

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: La hiperconectividad en la construcción del paisaje social.

ESTUDIANTE: Ahr, Leonardo Sergio

DIRECTOR/A: Marín García, Teresa

T F G

PALABRAS CLAVE: instalación, paisaje social, conectividad, desplazamiento, rastro

RESUMEN: Ante la observación del territorio contemplamos una realidad tangible del paisaje pero también se nos presenta un intangible paisaje social presentado por los movimientos y conexiones que establecemos a nivel interpersonal. Teniendo este segundo paisaje presente en el siguiente proyecto plástico se analiza la forma en la que participamos en su configuración y lo que esto puede decir sobre nosotros en consecuencia. Partiendo de lugares abandonados por la actividad humana el proyecto considera una recuperación de los movimientos registrados mediante la materialización del desplazamiento y del rastro que se articula en una instalación escultórica para dotar al espacio de las mismas características dinámicas.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4 - 5
2. Referentes	6 - 7
3. Justificación de la propuesta	8 - 9
4. Proceso de Producción	10 - 16
5. Resultados	17 - 24
6. Bibliografía	25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Tema

La hiperconectividad en la construcción del paisaje social

Descripción

Partiendo del espacio urbano como materia prima de la creación artística quiero visualizar movimientos y relaciones en nuestro ámbito social, concretando esto en obras que se mostrarán en un contexto más sintetizado para su correcto entendimiento. Tratar de encontrar respuestas en la forma plástica y explorar materiales y usos en relación con el movimiento.

Hipótesis

Mediante la observación del territorio conocemos la realidad tangible del paisaje pero también se nos presenta un intangible paisaje social presentado por los movimientos y conexiones que establecemos a nivel interpersonal. Teniendo este segundo paisaje presente quiero analizar la forma en la que participamos en su configuración y lo que esto puede decir sobre nosotros. Para ello he planteado ciertos objetivos genéricos y específicos para centrar mi marco de actuación y responder las preguntas propuestas.

Objetivos

- Primar el estudio de las relaciones que se establecen entre los objetos artísticos más que en el objeto en sí.
- Intervenir e interpretar el espacio y elementos arquitectónicos para descubrir movimientos y significados.

Objetivos específicos

- Investigar resultados y estrategias obtenidas por corrientes artísticas relacionadas con movimientos sociales y otras fuentes teóricas del ámbito del urbanismo y la arquitectura.
- Experimentar sobre los lugares abandonados por la actividad humana para su futura reconstrucción de los movimientos y conexiones ahí efectuadas.

-Experimentar sobre el modo de visualizar, materializar y presentar resultados plásticos referidos al movimiento y las relaciones en su dimensión espacio temporal.

-Entender y acercarme a los modos de relacionar al espectador con la obra y su posible interacción.

2 REFERENTES

2.1 Teóricos

Al comienzo he analizado las siguientes fuentes para aumentar mi bagaje sobre la temática trabajada y buscar nuevos puntos de arranque o continuación de mi proyecto.

En primero lugar estaba la necesidad de buscar corrientes de arte que se basaran en la participación e interacción del público en cuanto que me proporcionarían pistas para saber trabajar con el movimiento y las conexiones interpersonales además de ver cómo podría integrar un carácter más social a mi proyecto. En este caso *Artificial Hells* de Claire Bishop (2011) me ha permitido aproximarme a términos sobre la estética relacional y la creación de situaciones más bien que de objetos artísticos concretos.

A continuación procedí a indagar en cuestiones planteadas en *La construcción social del paisaje* de Joan Nogue (2007) que ofreció las pistas necesarias para encontrar la relación entre el paisaje geográfico y el elemento cultural intangible del paisaje como un producto social nuestro, en este caso para llegar a la conclusión de que el elemento que lo modela son nuestras conexiones interpersonales.

Las alternativas al arte visual ideadas por la Internacional Situacionista¹ y sus situaciones construidas me han llevado a la *Teoría de la Deriva* definida en 1958 por Guy Debord (1999) aportando preguntas claves en la elaboración de mi proyecto en la dimensión psicogeográfica² y la aplicación a un esquema articulado del entorno urbano. En concreto el no centrarme en la delimitación producida por el entorno sino en la propia necesidad de transformar la idea de arquitectura y urbanismo.

2.2 Referentes plásticos

También situar mi proyecto en el ámbito artístico desde una perspectiva plástica ha sido de mi interés. La estética de artistas de diferentes corrientes como Carlos Cruz-Diez (Fig.1) que ofrecen una nueva forma de conocimiento sobre el fenómeno del color y la relación que el color mantiene con el movimiento.

¹ Debord G. (1999). *Internacional Situacionista*, Textos completos íntegros en castellano de la revista *Internacional Situacionista*. Vol. 1: *La realización del arte (1957-1961)*, Madrid: Literatura Gris

² La psicogeografía es una propuesta del situacionismo que estudia los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas.

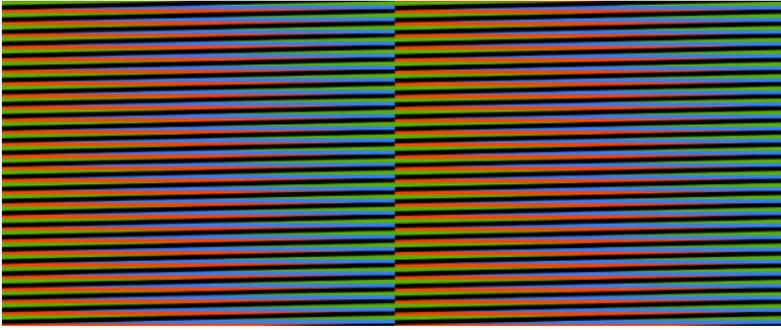

Figura 1. Carlos Cruz-Diez: *Color y movimiento* (2018)

En cuanto a los materiales y lugares intervenidos el artista estadounidense Gordon Matta-Clark (Fig. 2) ha contribuido en su forma de usar los materiales reciclados, elementos de construcción y texturas diversas.

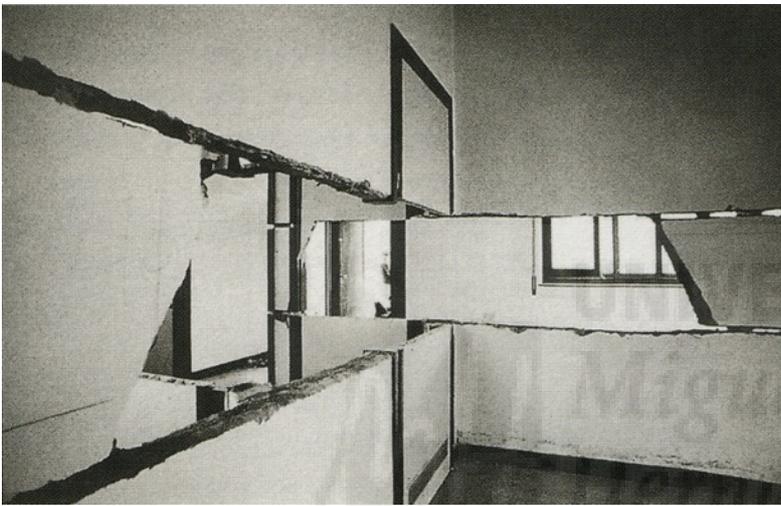

Figura 2. Gordon Matta-Clark: *Una casa entera: Sección de referencia, Corte central, Trazo en el corazón* (1973).

Por último mencionar el aspecto de la inclusión del espectador en la obra como es el caso de Dan Graham (Fig. 3) en su manera de crear espacios transitables y translúcidos conceptos esenciales de su trabajo relacionados estrechamente con un enfoque psico-social de la percepción del espacio y la relación de los movimientos corporales con este.

Figura 3. Dan Graham, *Dan's World* (2018). Courtesy of Galleri Nicolai Wallner and the artist. Photo: Anders Sune Berg.

3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

A lo largo del estudio del grado fui trabajando ya algunos aspectos relacionados con el presente proyecto como cuestiones de la ocupación del espacio y la maleabilidad del mismo, también indagar en diferentes aspectos como la conectividad entre objetos, características dinámicos del espacio, relaciones cromáticas con el movimiento, negatividad espacial o el lugar.

Figura 4. Leonardo Ahr: *Space in Relation* (2016), instalación/varilla de hierro lacada/ 90 x 65 x 190 cm.

Esto dió lugar a obra como *Space in Relation* (Fig. 4) la cual me llevó a elaborar piezas con un carácter más estructural haciendo visible relaciones de conexión aplicadas a tipos de planos en la serie *Laboratorio de Hiperconectividad* (Fig. 5).

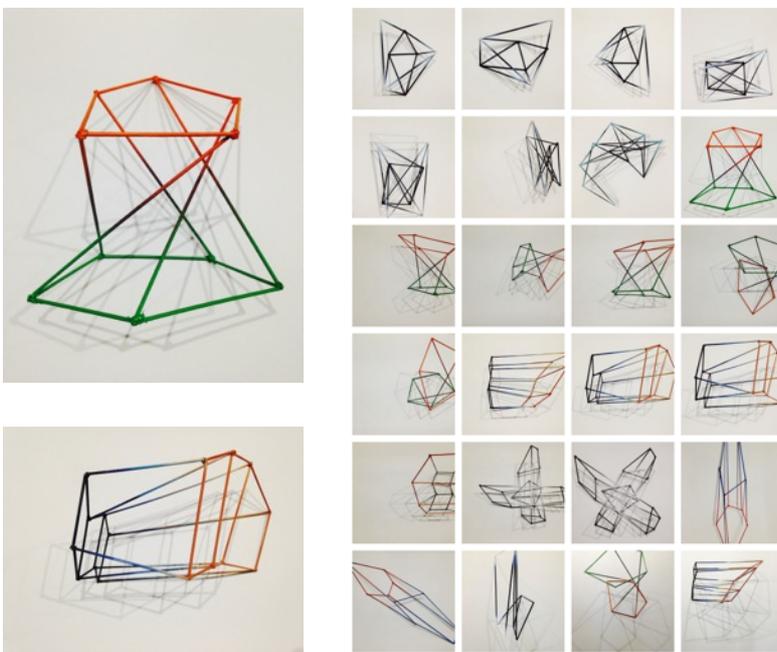

Figura 5. Leonardo Ahr: *Laboratorio de hiperconectividad* (2018) escultura/varilla de madera/ medidas variables

Por otra parte el trabajo realizado sobre registros del movimiento mediante la inserción de cromatismos específicos aplicados a intervenciones en el espacio público me proporcionó un fuerte impulso para indagar en la relación entre lugar, objeto y personas. Esto me sirvió como toma de contacto con espacios abandonados y de tránsito como es el caso de descampados y lugares periféricos de lo urbano. Podemos ver algunos ejemplos en las figuras 6 y 7.

Figura 6. Leonardo Ahr: *degradación*(2018), *intervención/ aerosol y escombro*

Figura 7. Leonardo Ahr: *Connective boat* (2018), *intervención/ aerosol*.

Una vez habiendo abordado los aspectos de conectividad, movimiento en función de cromatismo y la intervención del territorio ví la necesidad de hilar estos conceptos en un discurso más amplio aunado a diferentes niveles. Los conceptos clave y gradualmente introducidos son los siguientes:

conectividad, paisaje social, rastro, desplazamiento.

Estos conceptos han sido la base para abordar los núcleos temáticos que han servido para estructurar el trabajo práctico desarrollado que se describen brevemente a continuación:

A) La conectividad en la configuración territorial como un elemento clave que modela nuestro paisaje pero que es invisible en su estructura desde percepciones psicogeográficas.

B) El paisaje social resultado de estas conexiones que se establecen a nivel interpersonal como producto y elemento descriptivo de nuestros movimientos y relaciones.

C) La arquitectura del rastro, primer elemento referencial de lugar y posición introduciendo la idea de desplazamiento y rastro como registro del movimiento.

4 PROCESO

A partir de los referentes y antecedentes expuestos anteriormente se ha organizado la descripción del proceso de trabajo desarrollado en este proyecto Fin de Grado en tres apartados, articulados en torno a los conceptos clave descritos en el apartado de justificación.

4.1 La conectividad en la configuración territorial

Como se ha visto en la introducción existe una realidad compuesta por nuestros movimientos y relaciones que creamos a nivel interpersonal, partimos de que todos ellos están sujetos a una hiperconexión que es el producto de nuestro paisaje social, un paisaje no visible.

- ¿Qué forma configura este espacio?
- ¿Qué puede decir sobre nosotros y cómo participamos en él?

El comienzo de este proyecto se encuentra en la búsqueda de una materia prima de creación, una materia que me diese respuestas en su forma, un producto con contenido informativo en lo que respecta a nuestra composición y creación del territorio y espacio en que nos movemos.

Tanto a nivel geográfico como a nivel interpersonal nos encontramos ante una realidad física o un tangible geográfico y por otro lado existe una representación cultural de ello o realidad intangible. Una realidad intangible que veo reflejada en hiperconexiones invisibles entre objetos en los que el cuerpo actúa como primer elemento referencial espacio-temporal.

De esta manera entiendo el espacio como una relación de entidades que viene determinado por los distintos puntos que lo conectan en relación a otro. En mi experimentación planteo que debe haber una conexión invisible entre todas las cosas que trato de materializar y/o hacer visibles.

Sabemos que la conectividad de todas las cosas es un componente básico de la estructura de la realidad. Por lo tanto, todas las cosas están conectadas a pesar de estar lejos una de otra. Con esto en mente podemos entender el espacio como un producto social que está compuesto por dos realidades como se ha mencionado anteriormente,

una realidad física tangible y un componente cultural intangible que está en el centro de atención. El espacio se adapta, se comprime y se expande según necesidad, mostrando todo lo que hacemos como un producto nuestro.

4.2 El paisaje social

Teniendo los anteriores conceptos en mente vemos la necesidad de analizar las conexiones que se establecen a nivel personal entre las personas como elemento principal configurante del paisaje, ya que estas son las que determinan el aspecto de nuestros entornos en el concepto de construcción y abandono del territorio.

El uso de la psicogeografía propuesta por el situacionismo (Debord, 1999) pretende entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones, comportamiento y movimiento de las personas. Los movimientos resultantes bajo análisis podrían darnos la imagen de un paisaje o mapa más explícito que el mero mapa geográfico.

4.2 La arquitectura del rastro

En la siguiente intervención en el espacio natural me gustaría centrarme en plantear preguntas sobre la ocupación de los espacios y la intervención que se ha producido en ellos.

Mediante el rastro crear un catalizador entre las personas y las arquitecturas que han ocupado un lugar natural que está lejos de recuperarse y en el cual está inherente la presencia de una actividad. Entendiendo la "actividad" humana como un registro más de movimiento y quiero centrarme en él.

Analizar los movimientos que se han creado en este lugar y que siguen latentes mediante el escombro. Cuestiones que he considerado un punto de arranque para mi intervención.

Considerando todos estos aspectos descritos, la obra que me he propuesto realizar, se llevaría a cabo en el contexto de un entorno natural abandonado tras la actividad humana que se ha efectuado en el lugar. En este caso de la intervención me quisiera centrar en los rastros de las personas como un registro del movimiento que hubo. Crear del contexto entre rastro de movimiento (no visible) y escombro (arquitectura visible) un método de investigación, una reflexión sobre la trascendentalidad de nuestros movimientos y caminos recorridos mediante la creación de una realidad virtual basada en la visible.

Figura 8. Leonardo Ahr: *Arquitectura del rastro 1.* (2018), fotomontaje

Objetivos de la intervención:

- Recrear e investigar los movimientos y conexiones como un planteamiento de rastro o huella humana.
- Crear una plataforma de reflexión sobre la materialidad de nuestros movimientos.

Aspectos participativos:

El espectador mediante unas gafas de realidad aumentada podría mover ciertos objetos de escombros previamente marcados y seleccionados para colocarlos con otros en un nuevo lugar y de esta forma reconstruir con los elementos ya usados y degradados por el paso del tiempo.

Figura 9. Leonardo Ahr: *Arquitectura del rastro 2*. (2018), fotomontaje

Invitamos al participante a reflexionar sobre la materialidad y el lugar en función con los movimientos que se realizan al desplazar cada objeto. Podrá crear o recrear nuevos caminos y arquitecturas imposibles.

Cada elemento que se desplazado se podrá visualizar el recorrido de la pieza mediante un halo o rastro visual permitiendo que este mismo forme parte de la nueva arquitectura, una arquitectura del movimiento.

Estas intervenciones virtuales se realizarán por todo el escenario del terreno previsto, siendo los cambios efectuados por los participantes visibles para todos.

Figura 10. Leonardo Ahr: *Arquitectura del rastro 3*. (2018), fotomontaje

Teniendo presente la existencia de los distintos niveles o realidades geográficas ante la que analizamos nuestro territorio y teniendo como referente la arquitectura como condicionante de nuestros movimientos he visto la necesidad de romper con esta idea y de articular los espacios en conformidad con esquemas psicogeográficos que se adaptan más a nuestra naturaleza dinámica. Por otro lado he decidido no continuar con el aspecto participativo en el marco de las experimentaciones por la dimensión teórica que conllevan además de la dimensión de tamaño de la intervención y los problemas técnicos y logísticos que conllevaría.

En el siguiente proceso de materialización conceptual he decidido continuar con el elemento del escombro como referente temporal y tangible geográfico. He optado por hacer pruebas con el material fuera de su contexto (desplazado) reconstruyendo movimientos y posiciones aludiendo al paso del tiempo y trabajando la idea del rastro.

Figura 11. Leonardo Ahr: serie *Rastro y Desplazamiento*. (2018), fotografía digital

Los objetivos planteados para esta experimentación (Fig. 11 a 14) fueron obtener un resultado más tangible y de escala menor. Continuar con el elemento del escombros para ver las posibilidades que plantea fuera de su entorno extraído.

Con esta experimentación ha surgido la necesidad de crear un contexto más analítico referido al desplazamiento del escombros, metáfora de lugar y actividad, con una evolución instalatoria y dentro del espacio con una mayor comunicación entre obras.

Figura 12.

Figura 13

Figura 14 Leonardo Ahr: serie *Rastro y Desplazamiento*. (2018), fotografía digital

5 RESULTADOS

Como se ha mencionado anteriormente partimos de una concepción del espacio psicogeográfico desde una naturaleza principalmente dinámica que he ido concretando en un resultado sobre una visión del espacio urbanístico como un objeto maleable y en constante transformación. Con las anteriores pruebas decidí centrarme en la creación de un espacio en el cual se distinguirían los siguientes conceptos; lo urbano y deshabitado con su elemento referencial del escombro como catalizador entre arquitectura y personas, la disposición de líneas estructurales como configuración tridimensional del espacio arquitectónico y expansión plástica visible del objeto, la disposición descentrada y desplazada en todo momento de la referencia arquitectónica.

Para llegar a esta instalación (Fig. 23) decidí elaborar tres piezas que funcionaban por sí solas pero que en su conjunto articulaban un único espacio modelado por los movimientos que se han reconstruido a partir del rastro obtenido del lugar deshabitado.

Figura 15. Leonardo Ahr: *Elemento 1*. (2018), instalación escultórica/ hierro soldado y escombros/ medidas variables.

En esta primera pieza (figura 15) rodear el escombro de una estructura abierta me permite visualizar la extensión dinámica del objeto formalizando los valores de peso y de posición originales. En definitiva se trata de hacer una expansión de la forma del escombro en relación con la energía potencial gravitatoria que experimenta a lo largo de su desplazamiento.

Éste desplazamiento conlleva el alejamiento de un punto A en dirección de B, respecto a esta cuestión se me planteó que la pieza estaría descentrada, es decir fuera de su lugar de asiento o acomodo mediante una dirección diagonal haciendo referencia a su movimiento o posición en tránsito.

Sumando la posición descentrada con el rastro resulta una materialización del movimiento, un catalizador entre la actividad de las personas y la arquitectura haciendo visibles su articulación con el espacio psicogeográfico.

Figura 16

Figura 17

Figura 16 - Figura 17 Leonardo Ahr: *Elemento 1*. (2018), instalación escultórica/ hierro soldado y escombros/ medidas variables.

Una vez elaborada la primera pieza decidí continuar con los conceptos de desplazamiento, lo descentrado y el rastro situando estos en una altura baja en el suelo aludiendo a un fundamento o delimitación de un elemento arquitectónico mayor.

En la pieza de la figura 18 he tratado de reconstruir un eje de coordenadas cartesianas que funciona como elemento espacial referencial situando al escombro en su centro de forma que a medida que avanza en altura se puede observar un desplazamiento que se dirige fuera del sistema referencial resultando en una posición descentrada y no medible.

Figura 18. Leonardo Ahr: *Elemento 2.* (2018), instalación escultórica/ varilla de hierro y escombros/ medidas variables.

Ha resultado de gran interés obtener una pieza que ocupe todo el espacio y esté situada desplazada respecto a los ejes de la sala sutilmente, para que el espectador cuestione casi en un punto irritante si está observando estas líneas de forma “correcta” paralela o desplazada respecto a la sala.

Figura 19 Leonardo Ahr: *Elemento 2.* (2018), instalación escultórica/ varilla de hierro y escombros/ medidas variables.

Figura 20 Leonardo Ahr: *Elemento 2.* detalle (2018), instalación escultórica/ varilla de hierro y escombros/ medidas variables.

En la tercera figura (Fig. 21) me he centrado en referenciar un módulo delimitante, lo que podría corresponder a una pared o un elemento de obstrucción, sin embargo está transitable y transparente declarando la necesidad de abrir la articulación del espacio respecto a esquemas psicogeográficos que respondan más a nuestra naturaleza dinámica. Observamos una pieza de escombro desplazada de su respectivo lugar, el rastro del volumen correspondiente se encuentra situado en la estructura de hierro.

Figura 21. Leonardo Ahr: *Elemento 3* (2018), instalación escultórica/ varilla de hierro soldada y escombros/ medidas variables.

En esta pieza finalmente recuperé una clave relacional importante respecto a la cuestión de la transitabilidad del espacio y la posible participación del espectador con el espacio.

Figura 22 Leonardo Ahr: *Elemento 3. detalle* (2018), instalación escultórica/ varilla de hierro y escombros/ medidas variables.

Una vez elaboradas las tres piezas procedí a analizar los diferentes niveles de diálogo en las que participaban con el espacio y a trabajar en la elaboración de una instalación que respondiera a la necesidad de un espacio psicogeográfico articulado de forma dinámica y conectiva.

A continuación en la figura 23 y 24 podemos observar la disposición final de las piezas en el espacio posicionadas de forma gradualmente creciente respecto a su nivel de articulación con el espacio atendiendo a los conceptos de desplazamiento, descentramiento y rastro.

Figura 23. Leonardo Ahr: *arquitectura del rastro* (2018), instalación escultórica/ varilla de hierro y escombros/ medidas variables.

Figura 24 Leonardo Ahr: *arquitectura del rastro* (2018), instalación escultórica/ varilla de hierro y escombros/ medidas variables.

Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos propuestos al comienzo del proyecto considero que la instalación resultante ha podido abarcar todos los conceptos y aspectos que nos planteamos desarrollar. De forma resumida se podrían condensar en primar el estudio de las relaciones entre objetos como forma de interpretar el espacio y sus elementos arquitectónicos para descubrir movimientos y significados.

Mediante la Investigación de estrategias obtenidas por corrientes artísticas relacionadas con movimientos sociales y fuentes teóricas del ámbito urbanístico he podido experimentar sobre los lugares abandonados por la actividad humana a distintos niveles de observación para la reconstrucción de los movimientos y conexiones ahí efectuadas.

Finalmente considero fructífero el modo de visualizar y presentar los resultados plásticos referidos al movimiento y las relaciones en su dimensión espacio temporal. Mediante el elemento del escombros con su posicionamiento desplazado he tratado de recrear un rastro visual que materializase el movimiento reconstruido.

Con esto en mente ha surgido un punto de interés nuevo para mí en este proyecto como sería con la inclusión de una temática más relacional en un sentido participativo por parte del espectador. En futuros trabajos quisiera continuar este proyecto planteándome los siguientes objetivos:

- Hacer participar al espectador en la configuración y modelación del espacio.
- Recrear los movimientos a escala mayor de una visión psicogeográfica de mayor extensión para entender los efectos de conexión sobre el concepto de paisaje social y finalmente en el territorio.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Nogue J. (2007). *La construcción social del paisaje*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva
- Bishop C. (2012). *Artificial Hells. Participatory Art And The Politics Of Spectatorship*. New York: Verso
- Debord G. (1999). *Internacional Situacionista, Textos completos íntegros en castellano de la revista Internacional Situacionista. Vol. 1: La realización del arte (1957-1961)*, Madrid: Literatura Gris

