

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

EL ESPACIO - EL TESTIGO
Apropiaciones desde la percepción

TESIS QUE
PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
Paola Carolina Giraldo Sánchez

DIRECTOR DE TESIS
DR. Ricardo Pavel Ferrer Blancas
(FAD)

SINODALES
DRA. Diana Yuriko Estévez
(FAD)
MTRO. Eduardo Acosta Arreola
(FAD)
MTRO. Yuri Alberto Aguilar
(FAD)
MTRA. Rocio Lobo
(FAD)

MÉXICO, D.F. MAYO DE 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicado a: Mi niña interior y a mis Maestros de camino, a los vivos y a los muertos.

A g r a d e c i m i e n t o s :

A la cimentación: Lola Sánchez y Patricia Vélez.

A la estructura: Carlos Giraldo y Juan Giraldo.

A la envolvente: María Carvajal, Momo Parra, Irina Mago, Olga mesa, Felipe Cuellar, Nicolas Panayotu, Fabio Malangón, Alejandra García, Jerónimo Cuellar, Laura Giraldo, Mauricio Giraldo, Daniela Giraldo, Santiago Giraldo, Karen Perdomo, Gabriela, Maritza Padilla y Studio Distrito.

A la geometría: Noris Uribe, Diana Cadena, Milli, Primavera, Sofía Alicia, Diana Esguerra, José García, Martha Pinto, Alejandra García, Juan Carlos Espinosa, Gustavo Mondragón, Sharon Figueroa, Carolina Castañeda, Kristin Reger, Carol Montealegre, Jair Téllez, Patricia Nieto, Mauricio Dávila y jhony, Paula Silva, Laura Valdez, Dany Primus, Xuna Primus, Maritza Padilla y Studio Distrito.

A Pavel Ferrer, Yuriko Estévez, Ana Mayoral, Eduardo Acosta, Rocio Lobo y Monserrat Siso.

EL

ESPACIO

EL

TESTIGO

APROPIACIONES DESDE LA PERCEPCIÓN

C O N T E N I D O

EL ESPACIO	1
EL TESTIGO	1
P R E F A C I O	4
P E R S O N A L	6
EL TESTIGO	11
EL ESPACIO	17
P A R T E 1 ESPACIO PÚBLICO / ESPACIO ÍNTIMO	23
La ciudad, cualquier ciudad.	28
Reflexiones de Ciudad y lugar.	33
La Ciudad de México:	35
Dimensión espacial del habitante:	41
Proceso creativo de la pieza: "El yo".	50
P A R T E 2 Z ESPACIO MENTAL / ESPACIO FÍSICO	65
Espacio Arquitectónico, Espacio subjetivo.	67
El Límite.	73
Experimento sobre el limite.	76
La apropiación del espacio por medio de la percepción.	80
Proceso Creativo para pieza: "PENSAR".	84
Instalación del objeto en el lugar para la acción.	88

P A R T E 3 ESPACIO / CONSTRUCTO	95
Un Espacio, Un lugar.	97
Aproximaciones desde otras perspectivas:	99
Envolvente / Arquitectura	106
De la autoconstrucción y la arquitectura	110
Proceso de construcción: "El yo constructo"	117
 P A R T E 4 EL REFUGIO / LA PERDIDA DE ESPACIO	 140
El Lugar como ensamblaje del refugio	137
La casa el refugio del alma	136
La posesión de los desposeídos	134
La pérdida de la dimensión espacial del habitante / habitante residuo de la sociedad.	131
 CONCLUSIONES:	 144
Desde lo Místico:	147
 BIBLIOGRAFIA CITADA	 148
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	150
ARTICULOS Y FUENTES ELECTRÓNICAS	151
MEDIOS AUDIOVISUALES	
 ANEXOS:	
Pieza 1: "El yo"	
Pieza 2: "Pensar"	
Pieza 3: " El yo constructo"	

P R E F A C I O :

Y si una experiencia personal, ligada al cuestionamiento de un hacer hace que se construya una investigación artística ...

Porque no? Porque no sentarnos a pensar en quienes somos. Imagínense a un arquitecto que se le perdió el concepto de espacio, imagínense una persona perdida en su espacialidad y no sabe quien es.

Imagínense tener que volver a encontrar un lenguaje con el cual pueda reorganizar su existencia, El arte!

Esta investigación se trata de la conciencia del espacio, de entender como existe, como se piensa, como se construye y como se habita. Acariciar su dominio desde la percepción de un observador llamado TESTIGO; un paseo por las dimensiones que hacen al ser humano irse afincando en la aventura de la experiencia sensorial.

La arquitectura sirve como metáfora tomando sus cualidades para ir insertando al TESTIGO en los distintos escenarios. La indumentaria se usa como herramienta ya que a través del textil se construyen envolventes, se generan estructuras y componen límites similares a los arquitectónicos.

Es por ello que pienso que la percepción es la que opera como el puente de experiencia y comprensión de este tipo de piezas donde coexisten el límite físico y mental y lo traducen en un tipo de indumentaria que vincula el testigo y al espacio haciendo que el testigo tenga un testimonio desde su percepción.

Como leer esta tesis?

Tres acciones cada una registrada y diseminada en tres soportes que completan las piezas, en donde la percepción y la realidad se conjugan para ir estructurando al ser humano en relación con el entorno. Empezando por la conciencia del yo, pasando por los flujos de la mente sobre la materia, confeccionando la existencialidad desde la autoconstrucción y reflexionando sobre el espacio como refugio.

Es un viaje a la estructuración del yo, a través de las geografías de los límites mentales y de la percepción espacial, donde cada viaje tiene su propio contenedor (libro), marcados como . (1), .. (2), . . . (3) que son los libros que contienen el registro de cada una de las acciones y _____ (0) que es un libro conformado por cuatro capítulos, cada uno correspondiente al número de la pieza con los conceptos y procesos creativos para llegar a su ejecución.

5

Ser, pensar, construir y habitar.

P E R S O N A L :

Algo importante que les quiero contar es que para adentrarme en esta investigación, quise entender mi espacio, a mi misma y encontré una practica en las artes escénicas que me ayudo a interpretar el ser, como me ocupo, como soy, como pienso y siento y lo que buscaba a través de la observación y de la percepción.

El Butoh

“El bailarador de butoh intenta capturar las sutilezas del alma, entendiendo que la danza es el movimiento del alma que es acompañada por el cuerpo. El alma no está ahí para que a otros les guste. Está ahí para expresar lo que tiene que expresar”.¹

6 El butoh implica, entonces, una confrontación entre el alma o la conciencia humana, frente al cuerpo como objeto material. Busca así integrar los elementos dicotómicos del ser como la conciencia/ inconsciencia, el sujeto/el objeto, para permitir que el ser humano individual se exprese en conjunción y libremente; y para sobrepasar la distancia entre los seres humanos y el mundo material en que se desenvuelven. El primer espacio “yo mismo”.

Uno de sus temas principales es el círculo de la vida y de la muerte, demostrándose como un intento por sobrellevar esa contradicción. El butoh siempre trata de mostrar que hay algo más allá del cuerpo danzante, y mediante un nuevo lenguaje propone una exploración al inconsciente.

1 Blakeley, Susan. “ANKOKU BUTOH. The Premodern and Postmodern Influences on the Dance of Utter Darkness”. East Asia Program.. New York: Ed. Cornell University ,1988.

El butoh no mantiene primordialmente la intención de promover el miedo, o la visión de un mundo terrible, sino que deja totalmente abierta su recepción emocional por parte del espectador (testigo).

“Esta liberación de los hombres” El lado más oscuro, relacionado con los procesos de crecimiento vulgares y posiblemente orgiásticas en las profundidades “es visto como el primer paso crucial para llevar la” alta “y” baja “en equilibrio, con el objetivo final de reintegrar el hombre en la naturaleza.

En la medida en que en el butoh se intentan sacar los elementos más interiores del individuo, estos miedos del japonés en la etapa de la posguerra se pueden o no hacer evidentes en escena. Y es que “El individuo moderno no ha logrado vencer el miedo. El miedo al mundo exterior, al destino, a la muerte, el miedo a lo desconocido, al vacío. Representando este miedo el ser humano lo proclama y reconoce” Sin embargo, lo grotesco no se muestra como un mecanismo directamente creado para la expresión de esos miedos, o para dar la imagen de mundo del hombre como sometido a fuerzas temibles exteriores. Aunque a veces así parezca, lo grotesco puede expresar todo lo contrario. El butoh proclama al individuo, trata de darle total libertad, en su forma espiritual, mental y corporal. En la medida en que el butoh busca el rescate del individuo y un retorno a las raíces más profundas del hombre; su vitalidad; sus pasiones; sus miedos; su condición de ser humano no reprimido, etc.; lo grotesco no debe tener una connotación negativa, como la tenía en el grotesco romántico. Por el contrario, lo grotesco y las formas carnavalescas se muestran como una forma viable de lograr ese retorno ‘nostálgico’ al individuo, y por ello se muestra como un elemento ideal en las luchas ideológicas del hombre japonés moderno y su expresión en el arte.²

Serie de fotos de presentación Butoh 2 de Noviembre de 2013

Es sagrado; el sueño comienza ...
Yo soy un hombre, soy una mujer, soy nadie, soy todos.
A veces se siente que no soy humano,
El monstruo furioso comienza a emerger,
Él muere, mi sangre se filtra en el océano,
La sal, el pescado, las algas
Estoy siendo arrastrado por la luna,
El flujo y reflujo que me hace caer en la intemporalidad,
Las constelaciones reflexiona sobre el mar.

Lawrence Rollins

EL TESTIGO

SIN TESTIGO NO HAY CONCEPCIÓN DE ESPACIO

Dibujo de testigo - Bitacora de trabajo - por Paola Giraldo

En el presente escrito quiero exponer cómo el espacio tiene un significado cuando es asumido desde la experiencia de un TESTIGO, persona que está presente en un acto o acción, ha presenciado un hecho determinado y da testimonio de ello, hace constancia de la realidad del evento.

El espacio para mi no es abstracto: tiene un destino en que predomina lo visual más la dimensión corporal del afectado, del observador, del habitante, de aquel que yo llamo TESTIGO.

El testigo 1

Trabajar sobre uno mismo , sobre la propia idea de uno, sobre como uno ve las cosas.

El arquitecto y el artista están comprometidos con el sentido del yo en lugar de centrarse intelectualmente en un problema externo. 13

El trabajo se identifica y se interseca en el cuerpo de cada uno, el cuerpo da su señal de aprobación.¹

El testigo 2 :

Persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido.

Los testigos de una boda: se hace necesaria la figura de los testigos. Su función es la de firmar el acta de boda como una forma de dejar constancia de la realidad de la misma.

1 Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2009. Pág. 8.

Persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara un juicio dando testimonio de ello.

Declaro como testigo en un juicio por estafa; las declaraciones de los principales testigos registraron muchas contradicciones.²

El testigo 3 :

Testigo presencial: aquel que observó de manera directa un hecho, o en su defecto

Testigo no presencial: será aquel que presta declaración sobre algo que le han contado o que ha escuchado decir de otro.³

14 El testigo 4 :

El cuerpo se presenta como un medio de identidad y presentación del yo. Y su importancia se entiende simplemente en su esencia física y psicológica.⁴

2 <http://www.oxforddictionaries.com/it/definizione/spagnolo/testigo>

3 <http://www.definicionabc.com/derecho/testigo.php>

4 http://www.academia.edu/194185/IDENTIDAD_de_lo_personal_a_lo_social_Un_recorrido_conceptual

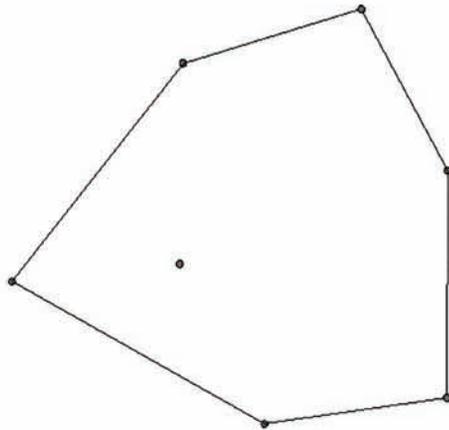
“ Vivir una vida humana constituye un esfuerzo filosófico. Cualquier idea que tengamos, cualquier decisión que tomemos y cualquier acto que llevemos a cabo se basa en supuestos filosóficos tan numerosos que posiblemente no seamos capaces de enumerarlos [...]. A pesar de que solo ocasionalmente somos conscientes de ello, todos nosotros somos metafísicos; somos metafísicos no en el sentido de un mundo ideal, sino como parte de nuestra capacidad cotidiana de dotar de sentido nuestra experiencia. Es a través de nuestros sistemas conceptuales como somos capaces de dar sentido a la vida cotidiana y nuestra metafísica cotidiana está incorporada en dichos sistemas conceptuales”⁵

15

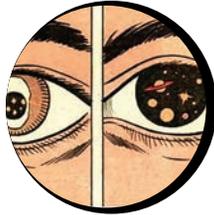
5 Lakoff, George y Johnson, Mark. Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought, basic book, Nueva York, 1999, pag 9-10.

EL ESPACIO¹⁷

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

El concepto que gira en torno al material y las fuerzas, a la resistencia y la insistencia; se produce una tensión y también se abre una distancia, esta es mi denominación de ESPACIO.

ESPACIO FILOSOFICO: Según Descartes. Es la comprensión del espacio desde la conciencia del yo y por consiguiente del mundo.

(<http://www.arqhys.com/construccion/espacio-tipos.html>)

ESPACIO CONCEPTUAL: Puede definirse como el mapa mental que llevamos en la cabeza, plano que queda almacenado en nuestra memoria.

ESPACIO SUBJETIVO: es la determinación conceptual del espacio, expresado oral, material y físicamente e implica al sujeto en su consideración.

ESPACIO ARQUITECTONICO: es la sumatoria del espacio físico y conceptual a disposición y creación del ser humano.

ESPACIO PUBLICO: (concepto jurídico) Espacio de propiedad publica “accesibilidad a cualquier habitante de la ciudad”, espacio de participación social donde circulan libremente peatones y vehículos.

(<http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDbDocs/A011-B.html>)

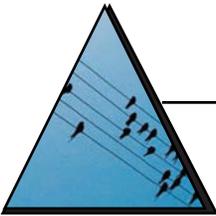

ESPACIO FISICO: Volumen de aire contenido por limites, es expresado en metros cúbicos.

20

ESPACIO FUNCIONAL: Es aquel en el que realmente nos movemos, usamos y habitamos.

ESPACIO PERSONAL: Es la distancia que los individuos de la misma especie guardan entre ellos.

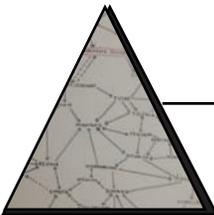
ESPACIO PERCEPTIBLE: es aquel que puede ser percibido o visto. extendiéndose a través del horizonte.

ESPACIO INTIMO: Es el espacio que se confiere al la identidad y la apropiación.

ESPACIO RESIDUAL: Es aquel que no tiene propósito ni uso.

ESPACIO MENTAL: es la sumatoria del espacio subjetivo y perceptivo.

P A R T E

1

ESPACIO PÚBLICO / ESPACIO ÍNTIMO

“El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe y ya esta aquí. El infierno que habitamos todos los días y que formamos con nuestra convivencia.

Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de ya no verlo. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos, buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno no es infierno y hacerlo perdurar y darle espacio.”

Ítalo Calvino/ Las ciudades invisibles

Panorámica tomada en la torre latino - Vista Ciudad de México - Por Paola Giraldo

La ciudad, cualquier ciudad:

¿ Que es la ciudad?

Es un fenómeno complejo, difícil de definir donde varias disciplinas tienen que intervenir para su entendimiento global. La ciudad tiene distintos enfoques.

Para el griego Aristóteles¹ " la ciudad es un cierto número de ciudadanos" (desde la política)", para León Battista Alberti² " La grandeza de la ciudad esta unida a la arquitectura y la solidez de las instituciones se suele medir por la solidez de los muros que la cobijan" (desde la arquitectura).

28 Lewis Mumford³ (desde la sociología) " La ciudad es la forma y símbolo de una relación social integrada y la arquitectura se manifiesta como una dimensión espacial de la cultura, donde la comunicación propone reflexionar sobre el hecho arquitectónico como patrimonio humano, en tanto representa y reproduce un paisaje cultural⁴"

1 Aristóteles: (384-322 a.C)" Fue un polímata: filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos mileniosFilósofo.

2 León Battista Alberti:(1404-1472) fue un sacerdote italiano, humanista, arquitecto, tratadista, matemático y poeta italiano. Además de estas actividades principales, también fue criptógrafo, lingüista, filósofo, músico y arqueólogo. Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento.

3 Lewis Mumford: (1895-1990)Sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, filólogo y urbanista estadounidense. Se ocupó sobre todo, con una visión histórica y regionalista, de la técnica, la ciudad y el territorio.

4 Mumford, Lewis. La ciudad en la historia. España: Ed. Londoño primera edición, traducción al español de Enrique Luis Revol y Javier Rodríguez hidalgo, 2012. Pág. 331

Richar Rogers⁵ afirma que la ciudad ha acabado por ser entendida como un templo para el consumismo. La conveniencia política y comercial ha invertido el énfasis del desarrollo urbano⁶.

La ciudad es un núcleo que esta definido por varias disciplinas como lo hemos revisado antes, ha perdido su identidad por el desmedido crecimiento, “a medida que se expande la esfera de influencia, la zona caracterizada por el centro se vuelve mas y mas grande diluyendo irremediamente tanto la fuerza como la autoridad del núcleo”⁷.

Según mi perspectiva es una población de un tamaño geográfico definido y en expansión constante tanto física como socialmente, es un escenario y eje de la actividad humana, con una concentración importante de habitantes por metro cuadro que ve su historia el yacimiento de la arquitectura. A, pero que respira y vive día a día de las ciudades propias de cada habitante y su relación entre ellas y el entorno.

29

La ciudad como organización de un espacio social especialmente rico en tipologías y caracteres, así como en sitios donde se consumaban diariamente las rutinas del trabajo y del delito, de la caridad y del pecado, corría el riesgo de ser oscurecida por una anquiladora falta de sentido⁸.

Aparece el tiempo-ciudad, se puede entender la ciudad como instauración de un tiempo medido, subdividido, compartimentado, en el cual suceden los acontecimientos que en su conjunto hacen más que el propio espacio físico, ese

5 Richar Rogers:1993 Arquitecto italiano nacionalizado Británico, es uno de los arquitectos contemporáneos influyentes por su obra e intervenciones, socio y cofundador de Foster and partners donde sus diseños de alta tecnología les otorgaron gran reputación, en 2007 gana el premio Pritzker.

6 Salgado Gómez, Antonio. La geografía urbana: Una perspectiva crítica para el análisis de la ciudad. <http://www.interiorgrafico.com/edicion/decima-segunda-edicion-septiembre-2012/la-geografia-urbana-una-perspectiva-critica-para-el-analisis-de-la-ciudad>.

7 Koolhaas, Rem. La ciudad genérica. Barcelona : Ed. Gustavo Gilli, 2011. Pag 7

8 Monsiváis, Carlos. Los rituales del caos. México: Ed. ERA, pág. 39

algo que damos en llamar ciudad. En la ciudad todo se mueve incesantemente y existen posibilidades ilimitadas de encuentros, combinaciones y percepciones. Cada objeto, cada espacio, cada texto, cada fragmento, vale por el significado que le atribuye quien lo necesita y lo desea, quien establece con él relaciones de empatía y simpatía.

Las ciudades del mundo, las actuales y las abandonadas, las habitadas por multitudes incontrolables y las habitadas por fantasmas, arqueólogos y turistas, tienen una deuda infinita con Calvino, tenemos una deuda con el que nos reveló una utopía relativamente fácil de alcanzar: pensar en la ciudad, ver la ciudad, caminar la ciudad, recordar, soñar y amar la ciudad y entender que cada ser humano tiene una idea única de ciudad, de su ciudad y del imaginario en el que vive.

LAS CIUDADES Y EL CIELO. 5

30

“Con tal arte fue construida Andria, que cada una de sus calles corre siguiendo la órbita de un planeta y los edificios y los lugares de la vida en común repiten el orden de las constelaciones y las posiciones de los astros más luminosos: Antares, Alferaz, Capilla, las Cefeidas. El calendario de las ciudades está regulado de modo que los trabajos y oficios y ceremonias se disponen en un mapa que corresponde al firmamento en esa fecha: así los días en la tierra y las noches en el cielo se reflejan mutuamente.

De manera que, a través de una reglamentación minuciosa, la vida de las ciudades transcurre en calma como el movimiento de los cuerpos celestes y adquiere la necesidad de los fenómenos no sometidos al arbitrio humano. A los ciudadanos de Andria, alabando sus producciones industriosas y su sosiego espiritual, me vi movido a declararles:

—Comprendo bien que vosotros, que os sentís parte de un cielo inmutable, engranajes de una meticulosa relojería, os guardéis de introducir en vuestra ciudad y en vuestras costumbres el más leve cambio. Andria es la sola ciudad que conozco a la cual le conviene permanecer inmóvil en el tiempo.

Se miraron estupefactos.

—¿Pero por qué? ¿Y quien lo ha dicho? —.

Y me llevaron a visitar una calle colgante abierta recientemente sobre un bosque de bambú, un teatro de sombras en construcción en el lugar de la perrera municipal, ahora trasladada a los pabellones del antiguo lazareto, abolido por haberse curado los últimos apestados y -apenas inaugurados- un puerto fluvial, una estatua de Tales, un tobogán.

-¿Y estas innovaciones no turban el ritmo astral de vuestra ciudad? - pregunté.

-Tan perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo- respondieron-, que cada cambio de Andria comporta alguna novedad entre las estrellas. -Los astrónomos escrutan con los telescopios después de cada mudanza que ocurre en Andria, y señalan la explosión de una nova, o el paso del anaranjado al amarillo de un remoto punto del firmamento, la expansión de una nebulosa, la curva de una vuelta de la espiral de la Vía Láctea. Cada cambio implica una cadena de otros cambios, tanto en Andria como entre las estrellas: la ciudad y el cielo no permanecen jamás iguales.

Del carácter de los habitantes de Andria merecen recordarse dos virtudes: la seguridad en sí mismos y la prudencia. Convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en el dibujo del cielo, antes de cada decisión calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos⁹.

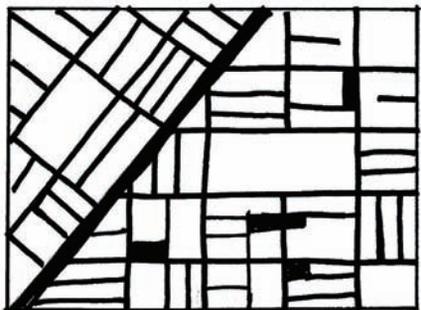
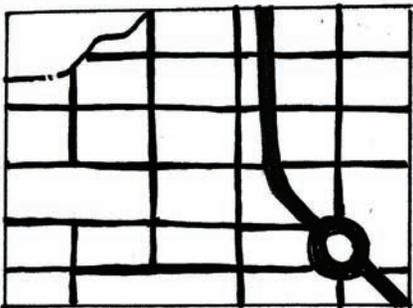
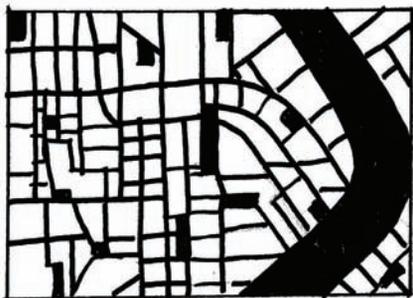
31

Si aceptamos que la ciudad se desarrolla mediante una dinámica natural parecida a la de las nubes o a la de las galaxias, entonces podremos comprender que resulte difícil programarla o preverla, debido a la gran cantidad de fuerzas y de variables que entran en juego¹⁰.

Los lugares y espacios organizados y sistematizados y habitados generan ciudades. La ciudad es el residuo de las intervenciones buenas o malas de quienes la habitamos. La ciudad es espacio público en el que sé está y espacio privado/íntimo en el que sé es.

9 Calvino, Ítalo. Las ciudades invisibles. Madrid: Ed. Siruela, 2012. Pág. 158

10 Careri, Francesco. Walkscapes, El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2013. Pag 152

Reflexiones de Ciudad y lugar:

En los recorridos de las calles de una urbe tan enorme como es la Ciudad de México se tiene que razonar de otra manera o se tiene que afrontar la calle y la ciudad desde otra perspectiva.

La ciudad es de quien la vive y hay tantas formas de verla como de vivirla, esta ciudad tiene características diferenciadoras por su extensión, por su magnitud, por su cultura, por sus tradiciones, por sus trazos, por la migración, por la configuración de clases, por el automóvil, por el metro, por los peseros, y así podríamos nombrar un sin fin de cosas. Trato, no de entender, si no de ver a la ciudad; buscando en sus calles los lugares que poco a poco se hacen invisibles para los ojos pero visibles a la percepción de los sentidos.

33

Calle, Street, road, rue: "Ha sido necesario un proceso milenario para pasar de la noción de recorrido a la de calle en tanto que superficie, es decir, en tanto que objeto dotado de un asentamiento mas estable y explicito (...), La palabra Street proviene de latin Sternere, ^pavimentar^, y está relacionada con todas las palabras de origen latino con la raíz str-referidas a la construcción (...). Por el contrario, road sugiere el movimiento hacia un objetivo, y accidentalmente sugiere también el transporte a pie de personas y mercancías, mediante animales de carga o vehículos. La raíz anglosajona de la palabra es ride (del ingles antiguo ridam), y denota el paso de un lugar a otro. En este sentido se corresponde con la palabra francesa rue"¹¹.

Los recorridos tienen la acción de tejer rutas al andar , esbozar trazos al llegar a estos lugares o no lugares¹² , caminar los espacios, registrar las especies de espacios; el paseo solo pretende tejer redes de formas de vida dentro de la ciudad y no hay búsqueda, solo hallazgos, reunir espacios dispersos, intersticios en el continuo espacial urbano, elegir fragmentos y omitir otros, amplificando detalles y miniaturizando el todo. Caminar para alcanzar otra dimensión en el plano recortado de las ciudades.

Una investigación surrealista acerca de la ciudad es una especie de investigación psicología de nuestra relación con la realidad urbana, en la ciudad puede revelarse una realidad no visible¹³.

Estos recorridos tomaron un rango de acción, escogí el centro histórico por toda su complejidad y variedad.

34 Caminar, registrar, dibujar caminos, la idea es no agregar nada a la ciudad, sino más bien absorber lo que ya estaba allí, trabajar con las grietas, las manchas, las texturas, los elementos urbanos, los desechos, los espacios negativos, los agujeros, los intersticios.

Encontré algunos que me empezaron a hablar, no del espacio como tal, si no de las relaciones intrínsecas entre espacio público y espacio privado, esos espacios residuales no existían como tal , porque simplemente eran silencios de la trama urbana, o eran espacios intervenidos por la misma ciudad , por el transeúnte, eran lugares con apropiación de la misma ciudad.

En el centro histórico se funde el espacio público con el privado o se absorbe el uno al otro, el espacio vial y el espacio peatonal, el comercio y la

12 Auge, Marc. Los no lugares, Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa, 2000.

13 Careri, Francesco. Walkscapes, El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2013. Pág. 71

vivienda, y; mi espacio residual era yo misma, el habitante que camina y vive todos estos lugares y va dejando su estela de humanidad.

Me sentía perturbada, asustada, vacía, extraña, ajena, fuera de lugar; me sentía perdida “ Perderse significa que entre nosotros y el espacio no existe solamente una relación de dominio, de control por parte del sujeto, sino también la posibilidad de que el espacio nos domine a nosotros. Son momentos de la vida en los cuales empezamos a aprender del espacio que nos rodea (...). Ya no somos capaces de otorgar un valor o un significado a la posibilidad de perdernos. Cambiar de lugares, confrontarnos con mundos diversos, vernos obligados a recrear con una continuidad los puntos de referencia, todo ello resulta regenerador a un nivel psíquico, aunque en la actualidad nadie aconsejaría una experiencia de este tipo. En las culturas primitivas, por el contrario, si alguien no se pierde no se vuelve mayor. Y este recorrido tiene lugar en el desierto, en el campo. Los lugares se convierten en una especie de maquina a través de la cual se adquieren nuevos estados de conciencia¹⁴”.

35

Del espacio urbano puedo llevarme conmigo la sensación de miedo, de inseguridad, de que quiero ser invisible para poderlo recorrer a gusto, para registrarlo, analizarlo y entenderlo.

La Ciudad de México :

“Dientes para afuera todo el mundo le da la espalda a la ciudad; por necesidad e imprudencia, pero sobre todo por los extraños resortes de un amor mustio, la mayoría seguimos ahí y entonces la mejor forma de buscar la ciudad es reconocer que la vida, es decir la vida de la ciudad, es - y en ello no hay lugar para la ambigüedad- una cultura. Así sea por fidelidad al espíritu de

búsqueda, aprender del infierno e identificar su contrario adquiere novedad. En una palabra, la ciudad demanda en el ejercicio malabares de los sentidos.

Insaciable, del retrato de las amarguras de la ciudad, de los límites de la razón y de las trampas de la pasión, de la infinita capacidad para deformar.

¿Cómo encontrar los refugios seguros de la memoria y la imaginación para construir, si se prefiere, reconstruir las ciudades interiores de la ciudad? La ciudad lastimada se resiste, pese a todo, a sucumbir¹⁵".

Ciudad sin límites precisos, límites demográficos, límites en la estadística de sus habitantes que varían considerablemente y de los límites que ponen los habitantes de esta ciudad para enfrentarse a ella; límites físicos, límites emocionales. La calle como espectáculo de la gente, también tiene las limitaciones de otras calles, los lugares, estos puntos catatónicos que serán los voceros silenciosos de las vivencias de la ciudad.

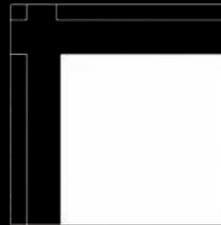
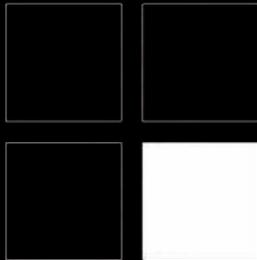
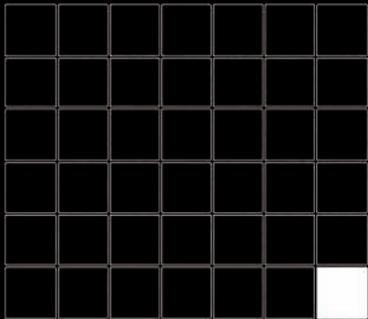
Lugares comunes: Nadie exagera cuando se habla del Metro (un lugar) de la ciudad de México, la reiteración de sus vagones color naranja puede fastidiar solo hasta el verdadero fastidio de usarlo todos los días. No hay escapatoria posible cuando son alrededor de cinco millones de personas las que viven parte del día ahí, moviéndose aunque la opresión invite a salir. El metro: espacio para ver de cerca un espacio público atiborrado.

Saber ver: El acelerado proceso de deterioro, es el de saber mirar, facultad no natural, sino adquirida en la cultura perdible, que permite utilizar la visión en funciones distintas a las de la mera identificación, para movernos con algún tino entre tantos escombros de la vida urbana.

Espacio público, ese espacio que es de todos pero no es de nadie, es un tipo de espacio; al uso que hace de él y al sentido de lo social que deriva de estas acciones. Se tratan de espacios físicos en donde se desarrollan diversas formas de interacción sociales, habla de lo posible y de lo permitido, como de normas y legitimación. En principio se entiende como lugares abiertos, de libre acceso y tránsito , permite el encuentro social, la interacción, la visibilidad de las múltiples maneras de emplear la calle como mecanismo de inserción social¹⁶.

Escogí un área, una fracción de esta gran ciudad para adentrarme en la percepción de los sentidos y vivir el espacio público, el metro, las calles del centro histórico, ese espacio público atiborrado y que fuera tal cual como Monsiváis lo describe, invivible o casi infernal, un espacio donde yo tuviera que gritar por necesidad mi espacio íntimo, donde mi espacialidad fuera confrontada y exaltada.

16 LUGAR_CERO, Reflexión polifónica sobre el arte y la ciudad. México: Ed. Fundación del centro histórico de la Ciudad de México A.C, 2012, pág. 27

Esa área fue el tan citado centro histórico, vivirlo, caminarlo, despertar y dormir, estudiar allí donde pasa todo, donde no pasa nada, donde las calles están invadidas de personas de las 10 am a las 8 pm, donde el clima incide en el humor de sus caminantes, donde el metro es saturación por demanda.

Cuál sería mi opuesto al espacio público que permeaba cada cm² del rango escogido?

Y allí estaba yo, sintiéndome cada día más perdida en esta frontera de espacios, pero a la vez, afloraban mis reflexiones sobre el contraste del espacio público y el espacio íntimo o personal, ese que existe en cada ser humano; y en consecuencia llegué al concepto más cercano para estructurarlo y entenderlo, La proxémica.

“El mundo es grande, pero en nosotros es profundo como el mar”.

40

Rilke.

Dimensión espacial del habitante:

La distancia personal es el nombre que dio Hediger¹⁷ al espaciado normal que los animales de no contacto mantienen entre si mismos y sus congéneres. Esta distancia es el ámpula invisible que rodea el organismo¹⁸ y hablamos de rangos de maniobra, aspecto mensurable de alguna característica de la realidad (altura, longitud duración), el habitante es el testigo que presencia y la espacialidad és donde se desarrolla el evento.

La organización social es un factor que interviene en la distancia personal. Los animales dominantes son propensos a tener mayores distancias personales que los ocupan posiciones inferiores en la jerarquía social.

El problema del espacio lo han abordado varias disciplinas, es un problema y cuestionamiento que nos atañe a todos, según los filósofos preáticos se centró en la discusión en torno a «lo lleno» y «lo vacío», o, lo que es lo mismo, en torno al ser y al no ser. Aristóteles consideró un espacio «implicado» por los cuerpos, siendo el espacio «total» una suma de los lugares donde se sitúan los cuerpos, Kant consideró el espacio y el tiempo como «formas a priori de la sensibilidad», esto es, tanto uno como otro son formas de la facultad de conocer y no realidades «en sí».¹⁹

Para algunos artistas como Olafur Eliasson “entender, habitar y evaluar el espacio, resulta vital reconocer su aspecto temporal. El espacio no existe simplemente en el tiempo; es el tiempo. Las acciones de sus usuarios recrean continuamente sus estructuras.”²⁰

17 Hediger: Psicólogo Británico, se especializo en el comportamiento de los animales salvajes y en cautiverio en zoológicos y circos.

18 Hall, Edward. La dimensión oculta. Mexico: Siglo XXI editores, 1972. Pág. 22

19 French, Karen L. La geometría oculta de la vida. Barcelona: Ed. Blume, 2012, pág. 113

20 Eliasson, Olafur. Leer es respirar, es devenir. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli. 2012. Pág. 67.

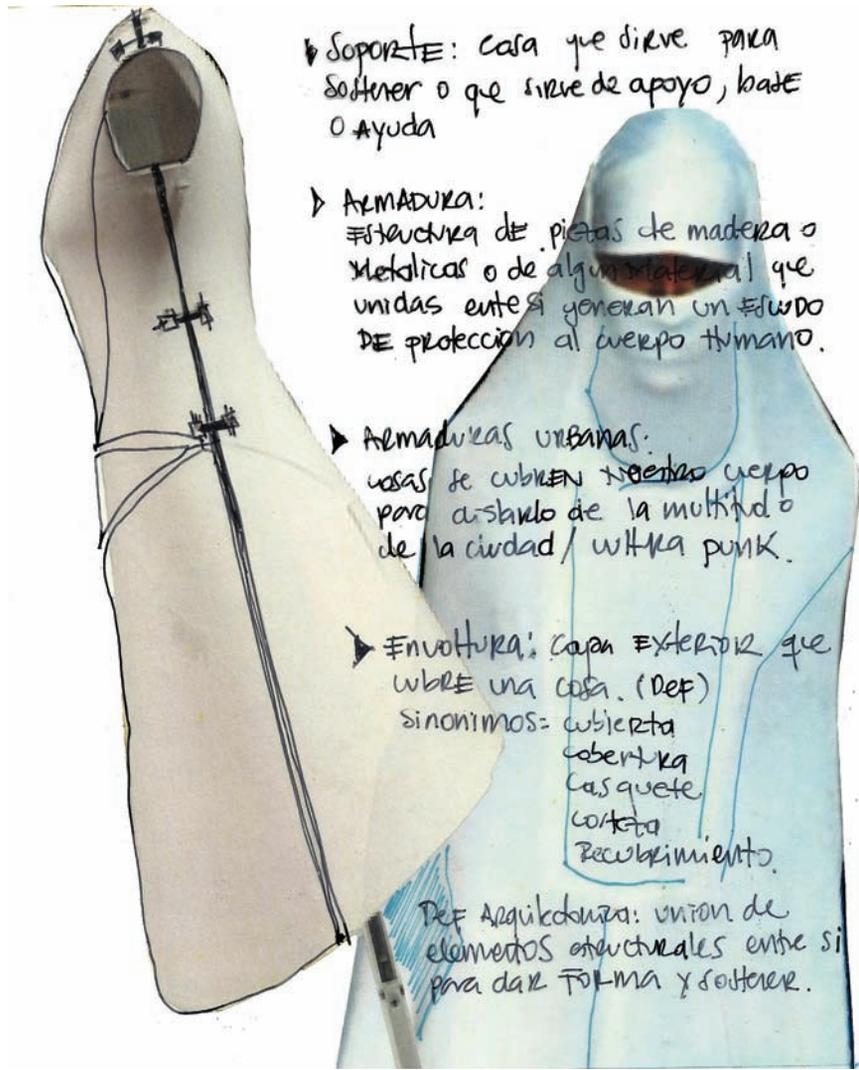
La concepción del espacio estático y claramente definible pasa a ser, pues, insostenible e indeseable. Como agentes en el incesante modelado y remodelado de nuestros entornos y las vías en las que interactuamos, podemos abogar por la idea de la multiplicidad espacial y la coproducción”.²¹

El espacio físico es un volumen de atmosfera que es habitado por un testigo y contenido a través de límites.

El primer espacio, el espacio corpóreo con relación a lo mas próximo, mi propio espacio. Edward hall²² lo llama proxémica, la percepción del espacio más íntimo , más personal que depende de un entorno social y cultural, se podría decir que es la distancia mínima entre seres humanos. Hall insiste en que cada cultura tiene su propia proxémica, porque ésta depende de la manera en que cada grupo humano percibe y actúa en su entorno, va cambiando según la cultura. También nos habla sobre la etología que estudia la importancia de la territorialidad en los animales; explica que cada tipo de animal corresponde a un sistema de percepción del espacio y de distancias entre los miembros de una misma especie. Hay especies de contacto y de no contacto, cada una tiene sus propias reglas territoriales, y si no se conocen o se respetan llevan a una situación de crisis.

21 Leer es respirar, es devenir. Ibíd. pág. 69

22 Edward Hall:(1914-2009)Fue un antropólogo estadounidense e investigador intercultural. La investigación que llevó a cabo durante toda su vida fue sobre las percepciones culturales del espacio y en consecuencia publico una serie de libros relacionados con este tema.

▷ **SOPORTE:** cara que sirve para sostener o que sirve de apoyo, base o ayuda

▷ **ARMADURA:** estructura de piezas de madera o metálicas o de algún material que unidas entre sí generan un estado de protección al cuerpo humano.

▷ **ARMADURAS URBANAS:** cosas se cubren ~~entre~~ cuerpo para aislarlo de la multitud o de la ciudad / with a punk.

▷ **Envoltura:** capa exterior que cubre una cosa. (Def)
sinonimos: cubierta
cobertura
casquete
cortado
recubrimiento.

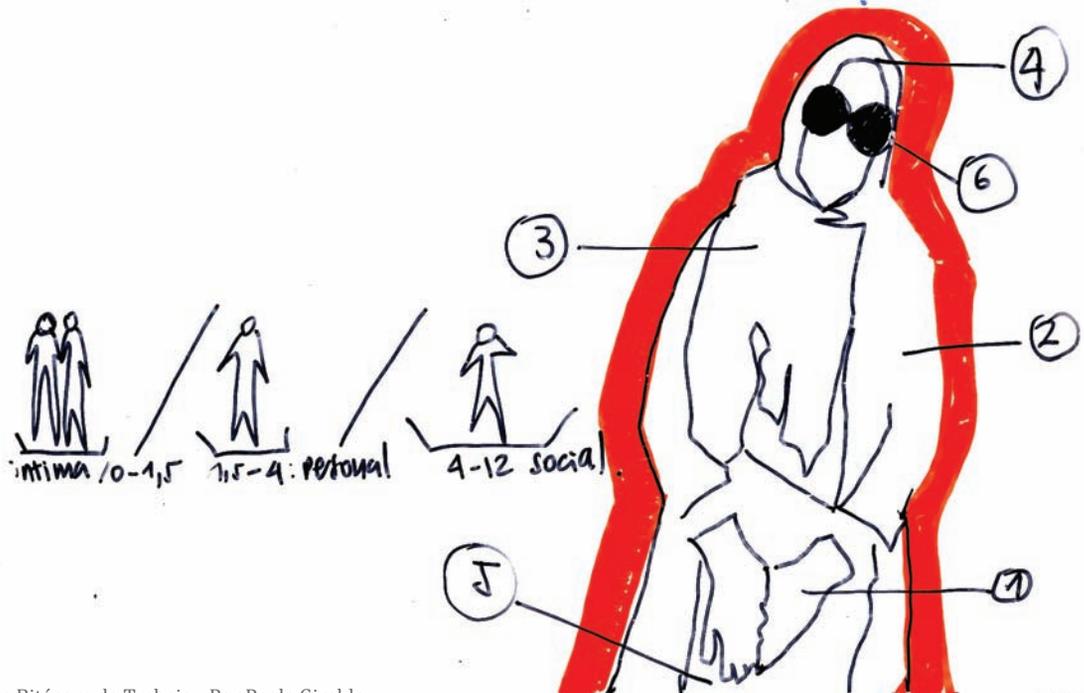
Def Arquitectura: union de elementos estructurales entre si para dar forma y sostener.

Espacio personal

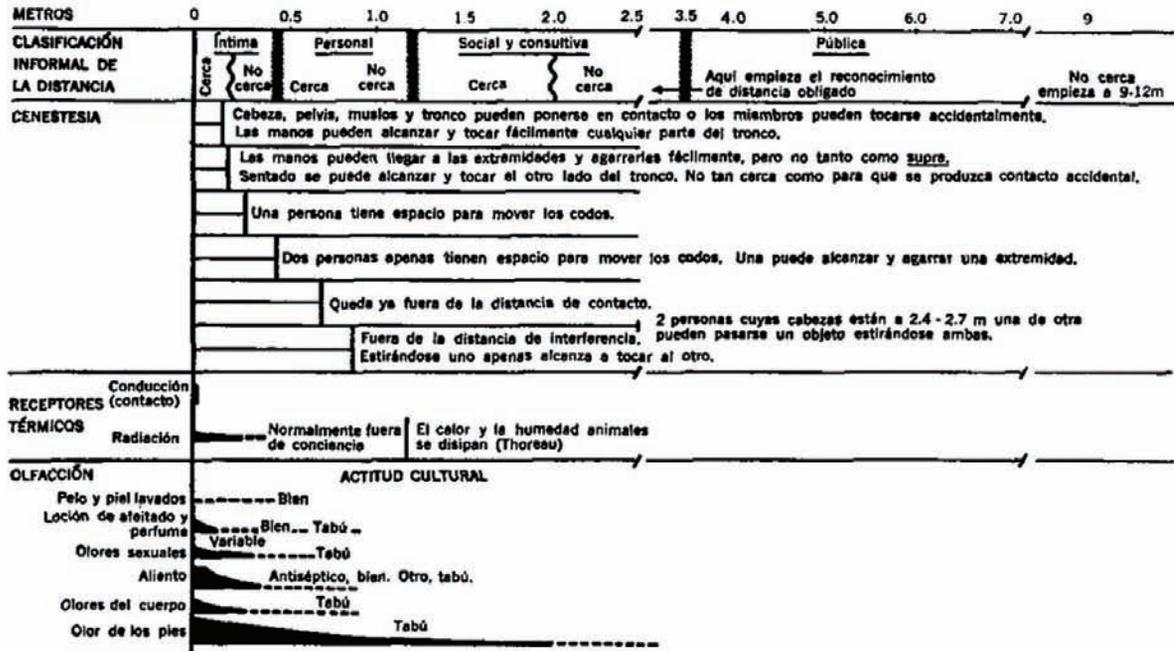
Donde me guardo, donde mantengo la distancia que me separara de los otros, donde me siento yo sin sentirme intimidada, donde me muevo con mi rango de maniobra .

¿Cómo evidencio mi espacio, como lo guardo? Vestida con la mayor cantidad de limites posibles.

1.	Guantes	2.	Abrigo
3.	Bufanda	4.	Pañoleta en cabeza
5.	Bolsa como protección	6.	Lentes

CUADRO DE LA ACCIÓN RECÍPROCA DE LOS RECEPTORES DISTANTES E INMEDIATOS EN LA PERCEPCIÓN PROXÉMICA

El hombre es un ser rodeado de una serie de campos que se ensanchan y se reducen, así cada individuo se crea una serie de distancias en relación con los demás; distancias que varían en función de las situaciones.²³

Uso la proxémica como enunciado modular de mi investigación artística para entenderla como un espacio de dimensiones para que el cuerpo sea, para que el ser humano se movilice y no tope con otra espacialidad, pero esto definitivamente es un concepto.

A pesar de que es medible y en algunos países existen tabulaciones de estadísticas de la longitud idónea, en la generalidad, prácticamente esto es un concepto de lo que debería ser y muchas veces no es.

Alan de Benoist²⁴ aseguraba que vivimos en una burbuja invisible. Esta burbuja es nuestra "distancia personal" nuestro espacio vital íntimo. Es nuestra dimensión oculta. Todas las burbujas individuales forman una super-burbuja que, cuando está demasiado comprimida, puede estallar, y nosotros, por cierto, podemos estallar también con ella.

Estamos en un mundo sobrepoblado y la espacialidad es nula, lo vemos en la densificación de la vivienda, en la casi infernal movilización de los trasportes públicos y en el atiborramiento de la prestación de algún servicio público.

Esta emancipación se vive casi a diario en los desplazamientos, en la calle, y me interesa cómo el día a día va haciendo que perdamos la noción de nuestro propio espacio, o espacio vital que está pegado a nuestra corporeidad como una sombra, pero la sombra se ve al contraste de la luz. Este espacio, este mínimo está como concepto en nuestras mentes pero no es evidenciable en lo físico.

23 Hall, Edward. La dimensión oculta. México: Siglo XXI editores, 1972. Pág. 98

24 Alan de Benoist: (1943) es un académico francés, líder e ideólogo principal del think-tank de la Nouvelle Droite y del Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Edita desde 1968 el periódico Nouvelle Ecole y desde 1988 Krisis. En 1978 recibió el Gran Premio de Ensayo de la Academia Francesa.

Dibujo de Proxémica- Bitácora de Trabajo - Por Paola Giraldo

El cuestionamiento anterior me ha llevado a algunas observaciones de campo, noto cómo nos atosigamos unos a otros y nuestra protección es desconectarnos momentáneamente de que estamos allí; unos evaden la mirada, otros están enchufados a sus reproductores de música y esto los saca de contexto, otros con lentes oscuros, o sencillamente en un letargo provocado a propósito como barrera. Yo, sin embargo, quiero contener ese espacio, mi espacio el espacio que todos necesitamos para sentirnos cómodos, tranquilos, la estela de la existencia contenida y delimitada, no tiene que ser impenetrable, simplemente ser, es un reconocimiento al espacio propio del cuerpo en relación a otros cuerpos.

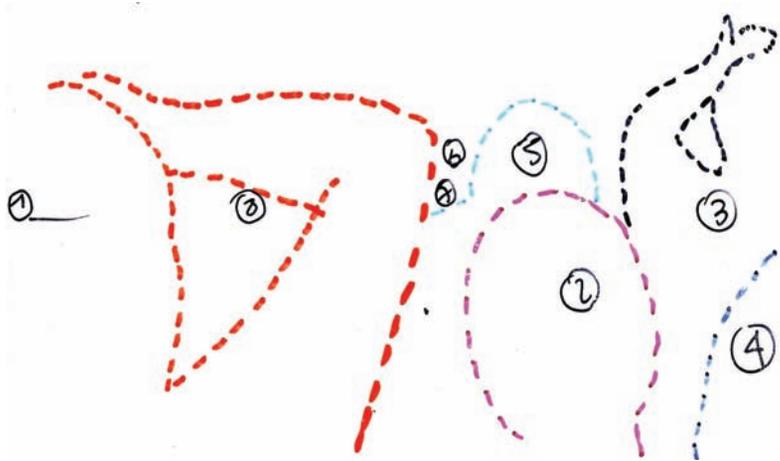

Imagen de vagón del metro de Ciudad de México - Por Paola Giraldo

1. Me envuelvo para sentirme segura.

2. Refuerzo mi proxémica como fortaleza de mi límite con el espacio exterior.

3. Si la ciudad es un monstruo en movimiento y yo estoy dentro de su movimiento, lo único que quiero es poder estar sin ser trasgredida.

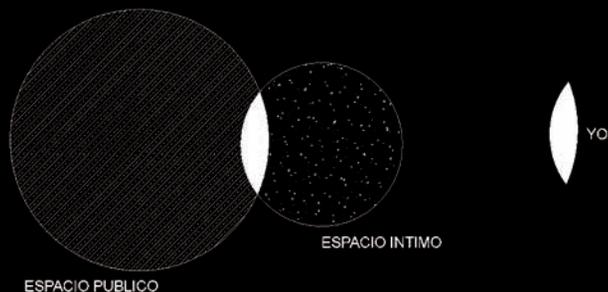
Proceso creativo de la pieza:

“El yo”

La realización de una pieza que materializara “el yo” que diera vida a ese espacio experimentado desde el proceso de individualización abstraído de la colectividad era el argumento creativo para su desarrollo.

50

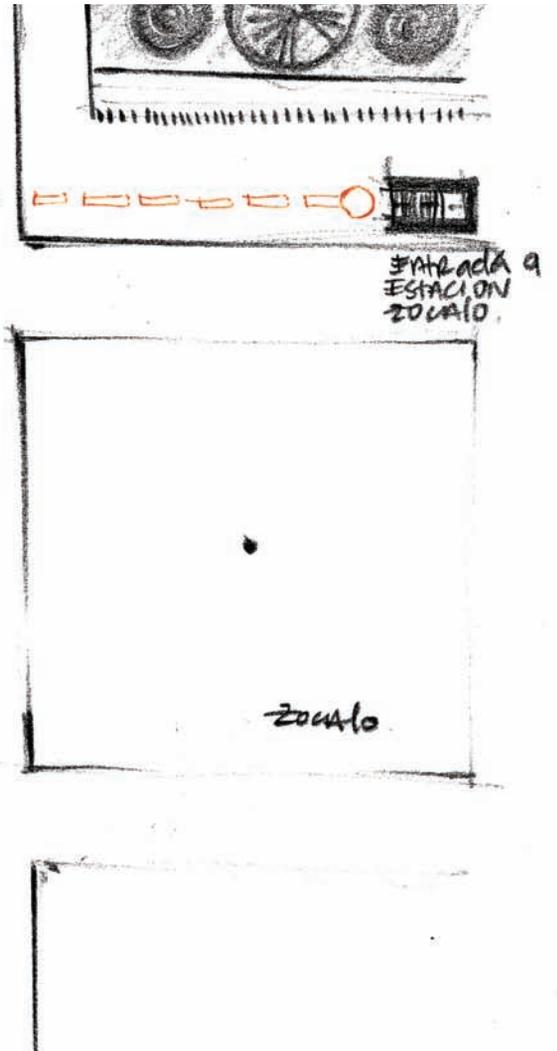
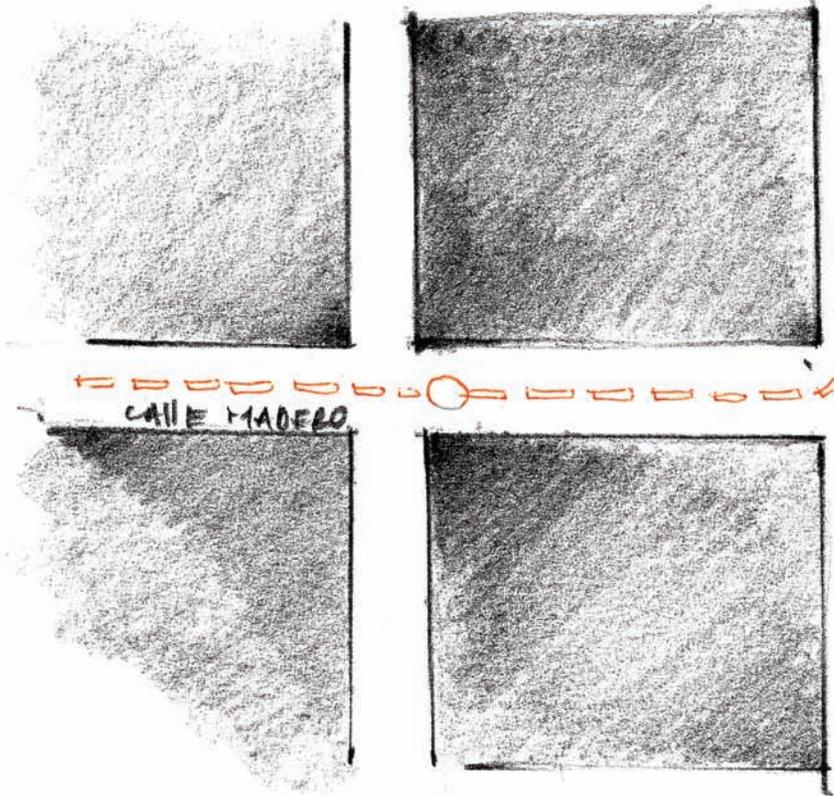
Era una ecuación, espacio publico intersectado con espacio intimo su resultado seria el yo?

El espacio :

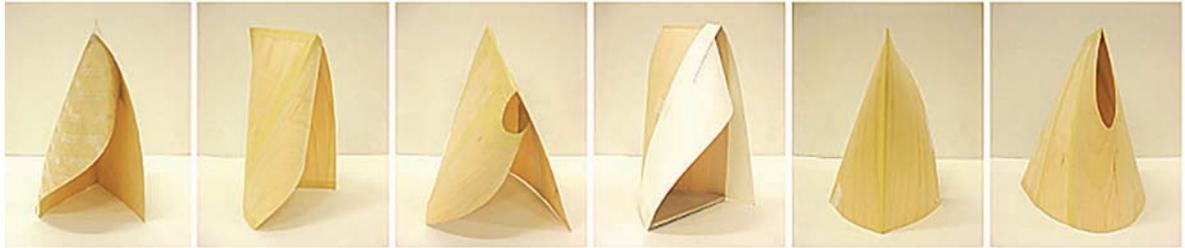
En primer lugar tenia que escoger un espacio publico donde la colectividad era permanente, un espacio expuesto y saturado donde el espacio intimo quedara casi nulo, así fue como en mi andar, en la percepción y experimentación de distintos espacios opte por un recorrido desde una calle muy transitada en el centro histórico llamada "calle madero" hasta el interior de uno de los vagones del metro de la Ciudad de México ubicado en la estación "Zócalo".

○ Punto de parada y observación del testigo.
□ Recorrido del testigo

El objeto:

Para enmarcar el espacio íntimo se hizo la concepción de una herramienta, llamada envolvente, membrana, burbuja; su función era contener ese pequeño halo de espacio. Era importante que se expandiera al contacto con más individuos, que eran participes silenciosos, que delimitara la antes mencionada proxémica.

Envolvente
Jellyfish... wait for it!, Warming Huts competition, Canadá 2011, consultado el 15 de mayo de 2013, disponible:
<http://blog.bellostes.com/?p=14319>.

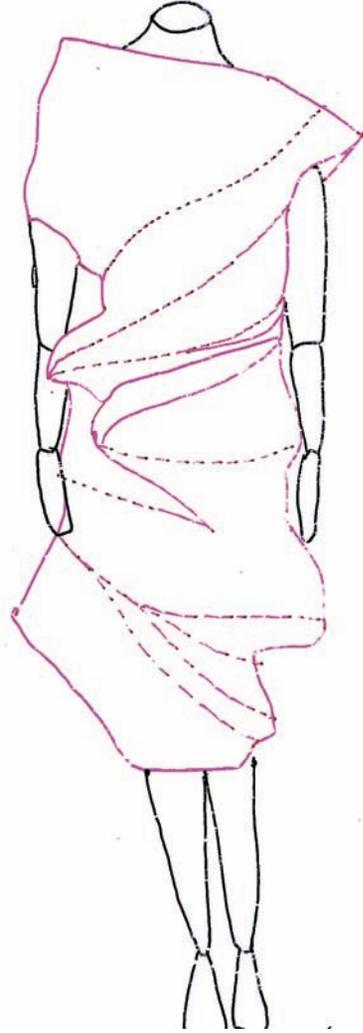
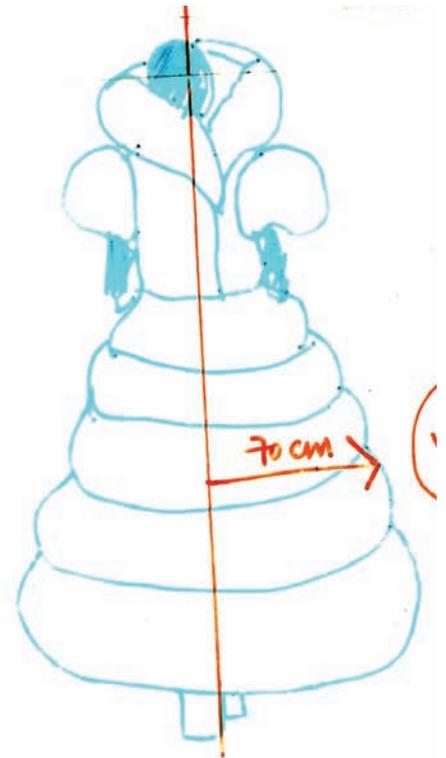
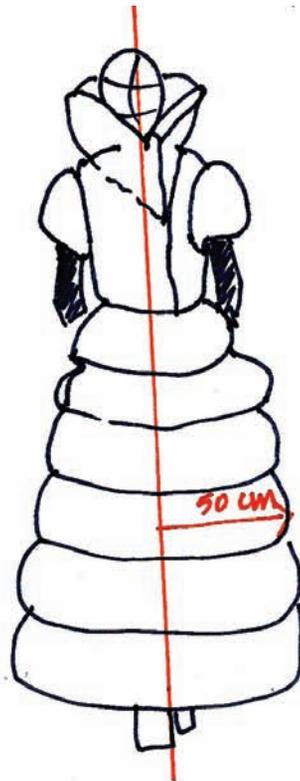

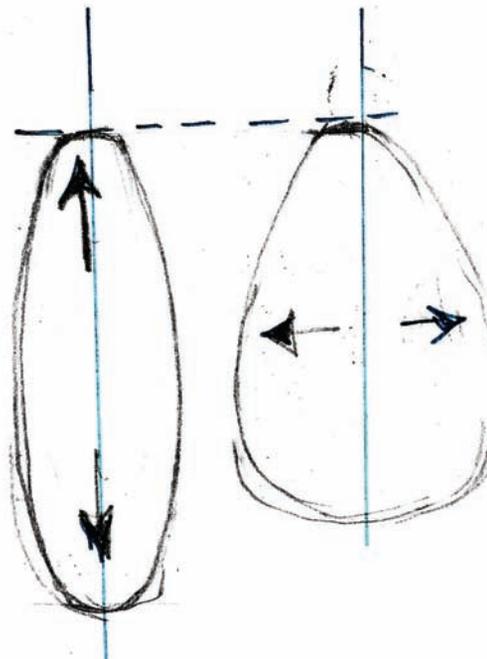
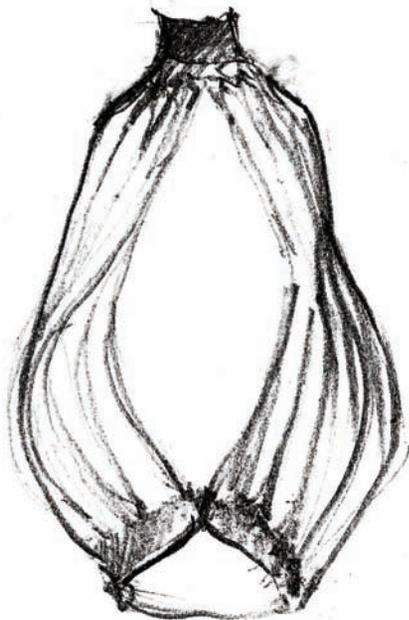
Imagen y dibujo de envolvente de Bitácora de Trabajo - Por Paola Giraldo

¿Cómo enfrento mi relación con el entorno?

Capas como límites, vestuario como fronteras entre el habitante y la ciudad, segunda piel o envoltorio; estructuras sutiles que unidas entre si generan un escudo de protección a la mente y al cuerpo humano.

56

Bocetación final del vestido - Por Paola Giraldo

El testigo :

Era aquel que portaba este vestuario y percibía el acto, el baile de la personalidad que se gesta como consecuencia de la influencia del ambiente, por su capacidad de evaluar y comprender la experiencia.

El acto :

Una vez todos los elementos están listos, se da salida a la pieza, es allí cuando el testigo recubierto por la burbuja (espacio intimo) sale a percibir y experimentar por el recorrido la calle y el metro(espacio publico)ese baile, donde se envuelve el limite, donde se evidencia la proxemica, donde se respira, inhalación la expansión de la burbuja, exhalación la contracción de esta; inhalación cuando el espacio publico ataca, exhalación cuando el espacio publico cede. Y en este acto meditativo se da lugar al “el yo”

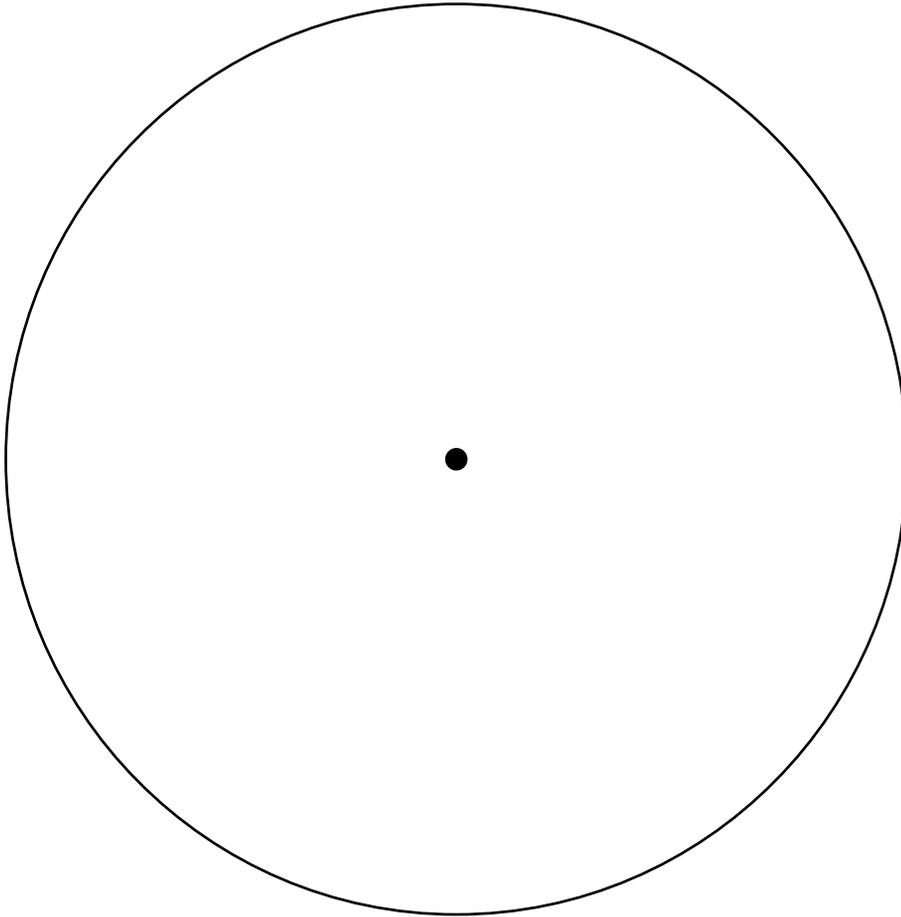

Serie de fotos Scouting para la pieza "EL YO" - Por Paola Giraldo

A través de la percepción del principio de realidad empieza a aparecer como atenuación el mundo exterior, y de la experiencia individual la búsqueda del espacio íntimo, como punto central u origen.

“La colectividad se beneficia de la persona individuada, en proporción directa a su autorrealización; este proceso lleva a un autoconocimiento cada vez mas ampliado”.²⁵

El Yo es responsable de la relación con la realidad, y desarrolla varios mecanismos de defensa para hacer frente a la ansiedad y tensión.

El punto central de origen y retorno se expresa como la experiencia personal “soy, aquí, ahora”. Como tal, se puede representar como un único punto, inmóvil y sin dimensiones, en torno al cual operan dinámicas cíclicas del círculo que une los acontecimientos. Representa la forma más extrema de lo no-manifiesto de la existencia del ser que no se puede hacer más pequeño. Esto es puro “YO”. Cada cultura utiliza el símbolo de un círculo con un punto central que se asocia a menudo con el sol o el oro, pero también con el centro, del cual todo se origina.²⁶

El círculo puede expandirse al infinito para convertirse en un gran recipiente en el que se pueda desarrollar el universo. Aparenta ser un espacio vacío y se utiliza como un “cero” para denotar la nada, pero en realidad contiene la potencia latente de “ser”, por lo que está lleno y vacío. Por ello mismo, es el absoluto. “completo, perfecto, puro y sin restricciones”.

-Maestro, ¿qué es el espíritu directo al centro?-¡Alto! ¡Alto! No es necesario explicarlo. Mi enseñanza es sutil y difícil de comprender.-Maestro, ¿qué es llevar el propio espíritu directamente al centro?

-¡Alto! ¡Alto!

Diciéndole “¡Alto!” , Joshu le dice:”¡Para de preguntar!

¡Para de pensar ¡Para! Si quieres ir derecho al centro, no necesitas directivas ni explicaciones”.

“Mi enseñanza es sutil”. Es una enseñanza que no se basa ni en palabras ni en conceptos.

“Es difícil de comprender”. No se comprende nada con la cabeza. ¡Se tu mismo! Ir directamente hacia uno mismo. Deja de querer instruirte a la manera de los escolares. Conocer un montón de conceptos inútiles es una cosa. Poseer la propia respuesta interior algo distinto. ²⁷

26 French, Karen L. La geometría oculta de la vida. Barcelona: Ed. Blume , 2012, pág. 21

27 Jodorosky, Alejandro. El dedo y la luna. Barcelona: Ed. Books4pocket, 2011. Pág. 113, del poema El espíritu en el centro.

PARTE

2

ESPACIO MENTAL / ESPACIO FÍSICO

Visualmente no hay espacio sin luz, la luz es invisible hasta que toca la materia, a la materia no la vemos hasta que nos refleja a los ojos la luz que toca, la luz construye el espacio, el espacio una vez conocido es un lugar.¹

Espacio Arquitectónico, Espacio subjetivo.

El concepto espacial se descompone en dos visiones, percepción objetiva y percepción subjetiva; al mismo tiempo contempla dos maneras distintas de aproximación.

La primera se atañe a las inducciones matemáticas y positivas y determinación a partir de fórmulas y constantes; la otra se funda sobre el hecho comprobado de que existen valores inherentes a la materia, con observar el mundo y su dinámica acotada por nuestros sentidos como efecto y reflejo del universo del cual forma parte.

Los valores implícitos en la materia, asequibles por el hombre ya sea sensible o inteligiblemente y su posterior asociación al concepto de tiempo, allanan el camino a una aproximación antropológica del concepto del lugar y por lo tanto subjetiva, pues dicha observación se encuentra determinada por el testigo o aquel que establece un vínculo con tal lugar a partir de su experiencia.²

“El espacio, pienso actualmente las relaciones que hay debajo de este termino, y me percato luego de que estas solamente viven gracias a un sujeto que las describe y que las lleva,; paso del espacio espacializado al espacio espacializante. En el primer caso mi cuerpo y las cosas, sus relaciones concretas según el arriba y el abajo, la derecha y la izquierda, lo cercano y lo lejano, pueden revelárseme como una multiplicidad irreductible; en el

1 Zumthor, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2006. Pág. 17

2 ESPINOSA, Juan Carlos. Tesis Universidad Autónoma de México, Historia general del espacio. Arquitectura como producción de lugares. 2013, pág. 43.

segundo caso descubro una capacidad única e indivisible de describir el espacio".³

Según mi percepción el vínculo entre ambas visiones genera el límite.

El hecho arquitectónico según una visión rígida representa un lugar específico, un hecho socio-físico particular que sintetiza el pensar, habitar y construir(forma y espacio)⁴ ; la arquitectura deja de ser solo un asunto de delimitación, convirtiéndose en una herramienta de comunicación mediante la cual el hombre encuentra los valores con los que se siente identificado y definido; la arquitectura se vuelve una extensión del lenguaje, una manera específica de hacer y expresar algo.⁵

68 Desde el punto de vista del quehacer arquitectónico, el espacio es un habitáculo donde se genera algún tipo de actividad o acción pero éste siempre es activado con el testigo o ser humano, se habla de un espacio de resguardo, delimitado por ser cuantificado.⁶ Si hablamos de espacios físicos generalmente son finitos, cuantificables, calificables, soportados por un parámetro geométrico, por un volumen específico, por una fórmula.

El término espacio indica el carácter formal del volumen atmosférico físico limitado por elementos construidos, o por elementos naturales, en el cual puede entrar y moverse el testigo.⁷

3 Merlaw-Ponty, Maurice. La fenomenología de la percepción. Barcelona: Ed. Altaya, 2000, pág. 258.

4 Summerson, John, Beramendi, Justo. El lenguaje clásico de la arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1991. Pág. 46

5 Mumford, Lewis. La ciudad en la historia. España: Ed. Londoño primera edición, traducción al español de Enrique Luis Revol y Javier Rodríguez hidalgo, 2012. Pág. 325

6 ESPINOSA, Juan Carlos .Tesis Universidad Autónoma de México, Historia general del espacio. Arquitectura como producción de lugares. 2013, pág. 44.

7 El linaje del pensamiento teórico es idealista y finca sus bases en la teoría de las ideas platónica cuyo resultado fue una aspiración a la belleza absoluta y denostación de todo lo sensible. Platón considero que la realidad se divide en dos grandes géneros: el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es el conjunto de entidades que se ofrecen a los sentidos, realidades

La determinación conceptual del espacio, constituye el primer paso hacia una comprensión del lugar derivada de la capacidad de expresarlo oral, material y gráficamente. Una vez expresado y asociado simbólicamente a un concepto, se verifica y compara respecto a la realidad. ¿Cómo se establece esta verificación y comparación? Este modo de explicar el espacio empezó a reconocer diferencias estableciendo el concepto de espacio variable. Desde entonces, la indeterminación y su estudio se volvían un punto posible.

Según el mismo Kant, ¿Es verdad que nos encontramos ante la alternativa o bien de percibir las cosas en el espacio, o bien (si reflexionamos, y si queremos saber que significan nuestras propias experiencias) de pensar el espacio como el sistema indivisible de los actos de vinculación que lleva a cabo un espíritu constituyente?⁸

El tema de la subjetividad está vinculado a la capacidad de aprender lo que nos rodea sensible e inteligiblemente y al interactuar con el medio ambiente y/o los objetos. La cualidad no es un elemento de la conciencia, es una propiedad del objeto.

La subjetividad es precisamente , un rasgo del pensamiento y por lo tanto, una característica propia del ser; es posible gracias a la capacidad del ser humano primero de percibir lo que le rodea, la percepción la hacemos con lo percibido como calificarlo , racionalizarlo y hacer inferencias sobre aquello que no se puede explicar mediante la objetividad de lo real.⁹

particulares. El mundo inteligible esta poblado de entidades absolutas, universales, independientes, eternas, inmutables , entidades que están mas allá del tiempo y del espacio, la racional.

8 Merlaw-Ponty, Maurice. La fenomenología de la percepción. Barcelona: Ed. Altaya, 2000, pág. 259.

9 Merlaw-ponty, Maurice. La fenomenología de la percepción. Barcelona: Ed. Altaya, 2000, pág. 26.

Un claro ejemplo de subjetividad nos la da Piranesi¹⁰ con sus construcciones mentales, nos podemos referir a sus inventos espaciales en que usa el principio de la arquitectura para hacer estructuras mentales que no van a ninguna parte, son laberintos de flujos y secuencias que se extrapolan y se yuxtaponen.

Le Carceri d'Invenzione, Giovanni Battista Piranesi, consultado 10 de mayo de 2015, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Piranesi?useformat=mobile#

10 Giovanni Battista Piranesi (1720 -1778) fue un arqueólogo, arquitecto, investigador y grabador italiano. Realizó más de 2.000 grabados de edificios reales e imaginarios.

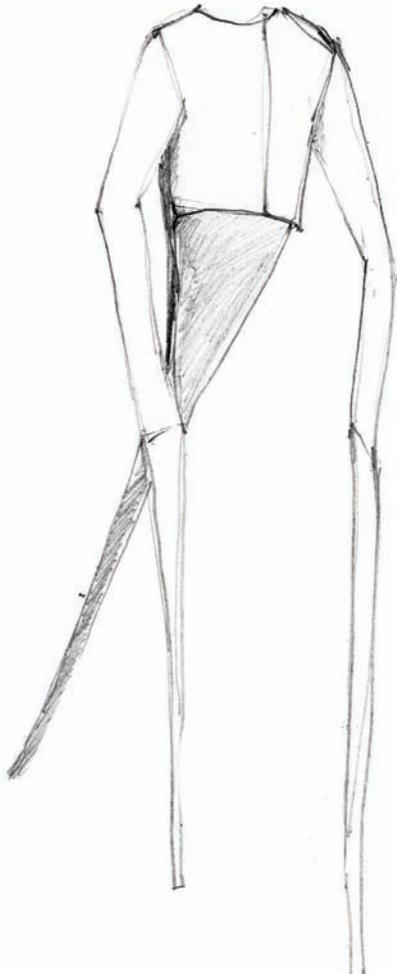
La redefinición del concepto espacio y sus procesos también tocó otras disciplinas como la física. En mecánica, surge específicamente, el término entropía, que es el aérea que más vinculo tiene con el tema espacial. El término sintetiza aquello que estaba fuera de parámetro, vinculándolo a un proceso e incorporándolo a un sistema de valores; es la medida de una energía que queda disipada cuando un estado se trasforma en otro. primero a un sentido lingüístico y posteriormente en términos aritméticos.¹¹

La entropía califica: los sistemas cerrados tienden al desorden, es decir tienden al caos conforme pasa el tiempo. La entropía es nula cuando hay certeza absoluta, o bien un grado cero de subjetividad. Debido a que al punto máximo de entropía se llega paradójicamente cuando se acerca al equilibrio del sistema, es ahí donde se alcanza el máximo grado de incertidumbre y por tanto, de subjetividad.¹²

11 Careri, Francesco. Walkscapes, El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2013. Pág. 138

12 Careri, Francesco. Walkscapes, El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2013. Pág. 139

72

Dibujo de extensiones de límite - Bitácora de Trabajo - Por Paola Giraldo

El Límite

Tomo como referencia la película “Dogville”¹³ ,ya que se observa el limite como físico y el humano exquisitamente maximizado. El físico lo evidencian a través de líneas que dividen los espacios, un gran plano dibujado en el escenario y el limite subjetivo de los actores que irrumpen el limite vital de la protagonista hasta llevarla a la condición mas vulnerable como ser humano.

Podemos observar la importancia de los limites, los tipos que existen, la espacialidad que contienen. Según Robert Irwin, “Los límites del espacio en el imaginario se dan por la exploración de los mismos entre pensamiento y percepción.”¹⁴

Foto de la película Dogville.

13 Dogville película , dirigida por Lars von Trier , 2003.

14 Zumthor, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2006. Pág. 24.

El lleno y el vacío solo los grandes protagonistas del límite, vacíos, fragmentos de emociones que atañen a los entornos o espacios (perceptivamente), el vacío siempre estaba acompañado del límite, y a mis ojos se empezaron a hacer mucho más evidentes los límites para todo y en todo, hay límites como elementos urbanos, también podemos encontrar los límites psicológicos de los que intervienen en la configuración de ciudad.¹⁵

¿Cómo es el límite como contenedor?, ¿Qué esta conteniendo?

El límite es un borde y un contenedor, esta conteniendo vacío. Y recurrimos otra vez a la dimensión espacial del habitante para testificar el espacio con la subjetividad y/o percepción.

Es difícil ver o imaginar el vacío (aquello que contiene el límite), preferimos ver las formas, los colores, las texturas, los objetos sombreados y luego, después de identificar todos los componentes podemos entender que hay un límite que contiene el vacío y un vacío que contiene límite.

El espacio es asequible a partir de la intuición; el testigo busca afanosamente encontrar el límite de dicho espacio para convertirlo en un proceso cerrado y definitivo volviéndolo finalmente algo recurrente; pues el testigo no solo define a partir de su identificación y delimitación el entorno, sino que una vez identificado, también lo transforma. Esta capacidad de transformación es una de las variables más significativas, pues el testigo no solo se identifica con el lugar, lo crea.¹⁶

15 ARTE para BOGOTA. Bogota: Editorial Universidad Nacional.2003

16 Zumthor, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2006. Pág. 22

Límites mentales

límites reforzadas a lopez
del ventarrio, el color,
las correas.

LA extensión de las
Mangas para controlar
las extremidades.

Las correas para ama-
rrar hasta el punto
que sea necesario.

Color Blanco:

todo el color, / o
luminosidad para
tranquilizar a la
persona que lo usa.

Ataque de una #Hacha
con ciertas características
puedo tener control del que
lo usa - limitando su movilidad
puedo limitar su acción.

Límite mental: pasar de la realidad a la locura, o
de la realidad al sueño, o el límite
de la esquizofrenia que pasa de un
Heuifeno a otro / pasando el límite físico

Límites - Bitácora de Trabajo - Por Paola Giraldo

Los límites del espacio imaginario y los límites del espacio físico están ligados por el testigo que los habita, que imparte su subjetividad y ocupa un índice de ellos, el espacio puede ser ocupado en su totalidad o en una fracción, solo depende de la responsabilidad vital del testigo.

El límite es el borde que buscamos para poder construir nuestra espacialidad.

Experimento sobre el límite:

Para aproximarme a esta relación realicé una serie de registros y bocetos de un proyecto que llamé "observatorio Ciudad" en éste la idea era encontrar esos límites que contienen un espacio, ya fuese físico o subjetivo. Éste arrojó unas secuencias de imágenes que adosé en soporte postal. Vacié esta información en este soporte porque es un papel que traspasa límites geográficos y hacia parte del hallazgo de límites.

Límite urbano inventado por los habitantes
Foto: Paola Giraldo. San Jerónimo 175
Colonia Centro Ciudad de México

Espacio Reservado para el Servicio Postal

Límite por textura/ Arbol enfermo por contaminación en Ciudad de México
Foto: Paola Giraldo. Bosque de Chapultepec
Colonia Cuauhtémoc Ciudad de México

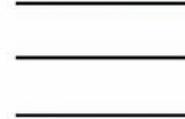

Espacio Reservado para el Servicio Postal

Imagen de instalación: Helen Escobedo
Fotomontaje Ciudad de México

HECHO EN MEXICO

Espacio Reservado para el Servicio Pos

78

Lo mataron por quedarse dormido en el bus que lo llevaba a casa y bajarse en el lugar equivocado.

A Cristian Doria, la mas reciente victima de las "fronteras invisibles" impuestas por las bandas delictivas de Medellin o llamados "combos" lo mataron por quedarse dormido en el bus que lo llevaba a casa y bajarse en el lugar equivocado.

A los delincuentes, que lo asesinaron el pasado viernes en la noche, no les valieron razones: que desde los siete años trabajar en reciclaje para sostener a su mamá enferma de cáncer, ni menos que apenas tuviera 15 años. Como lo publico EL TIEMPO, los "combos" defienden a muerte sus limites, que se convierten para ellos en una carcel y en amenaza para todo el que las cruza.

Según Vasquez, el menor venia de comprar ropa del centro de Medellin. Al despertar se bajo abruptamente del bus y dejo las bolsas en él. Una vez se percató que las habia dejado se fue hasta el terminal de buses de Belén Altavista, suroccidente de la ciudad, pero antes de llegar fue interceptado por tres jóvenes que lo apuñalaron.

Defensa de limites "fronteras invisibles"
Foto: Web /www.eltiempo.com.co
Ciberespacio Colombia

MX HECHO EN MEXICO

Espacio Reservado para el Servicio Postal

Serie de postales con registros y fotomontajes sobre un mapeo de ciudad, recogiendo limites mentales y físicos. Centro histórico de la Ciudad de México.2013

Límite entre lleno y vacío
Foto: Paola Giraldo.
Colonia

Museo Sumaya
Ciudad de México

Espacio Reservado para el Servicio Postal

La apropiación del espacio por medio de la percepción artista y su influencia en mi proceso:

La artista Laura Lima¹⁷ incorpora en su trabajo el cuerpo humano como una potencia material, como un objeto de conocimiento y sensibilidad que permite la configuración de la obra en el espacio.

fotos tomadas en la exposición del MUAC

17 Laura lima:(1971) Nace en Mina Gerais, Brasil. Filósofa y artista. Es una de las figuras más relevantes de la escena artística contemporánea internacional.

En especial en esta pieza llamada (Hombre=carne / Mujer=carne - Jalador de paisaje 1999/2013) Alude al cuerpo como lugar de resistencia constante y la sala como límite y condicionante del área de exposición y activa la pieza para generar una tensión entre el espacio existencial de la corporalidad y el espacio arquitectónico. Enlazando el interior con el exterior y manifestado las cualidades del espacio como volumen, altura, y distancia. ¹⁸

18 Laura Lima. Por amor a la disidencia. Proyecto Sexta Sur. Museo universitario arte contemporáneo. Consultado en Febrero de 2013, disponible en: <http://www.muac.unam.mx/expo-detalle-43-Laura-Lima.-Por-amor-a-la-disidencia>

Otra de las influencias para revisar el puente entre el cuerpo y el espacio, y los dispositivos para experimentar sus hipótesis, fue Rebecca Horn¹⁹. En sus primeras muestras (1970), se centro en la experiencia física de sus actuaciones con extensiones corporales “cuerpo-extensiones”, ella explora el equilibrio entre el cuerpo y el espacio.

Horn se centra con ello en la transformación del cuerpo femenino y en la voluntad de abarcar el espacio en su totalidad. Las prótesis que comunican a la artista con el exterior, en concreto, con su entorno inmediato tras la época de aislamiento sufrida, dan vida a una acción que permite intensificar las sensaciones que llegan a la mano, experimentando la actividad manual como un nuevo modo de operar, de actuar, controlando siempre la distancia entre las personas y los objetos. De este modo, la artista juega con la percepción y el comportamiento del cuerpo en el espacio.²⁰

19 Rebecca Horn nace en 1944, Michelstadt-Alemania. Desde principios de la década de los 70's, ha estado creando una obra que constituye un flujo cada vez mayor de performances, películas, esculturas, instalaciones espaciales, dibujos y fotografías. La esencia de su imaginería sale de la tremenda precisión de la funcionalidad física y técnica que utiliza para escenificar sus obras cada equipo dentro de un espacio determinado. Va de la poesía al arte y, en medio, se halla en el performance. Consultada noviembre del 2014, disponible en: <http://www.rebecca-horn.de/pages/biography.html>.

20 Primeras piezas de Rebecca Horn, 1974, consultado marzo de 2013, disponible en: http://www.marthagarzon.com/contemporary_art/2012/07/rebecca-horn-body-art-performance-installations/

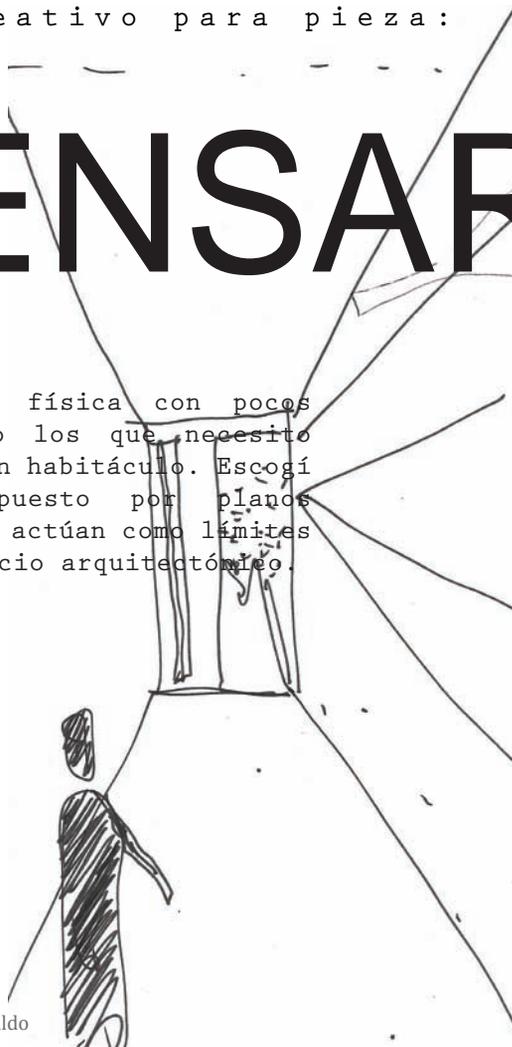

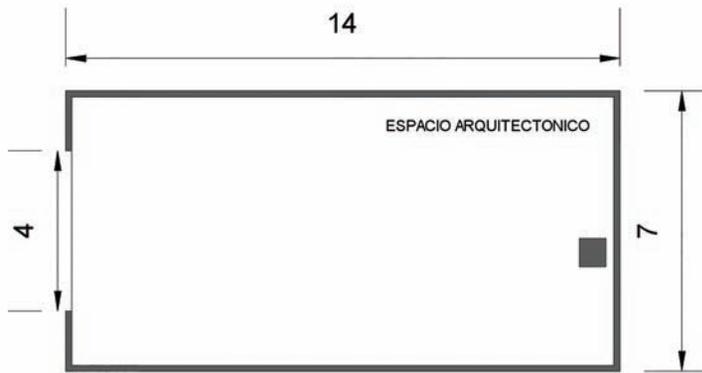
Para Finger Gloves se colocó un par de guantes que simulaban la extensión de los dedos, hechos con madera de balsa y tela en color negro. La experiencia sensorial a partir del tacto era el objetivo con esta pieza: lograr engañar al cerebro para hacerle creer que verdaderamente se está tocando un objeto". Disponible en: <http://culturacolectiva.com/rebecca-horn-las-extensiones-del-cuerpo/>

Proceso Creativo para pieza:

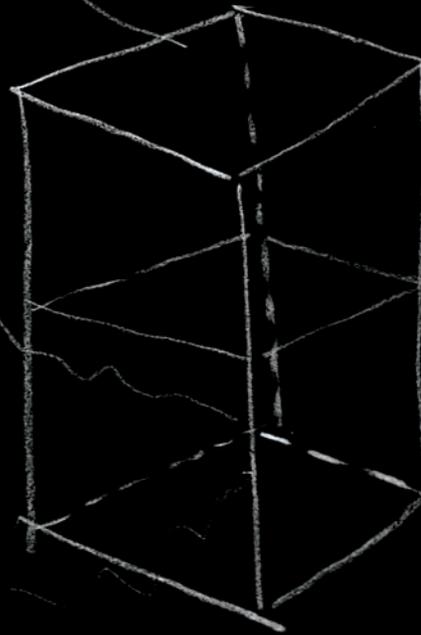
“PENSAR”

Una construcción física con pocos elementos o solo los que necesito para evidenciar un habitáculo. Escogí un espacio compuesto por planos contenedores que actúan como límites hablando del espacio arquitectónico.

Hilos q' conectan
el espacio,

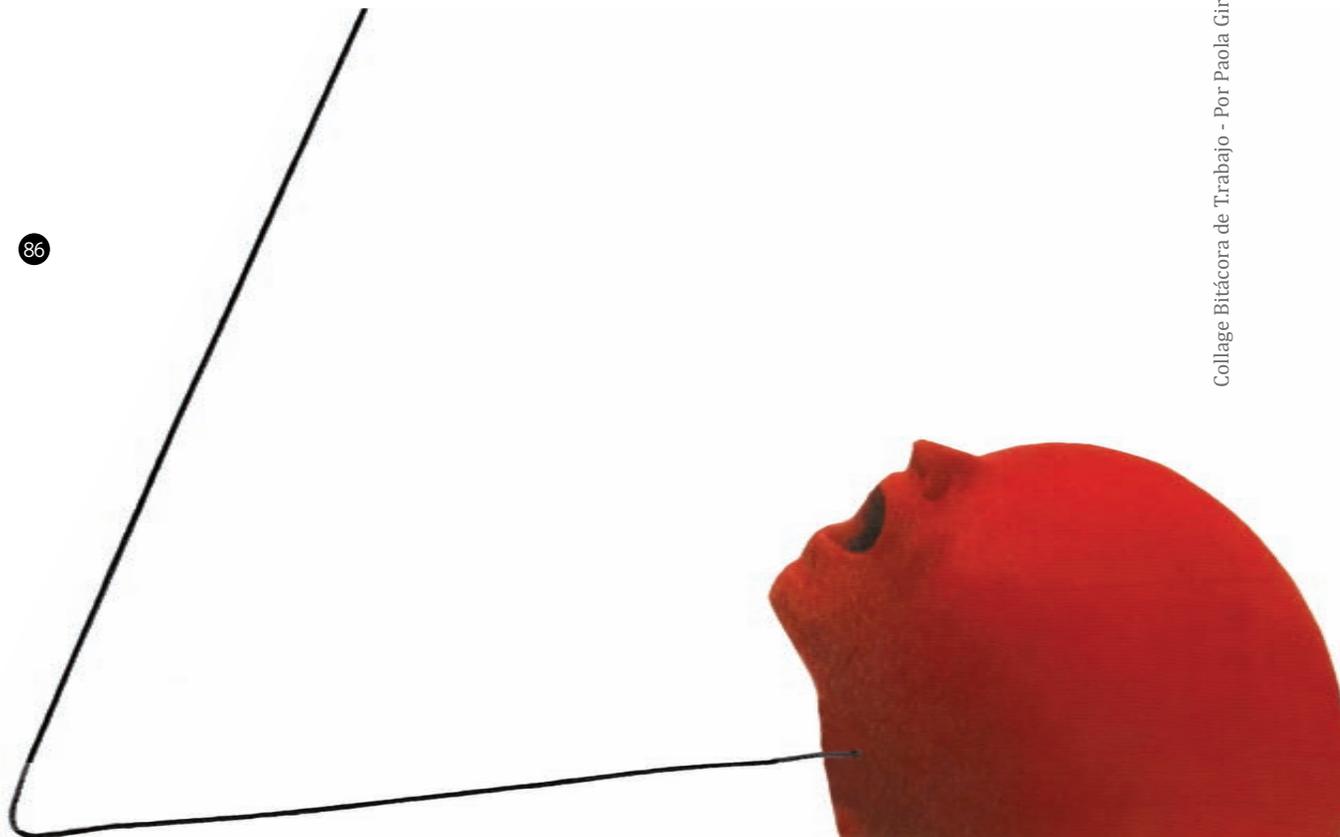

mario cravo neto

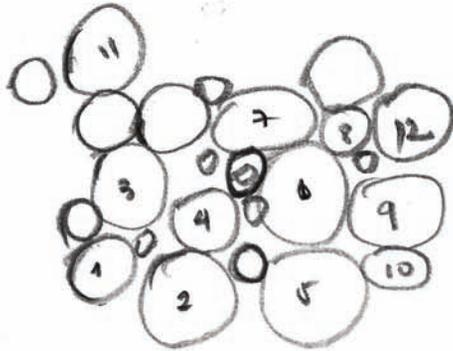
Collage con dibujo de Bitacora de Trabajo - Por Paola Giraldo

Luego hay una representación física o dispositivo de lo que para mi es un espacio mental traducido en un objeto conformado con materiales ligeros y suaves. Este dispositivo esta hecho por fragmentos de partes que componen un todo.

86

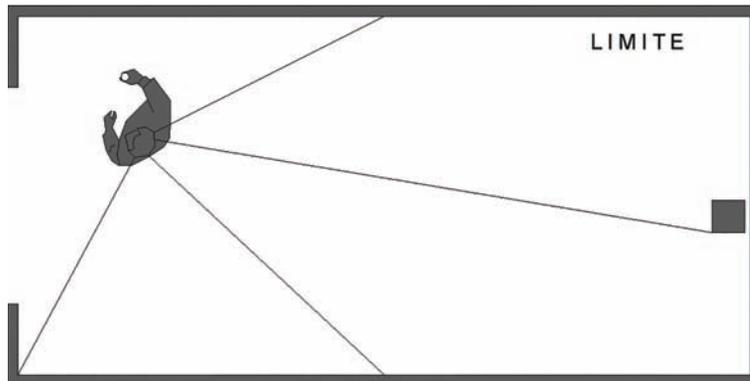
Collage Bitácora de Trabajo - Por Paola Giraldo

- Fragmentos del objeto:
1. MEMORIA	7. LIMITE
2. DECISION	8. PREGUNTA
3. DESFASE	9. RECONOCER
4. INICIO	10. RECORDADO
5. BASE	12. ACEPTACION
6. POSIBILIDAD	11. CONEXIONES.

Instalación del objeto en el lugar para la acción.

88

Un testigo, que entra en el espacio físico, y se inserta en el objeto que representa el espacio mental, hay una relación del interior con el exterior, y, a partir de esta relación/confrontación provoca y produce la generación de una sensación, percepción que se actualiza en la mente del que habita el espacio, del testigo o sujeto que activa los dos espacios relacionados por las tensiones propias del objeto y de la corporalidad del testigo.

Serie de fotos de Acción de la Pieza Pensar – Año 2013 - Por Paola Giraldo

Registro de Pieza Pensar - Año 2013 - Por Paola Giraldo

Estas imágenes generadas por los límites del edificio y por los límites del objeto actúan en nosotros, produciendo que nuestro cerebro conjugue percepciones , sensaciones y pensamientos que finalmente darán nuevas ideas acerca de los espacios contenidos.

Dicha delimitación objetiva del espacio como lugar humano, arquitectónica y constructo, vuelve al plano de la subjetividad pues a partir de su materialización, se incorpora a otro tipo de proceso: el de su interpretación y percepción.

En síntesis, esta acción hace parte de la pieza “pensar” que genera percepciones espaciales, a partir de la cristalización de imágenes interiores contrarias (construcciones mentales) fusionadas con exteriores(espacio arquitectónico) (hace crear)crea pensamientos, conceptos producto de su relación (acción de pensar), con la cual a través de los registros se traduce en un soporte físico (libro . .) que teje estas diseminaciones.

PARTE

3

ESPACIO / CONSTRUCTO

96 " Yo soy mi cuerpo", diría Gabriel Marcel; "yo soy lo que me rodea", diría Wallace Stevens; " yo soy el espacio donde estoy", diría Noel Arnaud; Ludwig Wittgenstein concluye: "yo soy mi mundo"¹

1 Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2009.

Un Espacio, Un lugar.

Cuanto más reflexiono acerca de su esencia tanto más misterioso me parece. Sin embargo, hay una cosa que sé de cierto: si como artistas o arquitectos, nos ocupamos del espacio, únicamente tratamos con una pequeña parte de esa infinitud que rodea este concepto. Cada edificio, cada objeto, cada envolvente señala un lugar(un espacio contenido) en esa infinitud.

Intento visualizar los volúmenes pensados como objetos precisos en el espacio, para mi es importante percibir cómo a partir del espacio que los rodea delimitan un espacio interior, o bien cómo capturan el indefinido continuo espacial. Las envolventes que nos impresionan nos transmiten un sentimiento fuerte de lo que es su espacio. Rodean de un modo peculiar, ese misterioso vacío llamado espacio y lo hacen vibrar.

“Así que lo transparente y lo demarcante es el mediador absoluto del Espacio, es lo envolvente y lo sugerido; es mental y es físico; es noble y es cruel; es juez y parte... Cede y se impone... Da y recibe... No perdona, acusa...”²

El espacio no puede ser significado sin ser susceptible de ser definido, entendiendo por definición la carga de valores asignados al objeto, respecto a su contexto dado.

En términos abstractos, es la función la que genera un evento visible, una referencia ya sea subjetiva o sensorial en el testigo que lo conducirá en su comprensión. Esta convergencia, estas distribuciones son lo que en términos objetivos, se definen como lugares. El lugar es la noción genérica y compleja que caracteriza un objeto, cuerpo o zona, y lo hace perceptible con

toda su carga de valores intrínsecos: magnitud, figura y relatividad de sus movimientos.³

El proceso de lugarización , es un proceso que delimita, en primera instancia forma parte de una relación sensible del hombre con dicho contexto y define al espacio en forma y magnitud. Una vez definido este espacio, se vuelve susceptible de ser significado.⁴

La relatividad del espacio condiciona el lugar. No basta simplemente con definirlo, porque el lugar ya no es la condición definitiva del contexto habitable y dejó de ser definido por el testigo, rebasa su voluntad e intención y con ello desaparece y lo anula.

En estos términos, el espacio es totalizador, envolvente y sólo susceptible de ser un lugar en relación a otras cosas. El lugar es la noción genérica y compleja que caracteriza un objeto, cuerpo o zona, y lo hace perceptible con toda su carga de valores intrínsecos: magnitud, figura y relatividad de sus movimientos. En el momento en que el espacio es aprendido, se convierte en un lugar; lo otro , es decir el fondo sigue siendo espacio. Es así como opera la lugarización, el espacio en este proceso, se convierte en lugar. Sin embargo, el lugar no puede ser percibido sin un espacio dado; A cada lugar aprendido, la conciencia del espacio se ensancha y replantea sus bordes de modo que este proceso se prolongue “ad infinitum”.⁵

3 ESPINOSA, Juan Carlos ,Tesis Universidad Autónoma de México, Historia general del espacio. Arquitectura como producción de lugares. 2013, pág. 91.

4 ESPINOSA, Juan Carlos ,Tesis Universidad Autónoma de México, Historia general del espacio. Arquitectura como producción de lugares. 2013, pág. 8.

5 ESPINOSA, Juan Carlos ,Tesis Universidad Autónoma de México, Historia general del espacio. Arquitectura como producción de lugares. 2013, pág. 8.

Es así como la definición del lugar, siempre surge a partir de la delimitación del espacio en comprensión de la percepción, definición y diferenciación del testigo. El espacio limitado y humanizado es lugar. ⁶

A p r o x i m a c i o n e s d e s d e o t r a s p e r s p e c t i v a s :

Las reflexiones de arte , de arquitectura, de percepciones, de artistas que trabajan con la indumentaria, con el espacio y con la fluctuación entre ellos dos.

Desde el misterio están los diseñadores y artistas japoneses , de crear expectativa, para entregar en cada pieza, su visión del volumen, el espacio y el cuerpo hacen total hincapié en el borde de lo misterios y lo oculto , de percibir el espacio entre el vestido y la corporeidad y el espacio del vestido con el todo. Entre estos estan Issey Miyaky⁷ , Yohji Yamamoto⁸ y Rei Kawakubo entre otros.

6 LUGAR_CERO. Reflexión polifónica sobre el arte y la ciudad. México: Ed. Fundación del centro histórico de la Ciudad de México A.C, 2012,pág. 27

7 <https://viliflik.wordpress.com/2011/11/22/issey-miyake/>

8 <http://www.yohjiyamamoto.co.jp>

Love, Hana, de issey Miyake.

100

Yohji Yamamoto Autumn/Winter 1996, White and black felt dress in stylized sculpture.

Diana gamboa, artista plástica Colombia también tiene varias influencias en Japón, en sus conceptos de espacio y sus formas; de ella me inspiro con sus envolventes, con la energía de componer un todo desde las pequeñas modulaciones, energía de un proceso a una percepción; “Esto no es nada, no hago que la obra se parezca a algo sino que sea por ella misma (...) El papel en blanco te permite eso: comenzar de cero todo el tiempo, cada vez que tú doblas el papel”. Siguiendo su idea de que el arte debe ser para contemplar, para generar emociones y no para expresar significados, decidió que sus vestidos fueran blancos, neutrales, para que “el color se lo pongan las personas, (...)”, para que todos entren a participar de una u otra forma en la obra”. Así, el objetivo de su creación no es otro que “transmitir que todo es posible, que no hay límites en la imaginación”.⁹

9 Obra de Diana Gamboa. Consultado el 14 de mayo de 2015, disponible en: <http://www.amarilo.com.co/blog/2014/09/01/diana-gamboa-tejedora-de-papel/#sthash.E7Kt0vYC.dpuf>

Fotos de obras de Diana Gamboa

Desde la arquitectura y sus diferentes intersecciones me exalto el trabajo de Monika Sosnowska (Polonia, 1972)¹⁰ flirtea con la arquitectura y la escultura, y redefine la cotidianeidad de los objetos, que resulta en una propuesta cautivadora. Para Sosnowska , la utilización de recursos arquitectónicos es un método de comunicación para expresar una realidad política y social. A partir de la producción de objetos y de su adaptación a una estética distinta, la artista crea una confusión visual y mental en el espectador que hace la experiencia mucho más interesante. Ella articula los espacios físicos con los espacios mentales y hace un juego entre los dos.

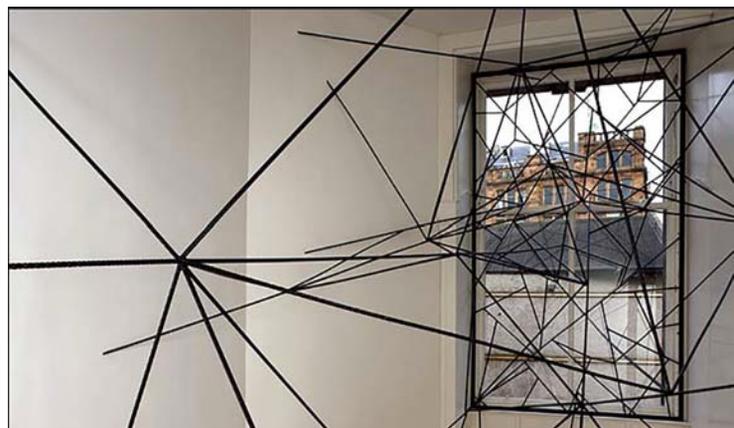
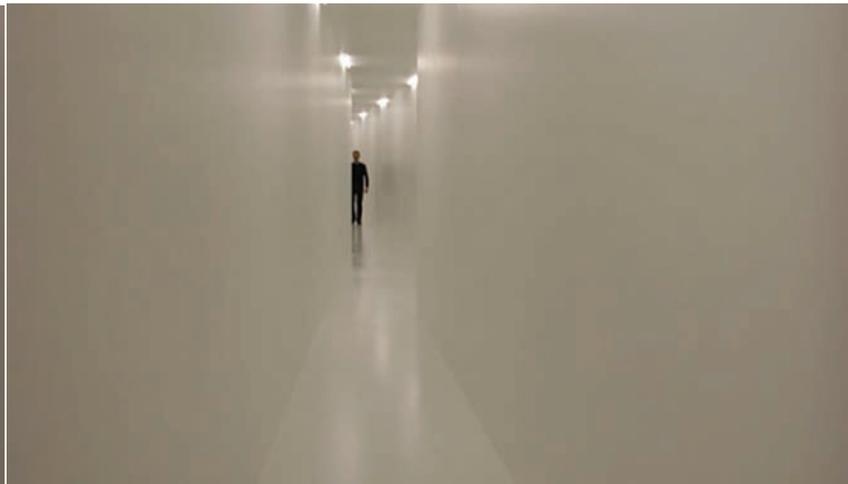
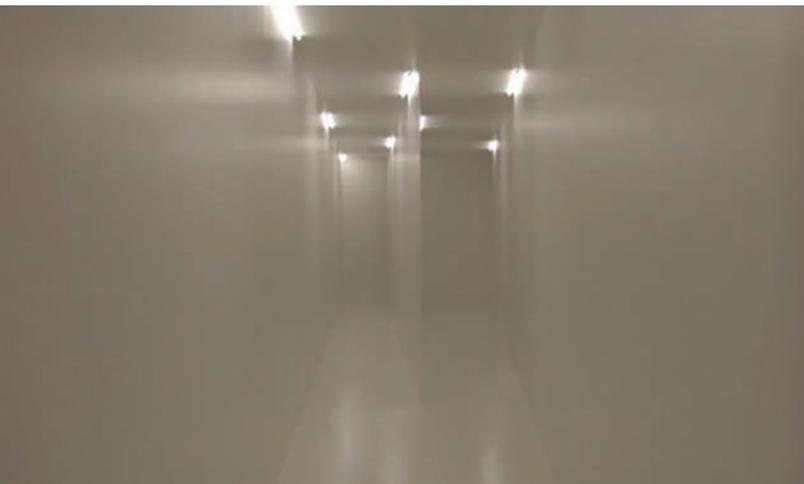

Foto de obra Monika sosnowaska

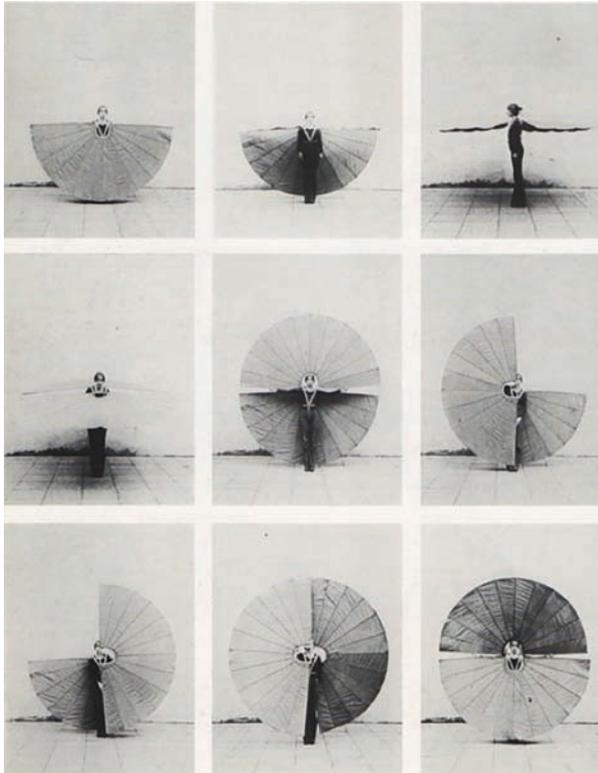
10 Obra de Monika Sosnowska, Consultado el 25 de abril de 2015, Disponible en: <http://floresenelatico.es/date/2010/03/page/2#sthash.oVISjtT3.dpuf>

Obras de Monika Sosnowaska:Obra en construcción o destrucción, según se mire, con muchísimos referentes de arquitecturas imposibles, y espacios mentales en los que las escalas no son las correctas, por lo que resultan juguetonamente engañosas. Consultado el 25 de abril de 2015 Disponible en: <http://floresenelatico.es/date/2010/03/page/2#sthash.oVISjtT3.dpuf>

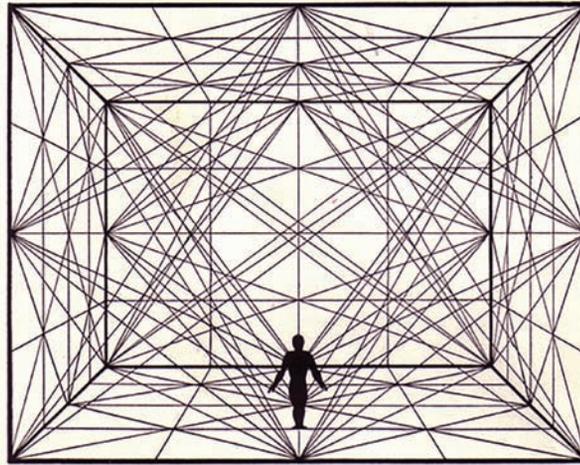
El trabajo espacial, en concepto, danza y diseño de vestuario de Oskar Schlemmer¹¹ es magnifico, de el puedo sacar los vínculos entre espacio, vestuario, corporalidad, es una danza del espacio y los volúmenes de los espacios contenidos en los vestuarios diseñados para estos espacios infinitos o finitos totalmente especificados.¹²

White Body Fan 1972.

11 Oskar schlemmer, Das Triadische Ballet, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=87jErmpUa>

12 Oskar schlemmer, <http://library.calvin.edu/hda/node/1436>

“Man and Art Figure.” 1921, dibujo de Oskar Schlemmer.

Al igual que en las obras anteriores de ella, Rebecca Horn consigue prolongar la extensión de su cuerpo al aplicar unas grandes alas semicirculares de color blanco, que le permiten aumentar el tamaño de su cuerpo y la posibilidad de tener una capacidad de alcance mayor. Al tiempo puede protegerse con ellas del exterior y sentir cómo todo su ser tiene más seguridad y confianza.¹³

Envolvente / Arquitectura

“La forma más sencilla de articular el tiempo y el espacio, de modular la realidad, de hacer soñar. No solo es una articulación y modulación plásticas, que son expresión de una belleza pasajera, sino también una modulación

13 Rebecca Horn, consultado 10 de noviembre de 2014, disponible en: <http://colaboracionum2013.blogspot.mx/2013/06/rebecca-horn.html>

influencial que se inscribe en la curva eterna de los deseos humanos, y de los progresos en la materialización de dichos deseos.

Así pues, la arquitectura del mañana será un instrumento para modificar las concepciones actuales del tiempo y del espacio. Será un instrumento para conocer conocer y para actuar.

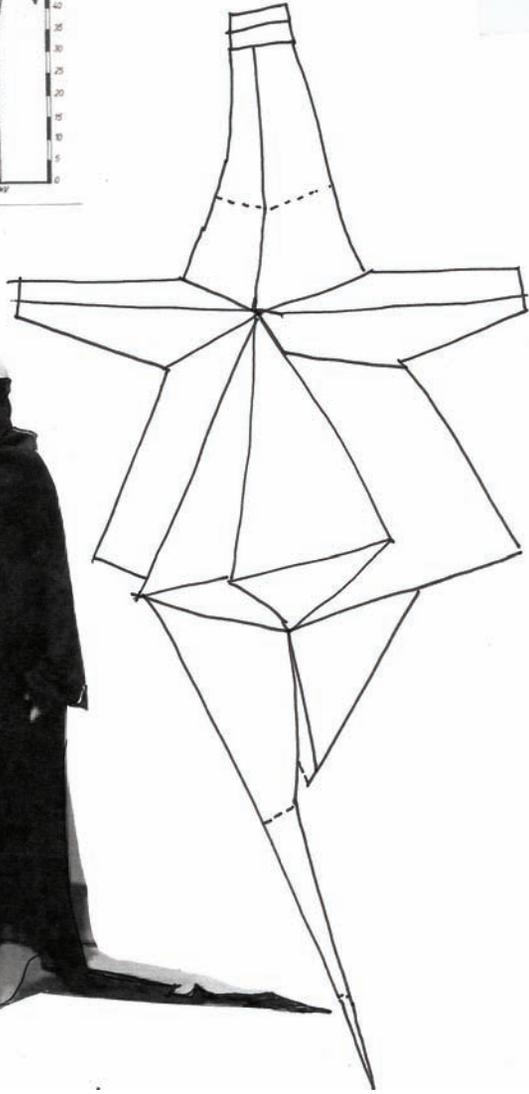
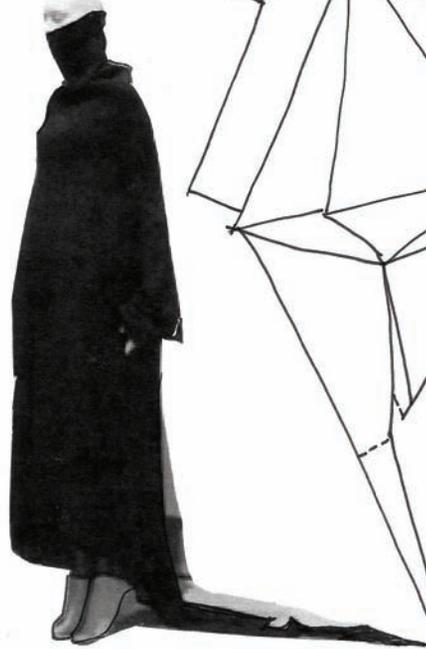
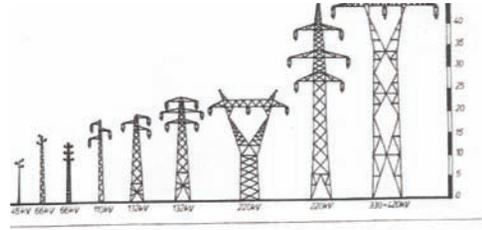
Los conjuntos arquitectónicos podrán modificarse. Su aspecto cambiara total o parcialmente en función de la voluntad de sus habitantes”.¹⁴

La historia de la arquitectura es primordialmente una historia de la configuración del espacio por la mano del hombre. Si bien la arquitectura es el arte en cuyo interior nos movemos; es el arte que nos envuelve. Los pintores y escultores afectan nuestros sentidos creando cambios en las formas y en las relaciones de proporción entre ellas o a través de la manipulación de la luz y el color, pero solo los arquitectos configuran el espacio en el que vivimos y en el que nos movemos.¹⁵

Mi reflexión sobre el espacio mas cercano a nosotros como seres humanos desde un pensamiento arquitectónico y un sentir artístico lo hago a través de una herramienta como indumentaria, es la primer envolvente o el primer espacio que habita el hombre, por consiguiente es muy significativo. No es espacio solo, es espacio portado, movido, dinamizado por el cuerpo , posee geometría, estructura, borde/frontera. La apropiación del espacio se da desde el volumen , la altura , la escala, requiriendo un tipo de contención o límite, unas veces puede ser una primera piel como lo es el vestido otras veces se extiende hasta límites sólidos como son los límites arquitectónicos.

14 Careri, Francesco. Walkscapes, El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2013. Pág. 79

15 Fuente: <http://www.arqhys.com/construccion/espacio-tipos.html>

La conciencia no puede ser espacio si no es experimentado, si no es portado, si no es entendido, es así como para mi y en toda mi investigación el “testigo” es esa alma que hace que ese espacio exista y tenga las características antes descritas, hace que sea una arquitectura viva y vivida.

Aplicando la indumentaria como envolvente y a través la expresión gráfica a través de serigrafía, aplicando a los planos espaciales me da la posibilidad de plantear un argumento acerca de la autoconstrucción del espacio, el espacio propio lo construyo entendiendo mi espacio y conformándolo desde lo más básico que sería la capa envolvente de la indumentaria, (primer espacio) y mentalmente yo/testigo construyo el espacio subjetivo con la observación y vivencia de los percepciones espaciales de otros, pero en primera instancia lo construyo desde la identidad personal.

Ésta, entendida como individualidad (para diferenciarla del individualismo insolidario de las sociedades contemporáneas) supone un proceso dinámico, ya que a lo largo de la vida, los elementos que la configuran pueden ir modificándose. Puede parecer paradójico que en ese proceso de construcción de la identidad personal se dé un movimiento hacia la separación (es decir, hacia la independencia y la individuación), pero al mismo tiempo se necesite a los otros. Proceso de individualización.¹⁶

Cada persona es solo relativamente autónoma, ya que depende para su desarrollo de su entorno social y cultural, por lo que la liberación personal solo se consigue auténticamente modificando aquello que lo ha determinado: el conjunto de las instituciones que el ser humano ha creado y que puede constreñir o favorecer su libertad. Estaremos de acuerdo en que no estamos simplemente determinados por nuestra condición biológica, sino que lo que nos define

como especie es ser “racionalmente activos”, tenemos una disposición a la innovación intelectual y a la capacidad electiva.¹⁷

Es como una colcha de retazos que de a poco va haciendo que mi espacialidad sea completada por la sumatoria de otras espacialidades. Habiendo sido unas mas relevantes que otras .

La arquitectura en mi obra hace parte y juez como metáfora y pensamiento, tomando sus cualidades para comprender el concepto de espacio así como la geometría y el testigo o ente que la habita.

De la autoconstrucción y la arquitectura

110 “Se dice que una de las cosas mas impresionantes de la música de Johann Sebastián Bach es su “arquitectura”. Su construcción produce la impresión de algo claro y transparente. Es posible seguir, uno a uno, los elementos melódicos, armónicos y rítmicos de esa música, sin perder con ello la percepción de la composición como un todo, donde toda particularidad encuentra su sentido. Una clara estructura parece subyacer en esa obra y si uno sigue cada uno de los hilos del tejido musical, podrá también barruntar las reglas que determinan la estructura constructiva de esa música, el modo directo y aparentemente natural con que se ensamblan estos objetos artísticos.

En estas obras no hay ninguna perturbación de la sensación de conjunto por efecto de las partes pequeñas que no tengan nada que ver con el enunciado de la obra. No hay particularidades accidentales que induzcan a error en la

17 Capi Vidal, La construcción de la identidad personal. <http://www.portaloaca.com/opinion/5709-la-construccion-de-la-identidad-personal.html>

percepción del todo. Cada tacto, cada unión, cada ensamblaje esta allí para servir a la idea del todo y fortalecer la serena presencia de la obra”.¹⁸

Si nos adentramos en la reflexión de esta pieza llamada “autoconstrucción del espacio” se pueden tocar varios puntos, lo primero sería concebirlo como un plano arquitectónico donde la arquitectura conoce dos posibilidades fundamentales de configuración del espacio: el cuerpo cerrado, aislado en su espacio interior, y el cuerpo abierto, que circunda un sector del espacio unido al continuo ilimitado.

La sumatoria hace el todo; estas sumatorias las represento a través de pequeños fragmentos geométricos que permiten construir una partición del plano Euclidiano.

La idea de espacio geométrico por antonomasia, puede utilizarse también en contextos no geométricos (es decir naturales). En su condición de totalidad constituida por una multiplicidad de series de partes que pueden variar (componerse entre si) independientemente las unas de las otras, pero sin embargo están engranadas entre si. El concepto de articulación tiene que ver con esta situación.

La geometría se planteo de las intuiciones del hombre acerca del orden que gobierna la realidad, “los límites que dan forma a lo ilimitado”. Son parte de la geometría las formas y patrones , los reconocemos como arquetipos y los utilizamos como símbolos y herramientas en relación directa con su propósito estructural. Por ello la geometría es una parte intrínseca de cada faceta de nuestras vidas.

Cada figura geométrica tiene una función que contiene, o sustenta, energía. Cada forma limita lo ilimitado y enmarca la inmensa complejidad para que nos

sirva de ayuda en nuestra percepción de la realidad y de su estructura. Cuando delineamos una figura se crea una frontera o borde.¹⁹

Planos espaciales de cada persona, cada plano es una frontera un borde de una persona a otra con su halo de acción, entendiendo las diferencias , diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes dimensiones; son dinámicos pero todos se tocan o no, porque el límite del uno llega hasta donde empieza el límite del otro o donde está inscrito el vacío que en si es otra frontera que también es un componente en esta articulación de límites, el vacío funciona como un individuo más que nos ayuda a la contención de cada uno y de la colectividad.

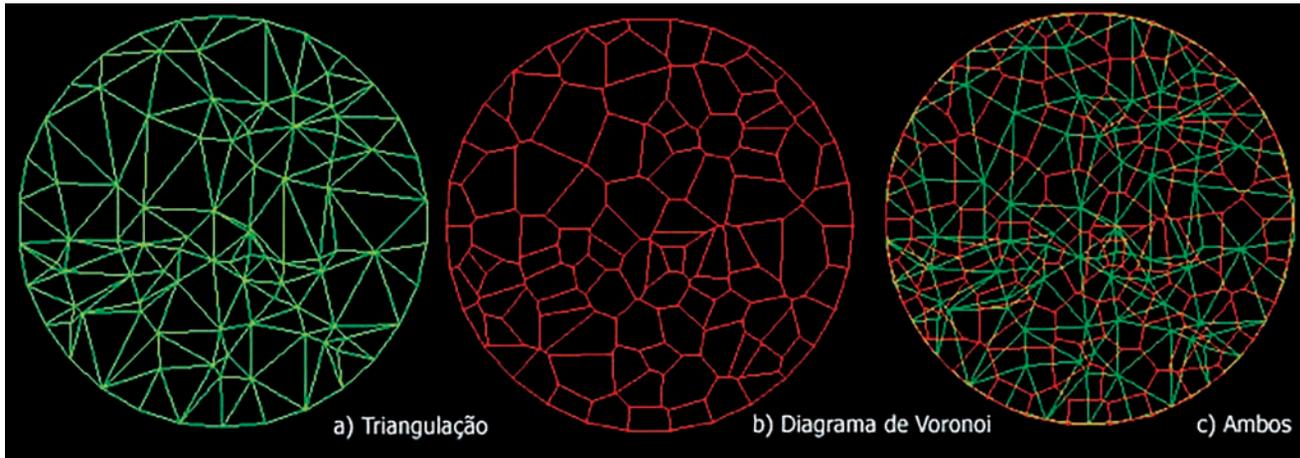

Imagen de diagrama de Voronoi es una manera de dividir el espacio en un numero de regiones. Un conjunto de puntos (llamados semillas, sitios, o generadores) se especifica de antemano y para cada semilla habrá una región correspondiente que consiste en todos los puntos mas cercana la semilla que a cualquier otro. espacio y matemáticas.

Los tres mundos

Un monje le pregunto, un día , al maestro Ganto:
-Cuando los tres mundos me acosan, me zarandean y me molestan, ¿qué debo hacer?

Ganto le dijo:

-¡Cuando los tres mundos te acosen, siéntate!

-¡No lo entiendo!

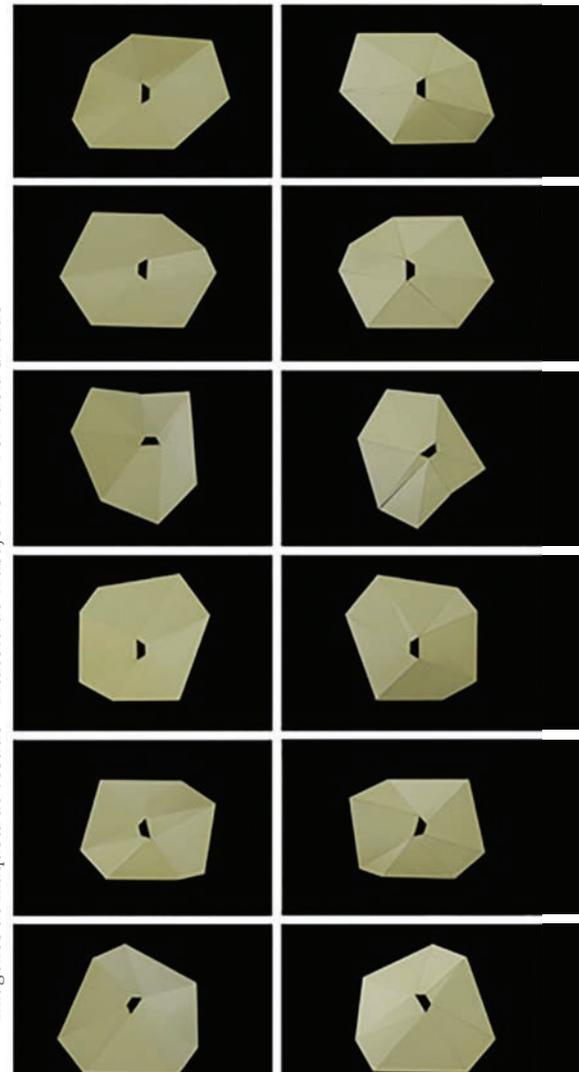
- ¿Ves esa montaña? -prosiguió Ganto-. Pues cógela y tráela aquí, entonces te daré una respuesta.

El discípulo esta angustiado por sus deseos, por su mente, por lo que le pasa, por el mundo, etc. De hecho, trata de escapar de todo ello. Le pregunta al maestro que debe hacer. Este le responde: “!Siéntate! Queriendo decir con ello: “!Para! ¡Medita!”.

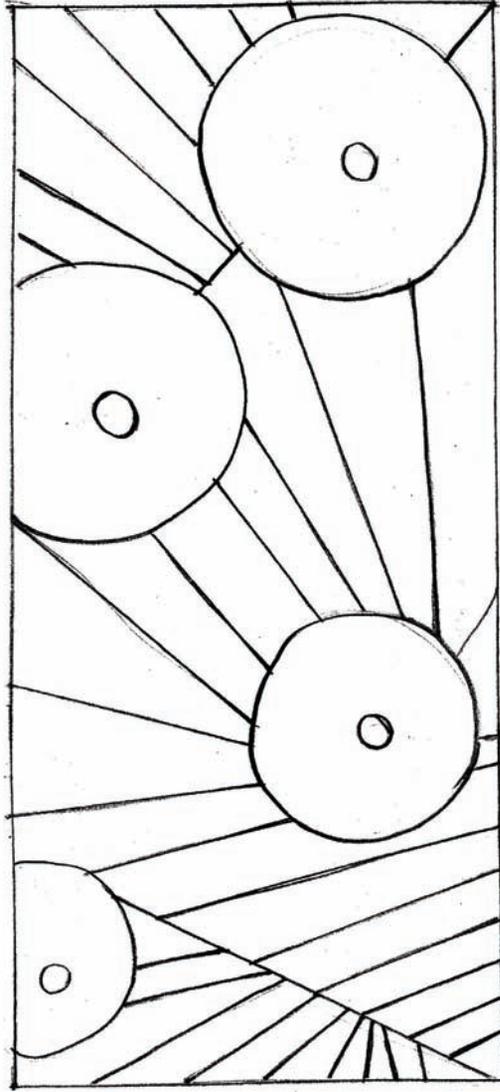
El discípulo expresa su incomprensión y Ganto le dice:

“Tráeme la montaña”.

Desplazar una montaña es imposible. De hecho, Ganto quiere decirle con ello a su discípulo: “Pides lo imposible. Tu mente estará siempre aquí. Tu vida emocional y tus deseos también. El mundo estará siempre aquí. Si tratas de detenerlo, no puedes sino entrar en crisis, pues persigues lo imposible. La naturaleza es así. Lo único que puedes hacer es entrar en ti, en tu verdadera naturaleza. Deja venir y deja pasar las manifestaciones de los tres mundos. Asiste a estos acontecimientos. ¡Igual que asistes a una tempestad, asiste a tu cólera! ¡Quédate aquí! ¡Permanece presente sin actuar! ¡Deja de reaccionar ante lo que te sucede!.”²⁰

Imágenes de maqueta de vestido – Bitácora de Trabajo No. 2 - Por Paola Giraldo

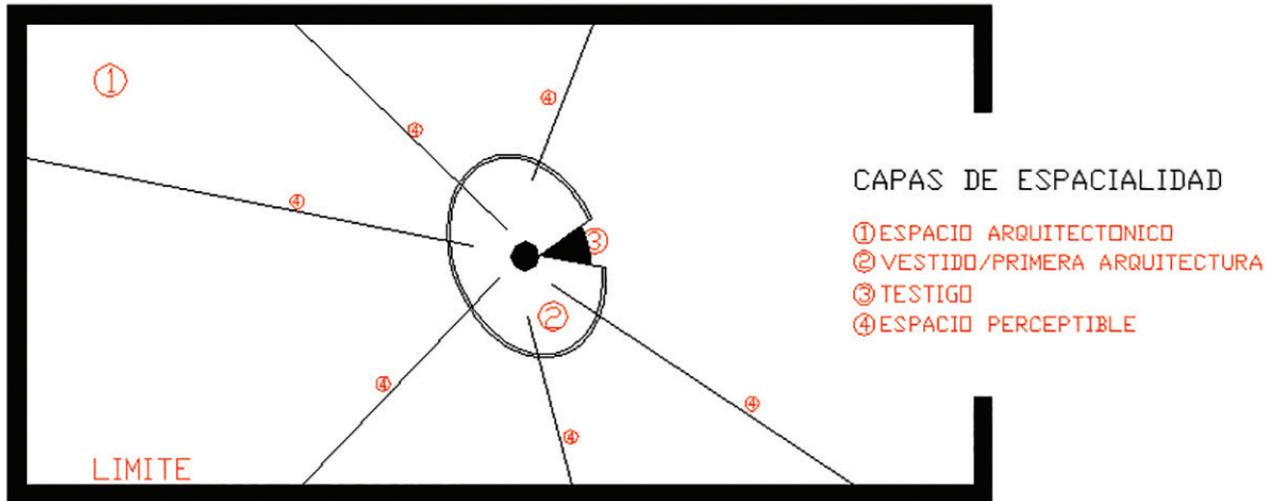
Dibujo de Capas de espacio – Bitácora de Trabajo No. 2 - Por Paola Giraldo

Dibujo de Colores y espacios - Por Paola Giraldo

Proceso de construcción:

”El yo constructo”

La pieza se crea como una instalación-acción donde hay tres capas que la componen, el cuerpo-testigo, el objeto- envolvente, la relación -espacio lugar.

El cuerpo entra en la capa que es el primer espacio, luego de esta capa salen hilos elásticos que se conectan al espacio exterior, espacio físico y estático delimitado por la idea de lugar y el hecho de que sean elásticos también tiene su importancia, y es que el cuerpo y el primer espacio que sería la capa no pierdan la cualidad de movimiento y dinamismo aunque existen tensiones que lo enmarcan.

Capa dentro de capa: cuerpo-testigo/ vestido(envolvente)-primer espacio/ espacio-lugar.

118 La idea y el concepto seguía siendo las dimensiones espaciales, pero esta vez enfocada al constructo o autoconstrucción si lo genero desde una percepción personal.

El uso de materiales flexibles como tela me permitieron lograr una envolvente cuya función fue ser contenedor de espacio, como lo expongo antes como "primera arquitectura " del ser humano; también necesitaba una técnica que me ayudara a graficar los esquemas de los planos y en la serigrafía encontré una buena respuesta para plasmar los fragmentos que constituyen un todo.

El proceso consistió en hacer 21 planos de 26 cm x 36 cm, cada uno con diferentes números de tintas y de formas geométricas, luego uní las 21 partes y confeccione una capa textil con estos mapas serigrafiados conformando la envolvente.

Escogí siete figuras de los mapas y colocándole a cada una un elástico negro que se conectaban en distintos puntos con el espacio físico haciendo una red entre el vestido y el espacio o lugar, este espacio arquitectónico realmente no tiene especificación concreta, puede ser interior (casa-habitación) o exterior (calle-urbe), lo importante es que sea un espacio delimitado y se entienda como tal y al decir delimitado no tiene que contener límites físicos, ya que la cualidad de lugar puede estar sujeta a límites subjetivos, mentales dados en el testigo. 119

Los elásticos son la movilidad para que cuando el “testigo” (que es quien activa la pieza), al ponerse la capa pueda moverse por el espacio, ya que esta experiencia del espacio debe ser dinámica ; es el espacio “primo” construido por la sumatoria de el análisis de otros espacios, es el espacio refugio, es el espacio conectado con los espacios tangibles, es el espacio conectado por los vínculos o tensiones que nosotros queramos que conecten entre interior y exterior.

Indago y reflexiono sobre diferentes tipos de espacio, el espacio antropológico habitado por el testigo, el espacio envolvente como espacio habitable/refugio, el espacio habitable articulado con el espacio indefinido y abierto/lugar , espacio arquitectónico; de espacios contenedores con esta cualidad de vacuidad es fuente de posibilidades sin límite para la reinención y la renovación. En definitiva de convertirse en bordes y vacíos articulados.²¹

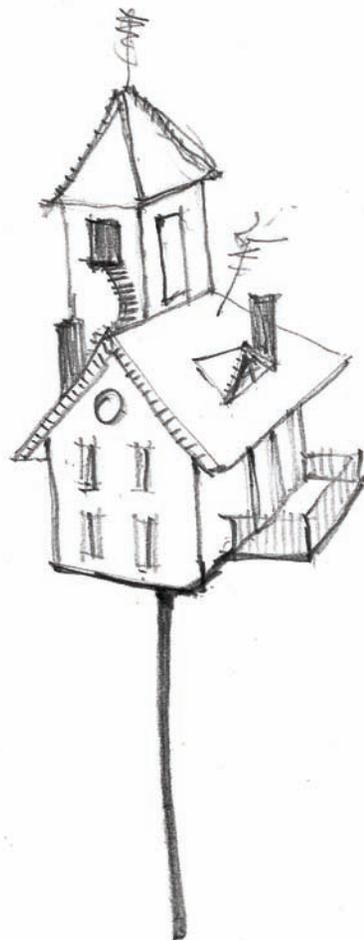
Serie de registro del montaje de la pieza
"El yo constructo" Por Paola Giraldo

La arquitectura tiene su propio ámbito existencial. Dado que mantiene una relación especialmente corporal con la vida, en mi opinión, al principio no es ni mensaje ni signo, sino una cobertura y un trasfondo de la vida que junto a ella transcurre, un receptáculo sensible para el ritmo de los pasos en el suelo, para la concentración del trabajo, para el sosiego del sueño.²²

El tema de las sensaciones con la experiencia en general y con la experiencia del arte en particular, donde el arte comunica, reflexiona, “las sensaciones son integradoras porque se abren a otra gente y a nuestros entornos, hasta cierto punto los entornos se producen, pues, cuando los sentimos, creando un intercambio entre el individuo y el entorno que hace que ambos sean correlativos. El contexto específico está vinculado a nuestras sensaciones, y cuando las sensaciones cambian, también lo hace el contexto. Las sensaciones son acciones.

de otros. Sencillamente cada quien está sumergido en su propia espacialidad, pero estos habitantes de la calle tiene un trabajo doble y es materializar su espacio físico y sus carencias en barreras invisibles a través de su propia corporeidad par ser impenetrada, o ser invisibles.

Podría decirse que en esencia son similares a las mujeres musulmanas que usan sus ropajes para trasladar los muros físicos de un refugio que no poseen a su propio cuerpo, porque estos seres flotantes no poseen ese refugio, porque nunca se les permitió construirlo , habitarlo o vivirlo, o lo tuvieron y lo perdieron, sencillamente se perdieron en los rincones de su mente porque no construyeron un habitáculo físico que los resguardara, no construyeron un hogar que contuviera su alma, una envolvente que contuviera su cuerpo.

asigna a ciertas partes de la población existente el papel de “fuera de lugar”, “no aptas” o “indeseables”) y el progreso económico incapaz de proceder sin degradar y devaluar los modos de “ganarse la vida”.

Los procesos de mercantilización, comercialización y monetización de la subsistencia humana han penetrado por todos los rincones del globo. La globalización se ha convertido en la tercera, y actualmente la mas prolífica y menos controlada, “cadena de montaje” de residuos humanos o seres humanos residuales.

La propagación global de la forma de vida moderna liberó y puso en movimiento cantidades de indigentes, seres humanos despojados de “adecuados modos de vida”. Los residuos humanos como los llama Zygmunt Bauman pesan mucho y para siempre en la líquida, moderna y consumista cultura de la individualización extrema.¹¹ Esta propagación global de la modernidad ha dado lugar a un numero cada vez más elevado de seres humanos que se encuentran privados de medios adecuados de subsistencia, y a la vez el planeta se está quedando sin lugares donde ubicarlos.

130

No comprenderemos ni un ápice sobre la vida humana si negamos que, en cualquier instante de dicha vida, “una realidad, tal cual era, ya no es; su restitución es imposible”.¹²

Me cuestiono en torno a cómo hay tantas vidas desperdiciadas y sencillamente parecieran un adorno o un brote maligno de la sociedad. Esto toma y ahonda en mi emocionalidad porque para mi es una pregunta que se genera con el simple hecho de caminar por las calles y ver que estas personas posan y habitan los lugares y espacios de todos , pero ellas mismas tienen su propia espacialidad , su propio mundo. Compartimos un espacio físico pero estamos tan lejos unos

11 BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Ed Paidos, 2004., pág. 27

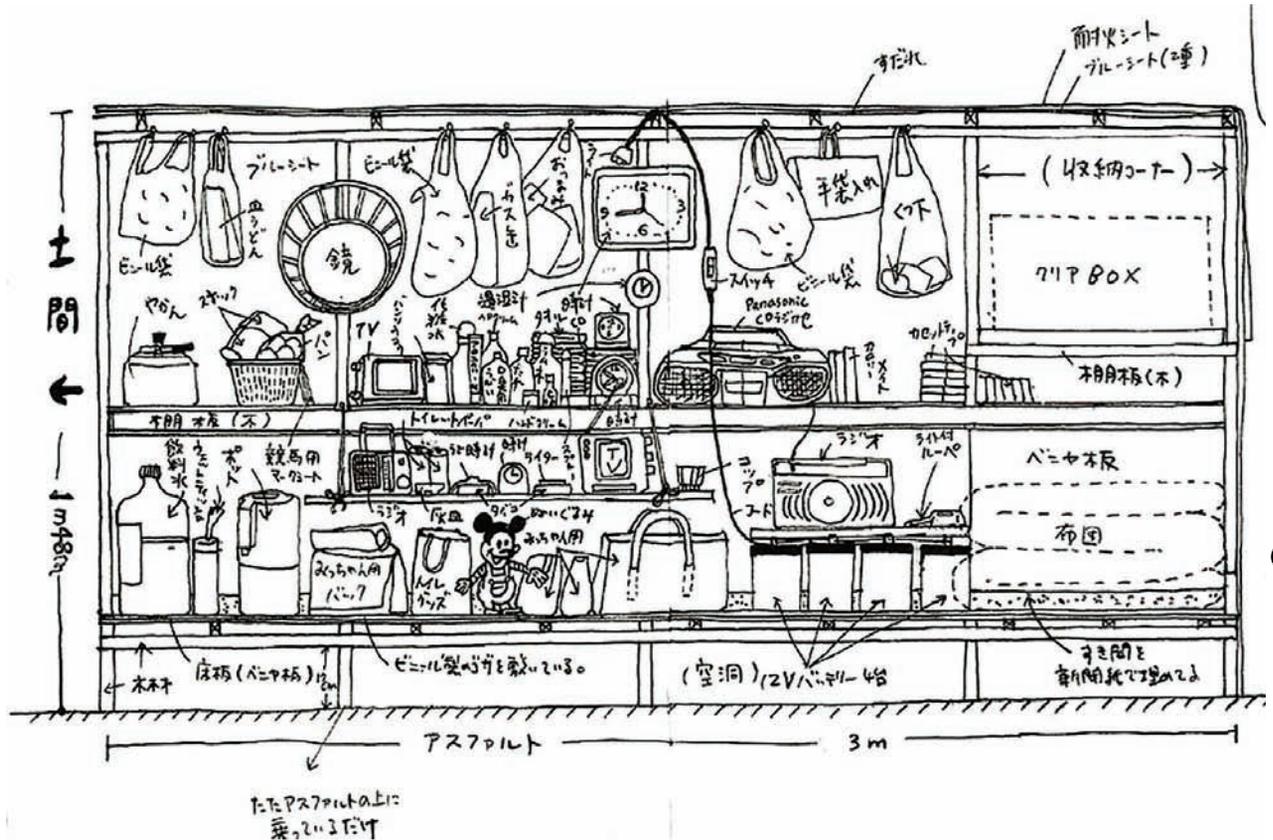
12 Kundera, Milan. La insoportable levedad del ser. España: Ed Andanzas CA, 1985, pág. 119

“ Grande y mutable es el destino del hombre, y no solo del hombre, sino de todas las cosas pequeñas y grandes de las que a cada uno Le gusta rodearse aquí abajo, y que constituyen tantos reinos minúsculos, si, pero no menos respetables que los reinos mayores. Aparte de eso ¿ que es la vida de un hombre comparada con la de los muchos compañeros del hombre?, nos referimos a los muebles, a todos aquellos objetos que fiel y silenciosamente escoltan la vida de un hombre, de una familia, de varias generaciones. El hombre pasa y el mueble permanece: permanece para recordar, para testimoniar, para evocar a quien ya no esta, a veces para desvelar algunos secretos celosísimos, que el rostro del hombre, su mirada, su voz, ocultan tenazmente”¹⁰

La pérdida de la dimensión espacial del habitante
/ habitante residuo de la sociedad.

131 El planeta está lleno. Es un enunciado de sociología y ciencia política; No se refiere al estado de la tierra, sino a los medios y arbitrios de sus habitantes. Indica la desaparición de la “tierra de nadie”, de los territorios susceptibles de definirse y/o tratarse como exentos de habitación humana, así como carentes de administración soberana y, por ende, abiertos a la colonización y el asentamiento. Tales territorios, en gran medida inexistentes hoy en día, durante la mayor parte de la historia moderna desempeñaron el papel crucial de vertederos para los desechos humanos, arrojados en volúmenes cada vez mayores en las partes del globo afectadas por los procesos de “modernización”.

La producción de “Residuos humanos o seres residuales ”es una consecuencia inevitable de la modernización y una compañera inseparable de la modernidad. Es un ineludible efecto secundario de la construcción del orden (cada orden

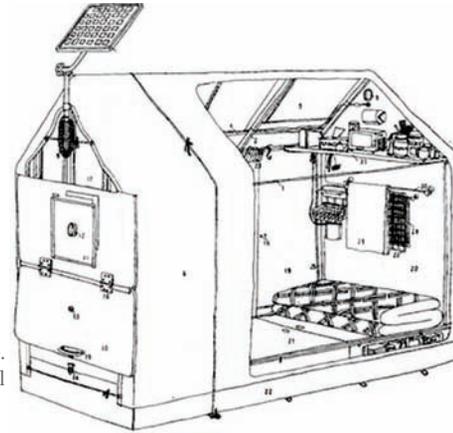
Y sus pertenencias hacen que sus pequeñas casa sean hogares, su orden y forma hace que el espacio sea entendido y respetado como concepción de hogar.

“No hay pilares
En la casa en que vivo,
Tampoco techo
No la moja la lluvia.
No la golpea el viento.”⁹

Desde mi observación y experiencia cercana puedo decir que algunas de las alucinaciones y quebrantos mentales son por la carencia de esta contención o la perdida de ella, hablando de casa como resguardo pero también como hogar compuesto y construido por un espacio definido con vínculos humanos que lo solidifican.

133

Esquema de una zero yen house. <http://www.an-architecture.com/2009/03/zero-yen-house-kyohei-sakaguchi.html>

La casa de uno es tanto la casa habitada por una persona como la casa-espejo, ese espacio ocupado por uno mismo que refleja costumbres e identidad, que es refugio personal al mismo tiempo que área social; es el espacio estético donde se cumplen los ideales pero también el ámbito moral donde se subliman las costumbres.

La posesión de los desposeídos

“El hombre no solo es un animal que se refugia, sino que hace una casa”.

La casa es el refugio que cada ser humano trata y busca tener, la no tenencia de este espacio limítrofe que protege y resguarda la vida también hace que divaguemos por el mundo perdidos en nuestra mente, necesitamos espacio que nos contenga porque nuestro mundo interior es tan amplio que no tiene límites.⁸

La escala, dimensión o metros cuadrados no son importantes, existe un ejemplo bastante peculiar como las Zero Yen Houses, son casas mínimas pero el trasfondo es impactante. La crisis económica en Japón ha hecho que la clase media se haya estrechado y sus pobres son nuevos pobres, algunos conservan sus trabajos pero han dejado de pagar una costosa renta y sea han mudado a la calle a pequeñas casas hechas de cartón y madera, cubiertas con plástico; lo que no se altera es su singular manera de respetar el espacio y de componerlo y solidificarlo con sus pertenencias con esos objetos que conforman una parte importante de la casa, del refugio; orden, formas, y posesiones en objetos es casi lo único que les queda, pero con eso y poco mas, lo que encuentran en la calle y entre los desechos, erigen su morada.

La casa de uno es la propia, no importa cuantas personas la habiten ni cuanto ahí se comparta. La casa de uno es la que cada quien determina, la que se construye continuamente en un intercambio permanente de ideas provenientes de otros contextos.⁴

Es la que nos alimenta y nos ayuda a reinventarnos, la plataforma que nos permite improvisar nuevas formas de vivir y otras maneras de encontrarnos a nosotros mismos.

El hogar es la realización de las ideas, el escenario ideal para que surja la vida interior.⁵ La casa es un mecanismo para articular las diferencias y definir una jerarquía en los significados de nuestras propias vidas, es el lugar donde se protege y se restaura cuando las cosas comienzan a circular sin reglas; donde se ejecuta la labor simbólica de limpiar cada día para que la vida pueda seguir y el día siguiente comience fresco y sin mancha.⁶

Al final la casa no es solo un espacio, sino una estructura en el tiempo que se sitúa en un territorio, lugar. La identidad, la carga histórica y la configuración social de esa zona terminan por estipular formas de habitar. El entorno determina la forma de relación del interior con el exterior.

Para construir hoy un hogar hay que transitar de la ciudad al barrio, del barrio al inmueble, de este a la casa y de ahí al hogar, al interior que conforma un microcosmos que refleja la identidad de sus habitantes. Cada objeto y cada mueble son determinantes en la manera en la que un individuo busca reflejarse a si mismo: el ornamento y la decoración son a las casa lo que una firma es a una pintura.⁷

4 Fernández, Silvia y Bonsipe, Gui. Historia del diseño en américa latina y el Caribe. Brasil: Ed. Blucher, 2008, pág. 57

5 Douglas, Mary, "The idea of home" The domestic space reader. Canada: Ed. University of Toronto Press, 2012, pág. 72

6 Verschaffel, Bart, " The meaning of Domesticity", The domestic Space Reader. Canada: Ed. University of Toronto Press, 2007, pág. 41

7 AT 103. La arquitectura no importa. México DF: Ed Arquine S.A, 2013, pág. 87

espacios, se compone de relaciones, de la apropiación de objetos, de orden de formas y el centro es el individuo entendiendo el proceso del yo, el proceso de la vida.

La casa el refugio del alma

Cuando pensamos en casa tenemos en mente un sinónimo: el hogar; ese espacio capaz de acoger y contener una historia de vida, la historia de la infancia.

Y aparecen ante nosotros descripciones como “todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa, la casa es nuestro rincón del mundo. Símbolo e imagen para hablarnos de la intimidad, la protección, el resguardo, el espacio habitado encarna una poética.”³

La casa representa el anhelo, la existencia de una edificación capaz de contener y producir materialmente los atributos del hogar, el sedentarismo como reiteración del proceso civilizatorio. 136

“La arquitectura vernácula” no únicamente habla del uso de determinados materiales de acuerdo a climas o entornos naturales, sino también de atribución de significados al espacio y a las formas constructivas, de un entramado simbólico que se enraíza, repite y reconstruye espacialmente por medio del uso de materiales locales, de un saber sobre cómo y quiénes construyen la casa, sobre los usos y distribución de los espacios. Así, la casa se vuelve una representación, una metáfora de la estructura social y de la construcción de cada mundo interno traducido en un mundo externo.

El Lugar como ensamblaje del refugio

El proceso de lugarización² es un proceso que delimita, pues es precisamente este acotamiento el que permite una aprehensión respecto al objeto y el paisaje, en primera instancia siempre forma parte de una relación sensible del hombre con dicho objeto y/o contexto es decir dicha relación se construye dentro de las limitadas posibilidades de los sentidos, de las capacidades del hombre de interactuar con el medio y reconocerlo física y fisiológicamente. La escala de la relación, no rebasa la distancia entre el hombre y el objeto de su observación.

Esta delimitación, en un principio comparativa y después análoga respecto al mundo físico, se convierte en un gesto contestatario por parte del testigo y sus nuevas capacidades cognitivas y tecnológicas; esta ampliación de su ámbito de acción adquiere un carácter aditivo debido a la posibilidad de ser reproducido en la memoria por medio del lenguaje, y después expresado a partir de imágenes, signos, y finalmente consolidado materialmente como ente arquitectónico o para ser mas precisa, como refugios o casas de cualquier dimensión.

En el proceso para contener mi "Yo", no solo depende de entenderme como un ser único con demandas de espacio / proxémica como lo expliqué en el primer capítulo, ni la construcción mental y física de un límite, el proceso necesita de un arraigue a un lugar, de una autoconstrucción desde los procesos internos y subjetivos, y el externo lo completa la raíz a un lugar, descubrir el espíritu del lugar, adueñarme de él y unir mi interno y mi externo en la creación de mi refugio, en la apropiación de ese constructo, en el habitar.

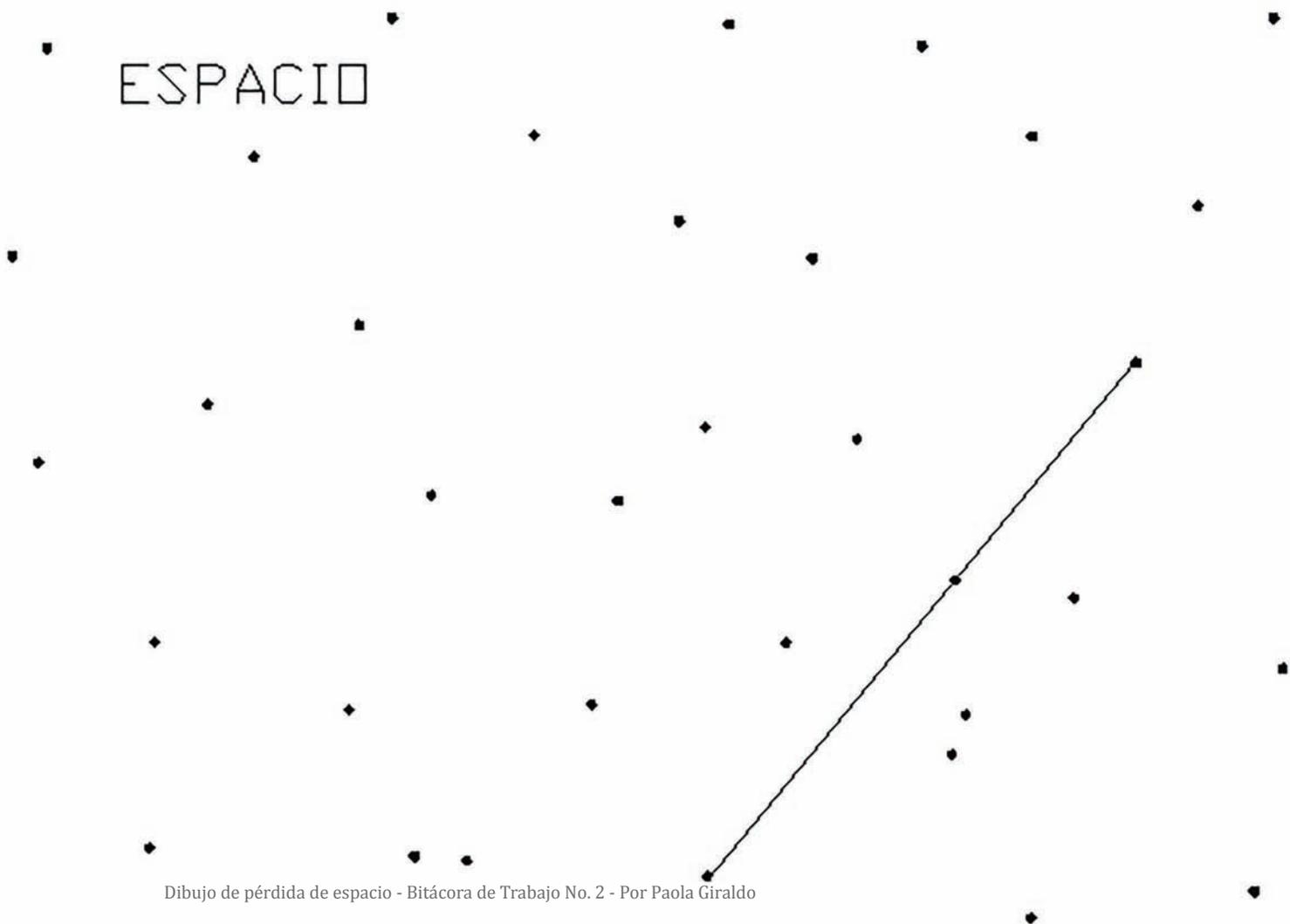
Una casa como ente físico, un hogar como ente emocional, ese espacio que necesita la mente, que sosiega el sueño, este espacio se compone de más

Pensar espacialmente es la capacidad de construir con gran precisión formas dimensionales complejas exclusivamente en el cerebro a medida que se trata y se desarrolla, pensar en espacio es preguntarse muchas cosas al tiempo y ninguna. Pero pensar en espacio como síntoma específico de vida, de preservación de ella y de resguardo para la salud mental es cargar de connotación al espacio, a un espacio y redimirlo como nuestro, componerlo y apropiarnos desde la necesidad y desde nuestra percepción de nuestra realidad.

En ese transitar en el pensamiento espacial, existe la preocupación por el significado y el valor del espacio habitable, y ¿porque hablar del espacio habitable? Porque una vez que nos entendemos antropológicamente como personas lo que sigue es la contención del ser a través de un refugio, es reconocimiento de su importancia para nuestro bienestar. En este espacio habitable tenemos variables como el tamaño que es a la vez exacto y relativo. El espacio suele valorarse principalmente por sus dimensiones y por lo menos según los estándares culturales, la estrechez tiene connotaciones peyorativas que tienen que ver más con la percepción del entorno que con las medidas físicas reales. Mas en su uso cualitativo y en este sentido es posible presentar otra perspectiva cultural.¹

Culturalmente el espacio habitable es distinto en oriente y en occidente, pero lo que es ineludible es que finalmente necesitamos espacio para poder ser; la carencia de este hace suscitar comportamientos antinaturales en el ser humano.

ESPACIO

Dibujo de pérdida de espacio - Bitácora de Trabajo No. 2 - Por Paola Giraldo

PARTE

4

EL REFUGIO / LA PÉRDIDA DE ESPACIO

CONCLUSIONES :

1. Sobre los términos base de la investigación:

El concepto de espacio, no es una respuesta con una verdad absoluta, es la respuesta desde la articulación de mis piezas y la reflexión de tipos de espacio para poderlos percibir y entender; la hipótesis que me planteé tampoco apunta a una definición específica, sencillamente encontré la más cercana y satisfactoria conclusión desde el proceso artístico, donde el espacio existe solo cuando hay un testigo (persona que habita el espacio) que lo redime y da testimonio de su existencia.

El concepto de testigo. Este testigo es un ser humano que adopta las cualidades de observador y experimentador para ser juez y parte de la pieza, del espacio que quiero contener e incidir.

144

Y el límite entenderlo y asumirlo como flujo mental sobre fracciones de materia o de ideas; contenedor de vacío.

El límite da forma a lo ilimitado.

2. Sobre el proceso técnico de generar una investigación artística:

Para que el proceso creativo y el cuerpo teórico tenga una consistencia y articulación idónea, en mi proceso se logró teniendo claridad del objetivo principal, desarrollando la pieza y una vez materializada regresando al cuerpo teórico para desglosar cada uno de sus componentes y así compactar una investigación unida a una producción real, donde las conclusiones fueran la misma pieza.

La pieza, con los espacios y las estructuras en las que se instala, reconoce infinidad de situaciones, realidades y perspectivas potenciales. Y esto,

mientras exalta y estalla poéticamente los límites dentro de los cuales se circunscribe; todo esto es activado por el testigo que es quien realmente al entrar en el espacio, vive la pieza.

3.Sobre las herramientas que hicieron posible el proceso creativo:

El desglose desde los diferentes tipos de espacio, el descubrimiento del textil y la indumentaria como materiales y formas de lenguaje para transpolar las ideas y hacerlas compatibles con ciertas características arquitectónicas y percepciones espaciales, fue un gran acierto y una respuesta favorable para la realización de mis piezas.

4.Sobre la percepción sensorial y tangible del espacio y el testigo:

Para mi como artista y arquitecta, esta investigación tiene una relevancia importante, porque me permite discernir, asumir, percibir y vivir el espacio desde otra perspectiva, desde la experimentación sensorial de la espacialidad humana y cómo ésta se ve relacionada con su entorno; a su vez el entorno cómo construye nuestras vidas. Y gracias a este sentir distinto del espacio, ver con claridad mis propias líneas de interés para próximas propuestas y tangiblemente el descubrimiento de la construcción de prendas como un lenguaje espacial donde el pensamiento, la corporeidad, y el espacio se conjugan para coexistir como arquitectura portable. 145

“Lo que he intentado comprender y demostrar es cómo el habitar “se” y el construir “se” ,están estrechamente vinculados con el sentir y el pensar.

En el pensar, el construir le da apertura al ser, crea un mundo, un espacio habitable, y es en el propio habitar donde se percibe/siente el sentido de este espacio y el pensar acoge e instala al ser; desde mi observación y experiencia cercana también puedo decir que algunas de las alucinaciones y quebrantos mentales son por la carencia de esta contención o la perdida de

ella(perdida de espacio), hablando de casa como resguardo pero también como hogar compuesto y construido por un espacio definido con vínculos humanos que lo solidifican”.

“Somos construcciones dentro de nuestros límites, somos y vivimos cada tipo de espacio, porque somos seres cambiantes y sensibles”.

Desde lo Místico:

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ARTE para BOGOTA. Bogotá: Editorial Universidad Nacional.2003.

AT 103. La arquitectura no importa. México DF: Ed Arquine S.A, 2013.

Auge, Marc. Los no lugares, Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisia, 2000.

BACHELARD, Gaston. La poética del espacio. Argentina: Fondo de cultura económica de argentina S.A, 2004.

BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiciadas. Barcelona: Ed Paidos, 2004.

Blakeley, Susan. "ANKOKU BUTOH. The Premodern and Postmodern Influences on the Dance of Utter Darkness". East Asia Program. New York: Ed. Cornell University, 1988.

Calvino, Ítalo. Las ciudades invisibles. Madrid: Ed. Siruela, 2012.

Careri, Francesco. Walkscapes, El andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2013.

Douglas, Mary, "The idea of home" The domestic space reader. Canada: Ed. University of Toronto Press, 2012.

Eliasson, Olafur. Leer es respirar, es devenir. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli. 2012.

ESPINOSA, Juan Carlos ,Tesis Universidad Autónoma de México, Historia general del espacio. Arquitectura como producción de lugares. 2013.

Fernández, Silvia y Bonsipe, Gui. Historia del diseño en américa latina y el Caribe. Brasil: Ed. Blucher, 2008.

French, Karen L. La geometría oculta de la vida. Barcelona: Ed. Blume , 2012

Frenan Michael, Espacios japoneses. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2005.

Hall, Edward. La dimensión oculta. Mexico: Siglo XXI editores, 1972.

Jodorosky, Alejandro. El dedo y la luna. Barcelona: Ed. Books4pocket, 2011.

Jung, Carl. El hombre y sus símbolos. Madrid: Ed Paidós, 1995.

Koolhaas, Rem. La ciudad genérica. Barcelona : Ed. Gustavo Gilli, 2011.

Kundera, Milan. La insoportable levedad del ser. España: Ed Andanzas CA, 1985. 149

La Cecla, Franco. Perdersi, L'òmo senza ambiente. Bari: Ed Laterza, 1988

LUGAR_CERO. Reflexión polifónica sobre el arte y la ciudad. México: Ed. Fundación del centro histórico de la Ciudad de México A.C, 2012

MERLAU- Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Editorial Altaya, Barcelona, 2000.

MONTEYS Xavier, Fuertes Pere, Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Editorial Gustavo Gilli 2003.

Monsiváis, Carlos. Los rituales del caos. México: Ed. ERA,

Monsiváis, Carlos, Alys, Francis. El centro histórico de la ciudad de México. Madrid: Turner, 2006.

Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2009.

Rykwert, Joseph. La calle: El sentido de su historia. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 1981

Summerson, John, Beramendi, Justo. El lenguaje clásico de la arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo gilli, 1991.

Zumthor, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2006.

B I B L I O G R A F Í A C O N S U L T A D A

150 Bachelard, Gaston. La tierra y los ensueños de la voluntad. México: Fondo de cultura económica, 1947.

Calvino, Italo. Seis propuestas para el próximo milenio. España: Ed Siruela, 1995.

CORTES, José Miguel , Políticas del espacio: Arquitectura, género y control social .Barcelona: IAAC y Actar, 2006.

Garcia-Posada, Angel. La palabra y el dibujo. España: Ed. Lampreave España, 2013.

Jardi, Enric. Pensar con imágenes. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli. 2011.

Jodorosky, Alejandro. El maestro y las magas. México: Ed. Siruela, S.A, 2006.

Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte. México: Ediciones Coyoacan, 2009.

Leach, Robert. The fashion, resource book. Inglaterra: Editorial, Thames & Hudson, 2012.

Marina, José Antonio. El laberinto sentimental. Barcelona: Ed Anagrama, 1996.

Ortega, Damián, Helio Oiticica. Selección de escritos. México: Ed Alias, 2009.

PEREC, George. Especies de espacios. Barcelona: Edición española propiedad de literatura y ciencia, 1999.

Trias, Eugenio. El artista y la ciudad. Barcelona: Ed Anagrama, S.A, 1997.

ARTÍCULOS Y FUENTES ELECTRÓNICAS

151

Asian, Aurelio. Lo que poseen los desposeídos. Revista Arquine 2014. Vol 66

Borja, Jordi. Ciudadania y Espacio publico.consultado en abril de 2015, disponible en <http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDbDocs/A011-B.html>

Definiciones y conceptos espaciales, consultado en Octubre de 2014, disponible en: <http://www.interiorgrafico.com/edicion/decima-segunda-edicion-septiembre-2012/la-geografia-urbana-una-perspectiva-critica-para-el-analisis-de-la-ciudad>

Gamboa, Diana. Obra de la artista. Consultado el 14 de mayo de 2015, disponible en: <http://www.amarilo.com.co/blog/2014/09/01/diana-gamboa-tejedora-de-papel/#sthash.E7Kt0vYC.dpuf>

Gomez Aguilera, Fernando. Arte, ciudadanía y espacio publico. Fundacion cesar Manrique. 2004. http://www.ub.edu/escult/Walter/N05/W05_3.pdf.

Heidegger, Martin. Construir, habitar, pensar. Consultado en Octubre de 2015, disponible en: <http://www.geoacademia.cl/docente/mats/construir-habitar-pensar.pdf>

Horn, Rebecca , obras y conceptos, consultado 10 de noviembre de 2014, disponible en: <http://colaboracionum2013.blogspot.mx/2013/06/rebecca-horn.html> y http://www.marthagarzon.com/contemporary_art/2012/07/rebecca-horn-body-art-performance-installations/

Laura Lima. Por amor a la disidencia. Proyecto Sexta Sur. Museo universitario arte contemporáneo. Consultado en Febrero de 2013, disponible en: <http://www.muac.unam.mx/expo-detalle-43-Laura-Lima.-Por-amor-a-la-disidencia>

Miyake, Issey, obra e intervenciones del diseñador, consultado en Marzo de 2015, disponible en :

<https://viliflik.wordpress.com/2011/11/22/issey-miyake/>

Salgado Gómez, Antonio. La geografía urbana: Una perspectiva critica para el análisis de la ciudad. Consultado en Septiembre del 2014, disponible en: <http://www.interiorgrafico.com/edicion/decima-segunda-edicion-septiembre-2012/la-geografia-urbana-una-perspectiva-critica-para-el-analisis-de-la-ciudad>.

Schlemmer, Oskar.Das Triadische Ballet, consultado en Septiembre de 2013, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=87jErmp1UpA> y <http://library.calvin.edu/hda/node/1436>

Sosnowska, Monika. Obra y exposiciones de la artista, Consultado el 25 de abril de 2015, Disponible en: <http://floresenelatico.es/date/2010/03/page/2/#sthash.oVlSJtT3.dpuf> y

<http://www.hauserwirth.com/artists/48/monika-sosnowska/biography/>

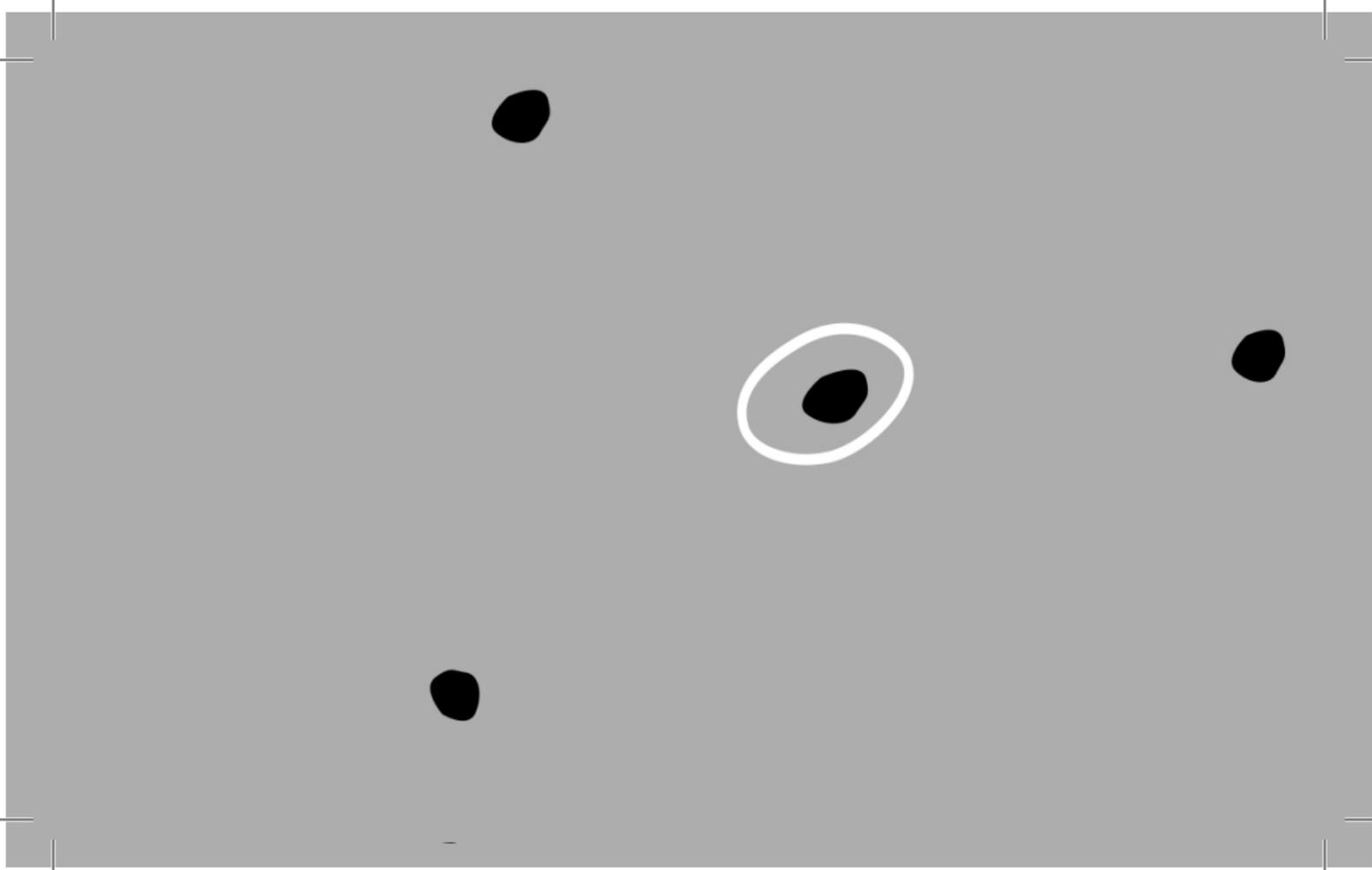
Tipos de espacios, consultado en mayo de 2015, disponible en: <http://www.arqhys.com/construccion/espacio-tipos.html> <http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDbDocs/A011-B.html>

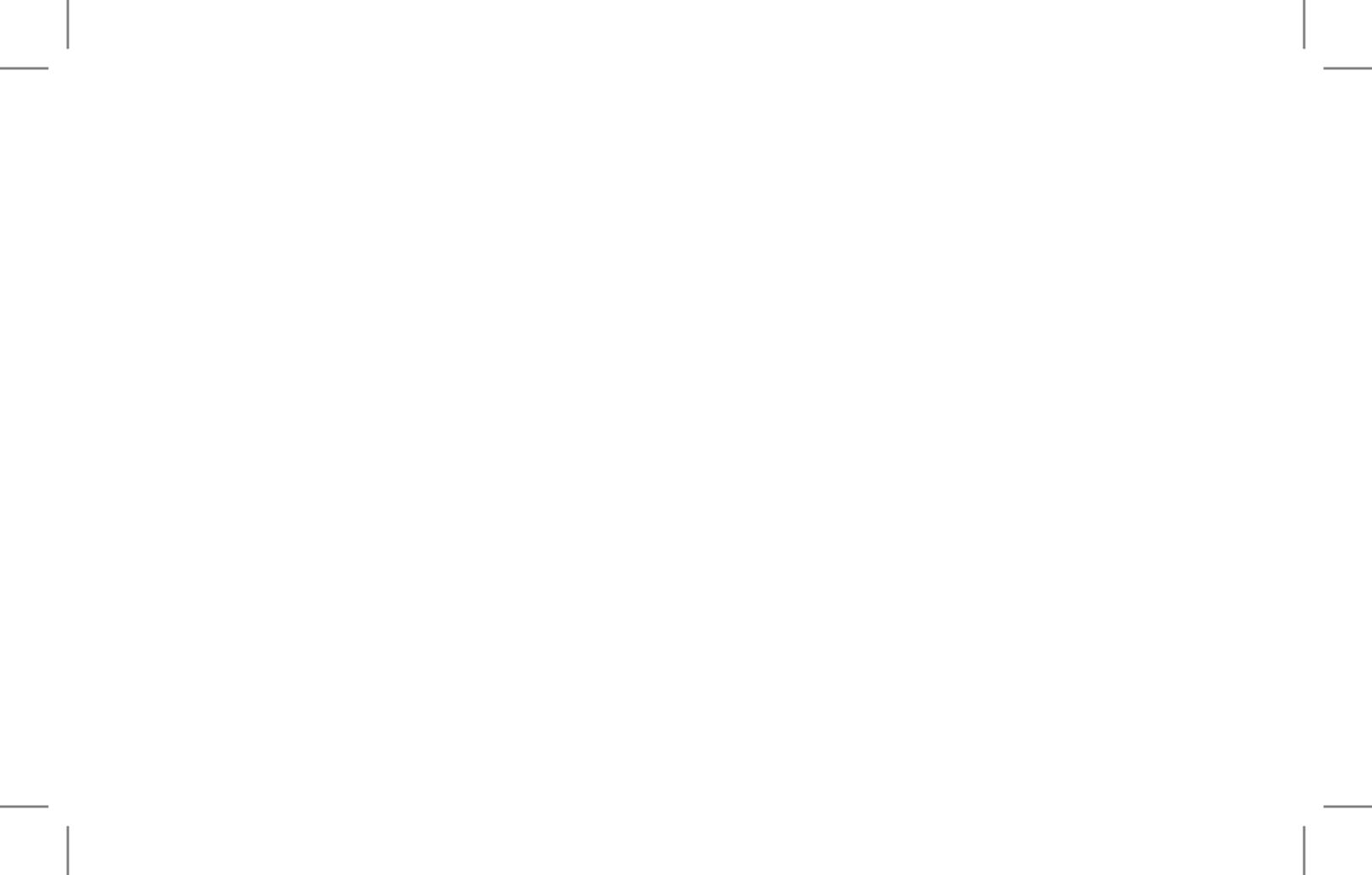
Yamamoto, Yohji. Consultado en Abril de 2013, disponible en: <http://www.yohjiyamamoto.co.jp> y

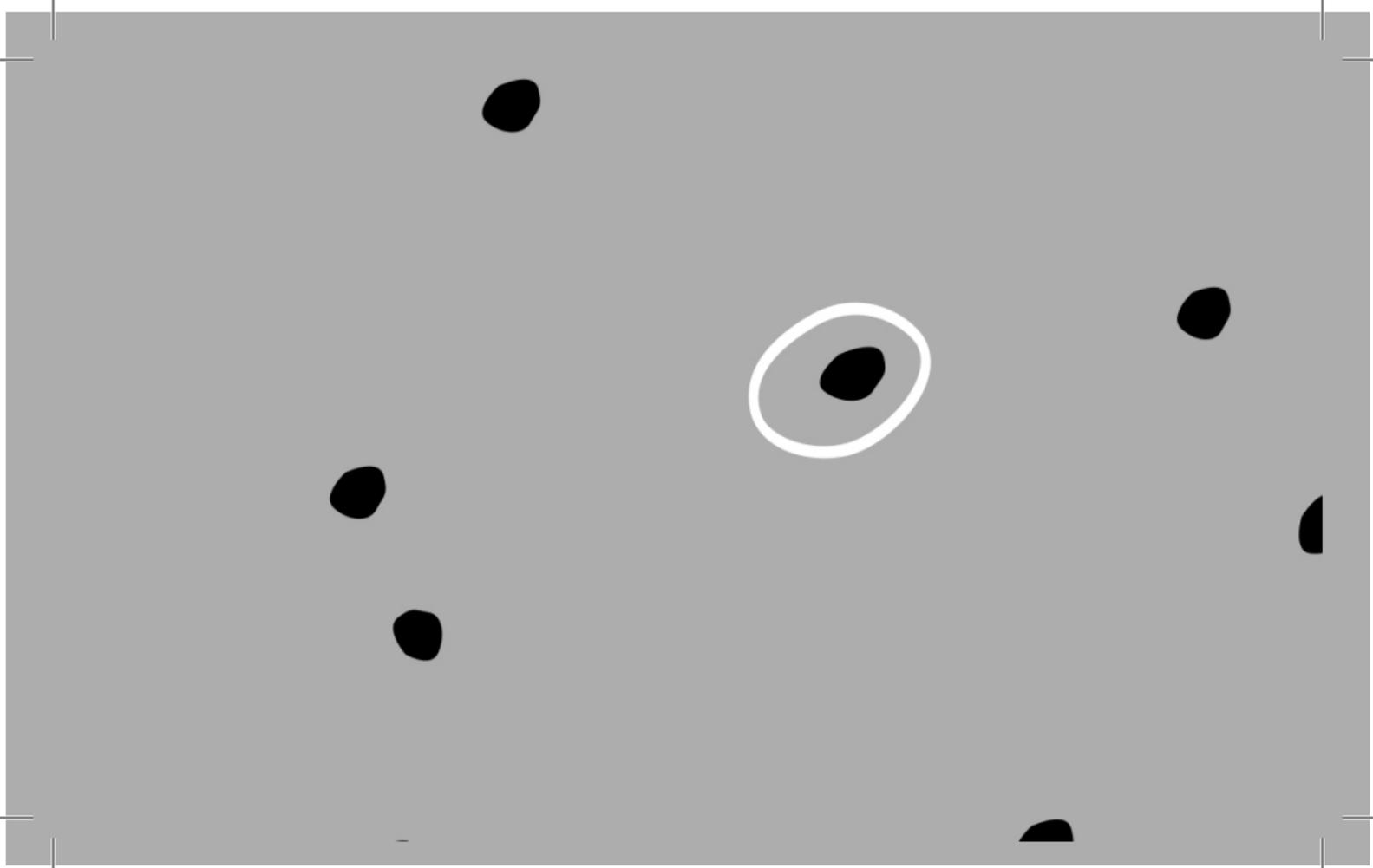
[yohiyamamotohttp://ocularappetite.tumblr.com/post/40206008253/66lanvin-seensense-yohji-yamamoto](http://ocularappetite.tumblr.com/post/40206008253/66lanvin-seensense-yohji-yamamoto)

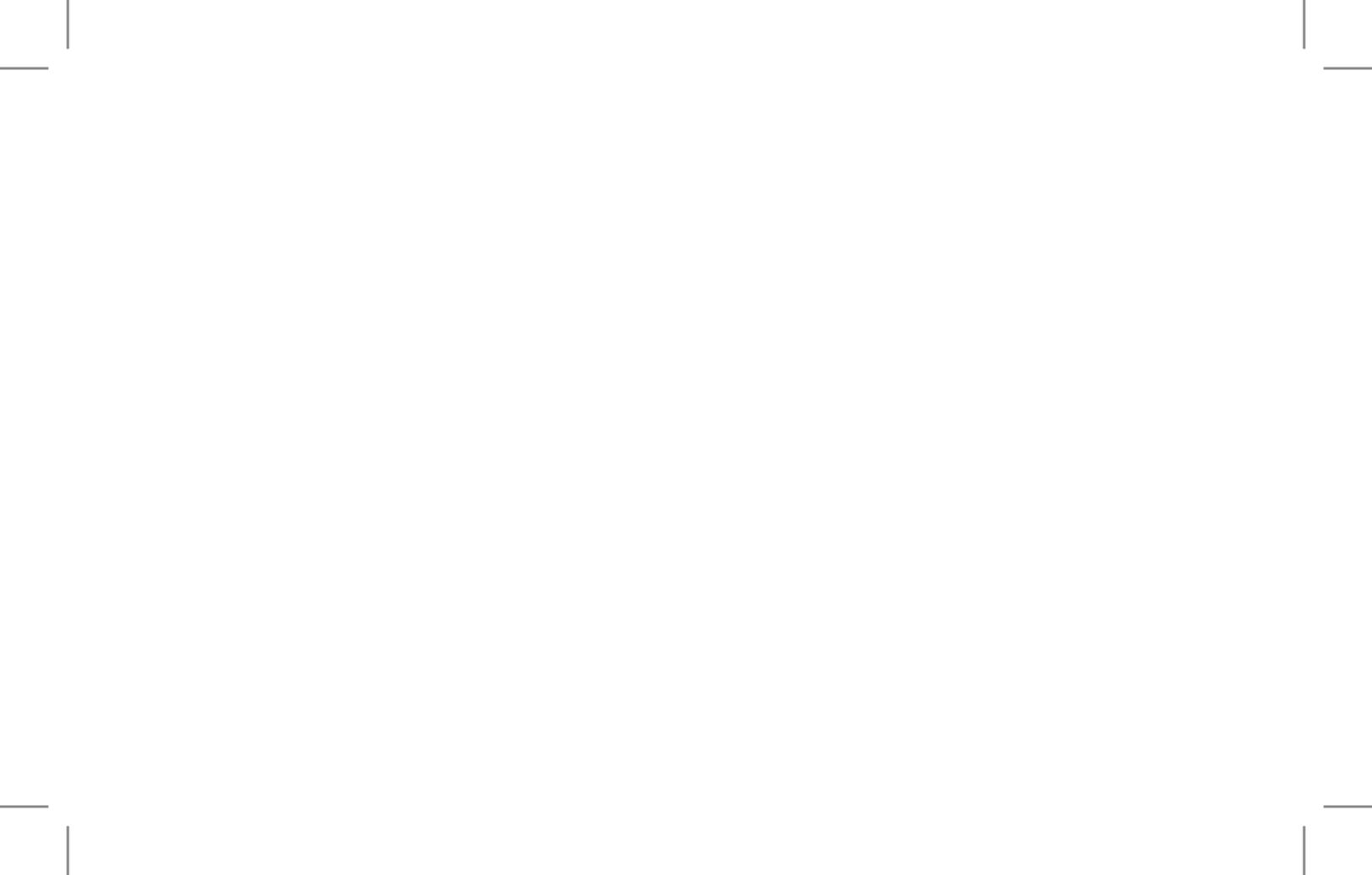
MEDIOS AUDIOVISUALES

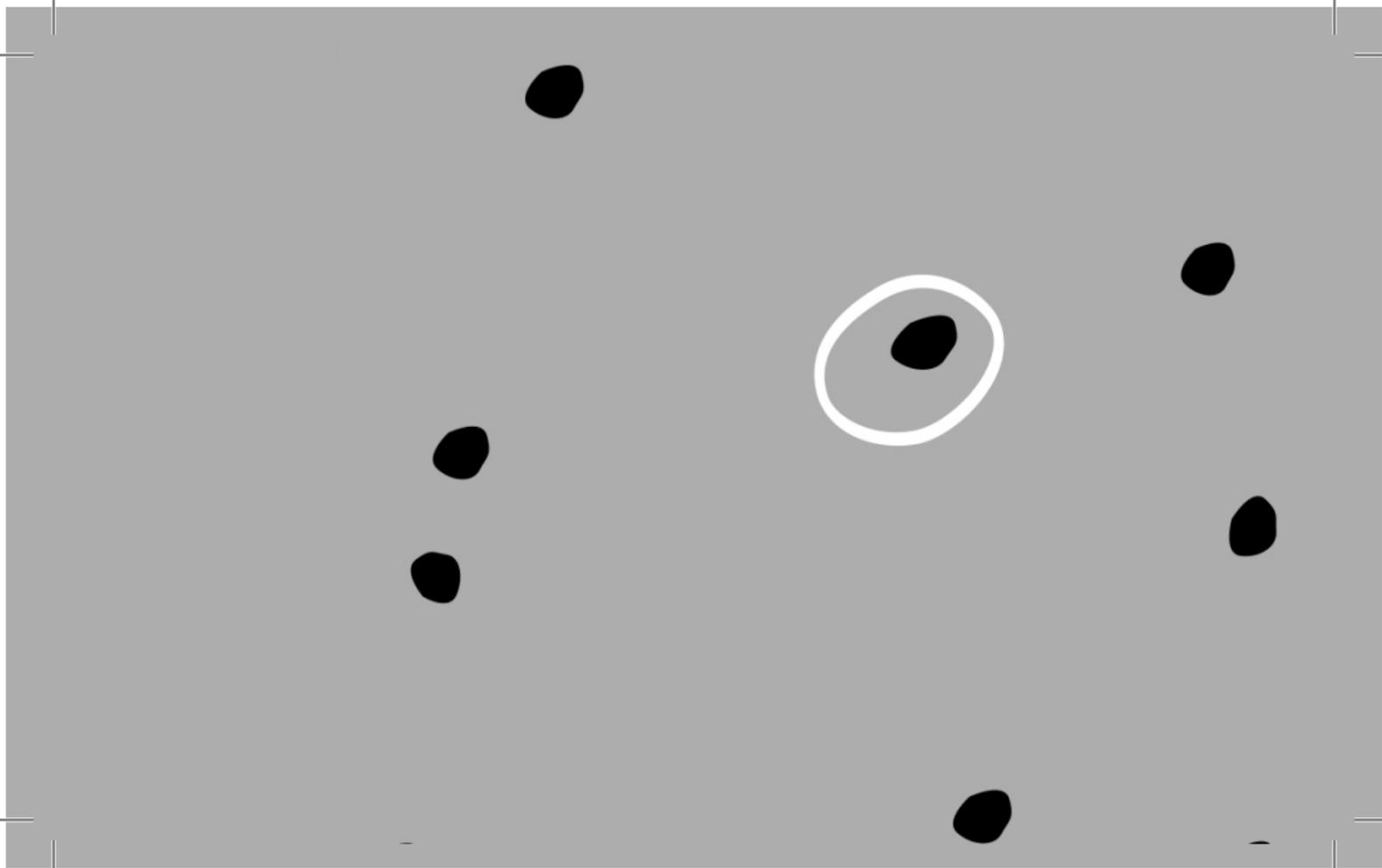
Von Trier, Lars (Director). Dogville film. Estados unidos, 2003.

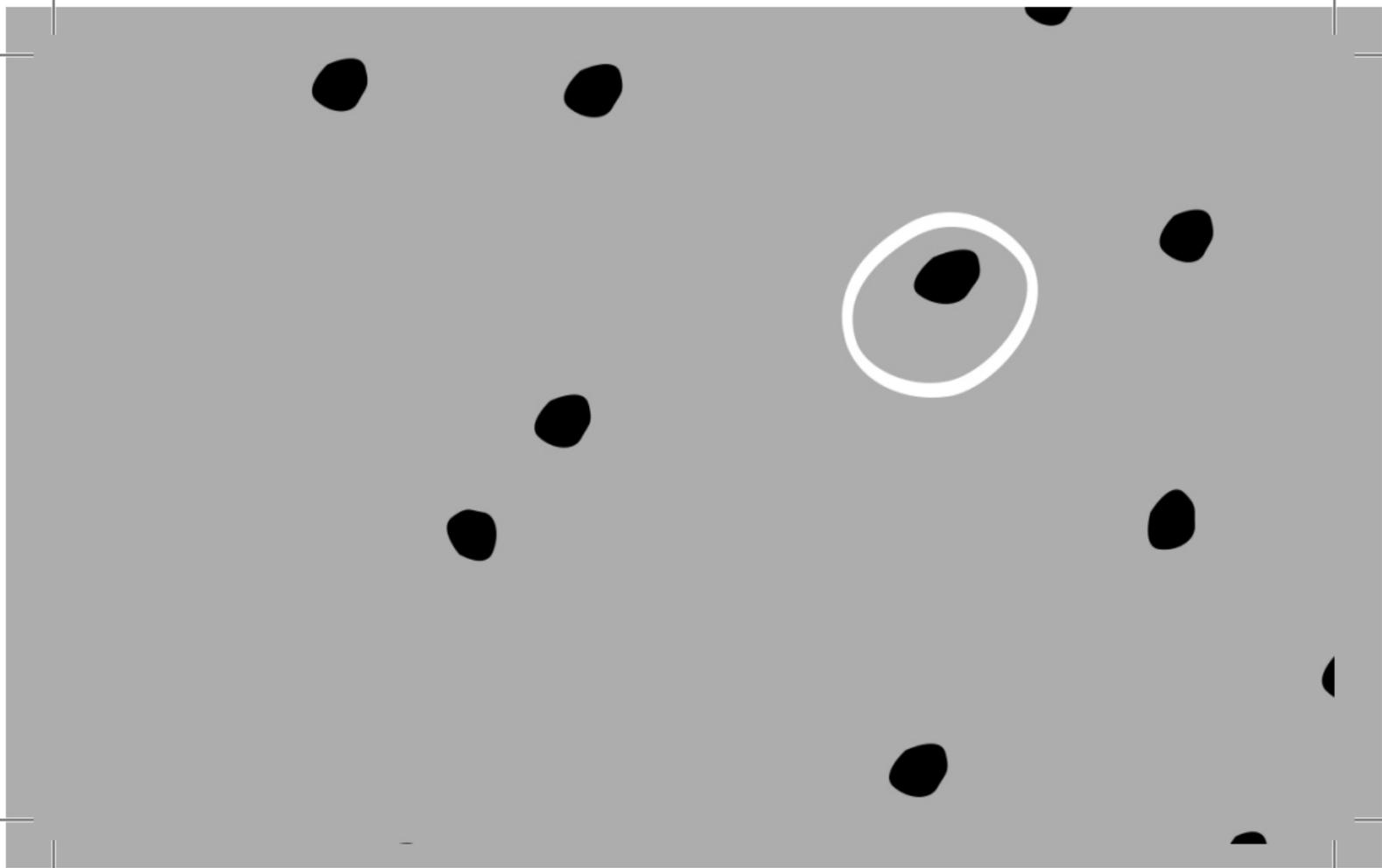

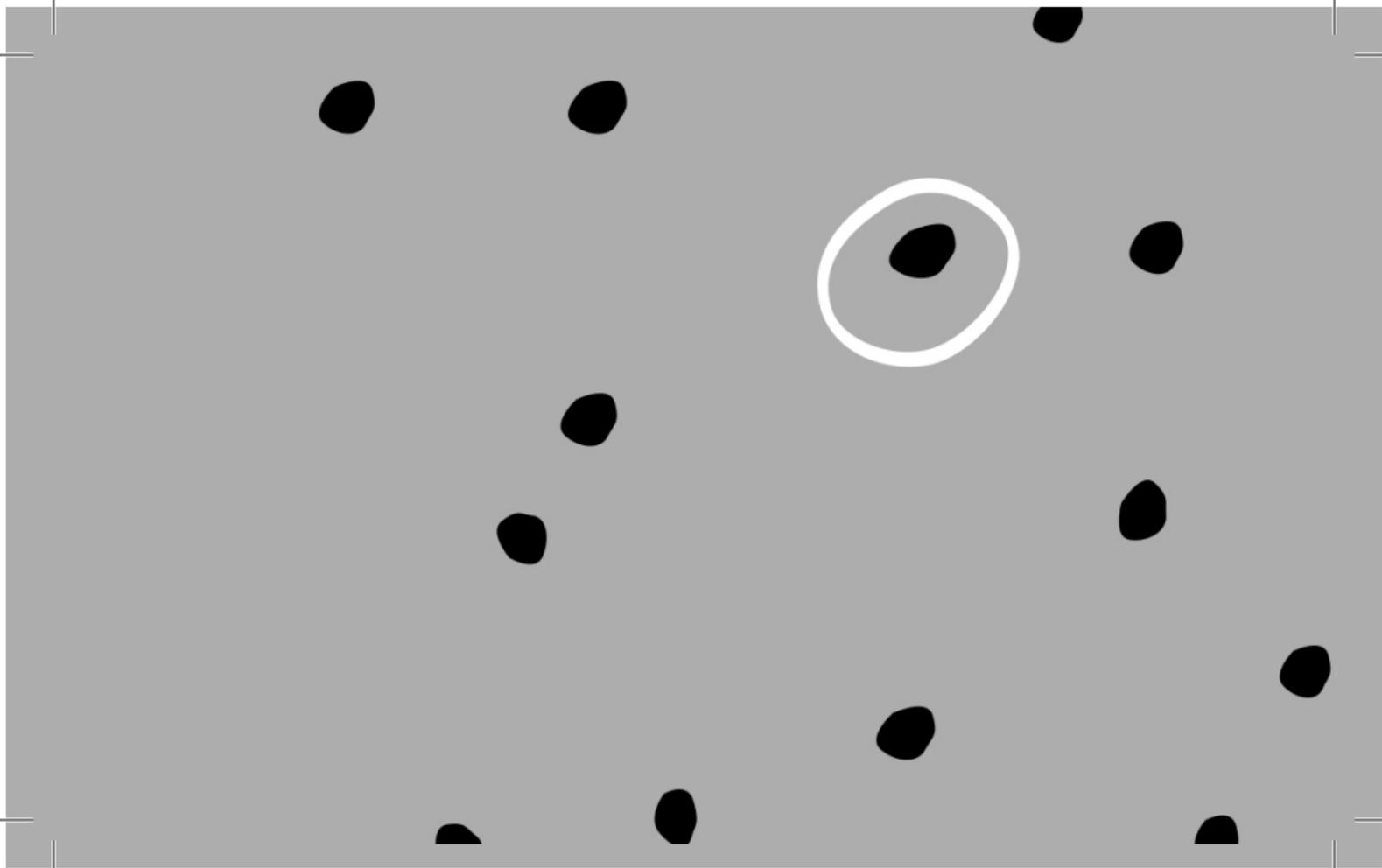

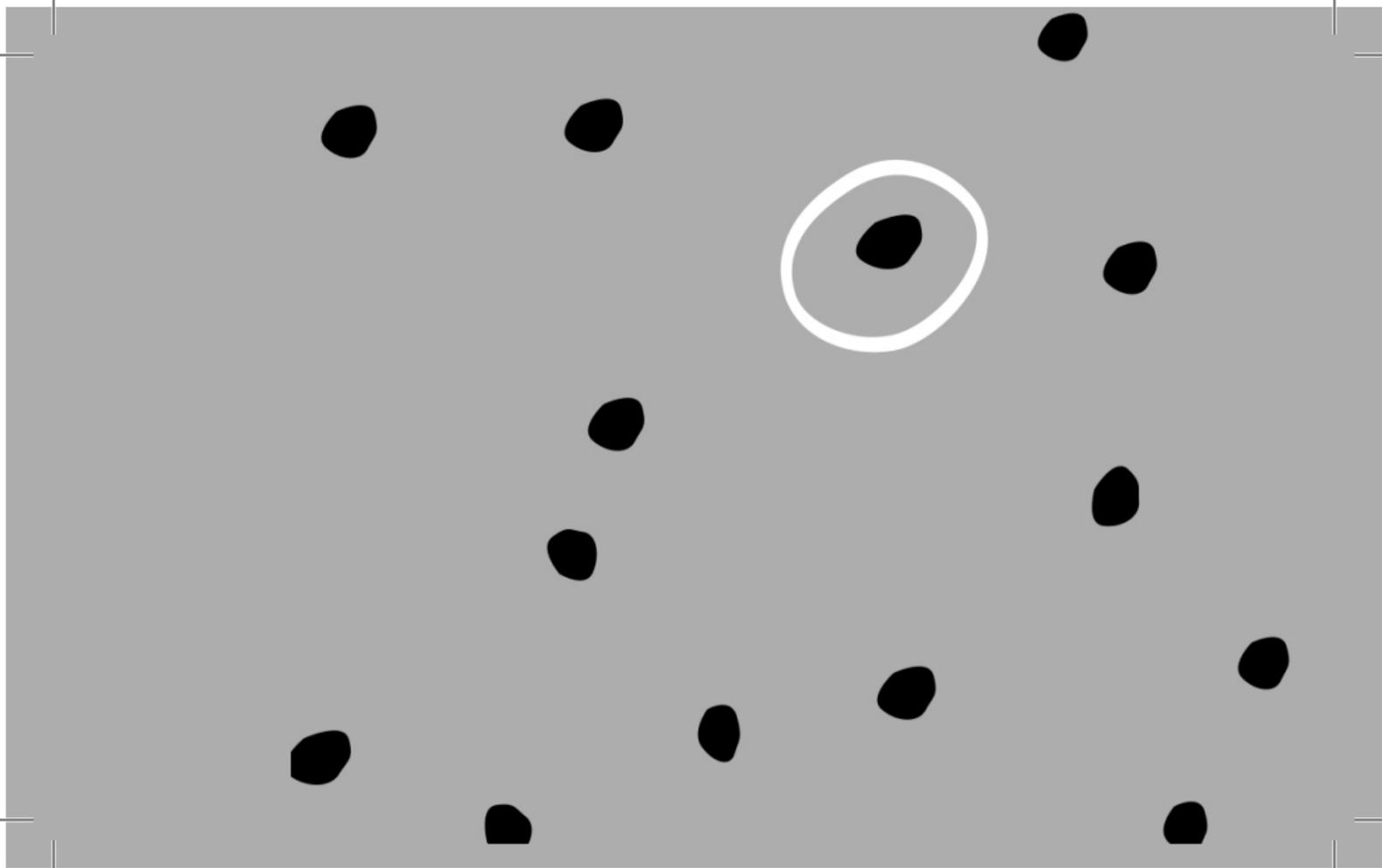

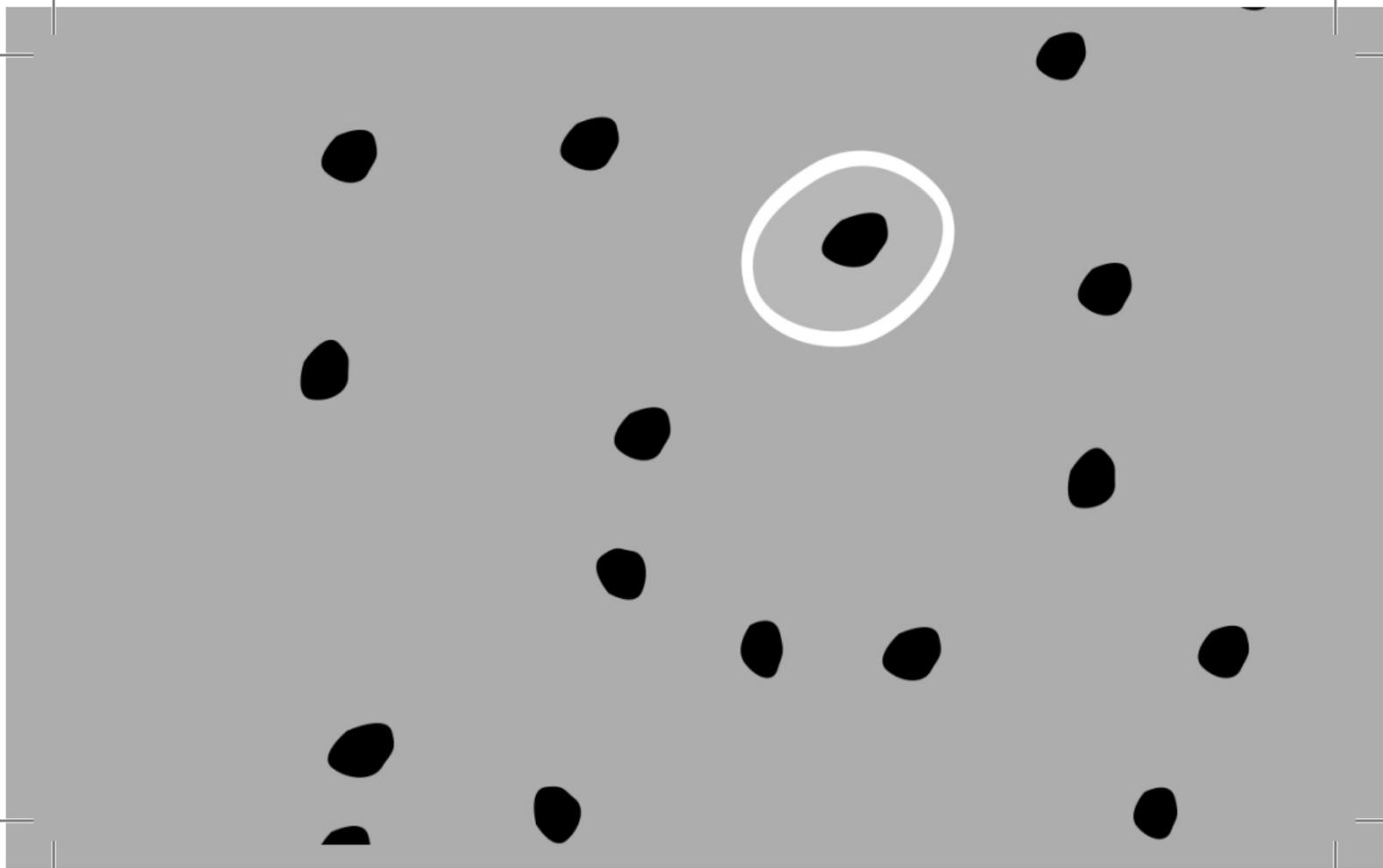

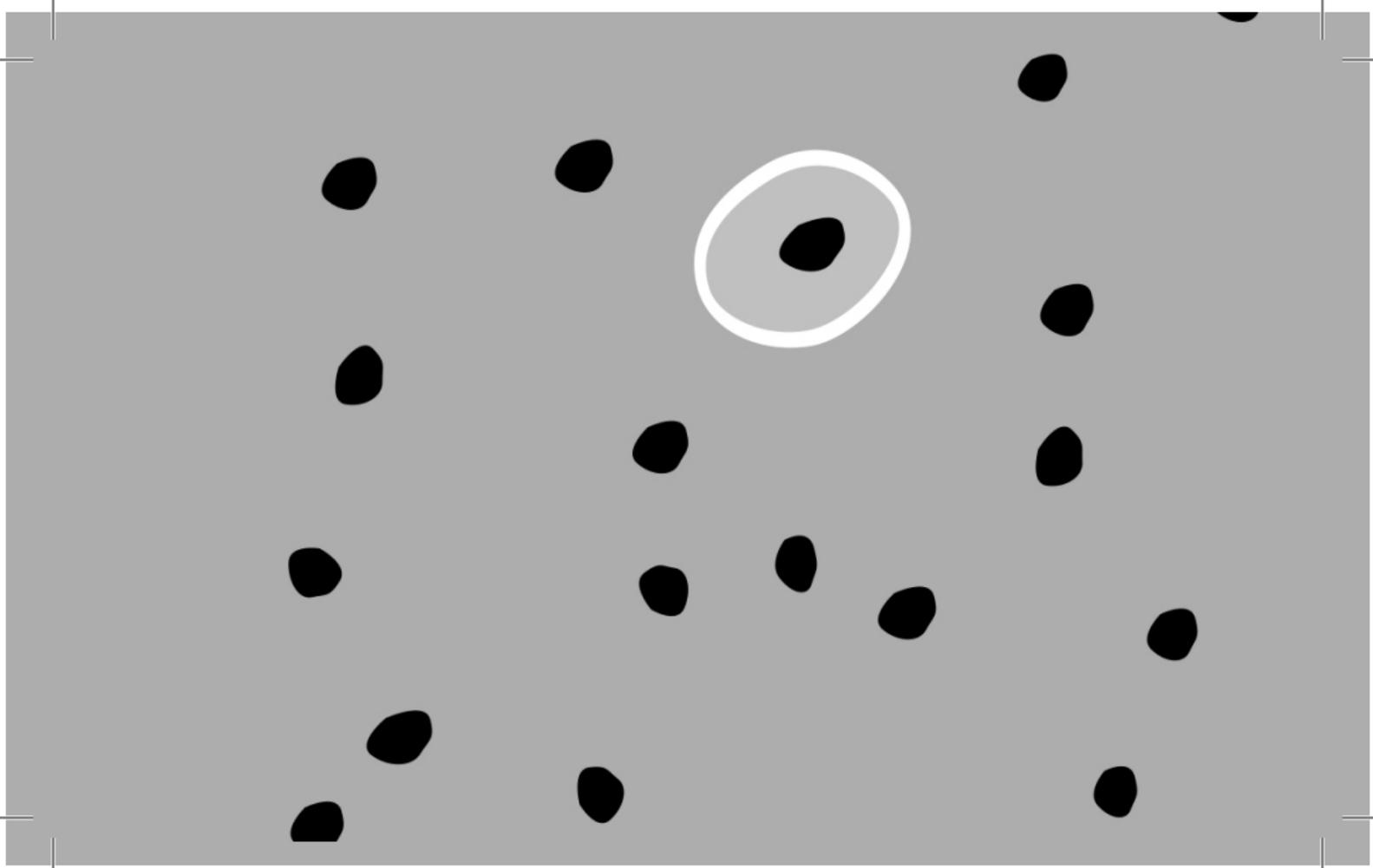

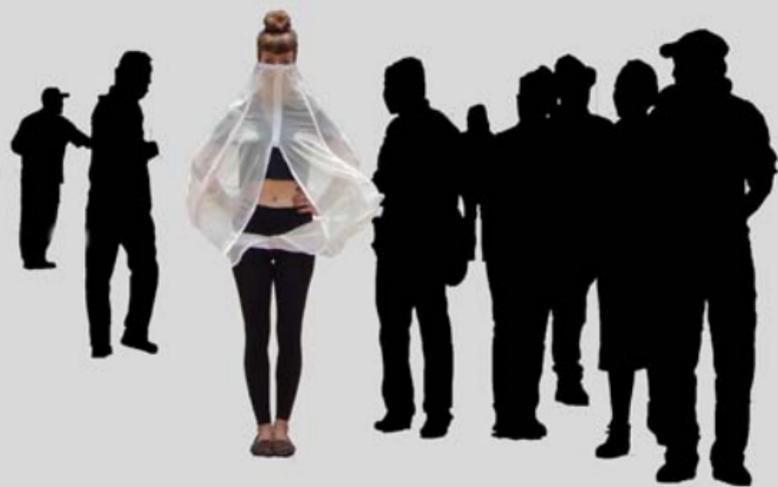

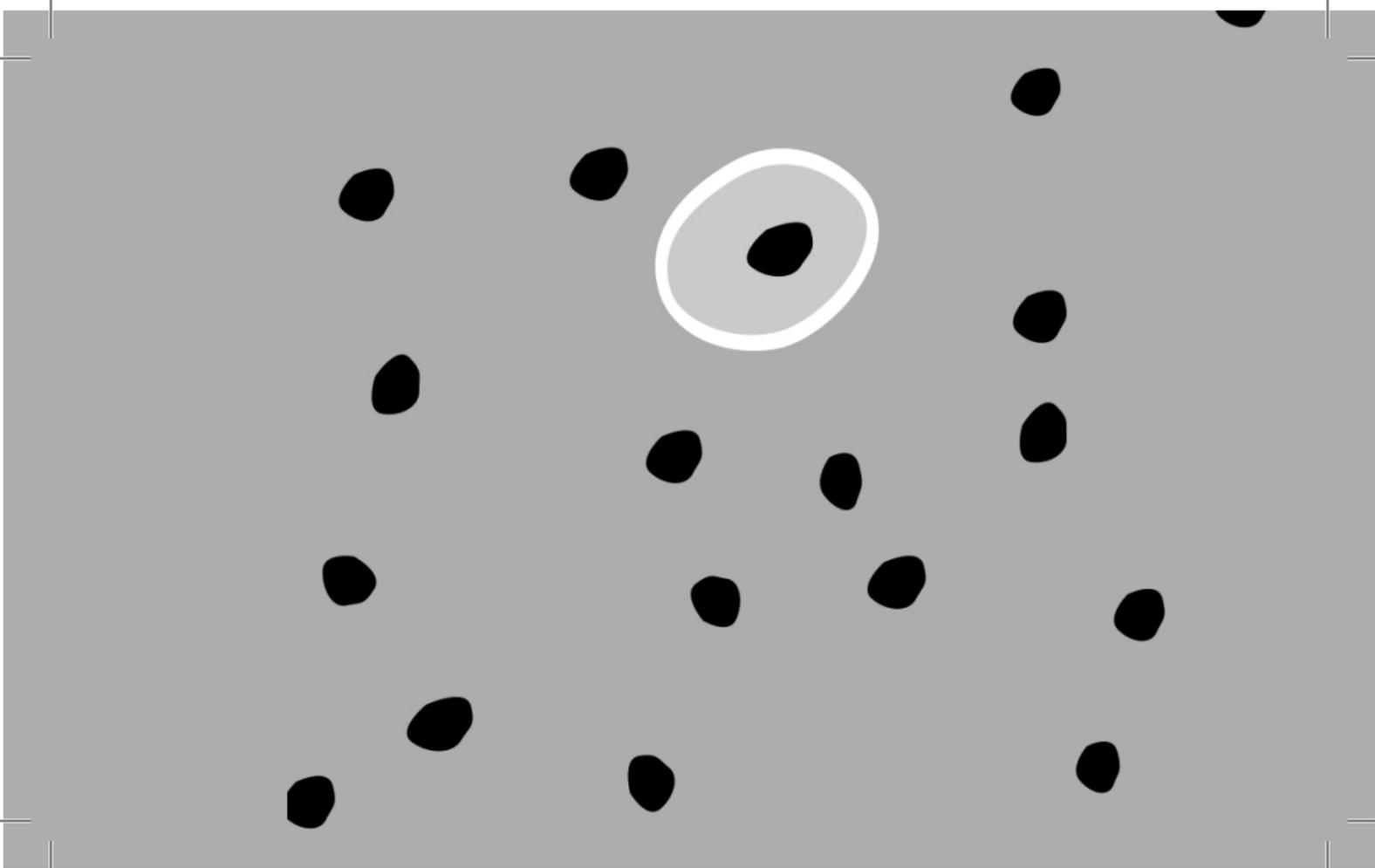

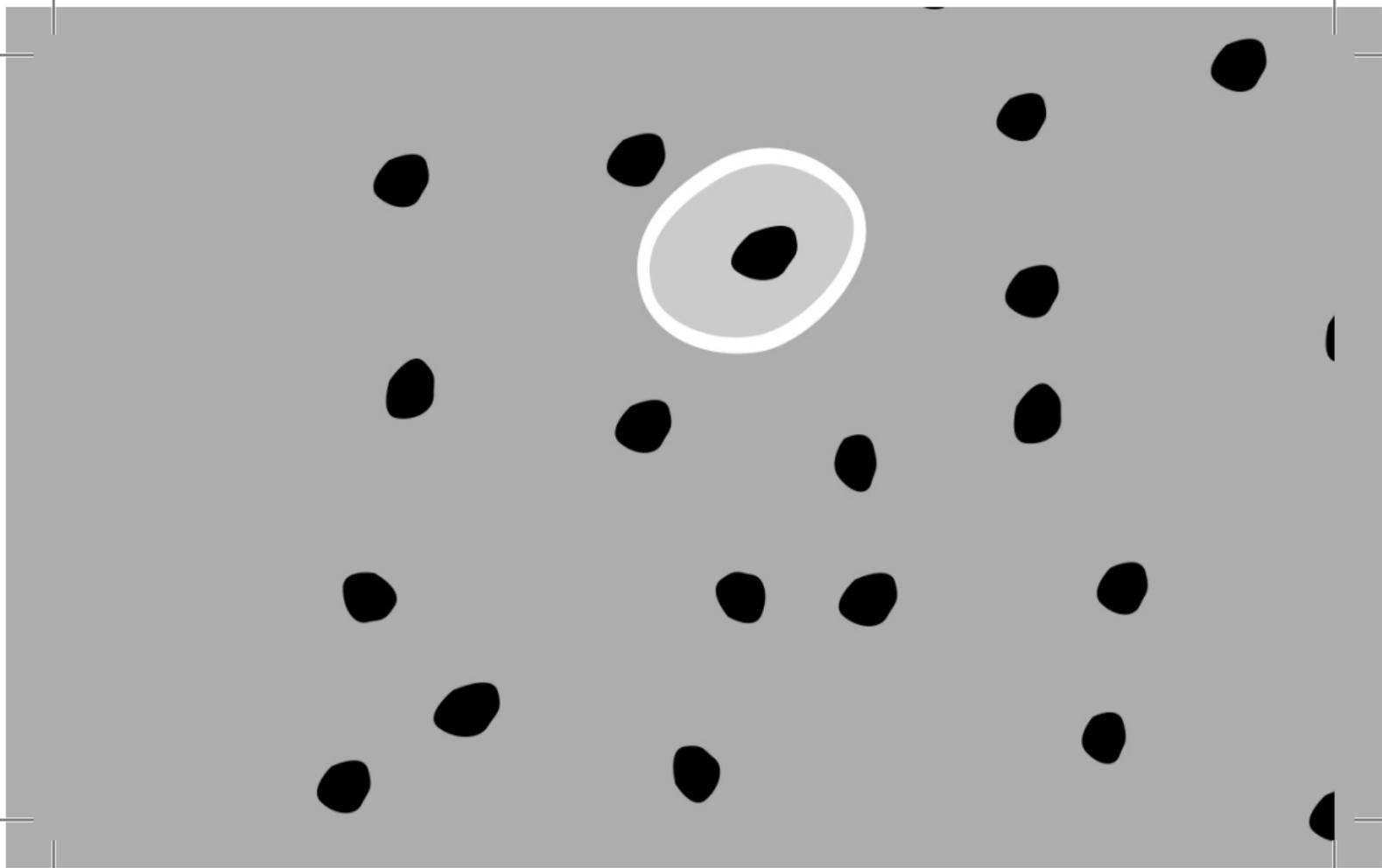

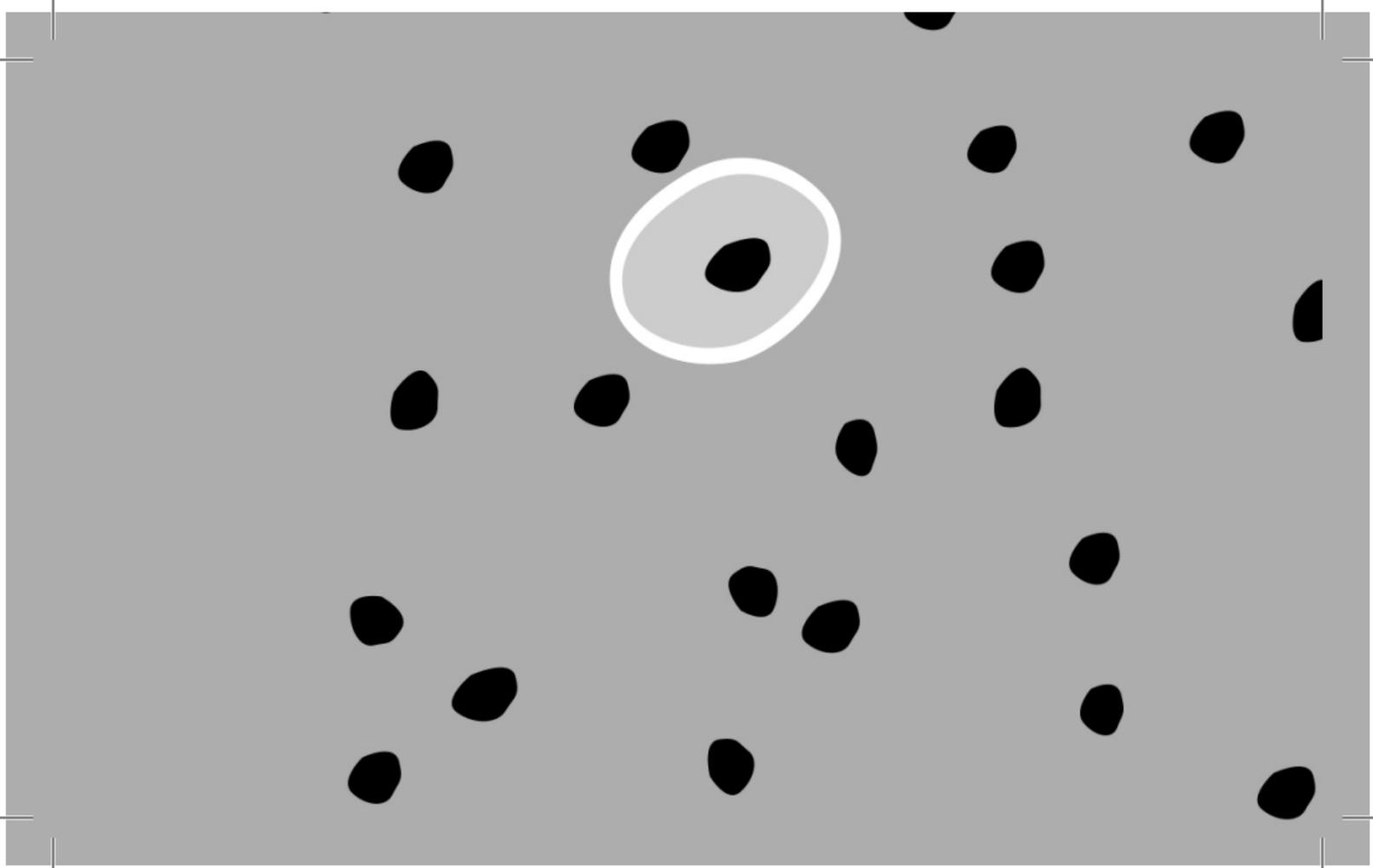

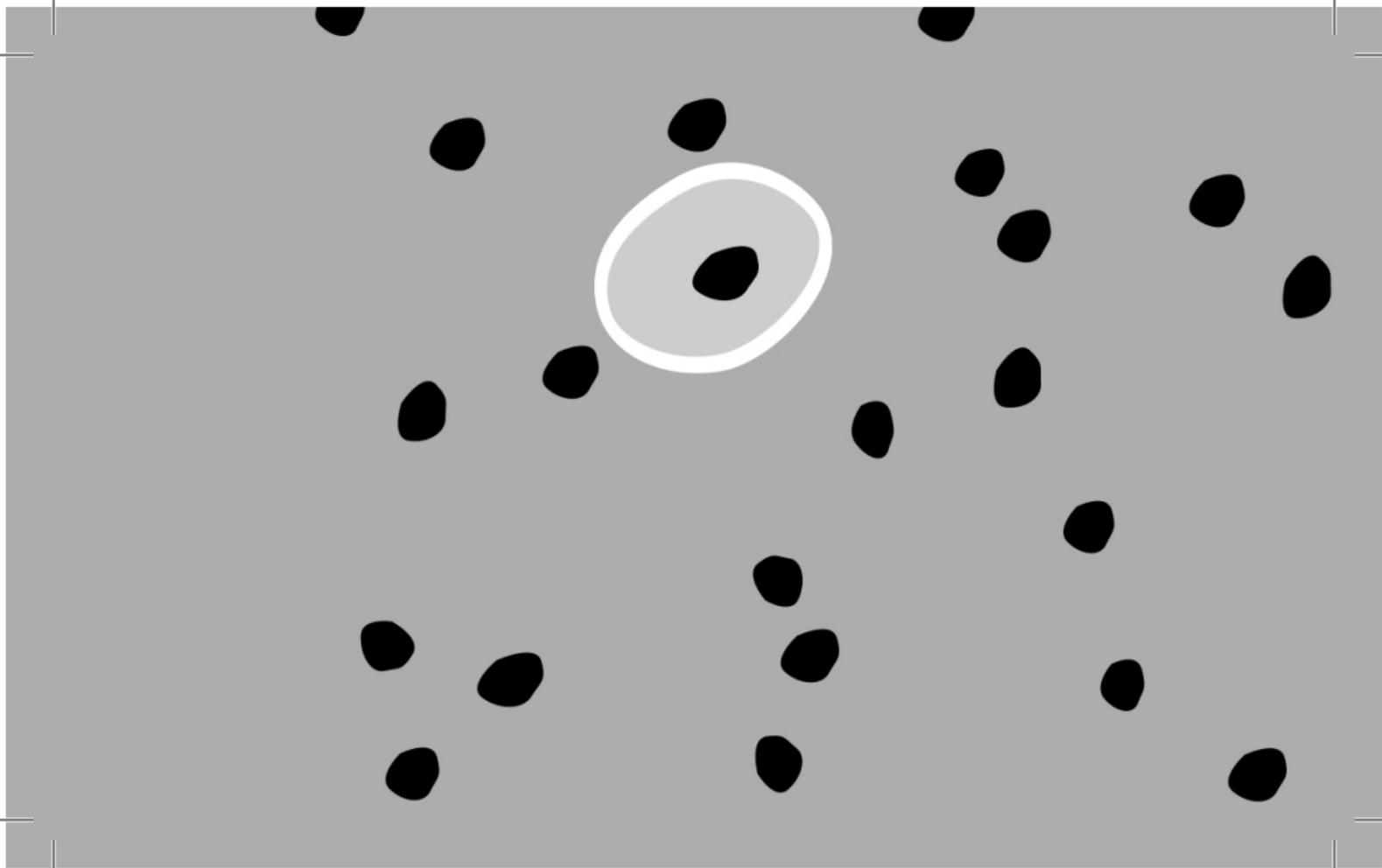

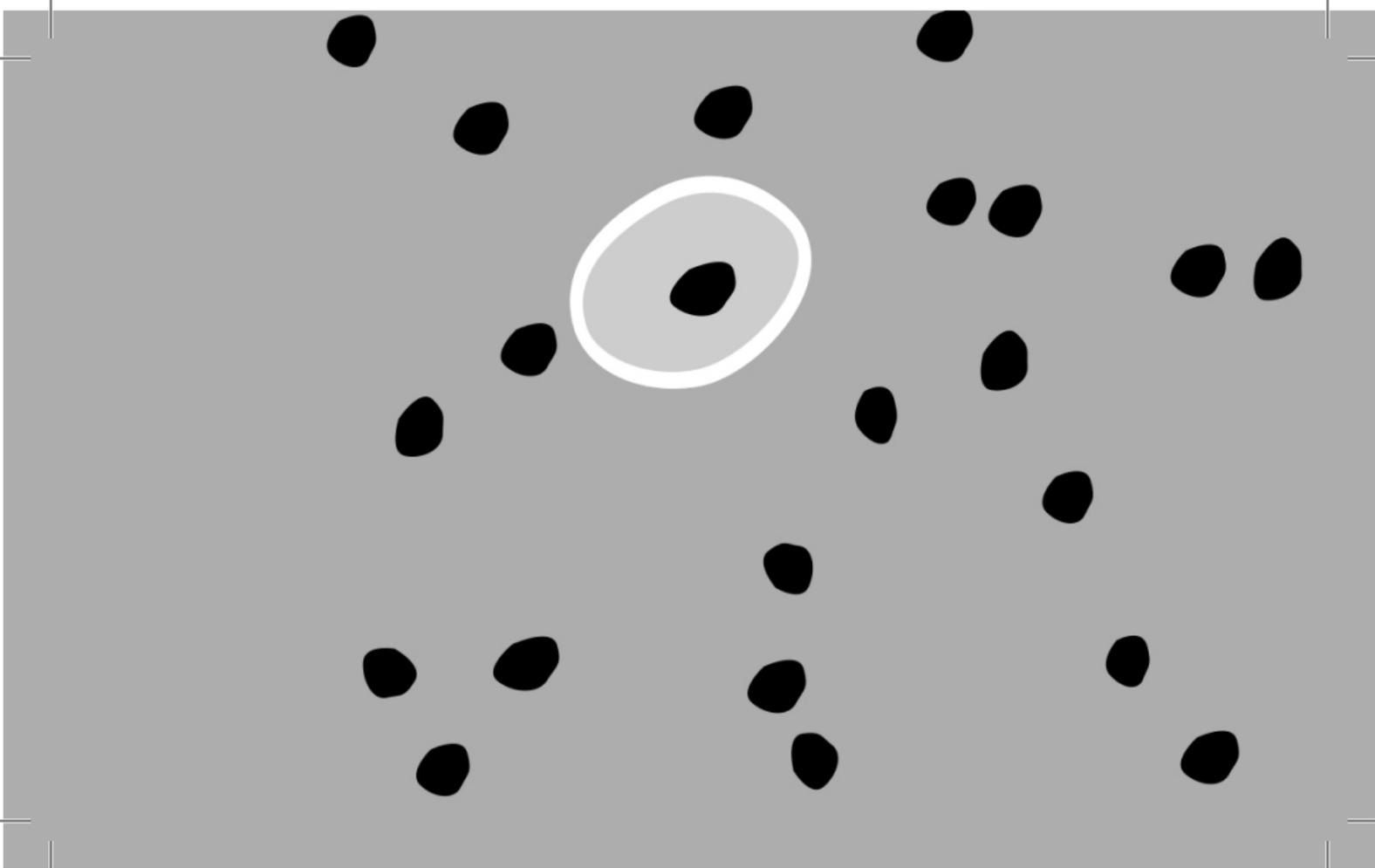

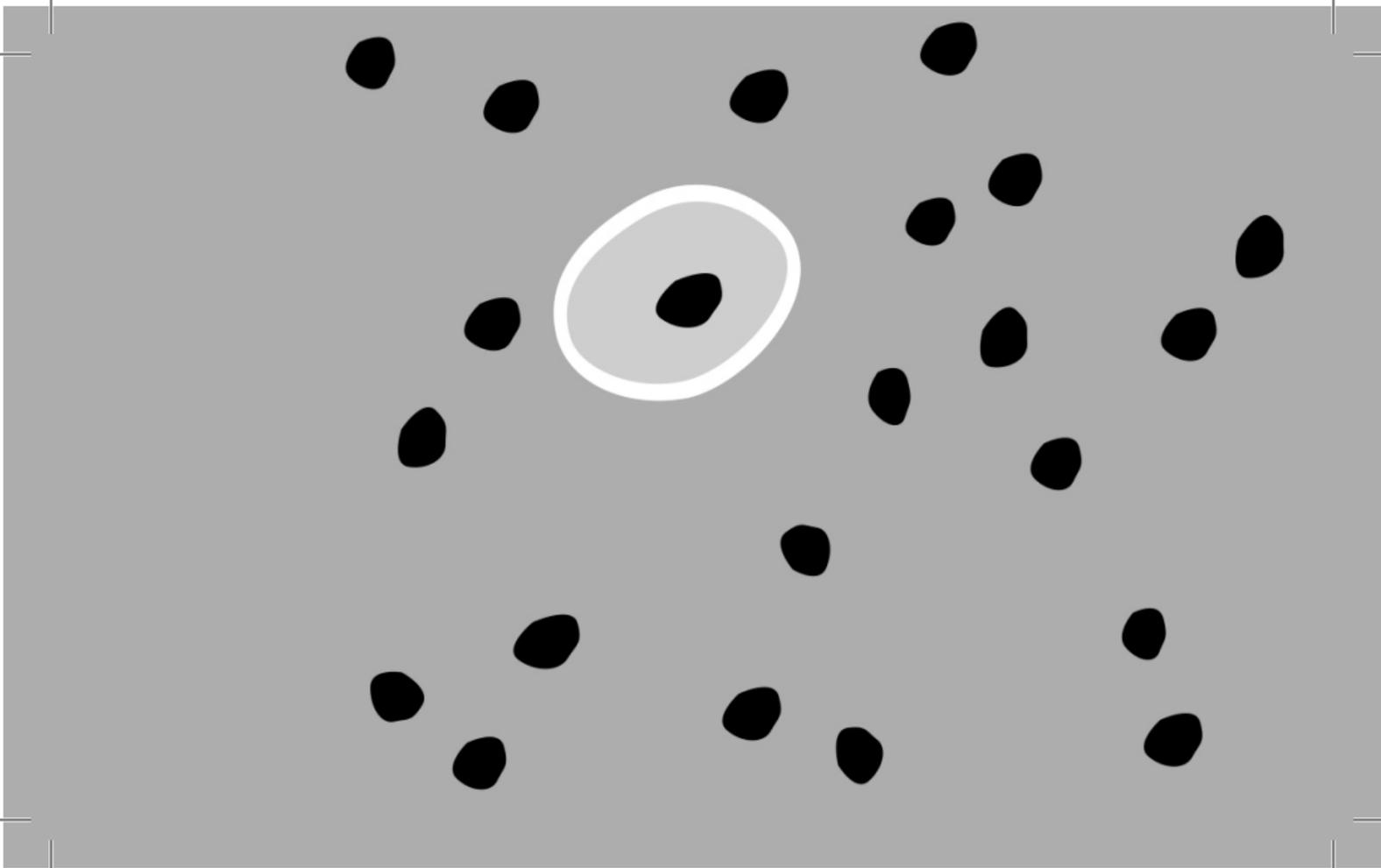

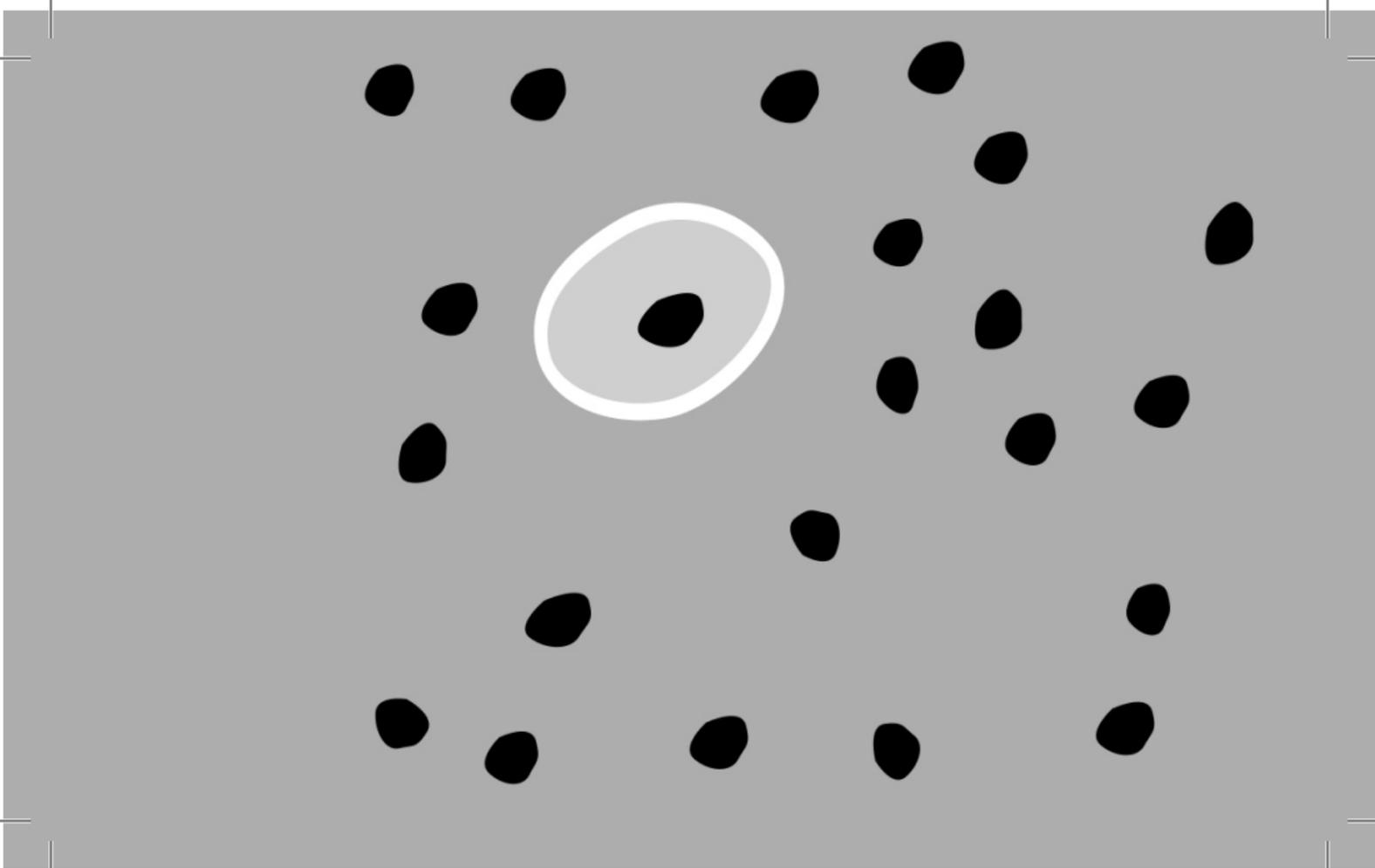

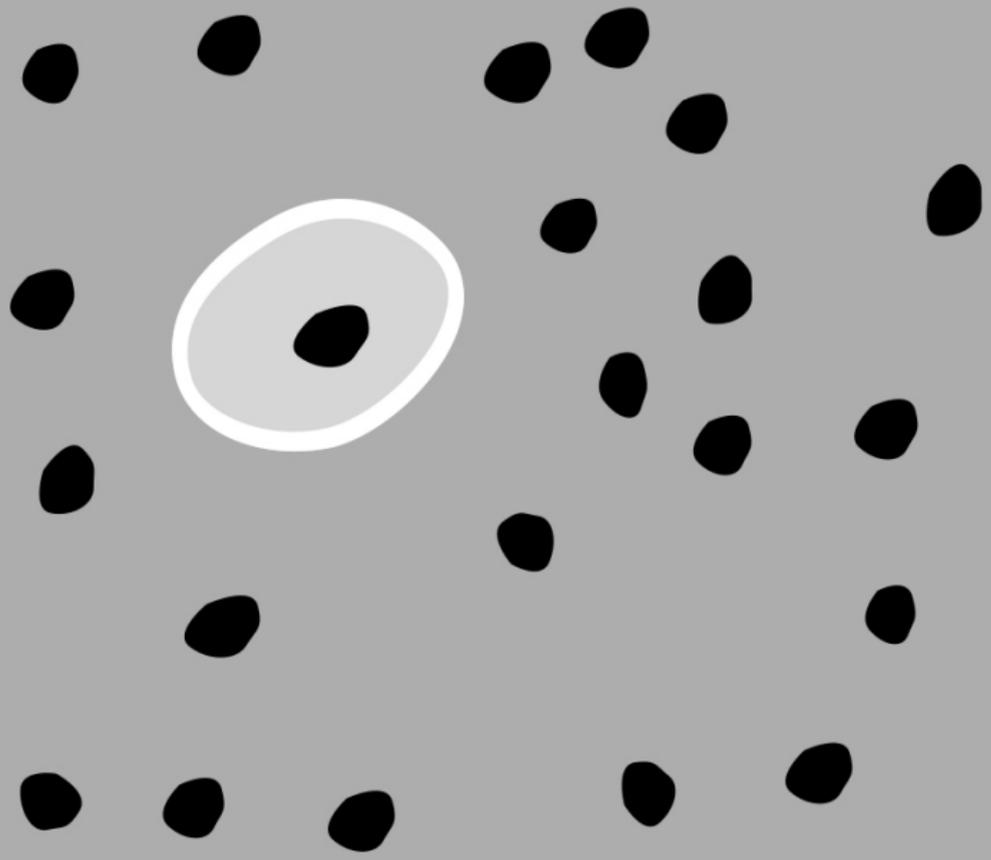

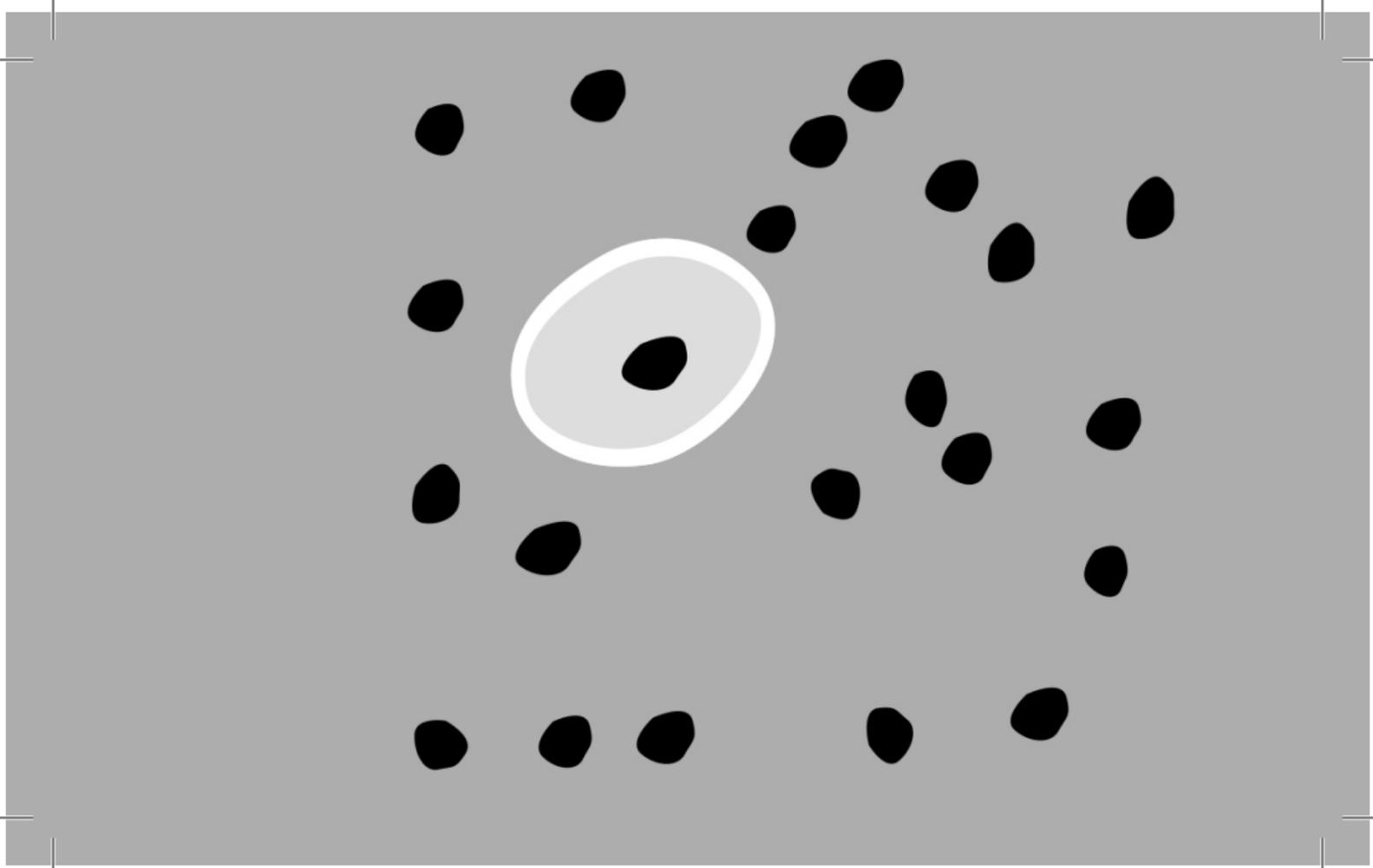

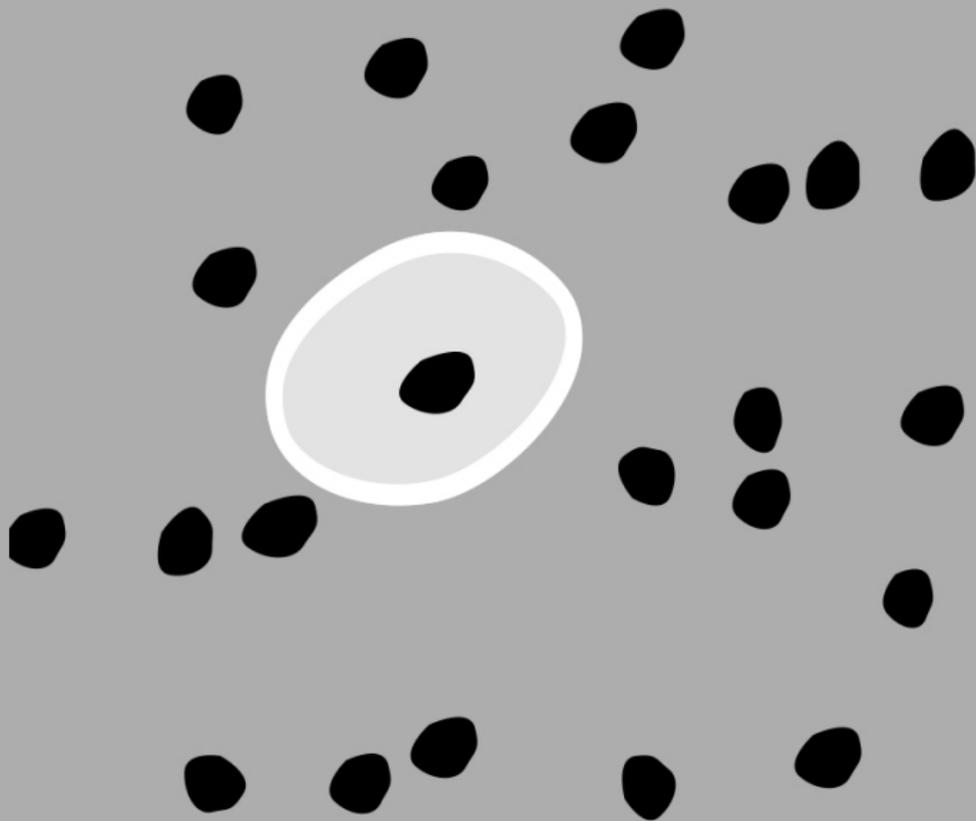

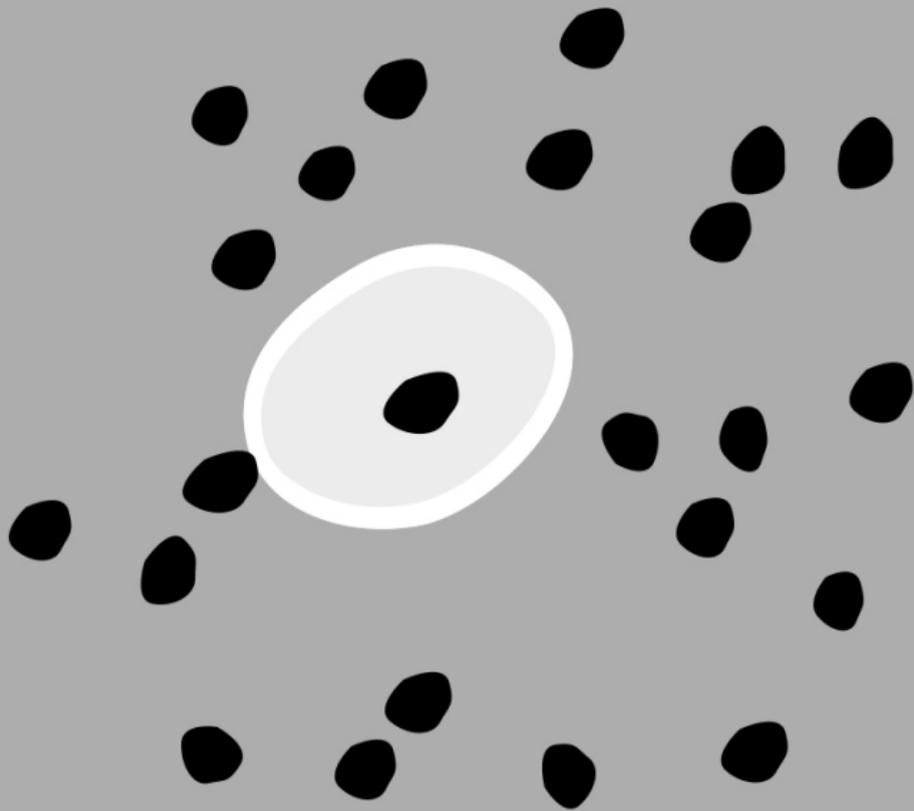

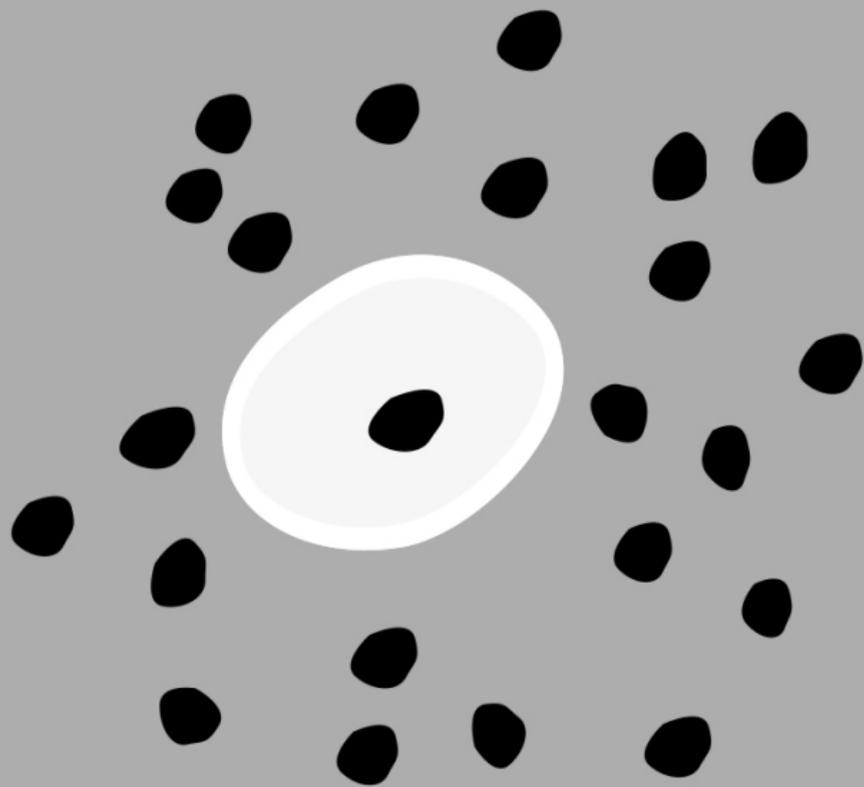

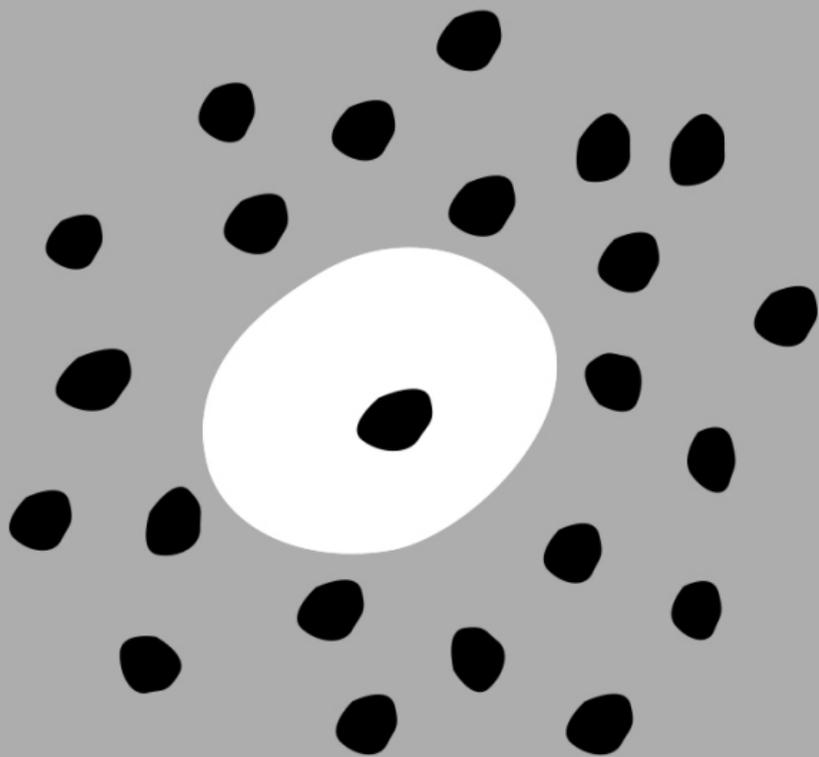

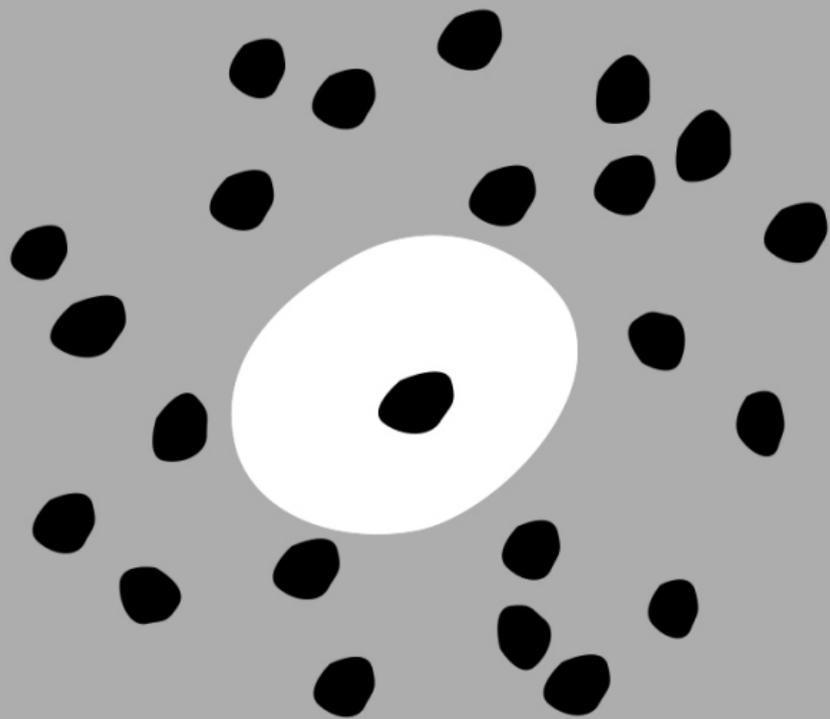

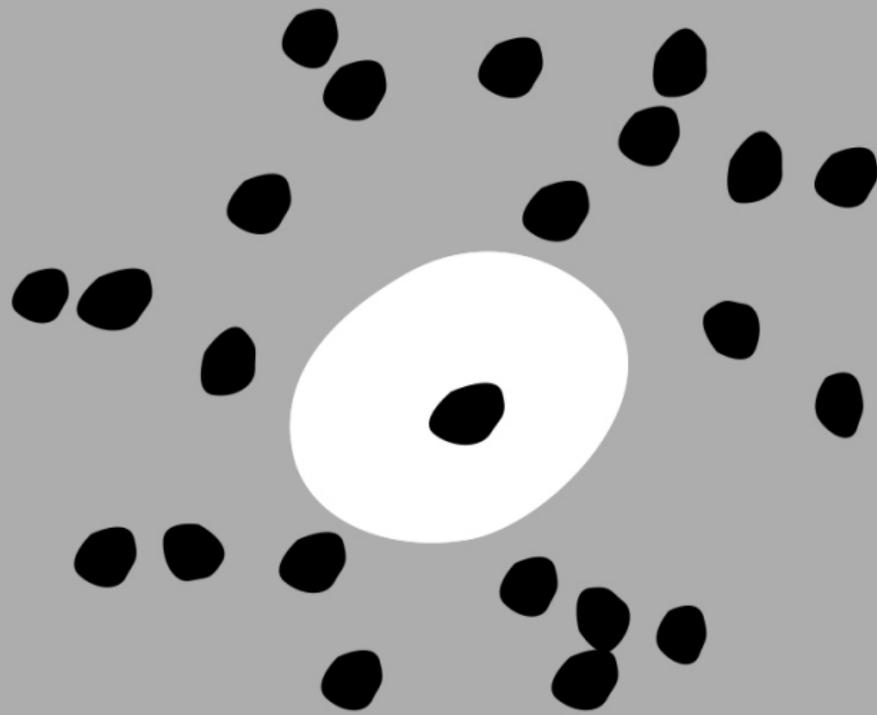

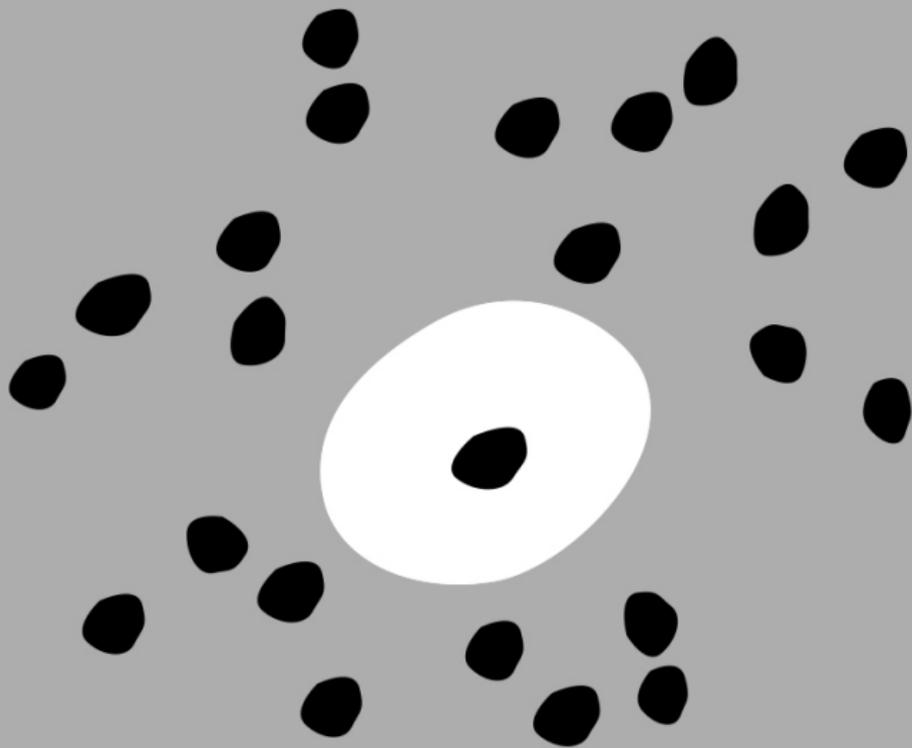

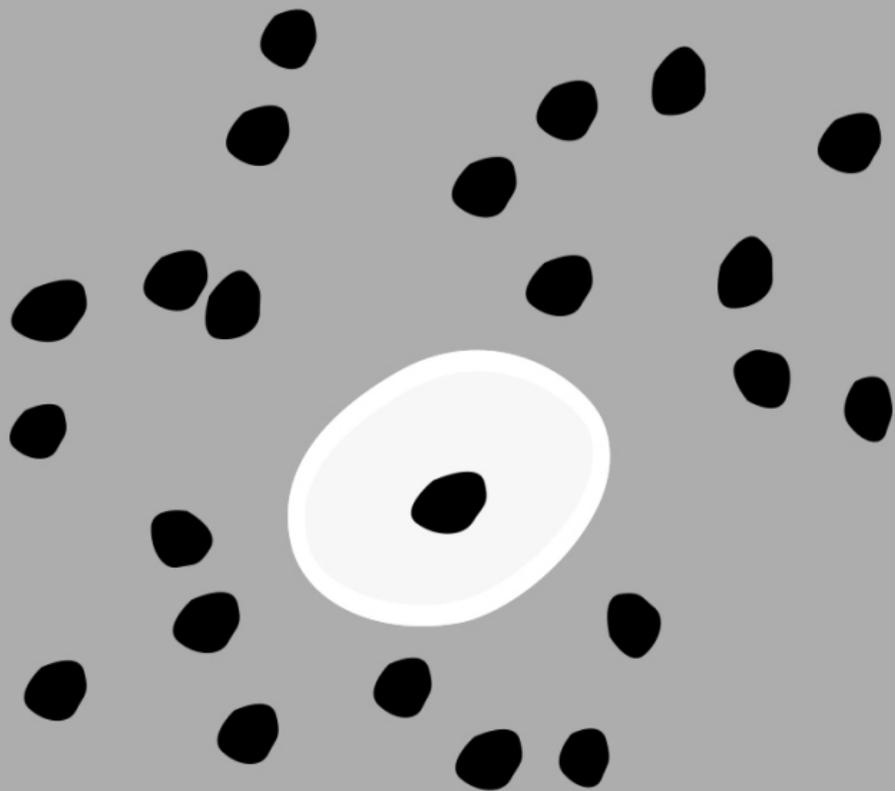

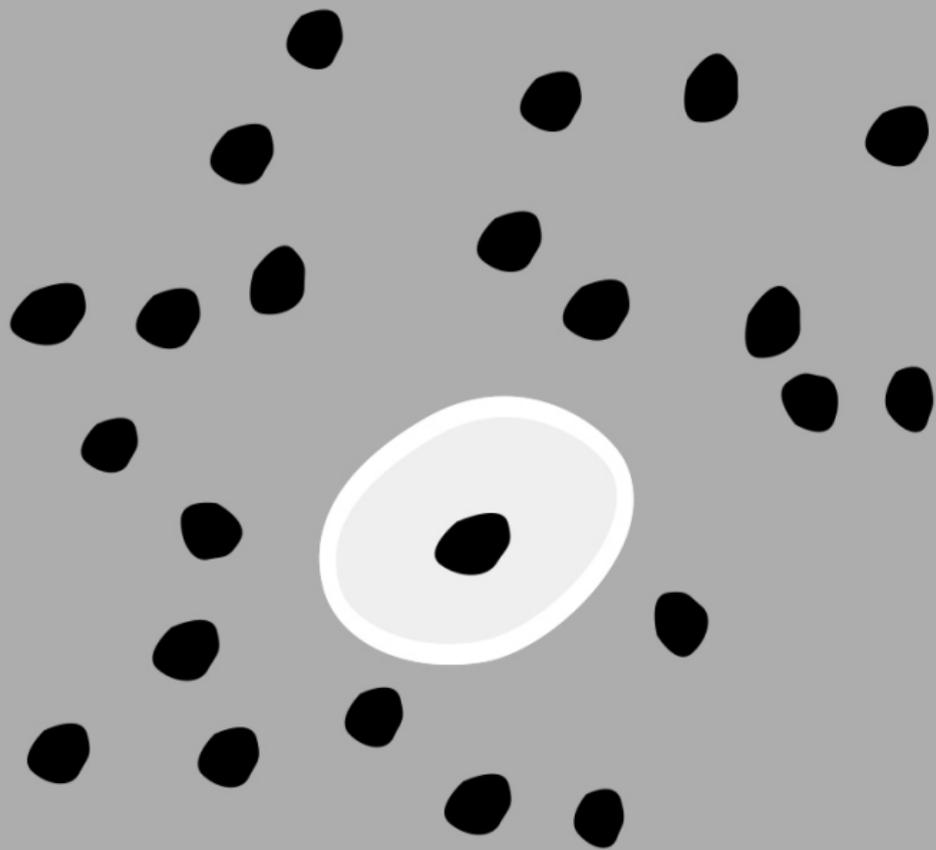

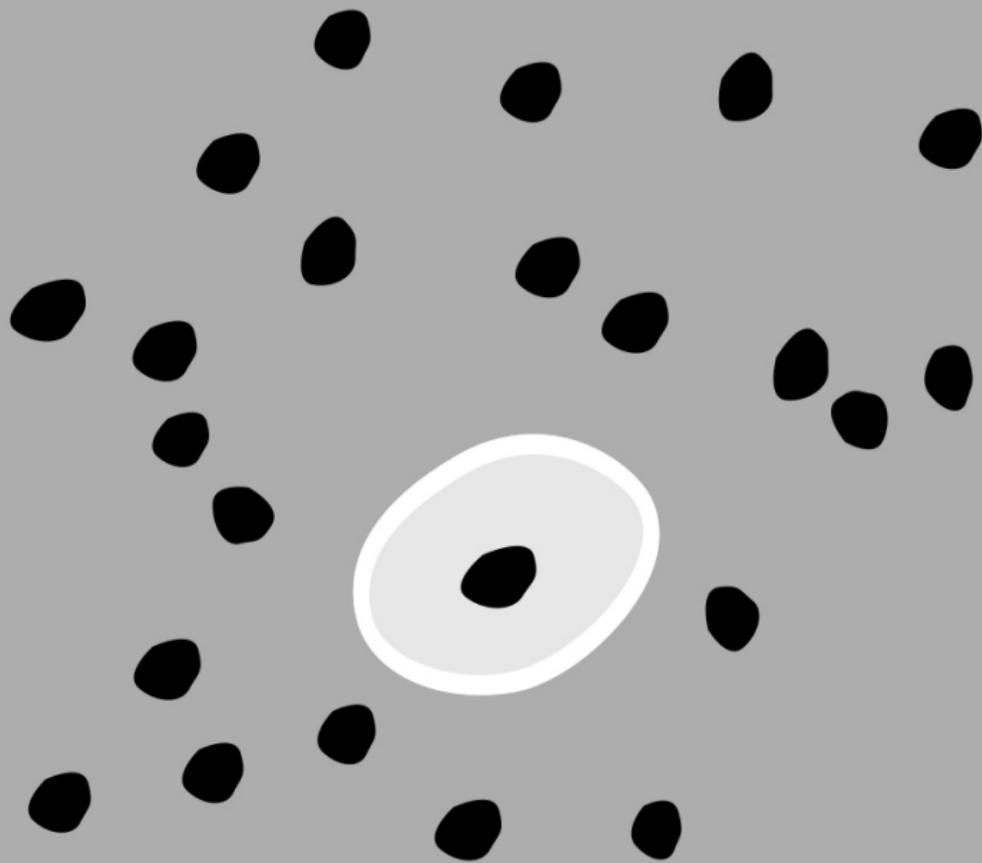

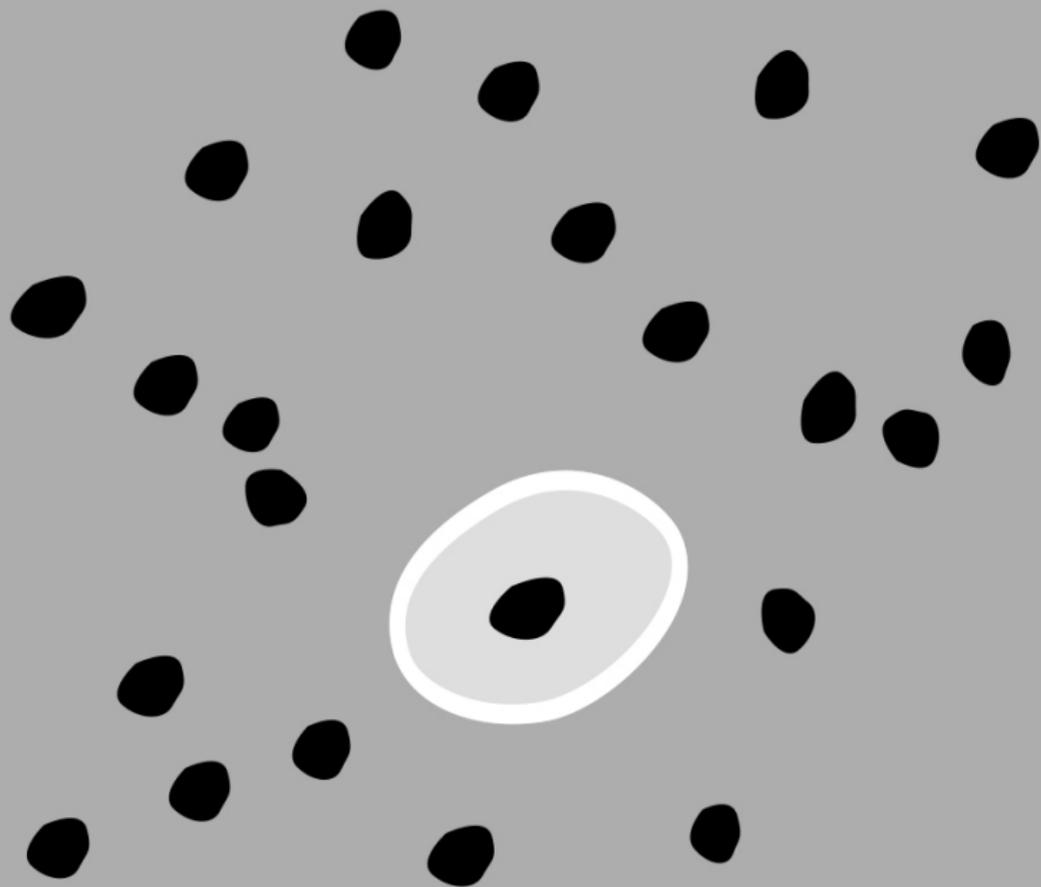

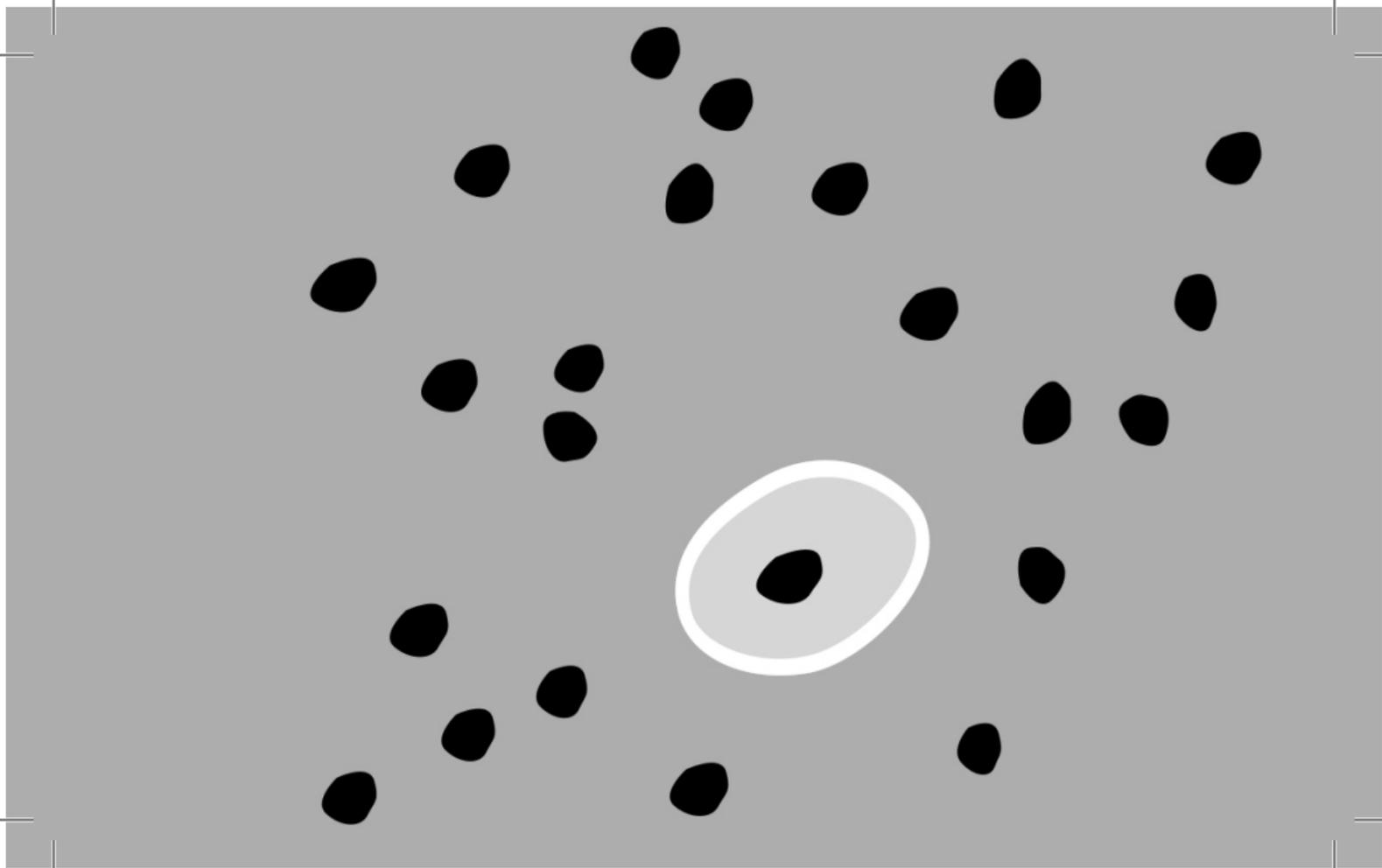

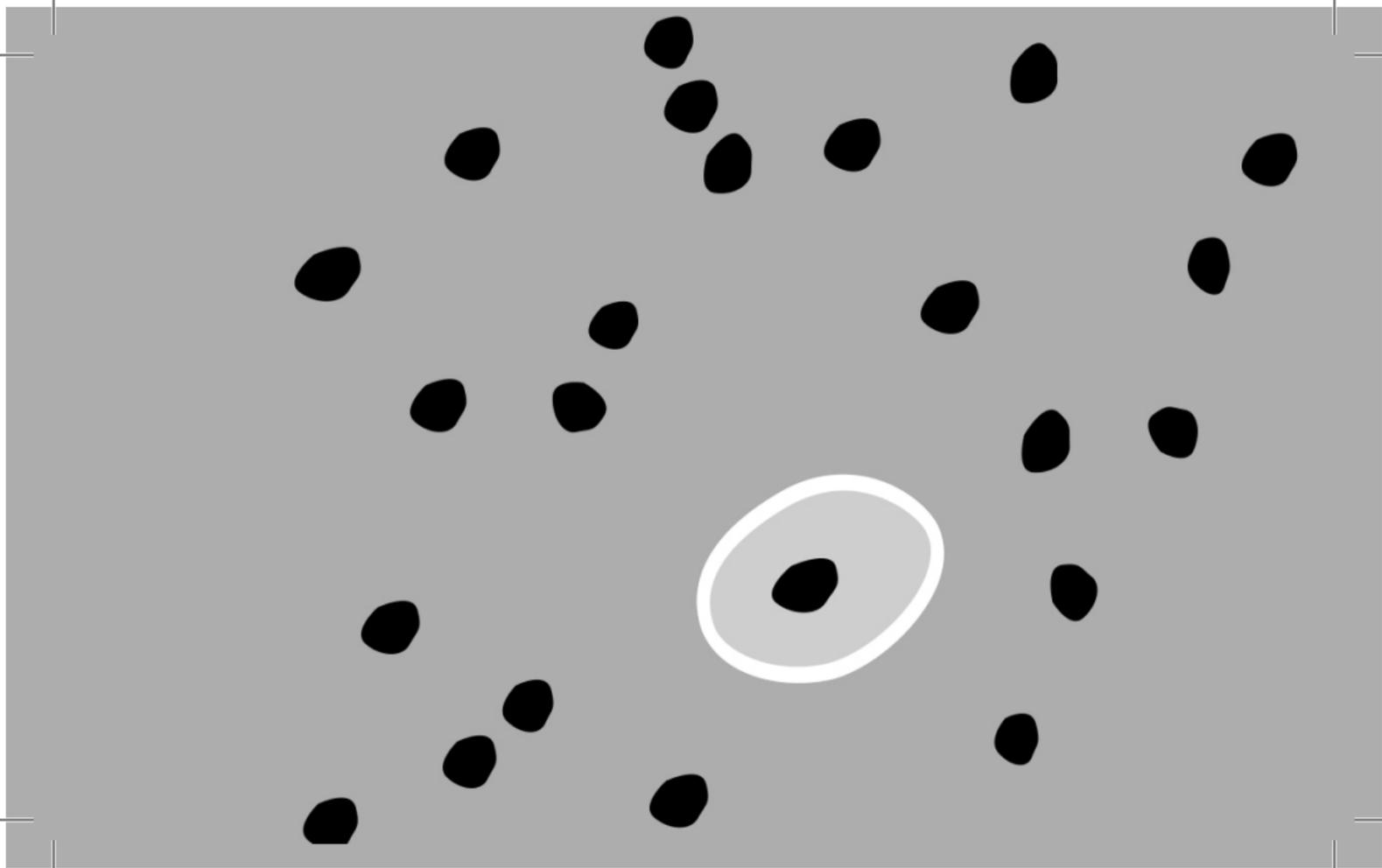

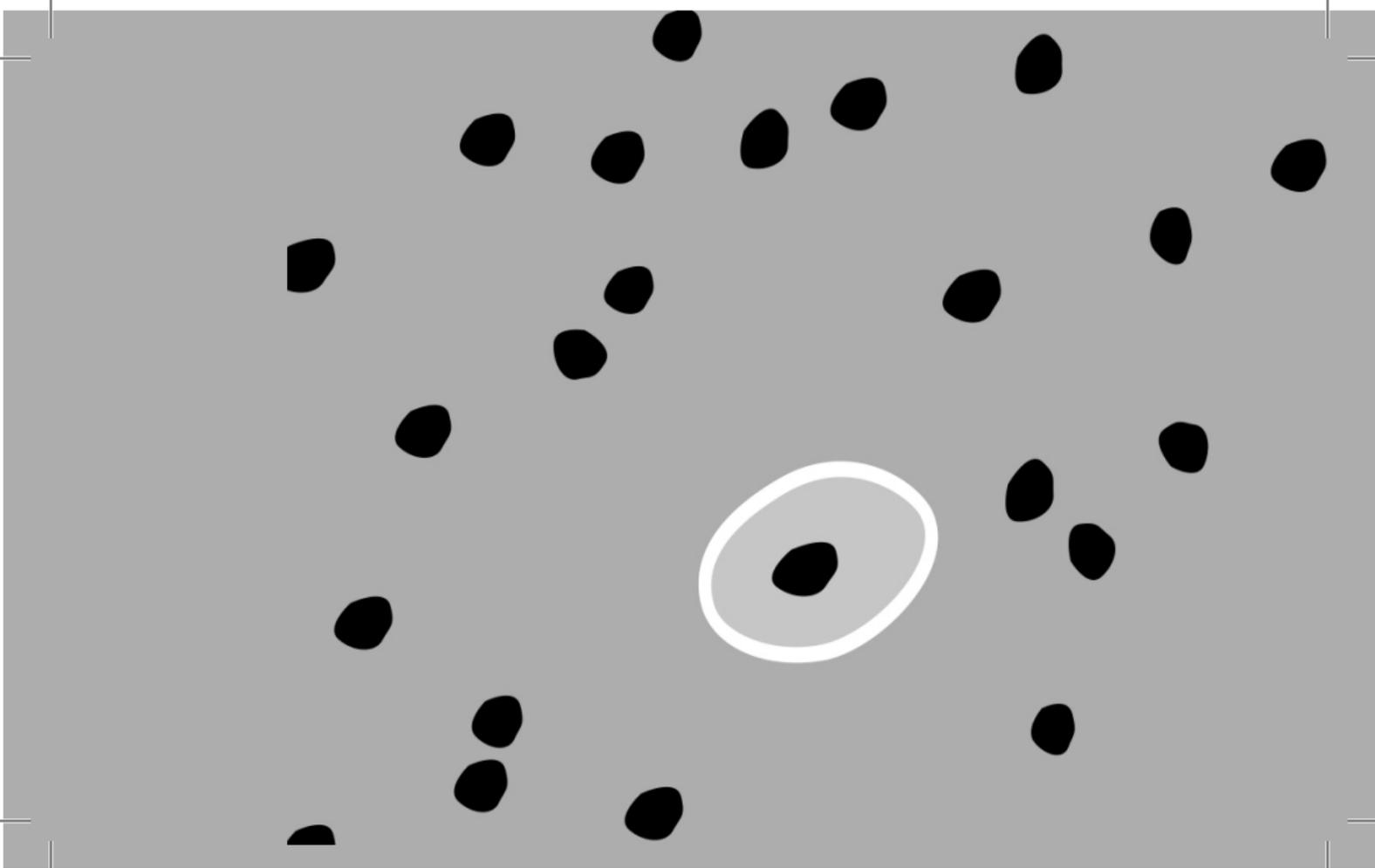

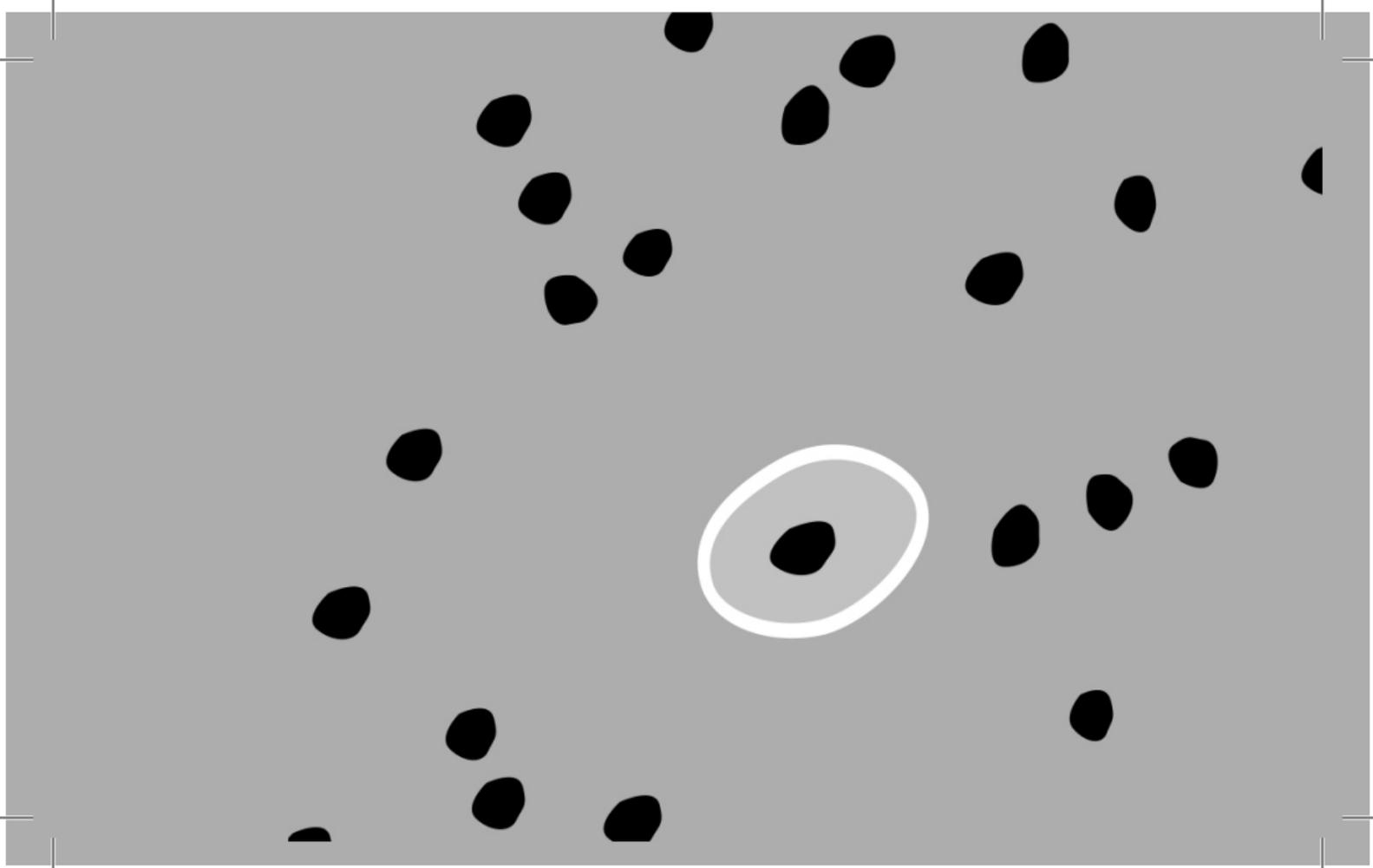

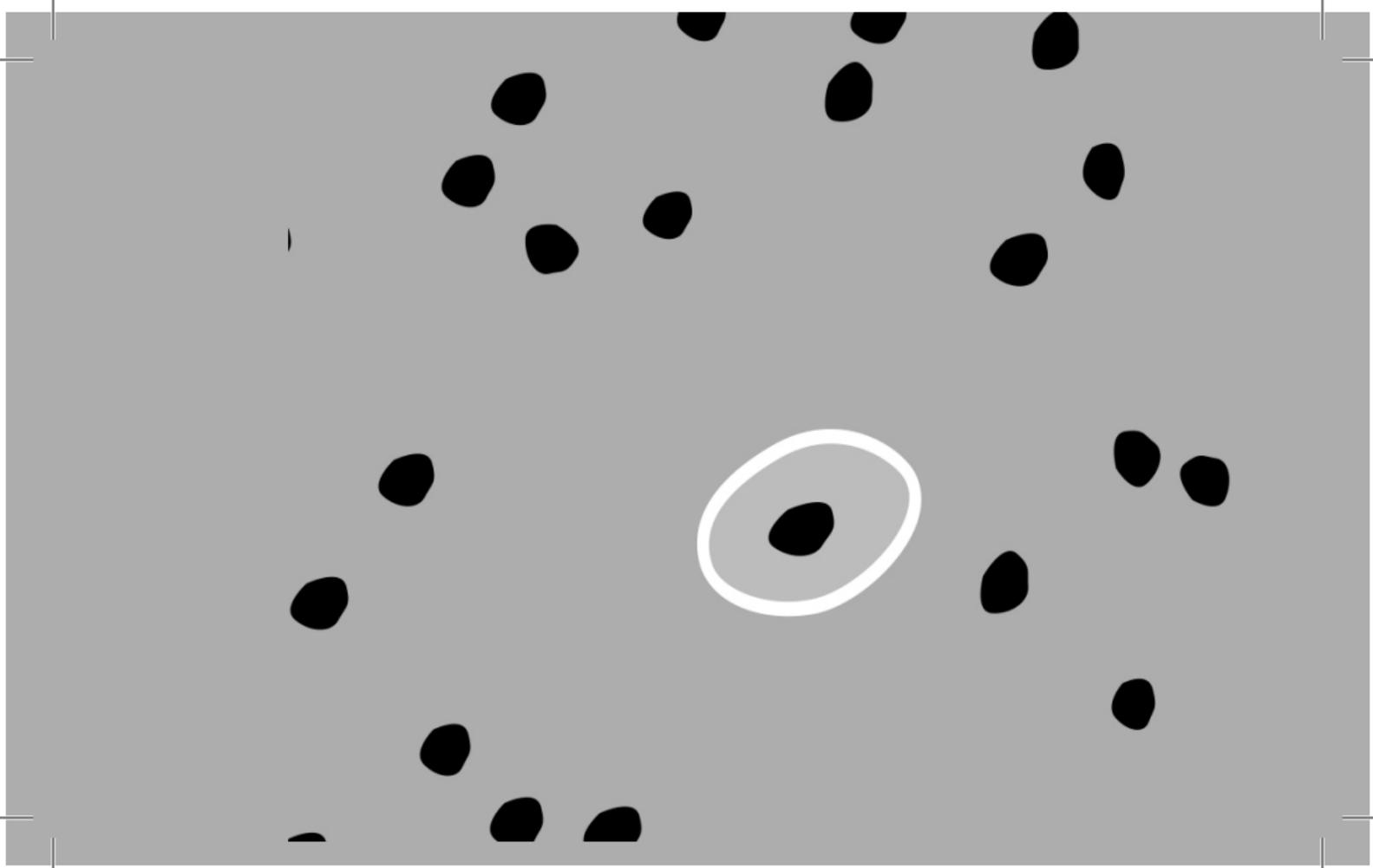

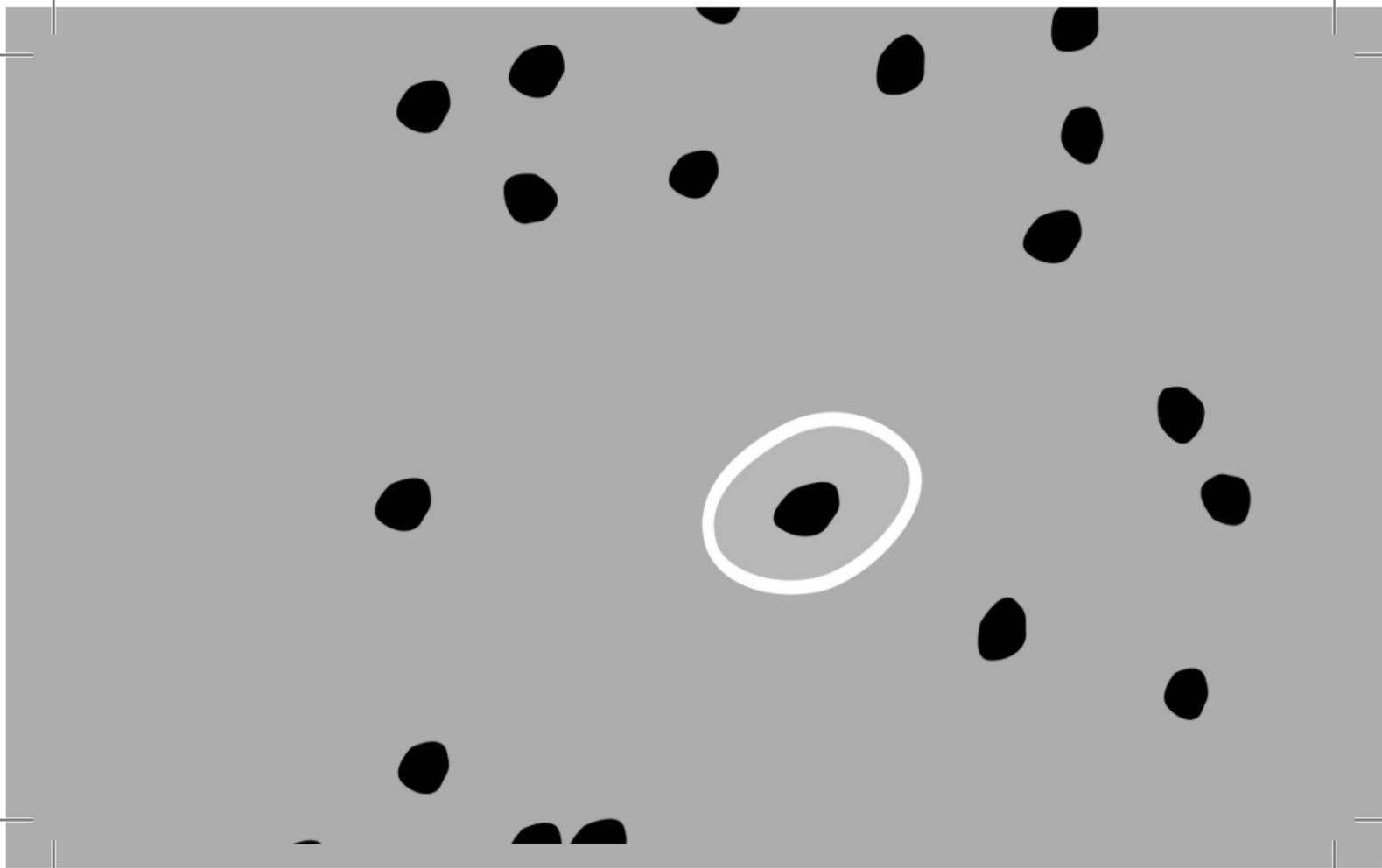

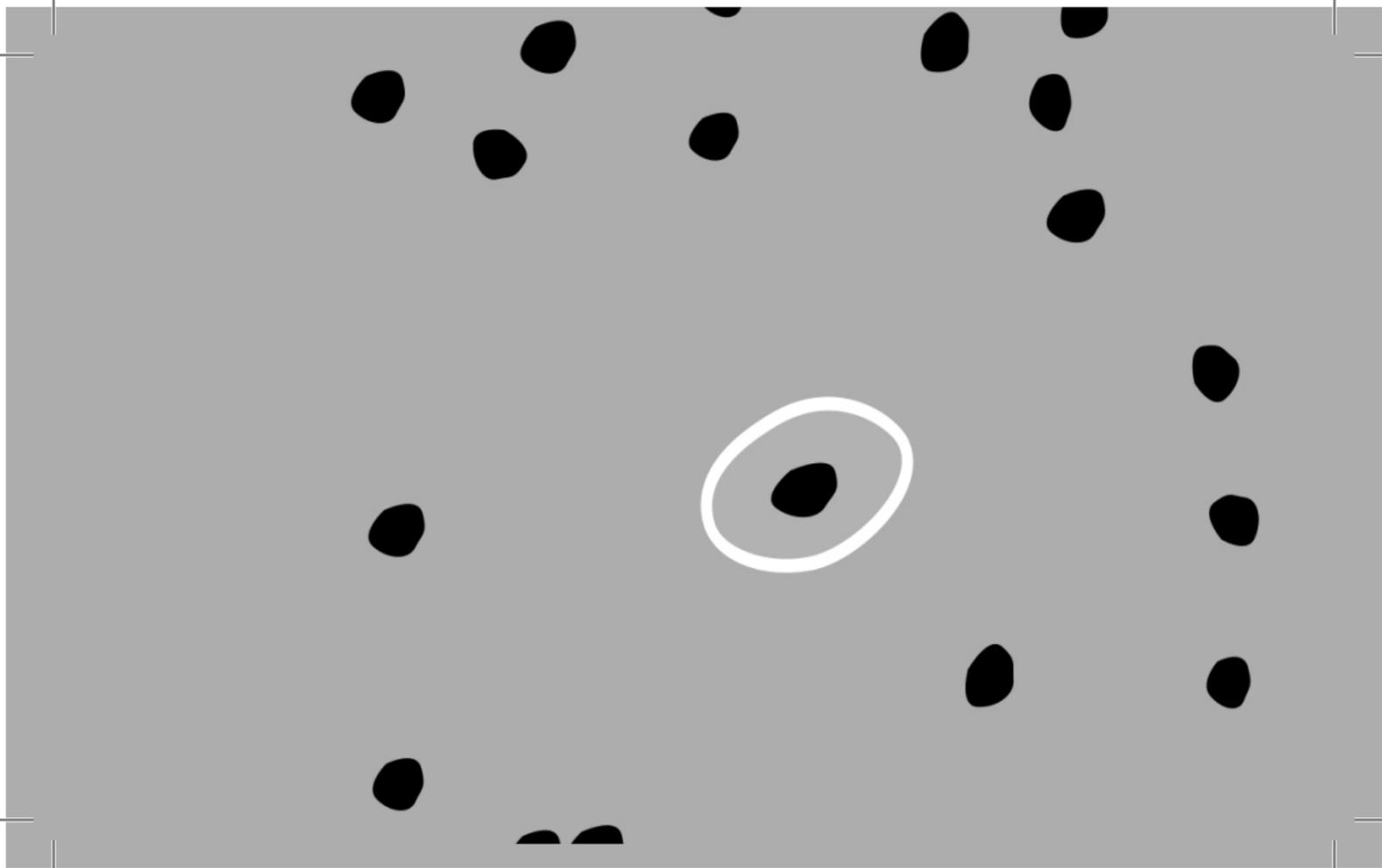

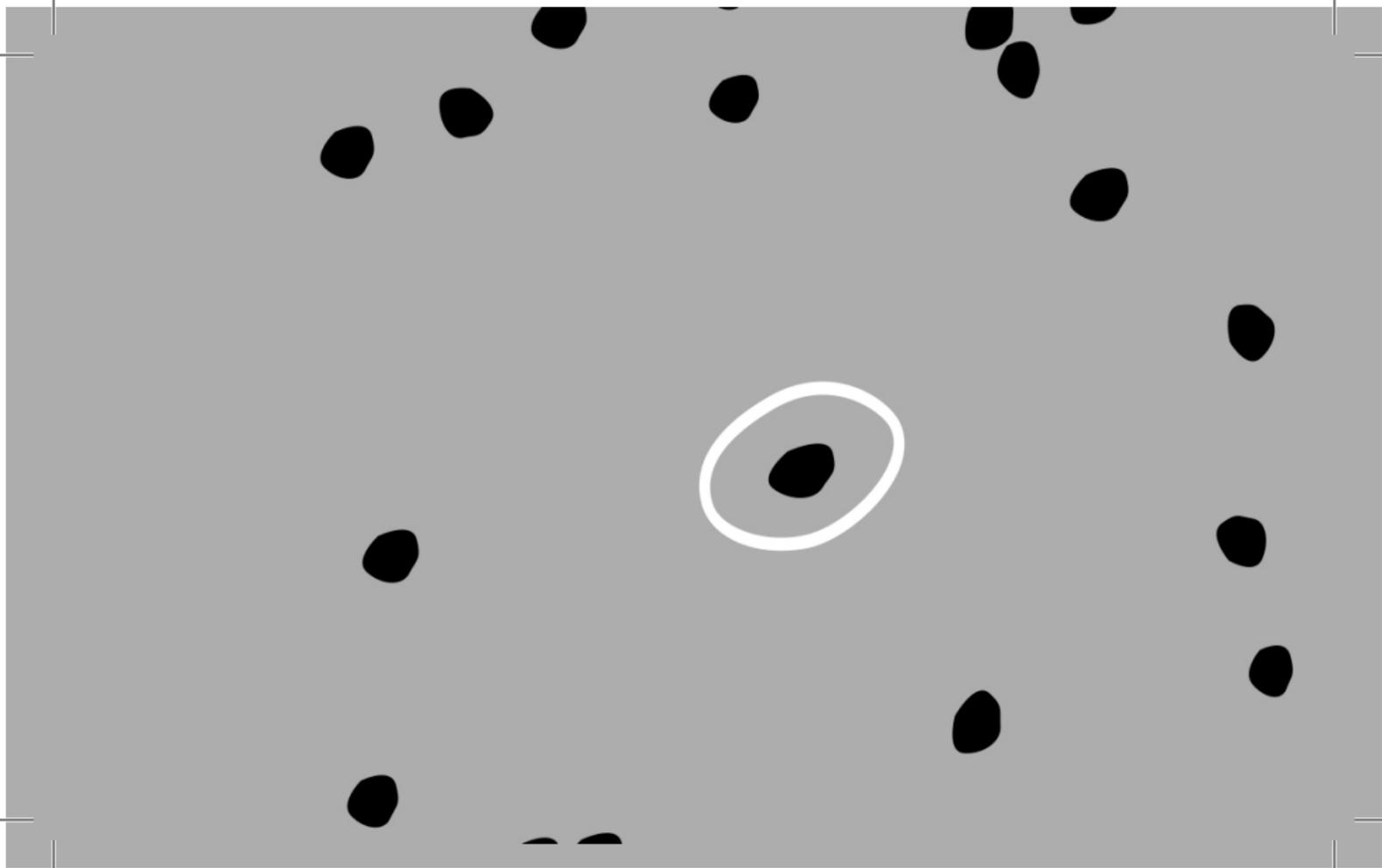

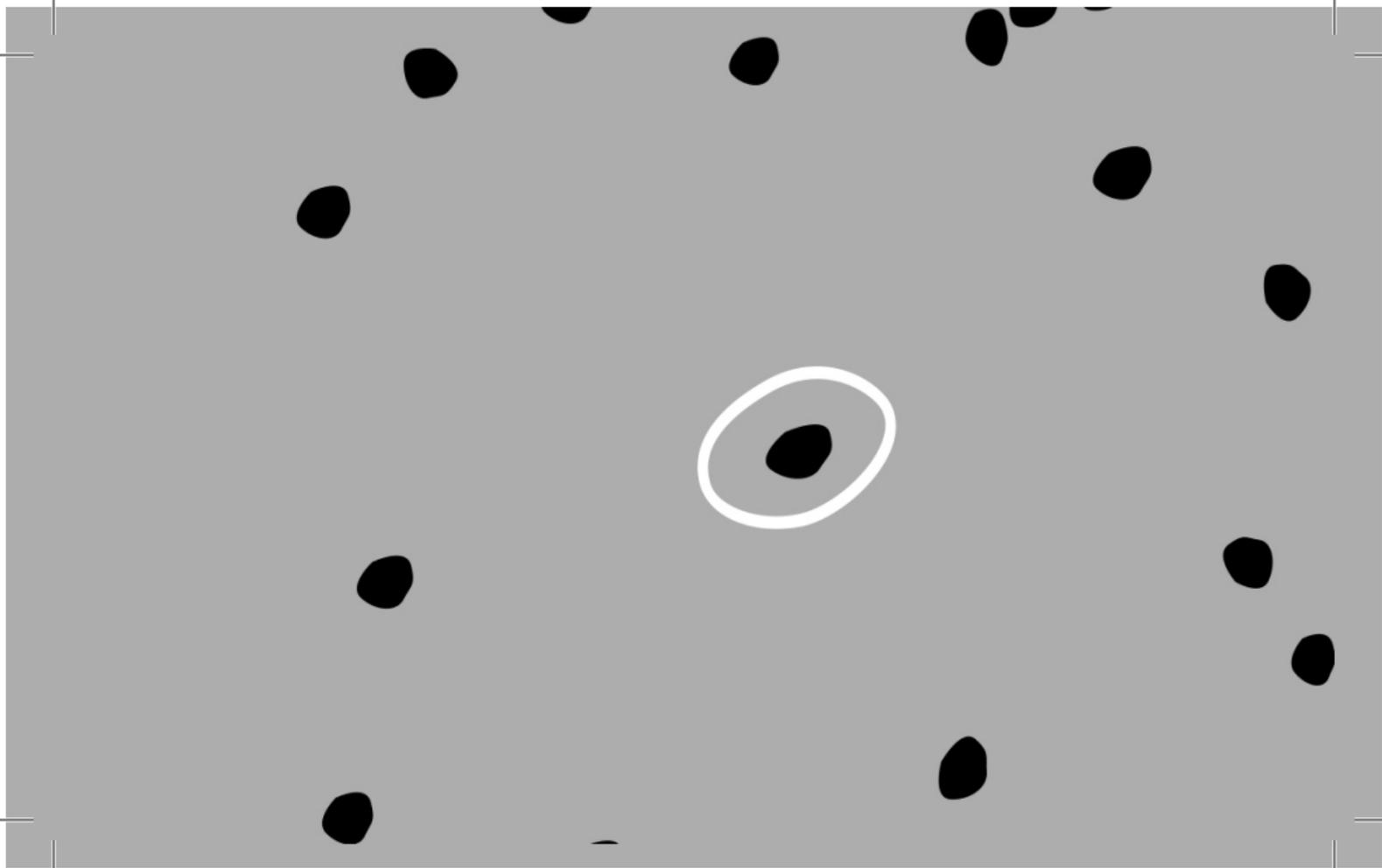

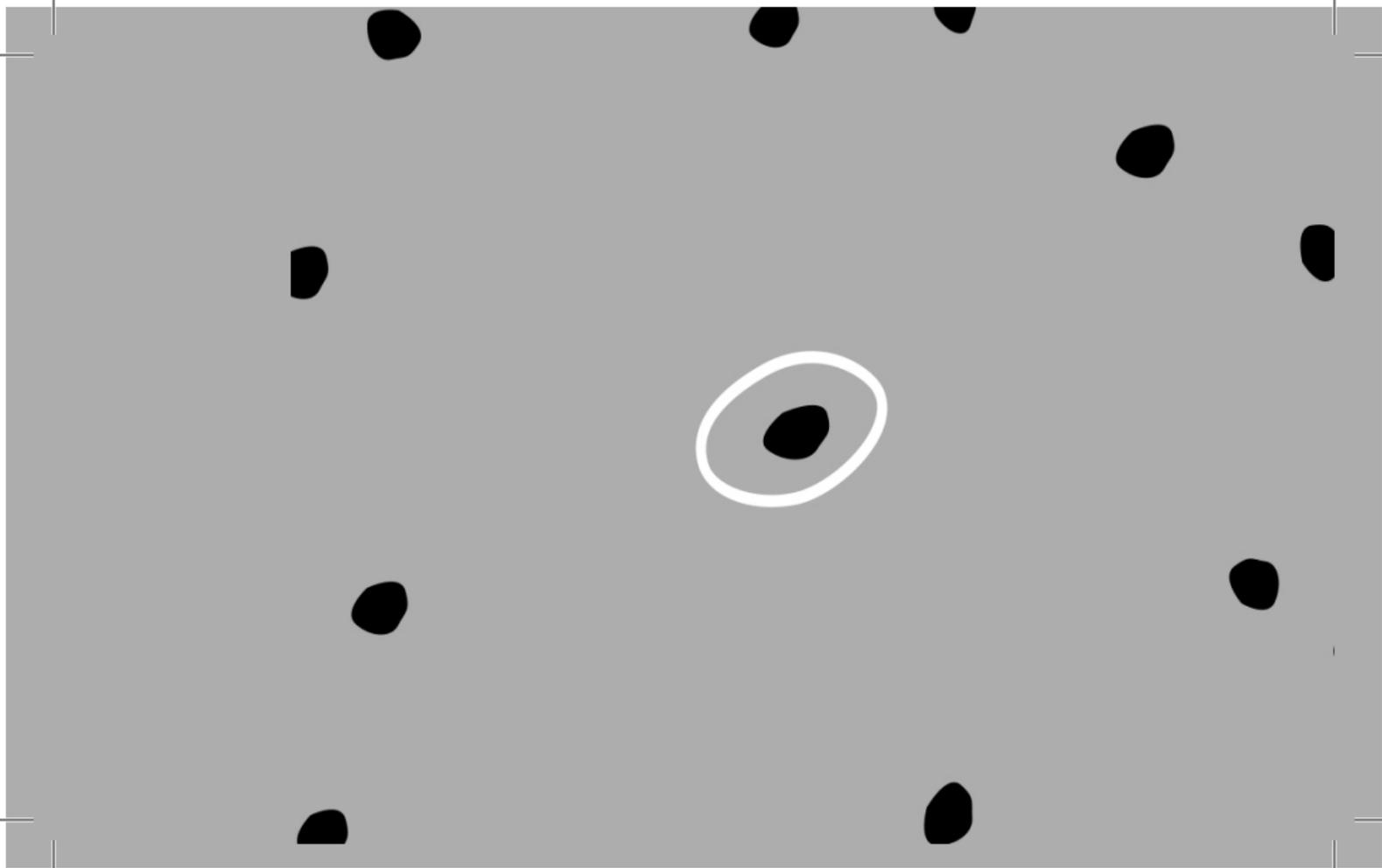

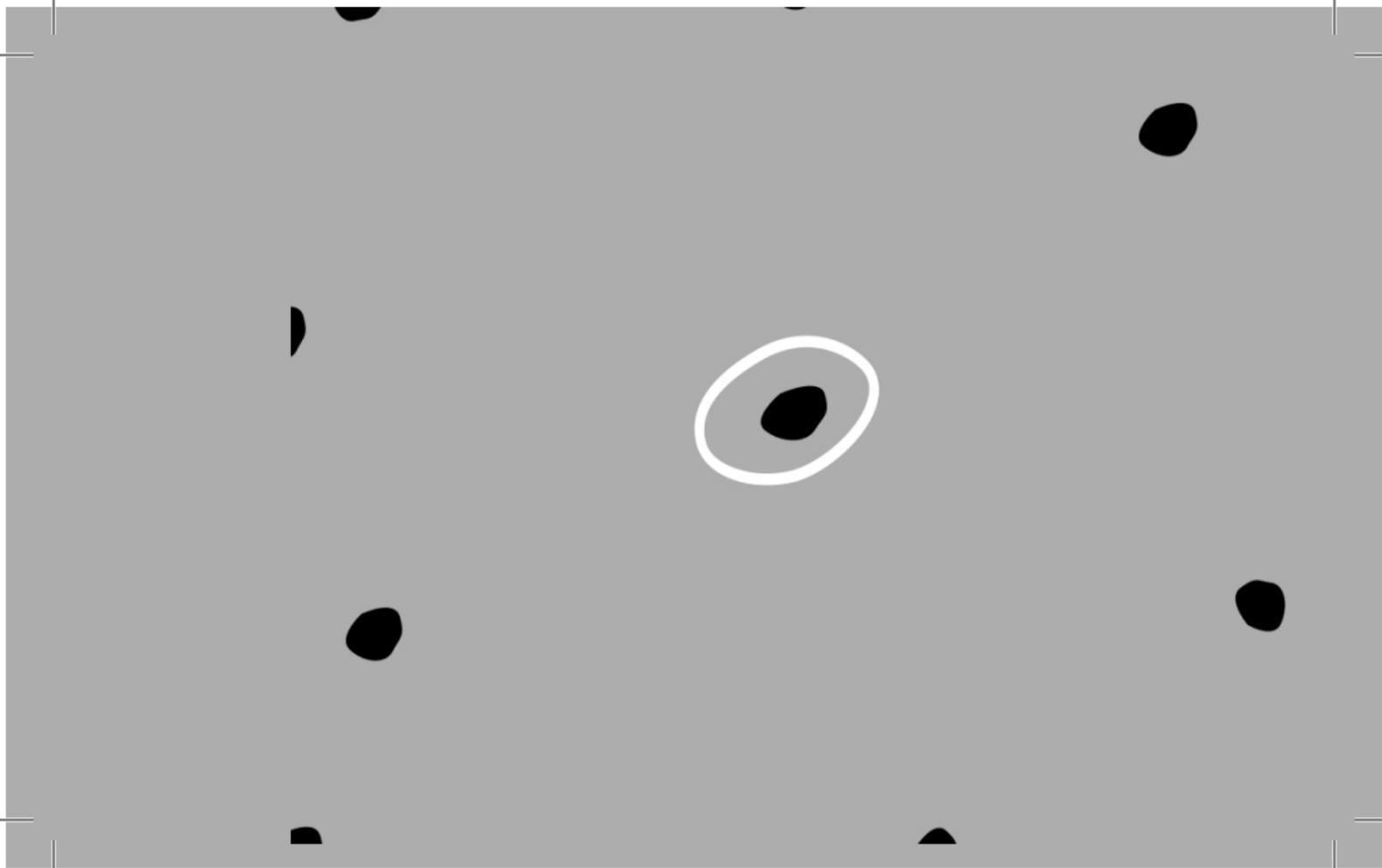

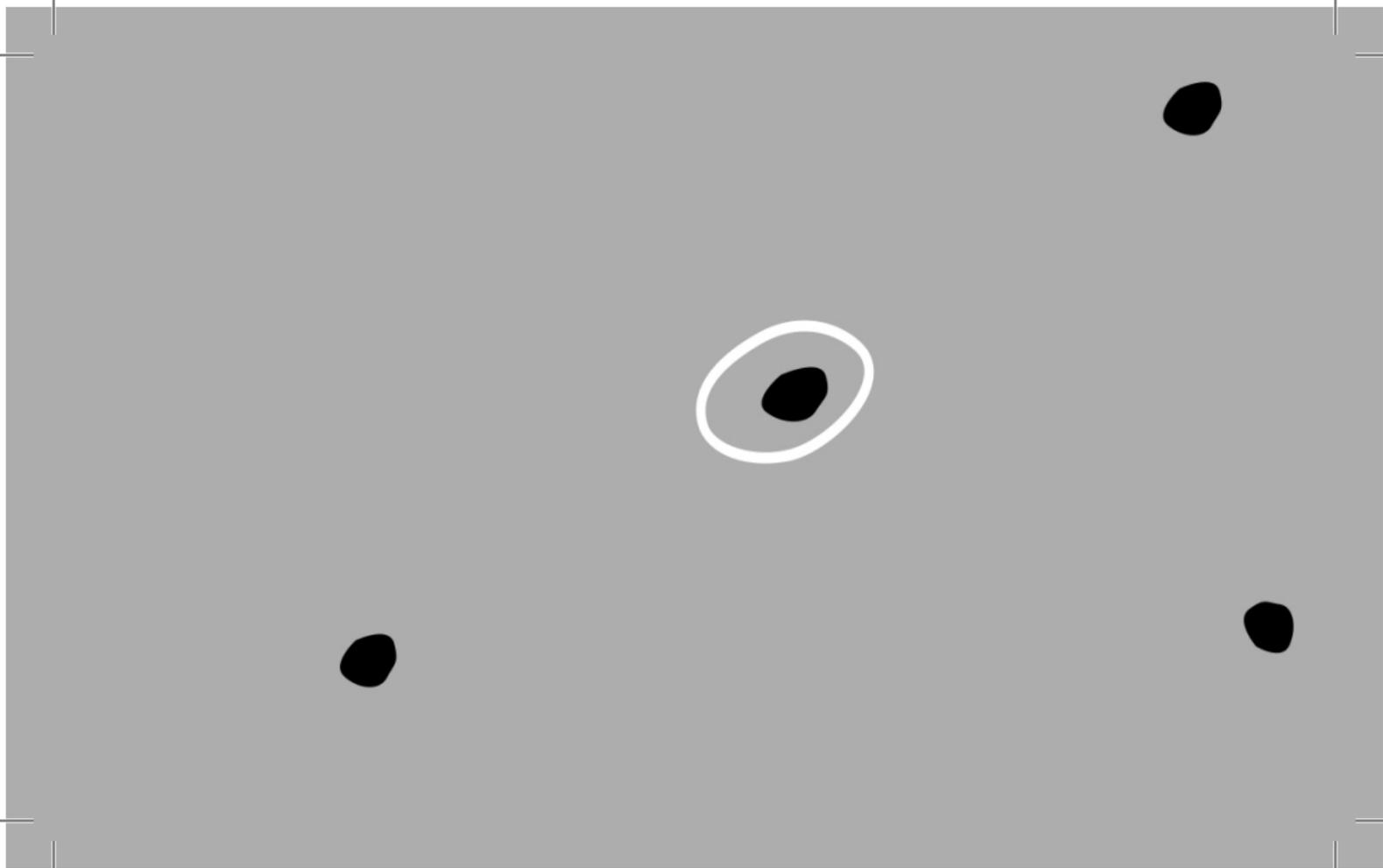

“ Simplemente la
afirmación “Yo Soy”
me hará vivir”

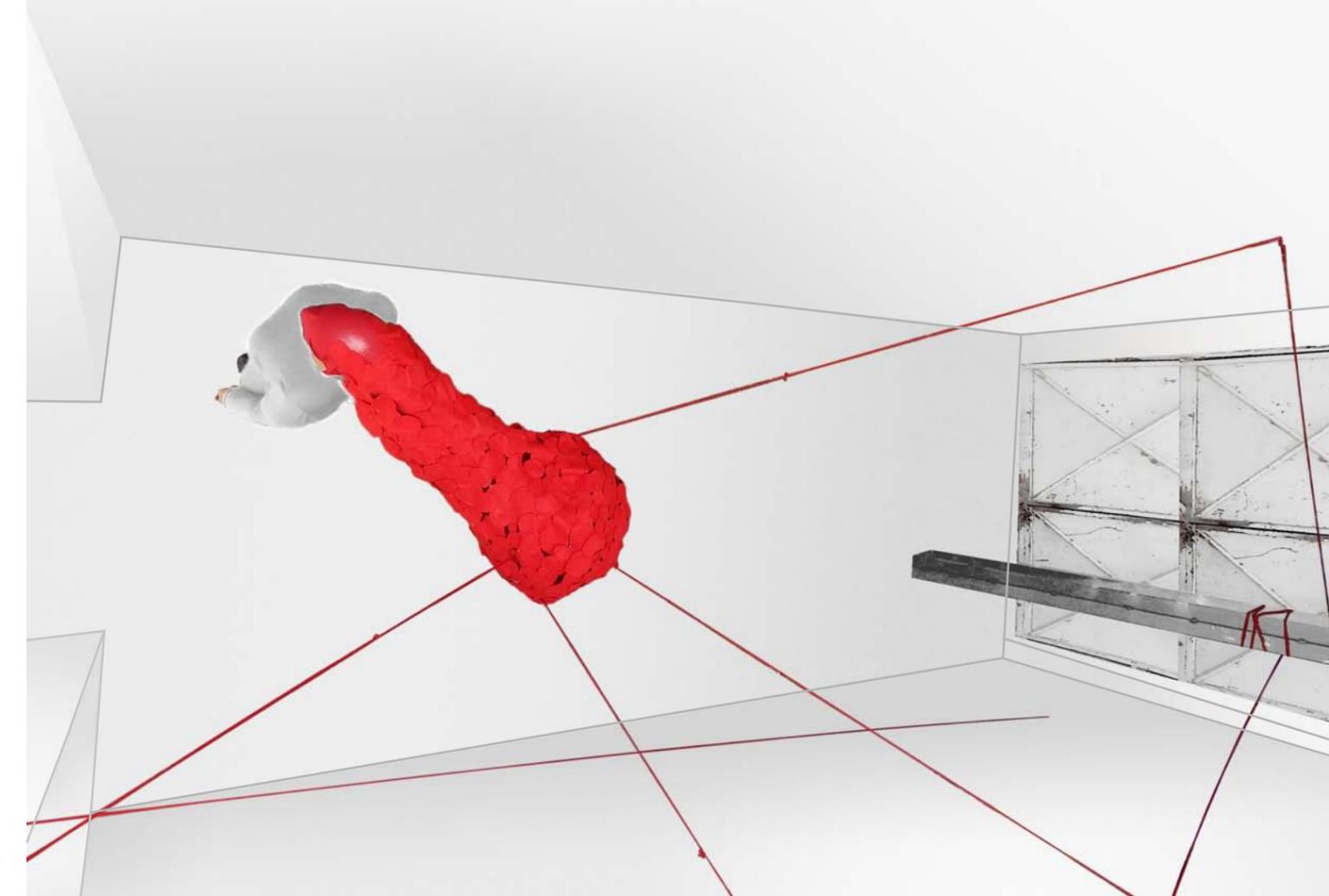
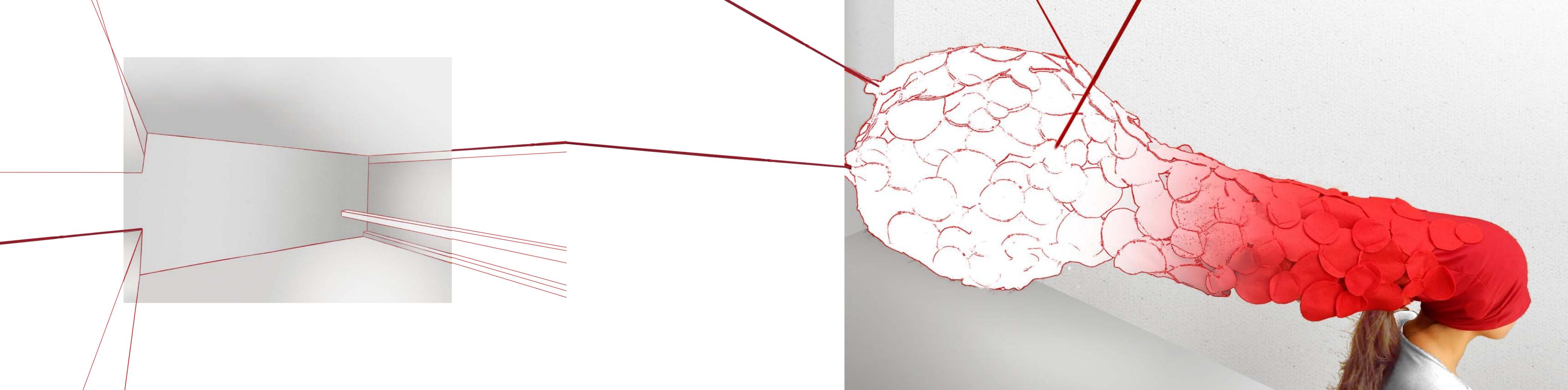
William Shakespeare.

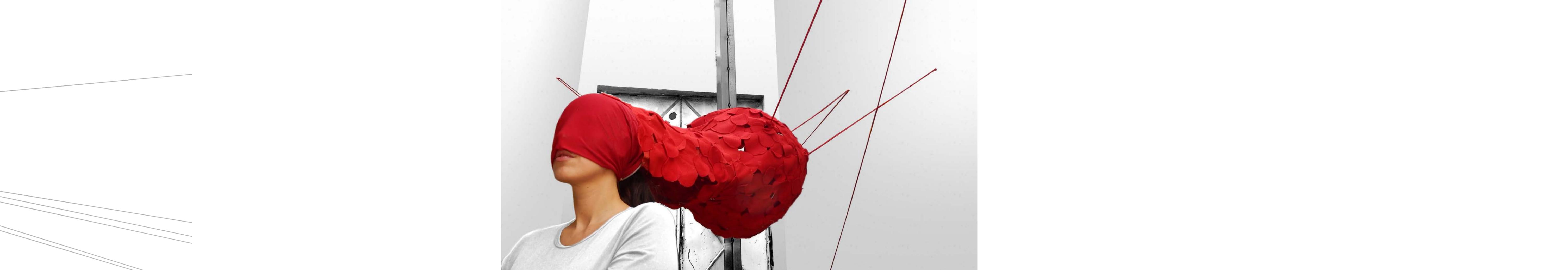
ENTRE EL MATERIAL Y LAS
FUERZAS, ENTRE LA RESISTENCIA
Y LA INSISTENCIA, SE PRODUCE
UNA TENSIÓN Y TAMBIÉN SE
ABRE UNA DISTANCIA.

ESPACIO.

La arquitectura no importa. México: Ed. Arquine. 2013, pág. 14.

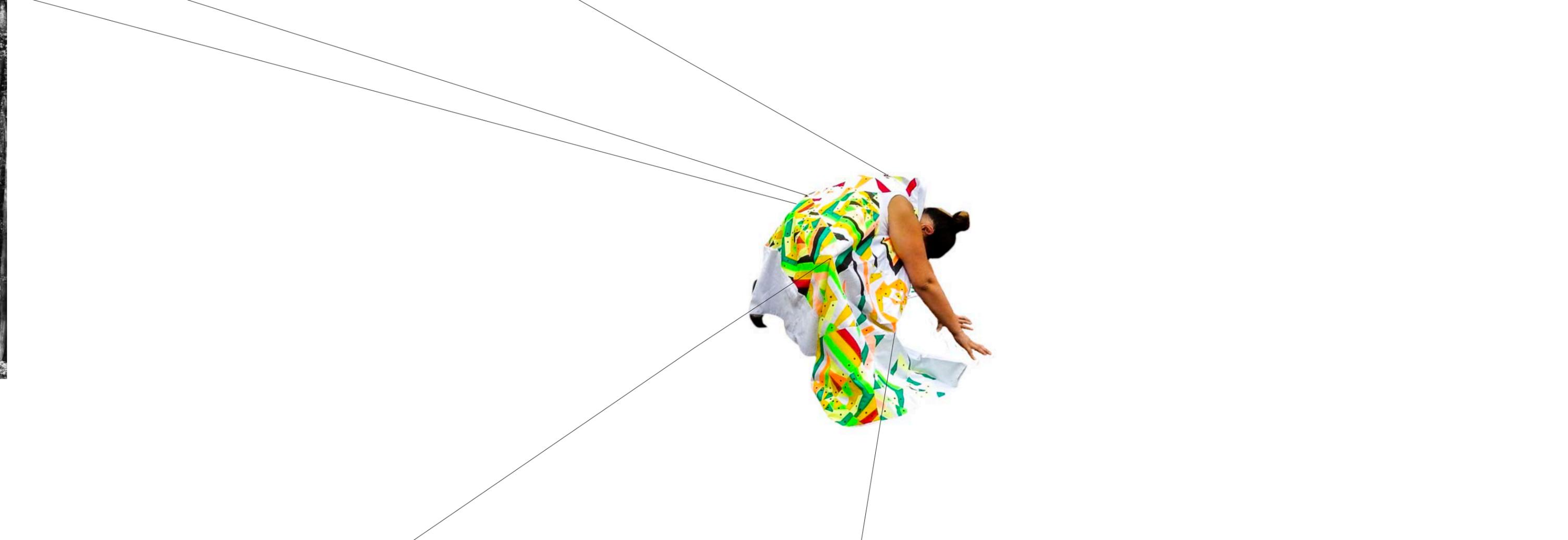

“Reunimos treinta radios y lo llamamos
rueda, pero su utilidad no depende
mas que del espacio.
Utilizamos arcilla para hacer una
vasija, pero su utilidad no depende
mas que del espacio.
Abrimos puertas y ventanas para
construir una casa y únicamente
en estos espacios se halla su utilidad.
Por lo tanto, mientras nos aprovechamos
de lo que es, urge que
reconozcamos la utilidad de lo que no es”.

Lao Tzu, Tao te ching