieran. Estamos en la situación paradójica o perversa en la que no sólo se ha realizado

la utopía del arte (porque el arte era una utopía y se ha pasado a lo real), también se ha realizado la utopía misma de esa desaparición (pues la desaparición del arte puede ser una gran aventura, también utópica, pero también realizada). Ahora bien, es sabido que la utopía realizada crea una situación paradójica, flotante, ya que una utopía no está hecha para realizarse sino para seguir siendo una utopía. El arte está hecho para seguir siendo ilusión; si entra en el dominio de la realidad, estamos perdidos...¹⁸

En planteamiento del arte a partir de la propuesta que propongo para este trabajo de titulación, no es más que una ilusión basada en una realidad que nos acerca más a eso, al encierro, al quedarnos en una espera de la nada, un abandono total del Ser que, nos lleva no solo al desapego del mundo, sino a una inactividad corporal, a la larga, a esa libertad que en la mayoría significa soledad. Desde mi perspectiva observacional, las personas que anhelan la libertad terminan condicionados a no poder moverse y no hacer nada.

En lo que a mi respecta, mi propuesta no es realzar a ese ser humano en todo su esplendor, como un sujeto incapaz accionar nada, sino más bien, es potencializarlos respecto a todas las facilidades tecnológicas existentes e idealizar otras, que quizás no existan o no estén realizadas aún pero que, en cierta instancia, este lugar creado para la procrastinación global de este mundo paralelo a las ciudades en las que vivimos es hacer que funcione como un no lugar, un lugar que se produce para una hábitat específico y termina transformándose en un espacio parecido a donde ellos vivían. Donde las funciones establecidas en una ciudad “normal”, que no funcionan plenamente, y que ese “no control” sea obvio, como se rige, donde la máquina sea el catalizador de reflexión y control de todos estos aspectos emblemáticos que necesitamos, para instaurar un nuevo sistema de no-orden.

El espacio de la sobre modernidad está trabajado por esta contradicción: sólo tiene que ver con individuos (clientes, pasajeros, usuarios, oyentes) pero no están identificados, socializados ni localizados (nombre, profesión, lugar de nacimiento, domicilio) más

¹⁸ Jean Baudrillard, *La simulación del arte*, p. 20. Disponible en <http://www.gep21.org/tpk/ baudrillard-selec.pdf>

que a la entrada o a la salida. Si los no lugares son el espacio de la sobre modernidad, es necesario explicar esta paradoja: el juego social parece desarrollarse fuera de los puestos de avanzada de la contemporaneidad (...) El no lugar es lo contrario de la utopía: existe y no postula ninguna sociedad orgánica.¹⁹

Marc Auge menciona los no lugares como sucesos de traslado, donde la gente no puede sociabilizar, donde la gente pierde todo apego de contacto con otros seres, donde lo establecido por ciertas reglas, como la propia permanencia o las necesidades específicas, esos lugares de reunión masiva donde sólo van a cumplir un objetivo específico, un ejemplo sería la función del centro comercial, donde en una primera lectura sirve para hacer comunión de una gran cantidad de personas, pero que desde otra perspectiva dejan de ser centros de sociabilización, como en un comienzo lo fueron sus parques, que era para centrar a la gente luego de reunión eclesíástica o para la convivencia de grupos sociales específicos.

3 Propuesta artística

El proceso de mi muestra tiene conexiones que con anteriores obras que he realizado, donde cuestiono espacios abandonados, observo vestigios del proceso frecuente que tuvieron para las personas y como resurge una migración hacia otro espacio que se llevan consigo la esencia del lugar con el tiempo terminara de la misma forma con el que termina en periodo de deterioro.

¹⁹ Auge, Marc, Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre modernidad, p. 60, 2009
Disponible en <https://antropologiainacap.files.wordpress.com/2013/04/51458639-auge-marc-los-no-lugares-pdf.pdf>

Figura 3.1 – Registro del artista

En el proyecto planteo mis preocupaciones sobre el paisaje lo que es natural y de lo innatural de aquello, replantearme el habita de lo que realmente es humano o que le pertenece a el, y cuestionarme si nos expulsaran a vivir fuera de la superficie del suelo y comenzar a vivir sobre este y al ser algo antinatural de que manera el resto de la naturaleza responde a esto.

Buscando un distanciamiento general del suelo de que manera repercute en un equilibrio dado de manera evolutiva, donde todo lo que conocemos sea una representación de algo que pasó y no sabemos porque será así, donde la tecnología nos produce imágenes de esto siendo la fuente de conocimiento de forma visual y como el paisaje nos muestre estos hechos de manera clara.

Siendo esto un punto catalizador para emprender la existencia de un lugar abandonado no existente de aspectos futuristas, ir directamente al abandono de un espacio construido para vivir sin interesarme en la relación que tuvo esta con las personas, sino mas bien como responde la naturaleza (animales, planta, etc) a estos sucesos de abandono transitorio y de que manera ellos llegan a volverlo parte de su modo de vida.

A raíz de todo esto, mi propuesta gira sobre el papel que cumplen los seres vivos en este lugar de aspecto socio-espacial. Sin olvidar que la naturaleza cumple la función de un ente colectivo.

En el proceso de producción realizo fotografías de paisajes que difícilmente se daría pie para una construcción donde puedan vivir personas pero que para ciertos animales les resulta sencillo con las condiciones naturales que tienen, incluso el volar para algunos.

Figura 3.2 – Paisaje de Girón, 2017

Cuestionando la posibilidad de habitar entre las nubes y que tipo de arquitectura podría darme esa posibilidad y más allá de eso que me permita asimilar un abandono, sin deteriorar el espacio sobre la que se encuentra.

El proceso de una de las obras es entrar en el construcción de una arquitectura de diferentes modelos que habiten el paisaje, haciendo una inclusión de estas como si fueran parte de el,

recreando situaciones de movimientos entre ellos, me apoyo en paisajes de la sierra ecuatoriana, en trayectos específicos donde funcionan mucho mejor.

Figura 3.3 – Paisaje del Cajas, 2017

Usando paisajes urbanos en muy pocas situaciones, una ciudad no existente que trato de irse expandiendo de manera horizontal pero frenada por motivos migratorios de alguna índole y que en algunos espacios ya podemos ver el crecimiento de edificaciones de un mayor tamaño.

Cuando no se pueda seguir construyendo verticalmente, las edificaciones flotantes tendrían un mayor alcance y necesidad de ser construidas por medio del mundo del arte. Teniendo en cuenta de que hay ciertos abandonos en ciertos lados.

Figura 3.4 – Base norte, avión abandonado, GYE, 2016

Haciendo esta recolección de imágenes me vi en la necesidad de plantearme que forma y ubicación tendrían el nivel de espacialidad estas arquitecturas. En estos recorridos me llamó la atención ciertos procesos de orden que tienen las personas, ejemplo de que manera están armadas las perchas de un supermercado, por colores, formas, realizando no solo un producto en general, volviendo una sola masa colorida sin distinción de una con la otra, solo habitan en el mismo espacio.

Por esta razón hago uso de planos superficiales sacados de vendedores de lotería, trazando líneas entre ellas donde cada una esta puesta de una manera azarosa a primera vista pero tiene cierto sentido de una forma de orden establecida con

anterioridad por alguien que genera cierto interés, como si tuviéramos una vista aérea de una urbanización de las que el municipio de Guayaquil construye muy parecidas a las piezas de los legos, todas iguales sin distinción alguna, donde no nos importa si se ve así, lo importante es estar dentro de ese circuito.

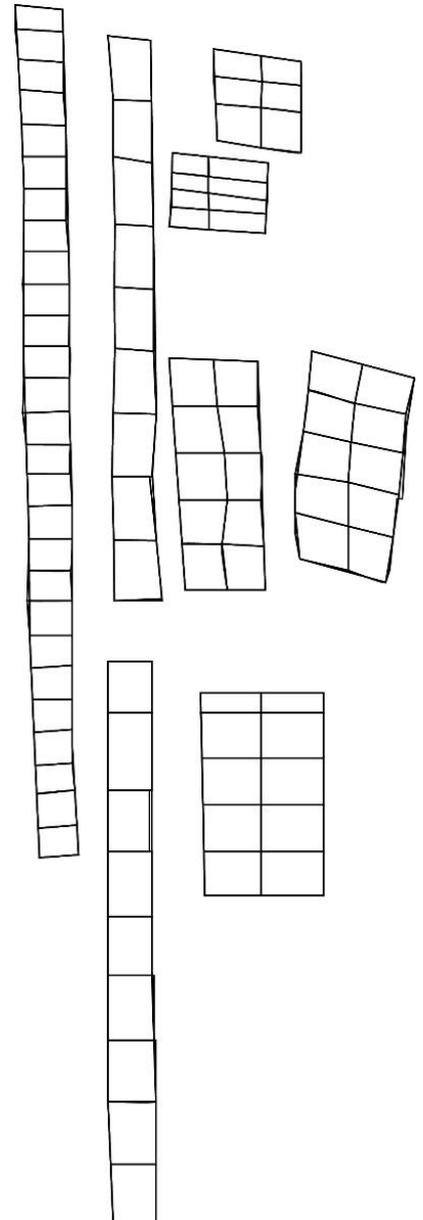
Figura 3.5 – Urbanización mucho lote, GYE, 2018

Observando esto hago un estudio de planos con los vendedores que están ubicados en cada esquina del centro de la urbe guayaquileña.

Vectorizando las líneas de la lotería saco ciertas superficies que tienen forma cubica p no tienen forma alguna a primera instancia no parece suceder nada con el hecho de extraer líneas, que arma toda esta estructura de orden. Esto es el modelo base para formar edificaciones cuadradas donde pretendo crear el entorno exterior de hogares flotantes.

Figura 3.6 – Proceso de dibujo y extruir líneas

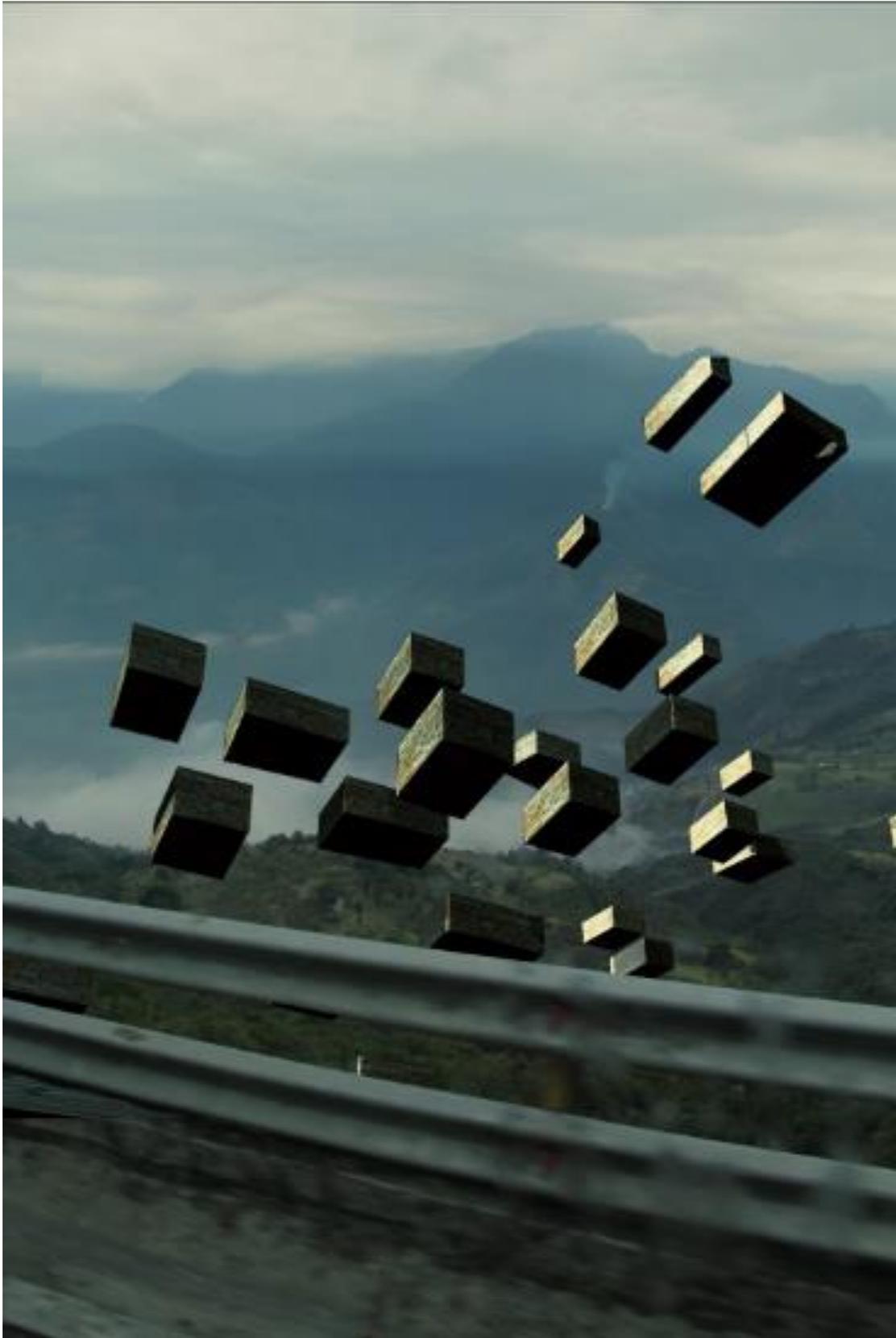

Figura 3.7 – Primer boceto, 2017

3.1 Obras

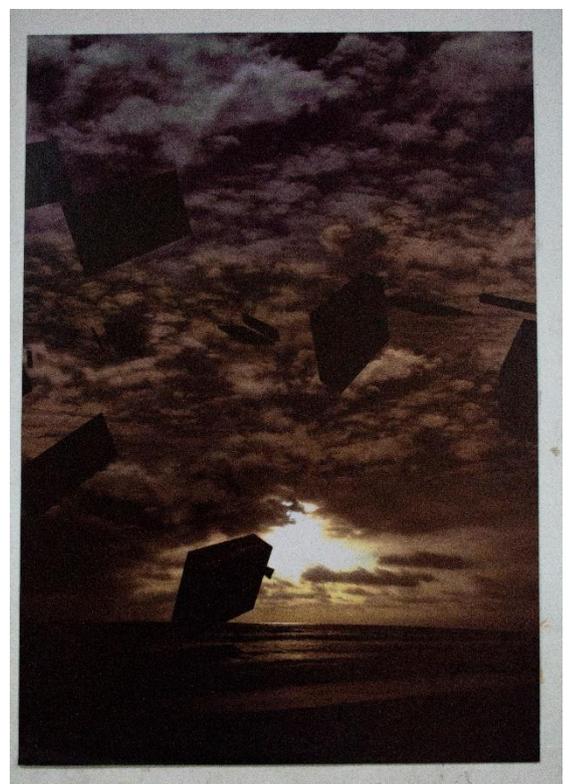
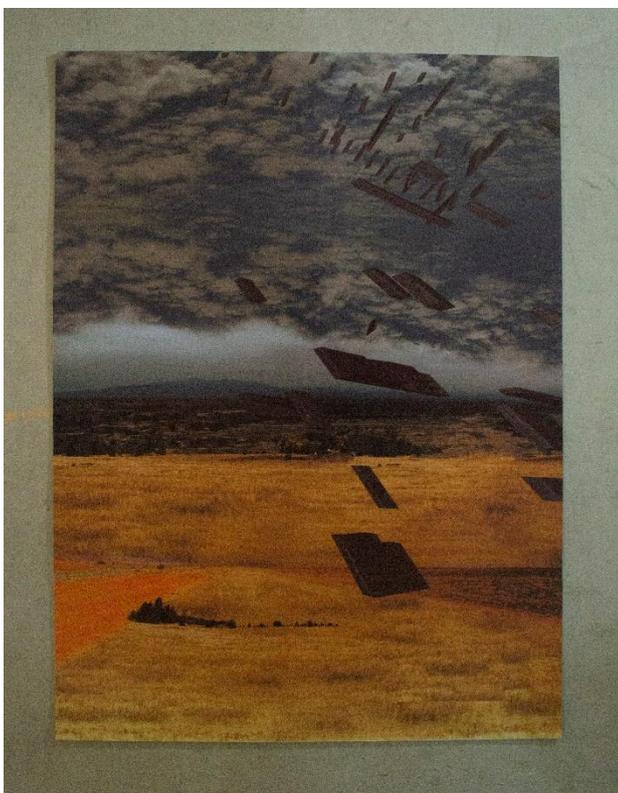
Figura 3.1.1 – Paisaje final 1, 2019

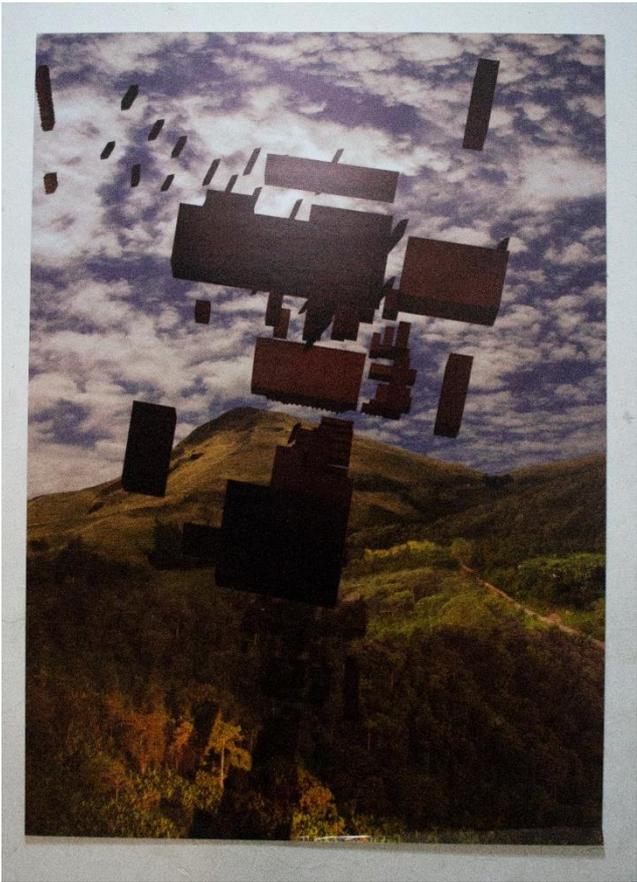
Teniendo en cuenta el aspecto de la imagen, el cuestionamiento del paisaje como tal, adquiero una cierta dinámica visual, responde al entorno que observamos, y como se desenvuelven las edificaciones dentro de la imagen.

De esta manera trato de marcar a la tierra en un constante abandono, como si la naturaleza expulso a todos a vivir dentro de prisiones cuadradas, como bien la tecnología digital nos enmarca cada ves mas, dándonos ciertas facilidades que de cierta manera no nos permitamos salir de casa.

A partir de este tipo de paisajes hago énfasis de la funcionalidad en lugares mas abiertos donde una superficie terrestre sea difícil de hallar utilizo paisajes de la costa en altamar. De esta forma puedo dar un recorrido por todo un país donde se encuentren estos hallazgos y estas arquitecturas que podríamos decir que no provienen de este mundo y que quizás enmarque a una civilización fuera de las posibilidades humanas.

Conjunto de Producción #1

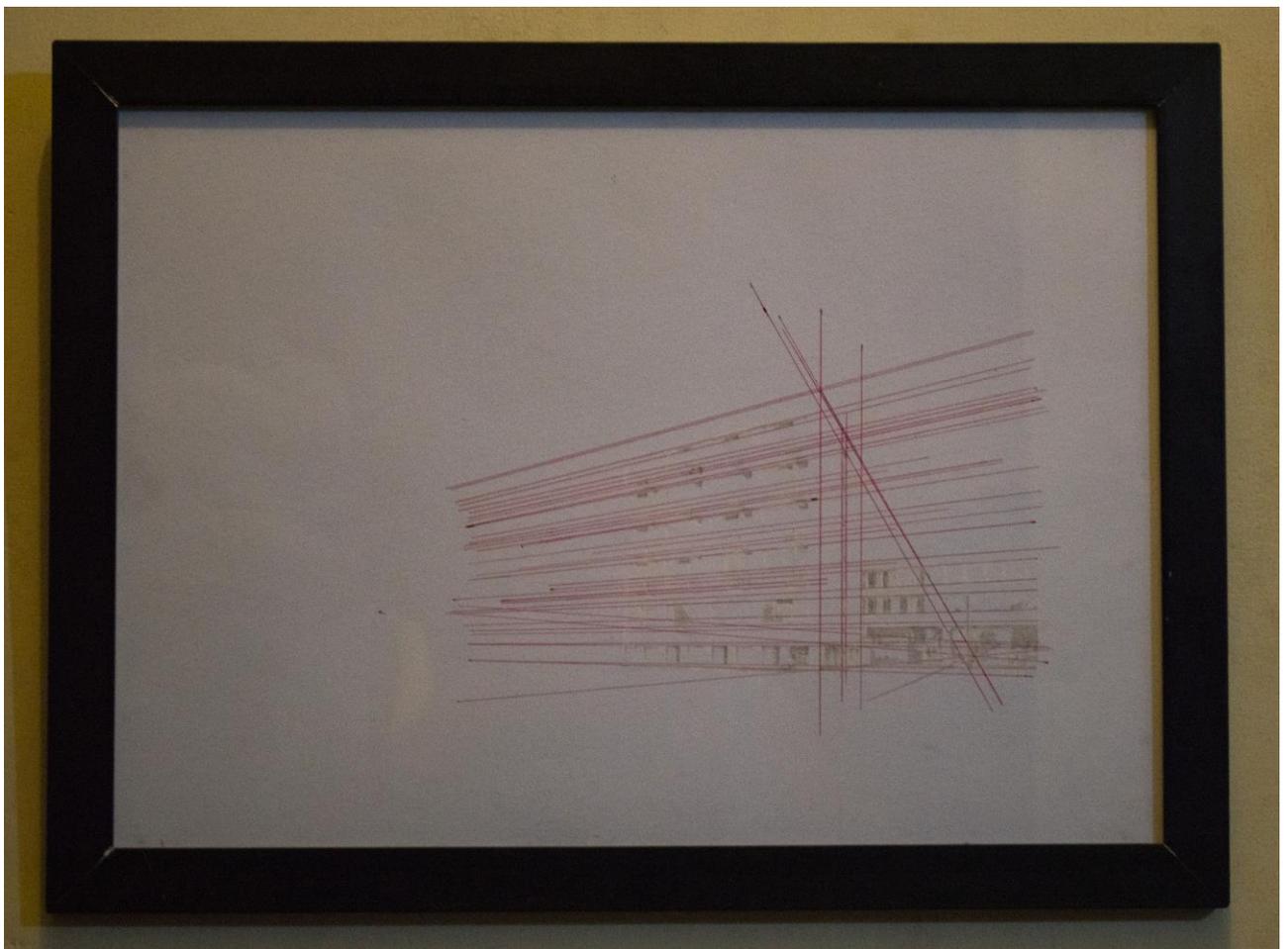

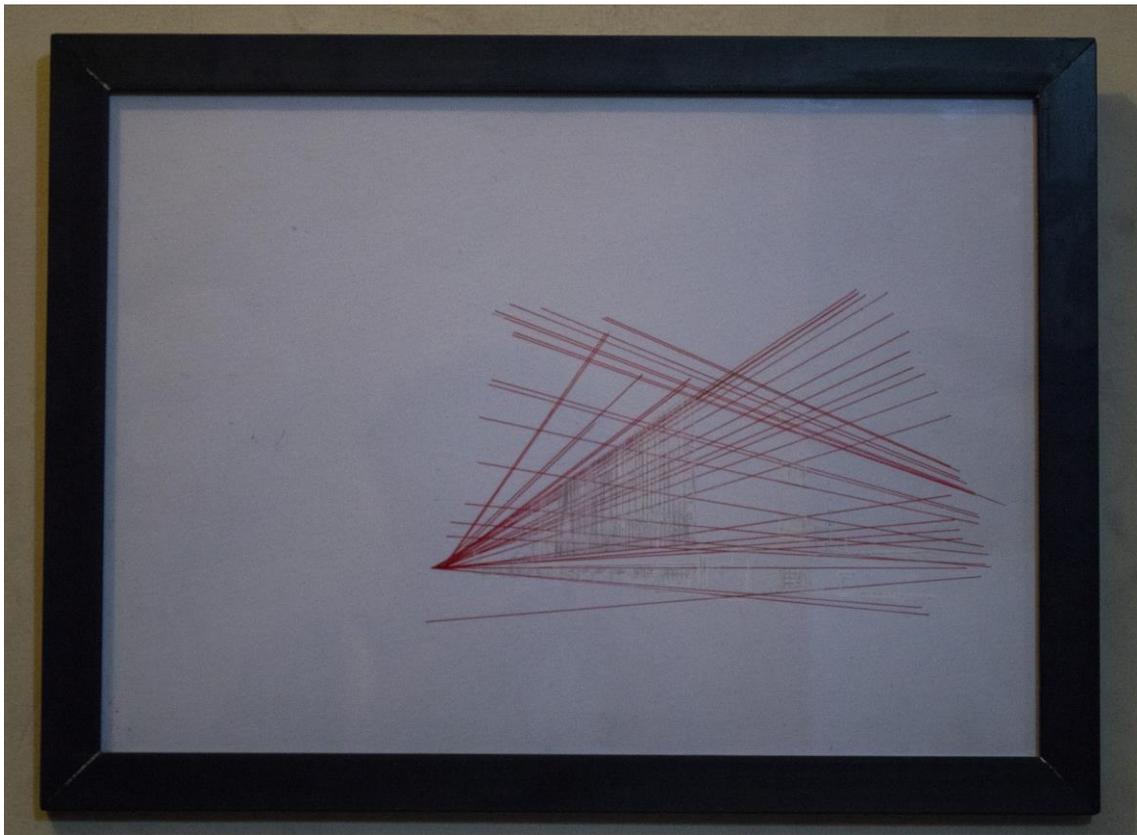
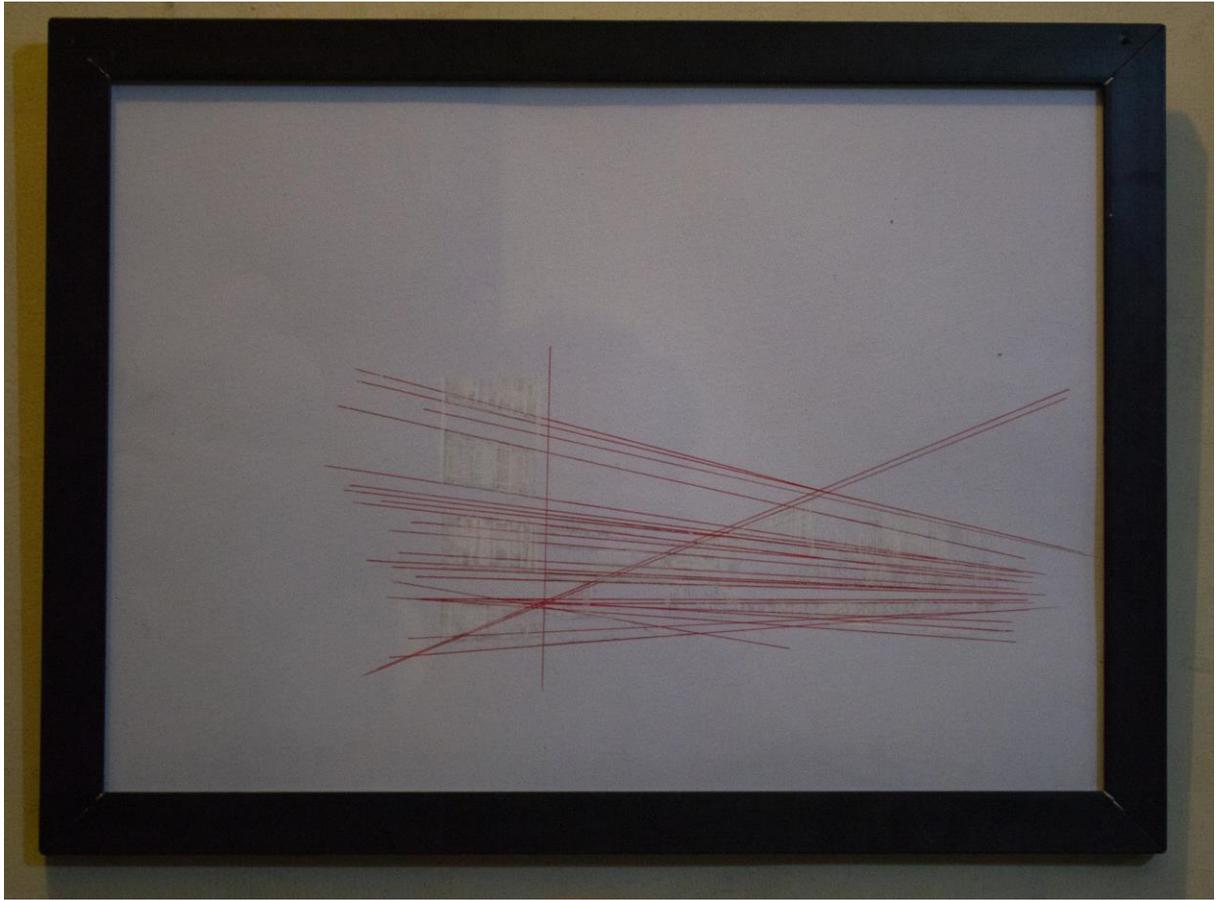

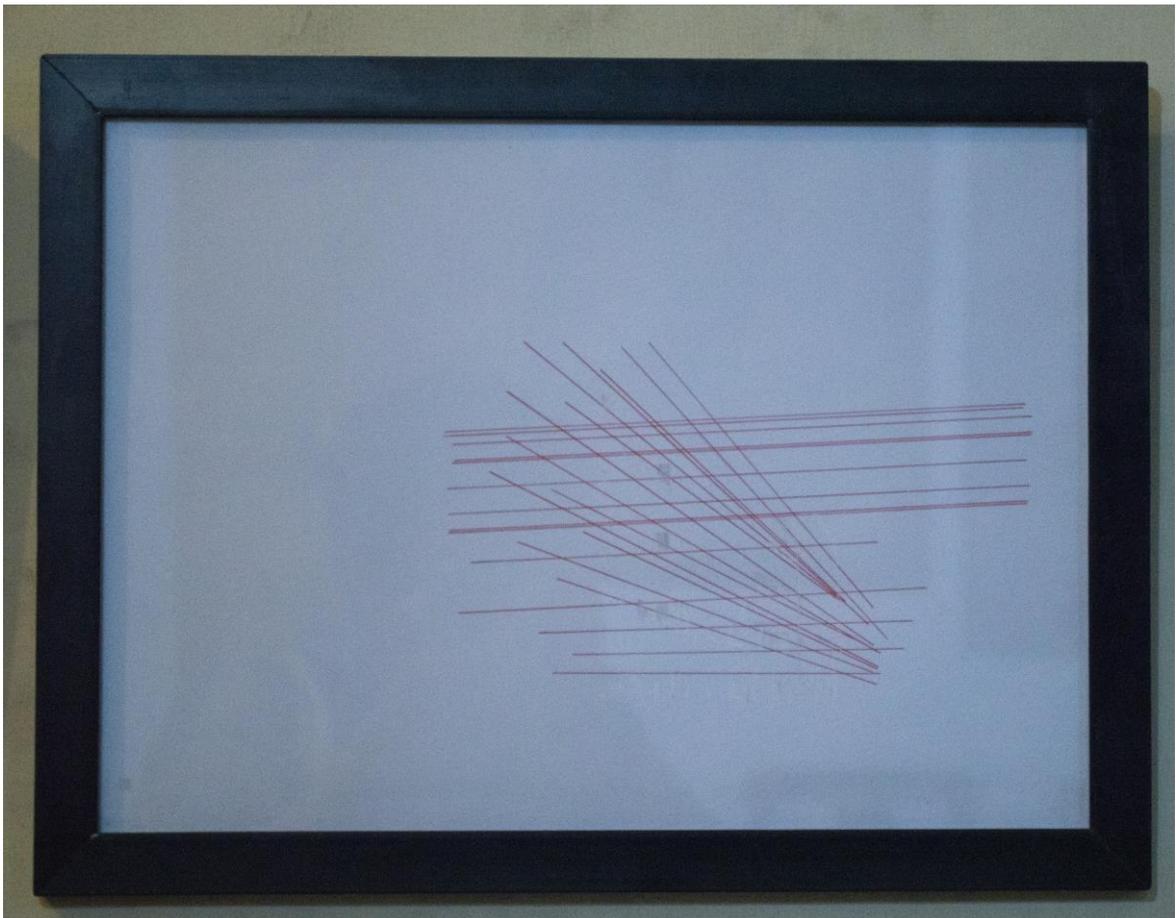
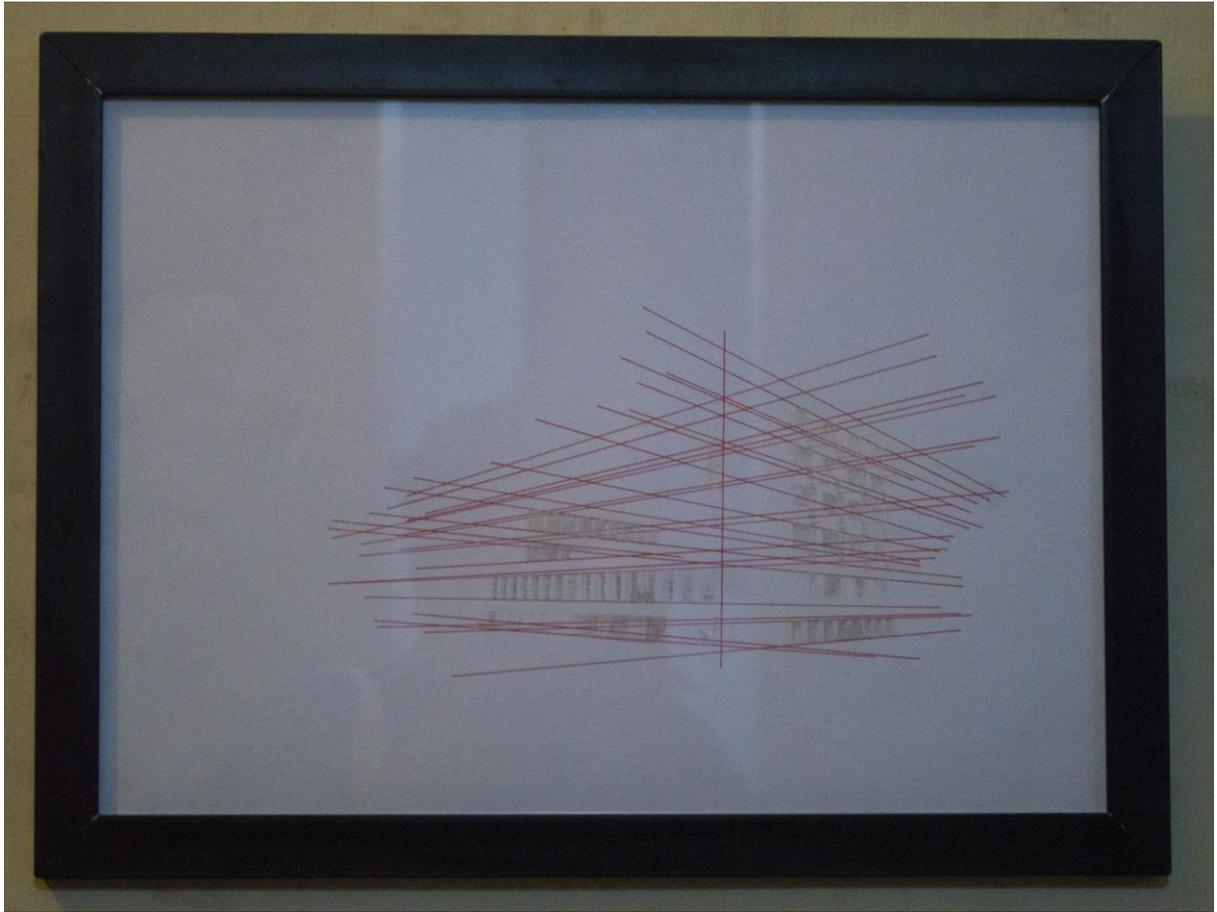
Obra #2

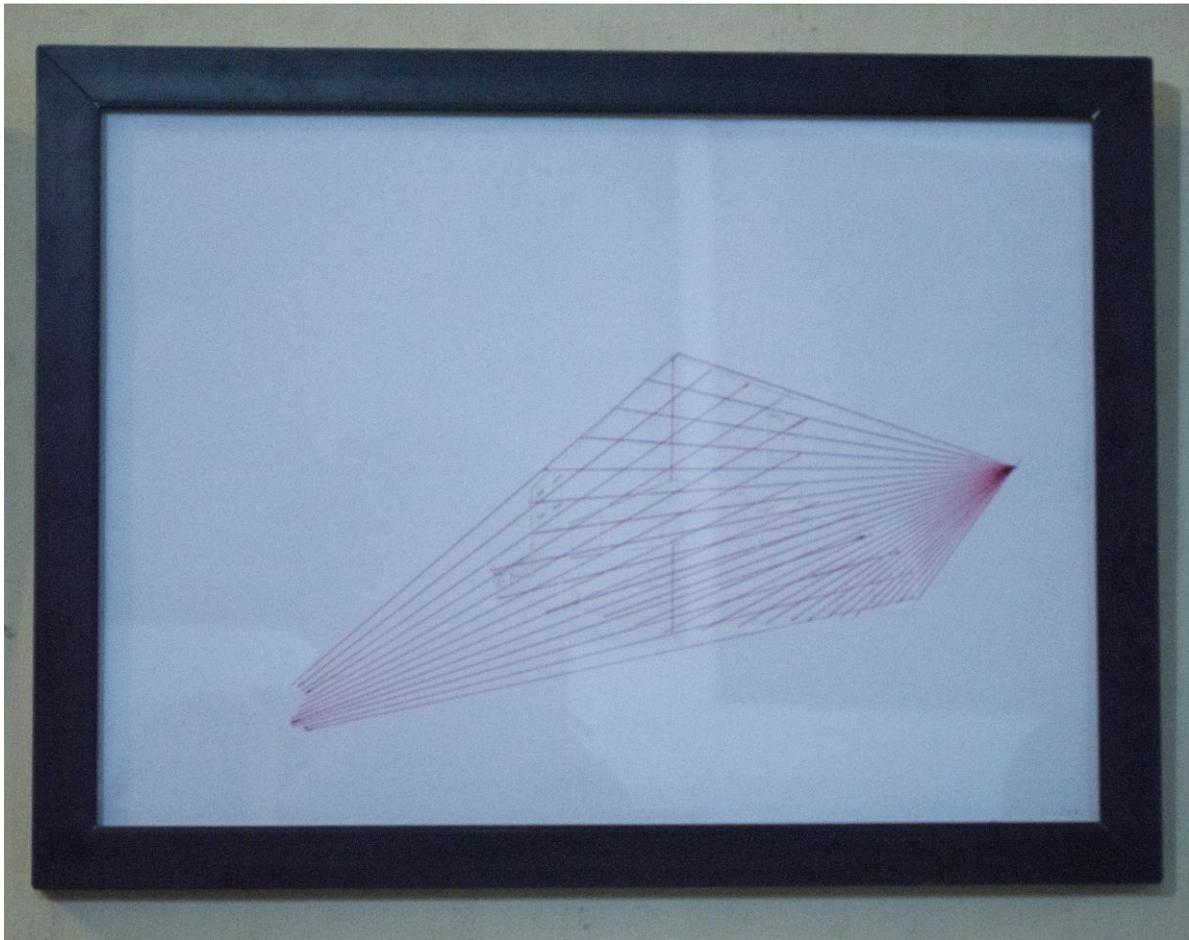
Segundo conjunto

En el proceso de la obra anterior me surgieron detalles de que manera se verían volando los objetos “arquitectónicos” y de que forma estaban relacionados con algo ya conocido, entonces hago uso de ciertas arquitecturas de la Bauhaus para relacionarme en la forma que están ubicadas dentro de la imagen fotográfica que se les ha realizado a estas, hago una búsqueda de los puntos fuga y que forma tendrían si solo vemos estas líneas, planteando una forma de despegue de cada una de estas y por medio del dibujo logro separar las líneas ubicadas dentro de ellas, logrando la y observando el movimiento del edificio.

Obra # 3

Video

Esta obra es la vista de la parte interna de dichas edificaciones mencionadas con anterioridad, donde solo se puede observar la parte superior de un edificio abandonado, donde los pájaros están gobernando este espacio, parte de su nido y protegiéndolo de la amenaza que se acerca volando.

El blanco y negro del video es por la idea de un registro viejo y encontrado en una de estos objetos, desde una mirada subjetiva, contando que alguien grabo esto por mera curiosidad por lo que estaba sucediendo

Figura 3.1.2, "same fly, same" place, 2019

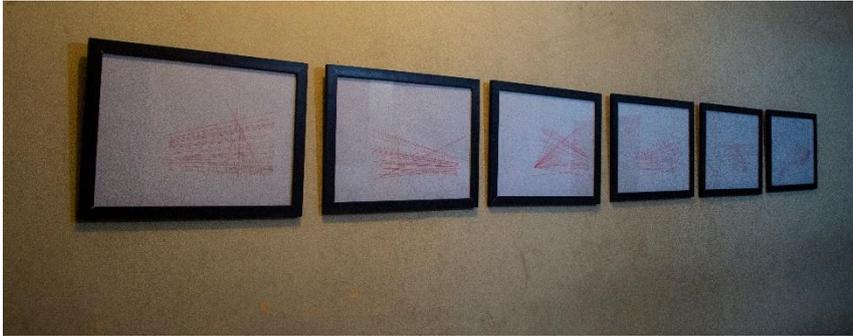
3.2 Proyecto Expositivo

La exposición en un principio estaba establecida por las condiciones y formalidad de la obra requiere un espacio limpio y uniforme en su totalidad, pero las exigencias de las obras logro un giro en la decisión del cubo blanco.

El espacio a elección es la casa zona escena, me permite indagar es un espacio que por sus condiciones de ser un lugar de la practica de la danza y teatro, donde esta permitido cambiar las cosas, vaciar el lugar, dejar deshabitado y por las condiciones espaciales, su forma interna y seccionada me recuerdan a uno de estos espacios que están volando en los paisajes.

Y sus ventanas internas que nos muestran nada del exterior, solo están para ventilación por ser una construcción de los años 40 del siglo XX donde este aspecto deshabitado conecta directamente con los dibujos y fotografías, y ni hablar de la proyección del video mapeada para crearnos un exterior dentro de esta cocina, que suelen ser las entradas con mas luz en una casa, que normalmente apuntan a un patio interno.

4 Epílogo

“The wind rises” transmite mi interés por los espacios abandonados y todo lo que podemos encontrar en ellos, viéndolo desde el punto de vista del hallazgo, un descubrimiento que suele pasar desapercibido para muchos, son tesoros que juegan un papel muy importante en la memoria visual de las personas, ahondando en un recuerdo casi olvidado pero activándose en el uso de ciertos medios audiovisuales.

Al querer recrear ciertos espacios abandonados es lo que me llevó a producir un espacio propio, crear una historia y poder contarlas de alguna manera, haciendo énfasis que lo cuento desde la nada, desde el vacío y el silencio de cada obra.

Superar el modo de exponer con obras que se marcan a un primer acto lo desconocido como tal, sin esperar que ver, y dar por consiguiente a ciertas preguntas ¿de que forma vemos esto? ¿Por qué la relación de una cosa con algo ya visto y quizás extraño para quien no lo haya visto con anterioridad? Es el modo de contar por medio del arte para mí desde los vestigios de lo observado de lo ya fabricado, siempre se podrá dar la vuelta con un sentido parecido pero desde otra perspectiva.

5 Bibliografía

Yelp aplicación y web que nos informa sobre una situación y estado de un restaurante antes de visitarlo, permitiéndonos conocerlo mucho antes mientras otro nos lo cuenta.

Xavier Andrade, “Más ciudad, menos ciudadanía: renovación urbana y aniquilación del espacio público en Guayaquil”
Ecuador Debate, New York, 2006

Diario El Telégrafo versión Digital, <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/1/dennys-navas-el-transito-hacia-un-mundo-utopico>

<http://www.riorevuelto.net/2014/05/> Rio Revuelto - Narraciones

Conversaciones en clases de cultura ecuatoriana con Angel Emilio Hidalgo.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151103_fotografias_quito_siglo_xx_indigenas_borrados

Parte del statement de Ilich Castillo, quizás escrito por el Curador Rodolfo Kronfle (revisado desde <http://www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec/index.php/noticias/boletines-2017/467-ilich-castillo-artista-guayaquileno-de-amplia-trayectoria-expondra-en-quito>)

José Ingenieros, *El hombre mediocre*, 1913

Jean Paul Sartre, “El existencialismo es un humanismo” (Texto sacado de internet sin internet sin datos de edición) <http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/766.pdf>

Van der ROHE, M. *Die Form*, n. 7, 1931, p. 241.

Jean Baudrillard, *La simulación del arte*, p. 20. Disponible en <http://www.gep21.org/tpk/ baudrillard-selec.pdf>

Auge, Marc, *Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre modernidad*, p. 60, 2009

Disponible en <https://antropologiainacap.files.wordpress.com/2013/04/51458639-auge-marc-los-no-lugares-pdf.pdf>

Ernst Neufert – *Arte de proyectar en arquitectura 1936* (normalización arquitectónica)

*Fernández Alba, Antonio (1970). *Walter Gropius o El humanismo de la razón*. "Bell artes" (n. 3); pp. 4-7. ISSN 0210-0495.

*Umberto Eco – Apocalípticos e Integrados - Séptima edición: 1984