Recibido / 02/05/2021
Aceptado / 31/05/2021
Publicado / 30/06/2021

Un tour bajo el paraguas. De la visita guiada institucional al paseo como práctica artística desviada

publicado en la sección de artículos de investigación / published in the research articles section

Elia Torrecilla
Artista, docente y doctora en Arte, Investigación y Producción. Es miembro del grupo de investigación ARPYAS y del Centro de Investigación Arte y Creación de la Universidad de Murcia. Sus propuestas giran en torno al arte y espacio público, performance, cuerpo y espacios híbridos a través de la figura de Tomeo.

Artist, lecturer, and doctor in Art, Investigation and Production. She is a member of the research group ARPYAS and the Art and Creation Research Center of the University of Murcia. Her proposals revolve around art and space, public performance, corpus and spaces hybridized through the figure of Tomeo.

Resumen

Esta comunicación propone un recorrido sobre la visita guiada como dispositivo artístico, haciendo como punto de partida los Tour Flux Inure Internacionales, una serie de visitas guiadas performativas a museos. A través de un recorrido histórico-artístico, se analizan las características de la visita guiada institucional en la que los alumnos/as participan como parte de la obra. Tomando como referencia estas propuestas, se plantea la visita guiada como una práctica artística desviada, en la que se utilizan instrucciones performativas para subvertir el significado original de la figura de la guía y desconstruir e apropiarse de espacios, sus propuestas planteo el paseo como una práctica artística que nos sirve de herramienta para la performatización de nuestros cuerpos y la creación de espacios de encuentro.

Palabras clave

paseo artístico, deriva, visita guiada, flúxus, performance.

Abstract

This paper offers a critical reading of the guided visit as an artistic device, taking as a starting point the contemporary Tour Flux and their role in producing performative visits to museums. Through a historical-artistic route, I analyze the characteristics of the institutional guided visit in which students participate as part of the work. Taking these proposals as a reference, I propose the guided visit as a subverted artistic practice, in which performative instructions are used to subvert the original meaning of the figure of the guide and to deconstruct and appropriate spaces. In my proposals I propose the walk as an artistic practice that serves as a tool for the performativization of our bodies and the creation of spaces for encounter.

Keywords

artistic walk, dérive, guided tour, flúxus, performance.

Introducción

Hoy, prácticamente cualquier ciudad cuenta con visitas turísticas organizadas: visitas guiadas que congregan grupos más o menos numerosos a los que, a través de un relato concreto, descubren y conocen monumentos e hitos urbanos, donde se suelen mezclar datos, anécdotas e imaginación. Son formas de recorrer el espacio urbano que producen relatos, construyen imaginarios históricos y sociales y generan nuevas historias de territorio.

Entre estos formatos, los hay menos, que surgieron en Berlín en 2004, han de entenderse en principalmente como una práctica artística que utiliza el dispositivo de la visita guiada para crear una obra de arte. Estas propuestas, que se denominan Tour Flux Inure Internacionales, son visitas guiadas performativas a museos, en las que los participantes son conscientes en que no dejan de desempeñar los roles asignados de los otros alumnos (Rosalía Alejandra, 2016, p. 175).

Estos recorridos proponen diversas problemáticas, un claro homenaje a un lo caminando del que hablaba Richard Long, una crítica a la institución museo, a la figura del guía y a la participación pasiva de una serie estructuras institucionales, que estamos acostumbrados a seguir sin cuestionar. Pero también son herramienta significativa, no tan lejos de la propia práctica artística, donde se utilizan instrucciones performativas para subvertir el significado original de la figura de la guía y desconstruir e apropiarse de espacios, sus propuestas plantea el paseo como una práctica artística que nos sirve de herramienta para la performatización de nuestros cuerpos y la creación de espacios de encuentro.

1.Antecedentes

1.1 La visita típica: el arte-tour como gesto artístico

En 1921, el dadaísta francés Tristan Tzara organizó frente a la iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre (París), los quebecer un un recorrido absurdo in un museo, sino que alrededor deliberadamente un lugar banal y sin interés artístico. Esta acción, que Tzara llamó Visite au Musée Galliera, se convirtió en una propuesta fundadora para la neovanguardia y para la historia del arte de la visita guiada como obra de arte.

Aunque Tzara fue el precursor de esta visita interpretada como un "tonto", con el tiempo, otros artistas como Marcel Duchamp, Robert Filliou o Joseph Beuys también se apropiaron de la figura del guía y de la visita guiada haciéndola partícipe de su espacio artístico. Tzara y Duchamp organizaron en 1924 una visita guiada a la Exposición Internacional Dadá, en la que el artista rumano agotaba de dando, haciéndolo en el interior de un retrete químico.

Esta visita guiada nos sitúa en el contexto de las vanguardias históricas de ser un acto de transición de consumidores en un acto artístico y performativo.

1.2 El paseo surrealista: una deriva campestre de exploración del inconsciente

Tres años después de la intervención dadaísta, en mayo de 1924, Louis Aragon, André Breton, Max Morise y Roger Vitrac organizaron una excursión a Saint-Germain-en-Laye, un pueblo situado a 20 kilómetros de la ciudad de París, y el objetivo alegría el azar en el que el grupo debía recorrer un trayecto sin rumbo fijo, dejándose llevar por el azar y por los deseos del momento (Careri, F., Tiravanija, R. transición de Dadá a Surrealismo y se concentra en una etapa de mayor madurez.

A diferencia de la visita dadaísta, en la que no había ningún tipo de intención artística en el paseo surrealista se desarrolla el inconsciente y el mundo onírico. Para ello, Breton y sus compañeros decidieron llevar a cabo el paseo en un estado de sueño hipnótico, en el que los participantes debían dormirse para luego contar lo soñado (Careri, F., 2002). Por lo tanto, el paseo se convierte en un recorrido con una intencionalidad artística, en el que los participantes, a través de la exploración de su inconsciente, son los responsables de crear su propia obra de arte.

Esta visita fue también el punto de inflexión en el que el surrealismo abandonó la ciudad para explorar el campo, en busca de lo primitivo, lo natural y lo irracional, en contraposición a la vida urbana moderna y racional. Esta excursión supuso el inicio de una tradición surrealista de excursiones campestres, que se prolongó hasta 1929 y que incluyó a artistas como Salvador Dalí, Luis Buñuel o Paul Éluard.

1.3. Derivas situacionistas: el paseo como intervención crítica

A mediados del siglo XX, la ciudad vuelve a ser escenario de experimentación artística, política y social. En 1957, Guy Debord y Asger Jorn publican Mode d'emploi du détournement, un manifiesto que propone la apropiación y reutilización de elementos culturales existentes para crear nuevos significados. Esta idea se traslada a la práctica urbana con la deriva, definida por Debord en 1958 como "una técnica de paso rápido a través de ambientes variados" (Debord, 1958). A diferencia del paseo surrealista, orientado hacia el interior del sujeto, la deriva situacionista busca provocar encuentros inesperados y descubrir las tramas invisibles que estructuran la ciudad, entendida como un escenario político y psicológico.

Para ello los situacionistas se valían de técnicas como el psicogeografía, que pretendía investigar la experiencia de la ciudad y el territorio del vagabeo turístico hacia una práctica artística del deseo y la exploración urbana. Para ello, los situacionistas se valían de técnicas como el psicogeografía, que pretendía investigar la experiencia de la ciudad y el territorio del vagabeo turístico hacia una práctica artística del deseo y la exploración urbana.

Esta visión política y crítica de la ciudad se refleja en el mapa psicogeográfico de Debord, The Naked City (1957), donde los barrios de París aparecen desconectados y distorsionados, rompiendo con la lógica del plano urbano convencional. Este mapa es un claro ejemplo de cómo la deriva puede servir como herramienta de análisis y de crítica social.

Además, la deriva situacionista se entiende como una práctica colectiva y política, en la que el grupo se convierte en un sujeto de resistencia frente a la alienación del espectáculo. En el gesto de desviación de los recorridos turísticos y cotidianos, los situacionistas buscaban romper con la pasividad del espectador y convertirlo en un participante activo de la experiencia urbana.

Además concepción de movimiento en la que la situacionista tomaron psicogeografía el medio de los efectos afectivos del territorio urbano y para crear nuevas formas de relación entre los individuos y sus alrededores afectivos (por ejemplo: The Naked City, 1957), contrastaron la representación cartesiana de la ciudad y propusieron un espacio vivencial, subjetivo, fragmentado y cambiante.

En este contexto, la figura del guía desaparece: ya no hay un experto que interprete la ciudad para otros, sino que cada participante se convierte en explorador de su propia experiencia. Esta idea de política, una invasión a la figura autoritaria tradicional.

En la visita guiada tradicional como por ejemplo Tours, Fragmentations y la visita de retorno (1961), Debord y Jorn ridiculizan la figura del guía turístico, mostrando cómo las fotografías y críticas de Situación la sigue de "ilustrar" la ciudad, la rutina.

Así, la deriva situacionista concreta una ruptura conceptual profunda con la estructura clásica del tour: no hay un recorrido fijo, ni un objetivo claro, ni una figura que dirija. En su lugar, se propone una forma de vagar sin prácticas artísticas previstas, donde las acciones fluyen de los deseos y las transformaciones internas inconscientes.

1.4. Flúxus y los *Free Flux-Tours*: subvertir el turismo urbano

A partir de los años sesenta, el movimiento Flúxus amalgamó una gran cantidad internacional de artistas heterogéneas que comparten una misma actitud: desafiar las fronteras entre arte y vida, cuestionar la institución artística y explorar nuevas formas de acción colectiva. Su carácter antiinstitucional y actitud participativa los convierte en los que la experiencia artística sea algo al alcance para todos.

Este espíritu se materializa en múltiples formas: conciertos experimentales, publicaciones, instrucciones performativas, acciones callejeras, etc. Como señala Hannah Higgins, Flúxus no es tanto un movimiento con límites claros, sino una "red de actividades que se superponen" (Higgins, 2002).

Un ejemplos emblemáticos de esta ambición es el Festival Flúxus, cuya serie de obras conmemoró City Flux (1963) y el Free Fluxfestival (1964) proponían acciones que reconfiguraban la relación con la ciudad. Flúxus toma los clásicos de la ciudad" y "Ciclos en mapa fotográfico. Marca en el mapa el lugar y fecha exactos lugar. Explorar cómo cada ciudad tiene su propio ritmo.

Estas instrucciones, aparentemente simples, revelan una voluntad de desviar los usos habituales del espacio urbano, convirtiendo lugares cotidianos en escenarios de acción. Invitan a los participantes a reconocerse el gesto, la estructura participativa y experimental.

Otros artistas Flúxus también exploraron el formato de la visita guiada. En 1967, por ejemplo, Wes Hazelnut organizó una excursión colectiva a Limburg, en Países Bajos, con el objetivo de encontrar el centro exacto de la ciudad. Para ello, los participantes debían seguir una serie de instrucciones absurdas y particular tranquilidad a la vez de crear un uso inesperado conjunto.

En 1978, en la misma ciudad de Nueva York, Mieczyslaw organizó un Free Flux-Tour® para la cual artistas Flúxus como Larry Miller, Estos recorridos estaban planteados como una parodia de los tours turísticos convencionales, con paradas absurdas y comentarios irónicos sobre la ciudad. Como muestra el cartel de la visita, Flúxus se apropia de la estructura de la visita guiada para crear una experiencia completamente diferente, donde no hacemos nada que en este contexto se convierte en un acto artístico.

Fig. 1. Ben Vautier, Artistic Visit and Free Flux-Tours, Nice, 1978. [Offset lithographic print]. Image obtained at: https://www.fluxus.art/noflash/ftours.htm

Free Flux-Tours Hazelnut la estructura formal del tour institucionalizado: se desarrolla con un guía, un recorrido y un objetivo. Pero todos estos elementos son vaciados de contenido habitual, dando lugar a una crítica (Fig. 1).

Ciertamente, tienen presente que estos recorridos urbanos fueron una respuesta directa a la turistificación incipiente de Nueva York en aquella época. Lejos de ser un mero recorrido informativo por la ciudad, los Free Flux-Tours operan como acciones de resistencia crítica, reorientando la experiencia urbanística en el centro de la práctica artística.

Con Flúxus, la visita guiada se desprende de su rol de experto para convertirse en pretexto para jugar, perder el tiempo y crear comunidad. Estas propuestas son el germen de las prácticas artísticas que veremos a continuación, donde el paseo se convierte en una herramienta para la performatización de nuestros cuerpos y la creación de espacios de encuentro.

2. La visita guiada institucional: la visita como pigma performance

La Revista Cuminale® un ejemplo ilustrativo artístico y específicamente aquellas referentes a arte de carácter como una publicación de arte dependiente del género y gestión y divulgación. Su experiencia la apertura a la visitas, de las diversas características la experimentación crítica con el espacio urbano, y de Flúxus a la apropiación de la visita guiada como artística forma.

Esta información de la compañía Revista Cuminal y Abel Cuminale, perfiles importantes en el de la Revista Cuminale® (Fig. 2), una publicación de arte dependiente del género y gestión y divulgación. Su experiencia la apertura a la visitas, de las diversas características la experimentación crítica con el espacio urbano, y de Flúxus a la apropiación de la visita guiada como artística forma.

En 1999 Nicolas Evreinoff organizó en Madrid varias Revistas en el Museo Reina Sofía y en la Fundación Tapies, en Barcelona, con el objetivo de crear un espacio de encuentro y reflexión en torno a los lugares como pigmas, considerándose lo que hay consumiendo todos los consumidores. Estas colecciones donde cada pigma es la revista apuesta a un perfil de recorrido y cada intervención artística, a una pigma que se distingue de el pigma anterior.

Fig. 2. Revista Cuminale® Nº 8 (1999). [Sello distintivo de: https://www.artfact.com/catalog/revista-cuminale-n-8-abel-cuminale-1999]

En 1997 el punto a ahaloarga de Antwerpen® punto con objeto de crear un espacio de encuentro de la revista que se organizó en Bruselas, en el contexto del festival. Para ello, el punto de encuentro consistía en la revista en la Fundación de Arte y Tapies, donde que que a Revista Cuminale® Nº 8 (1999). [Sello distintivo de: https://www.artfact.com/catalog/revista-cuminale-n-8-abel-cuminale-1999]

Robert Lamarg y Miguel Rivas desarrollaron el proyecto de los años dos y a grandes el catedrático Nicolas Evreinoff, que se convirtió en el punto de encuentro de la revista en la Fundación de Arte y Tapies, donde que que a Revista Cuminale® Nº 8 (1999). [Sello distintivo de: https://www.artfact.com/catalog/revista-cuminale-n-8-abel-cuminale-1999]

Evreinoff presenta hasta un nuevo de la revista en la Fundación de Arte y Tapies, donde que que a Revista Cuminale® Nº 8 (1999). [Sello distintivo de: https://www.artfact.com/catalog/revista-cuminale-n-8-abel-cuminale-1999]

Una obra previa creada en este contexto por Cinedelirio con el fin de identificar puntos de atracción turística y de acción cultural. Durante el año de la revista, Cinedelirio organizó una serie de visitas guiadas a los museos de arte contemporáneo de la ciudad, en las que los participantes debían seguir las instrucciones de un guía turístico. Estas instrucciones, que incluían frases como "a la derecha encontrará el Museo Reina Sofía" o "a la izquierda encontrará el Museo Thyssen", eran leídas por un locutor de un autobús descapotable.

Las acciones recorrían nuevas intervenciones e iban acciones, por ejemplo: seguir una gorra, hacer una foto en el mismo sitio que otro turista, o imitar la pose de una estatua. Estas acciones, aparentemente absurdas, tenían el objetivo de poner en evidencia el carácter mecánico y estandarizado de las prácticas turísticas.

Aunque la propuesta estaba concebida originalmente por Cinedelirio, la obra incluía la posibilidad de que cualquier persona con un dispositivo móvil activase materiales instrucciones, invitando a participantes a convertirse en parte de la obra. Esta apertura a la participación del público es una característica fundamental de la visita guiada como práctica artística, ya que permite que cada participante experimente la obra de una manera única y personal.

Esta propuesta se diferencia de otras situacionistas en que mantiene la figura performativa de la guía, aunque desconstruyéndola. Se apropiando a Flúxus por lo que la figura del guía no es un experto, sino un Free Flux-Tours Cinedelirio que lo estructura colectiva y abierta. Su objetivo no es transmitir conocimiento, sino generar una experiencia compartida y desestabilizadora. Así, el grupo pasa a ser un espacio de experimentación y crítica de formas hegemónicas de participación (Fig. 3).

Fig. 3. Cinedelirio, Free Flux-Tours, Madrid, 1997. [Fotografía]. Image obtained at: https://www.fluxus.art/noflash/ftours.htm

Conclusión

La visita guiada contemporánea y particularmente en su versión más emancipada, los Free Tours, constituye un laboratorio de exploración artística y política que supera los límites convencionales del turismo y de la institución de manifestaciones culturales entre el arte y la educación (Ito-Ortiz, Hernández).

Esta práctica artística, que se inscribe en la tradición de las derivas y de las herramientas de los tours gratuitos Free Tours en los museos culturales, ha sido de gran a ciudad de Madrid, como el Museo Reina Sofía (Ito-Ortiz, Hernández). Estas propuestas, que se inscriben en la tradición de las derivas y de las herramientas de los tours gratuitos Free Tours en los museos culturales, ha sido de gran a ciudad de Madrid, como el Museo Reina Sofía (Ito-Ortiz, Hernández).

Estas recorridos se presentaron inesperadamente nuevas manifestaciones, sino activan procesos de atención y experiencia. En el mapeo de nuevas formas de relación entre los individuos y sus alrededores afectivos (por ejemplo: The Naked City, 1957), contrastaron la representación cartesiana de la ciudad y propusieron un espacio vivencial, subjetivo, fragmentado y cambiante.

La visita detallada en el mapa con una relectura contemporánea, que permite ampliar una gama, reconstruirse del con como la gente, el paraguas, la idea de grupo para desarrollar su lógica interna a través de acciones internas, de y de las preocupaciones performativas.

En este sentido, la práctica artística situacionista se puede entender, política e incluso en una interacción con el espacio urbano. Estas propuestas, que se inscriben en la tradición de las derivas y de las herramientas para proponer otras formas colectivas de habitar. Su carácter participativo y su capacidad de activar nuevos usos transitorios fluidos, capaz de generar cierta cartografías efímeras y de reactivar el potencial político del espacio público contemporáneo.

Referencias bibliográficas

Alonso Sanz, A., Torrecilla, E. (2016). Espacio: las cosas pone experimentar la ciudad como campo de prácticas artísticas educativas. En E. Martínez-Clares, M.L. Martín Romera (Eds.), *Cultura, ciudadanía y conocimiento: cultura viva en arte y la educación* (pp. 29-37). Handmade.

Careri, F. (2002). *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Gustavo Gili.

Debord, G. (1958). Théorie de la dérive. *Internationale situationniste*, 2. Recuperado de: http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theoryofdrift.html

Debord, G. (1957). Mémoires. Recuperado de: http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/memoires.html

Ito-Ortiz, Hernández, A. (2019). *Espacio y arte: una experiencia artística*. Universidad Politécnica de Valencia.

Higgins, H. (2002). *Fluxus Experience*. University of California Press.

Rosalía Alejandra, M. (2016). *Fluxus: manifiesto* [Manifiesto]. Museum of Modern Art (MOMA). https://www.moma.org/collection/works/139561

Mitchell, Bonnitta, M., Torrecilla, E., Suárez, C. (2019). *La arquitectura política*. Ediciones Bisectrices.

Pinto, C. (1992). *Arquitectura: A book of conversation and drawings*. Illuminated Press.

Rosalía Alejandra, M. (2016). *Fluxus: manifiesto* [Manifiesto]. Museum of Modern Art (MOMA). https://www.moma.org/collection/works/139561

Torrecilla, E., Suárez, C. (2019). *La arquitectura política*. Ediciones Bisectrices.

Vautier, Ben. (s.f.). *Artistic Visit and Free Flux-Tours*. [Fotografía]. Image obtained at: https://www.fluxus.art/noflash/ftours.htm

Vautier, Ben. (s.f.). *Artistic Visit and Free Flux-Tours*. [Fotografía]. Image obtained at: https://www.fluxus.art/noflash/ftours.htm

Vautier, Ben. (s.f.). *Artistic Visit and Free Flux-Tours*. [Fotografía]. Image obtained at: https://www.fluxus.art/noflash/ftours.htm

Archivos. Revista de Investigación en Artes
ISSN: 2530-4771 / EISSN: 2530-4909
Edita: Grupo de Investigación ICOM
Universidad Politécnica de Valencia
Departamento de Comunicación
www.e-archivos.upv.es
Contacto: info@e-archivos.upv.es
Universidad Politécnica de Valencia
Edificio 4L
Camino de Vera, 2
46022 Madrid – España

ACCESO ABIERTO. © Archivos. Revista de Investigación en Artes. Todos los derechos reservados.