

Todas las utopías son deprimentes

All utopias are depressing

Todas as utopias são deprimentes

Mariela Yeregui¹

Resumen

Bordes (Todas las utopías son deprimentes), trabajo que realicé en coautoría con Marlin Velasco, surgió en el marco de un proyecto de creación/investigación inscripto dentro del programa de investigación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El proyecto propuso una dinámica de trabajo basada en el concepto de deriva. Abordó problemáticas específicas en un entorno propio y abierto desde el cual se implementaron estrategias de experimentación creativa en el ámbito del arte, la acción, la tecnología y el territorio, poniendo en crisis nociones tradicionales de cartografía institucionalizada y cómo estas resuenan en el escenario de local de Buenos Aires.

Palavras-chave: Arte contemporáneo; Arte y Tecnología; Deriva

Abstract

Bordes (All utopias are depressing), work that I did in co-authorship with Marlin Velasco, arose within the framework of a creation / research project registered within the research program of the National University of Tres de Febrero. The project proposed a work dynamic based on the concept of drift. He addressed specific problems in his own open environment from which creative experimentation strategies were implemented in the field of art, action, technology and territory, putting into crisis traditional notions of institutionalized cartography and how these resonate in the local scenario from Buenos Aires.

Keywords: Contemporary art; Art and Technology; Drift

Resumo

Bordes (todas as utopias são deprimentes), trabalho que fiz em coautoria com Marlin Velasco, surgiu no âmbito de um projeto de criação / pesquisa registrado no programa de pesquisa da Universidade Nacional de Tres de Febrero. O projeto propôs uma dinâmica de trabalho baseada no conceito de deriva. Ele abordou problemas específicos em seu próprio ambiente aberto, a partir do qual estratégias de experimentação criativa foram implementadas no campo da arte, ação, tecnologia e território, colocando em crise as noções tradicionais de cartografia institucionalizada e como elas ressoam no cenário local. de Buenos Aires.

Palavras-chave: Arte contemporânea; Arte e tecnologia; Deriva

¹ Directora de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas
Universidad Nacional de Tres de Febrero. myeregui@yahoo.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0550-2352>

Bordes (Todas las utopías son deprimentes), trabajo que realicé en coautoría con Marlin Velasco, surgió en el marco de un proyecto de creación/investigación inscripto dentro del programa de investigación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El proyecto propuso una dinámica de trabajo basada en el concepto de deriva. Abordó problemáticas específicas en un entorno propio y abierto desde el cual se implementaron estrategias de experimentación creativa en el ámbito del arte, la acción, la tecnología y el territorio, poniendo en crisis nociones tradicionales de cartografía institucionalizada y cómo estas resuenan en el escenario de local de Buenos Aires.

En este caso concreto, las activaciones, producto de acciones y recolecciones específicas sobre el territorio, se realizaron en los bordes de la Avenida General Paz. Esta arteria es una de las pocas avenidas concéntricas en la Ciudad de Buenos Aires, trazada en el plano de la Federalización ampliada de 1887. Separa la Ciudad de Buenos Aires de lo que se da en llamar el Conurbano Bonaerense (o Área Metropolitana). Es de gran importancia estructural, de intenso tránsito, con sucesivas ampliaciones, y con una progresiva pérdida de su carácter original de "parkway". Da cauce al flujo de un fuerte crecimiento urbano que ha tenido un impacto importante en su estado vial, la congestión vehicular, la situación del transporte, los servicios públicos, los índices de accidentes, la saturación poblacional y su consecuente incremento de los niveles de pobreza y exclusión social. Los procesos de desindustrialización que tuvieron lugar entre 1970 y 1990 en Argentina hicieron de esta arteria el escenario de conformación de territorios de abandono (fábricas quebradas y aglomeraciones urbanas marginalizadas del sistema productivo) y una zona franca de circulación de grandes grupos poblacionales hacia la Ciudad de Buenos Aires. En sus bordes, se suceden un sinnúmero de "espacios residuales" (Careri, 2016), entendiendo a éstos como aquellos en los que se produce una desestructuración de la lógica urbana, por un lado, pero al mismo tiempo se generan otras tramas, alejadas de la oficialidad urbanística: pasacalles, santuarios del Gauchito Gil, parrillas al paso, etc.

Yeregui& Velasco, Documentación fotográfica de deriva, 2019. PhYeregui& Velasco

A partir del concepto de “espacios residuales” de Francesco Careri se generaron estrategias y dispositivos de acción y visibilización de recorridos, alumbrando en cada uno de ellos zonas de desestructuración urbana. El proyecto planteó (y plantea) acciones en el territorio (habitaciones temporarias, diálogos, recolecciones) y una posterior articulación de todo ello en el marco de una instalación. Aborda así problemáticas específicas en un entorno propio y abierto desde el cual se implementan estrategias de experimentación creativa “situadas”. Tomando los conceptos de Mark Tuters, por prácticas tecnológicas situadas, aludo a “cómo los medios interactivos sutilmente afectan la relación entre humanos con el entorno, estructurando la subjetividad en la medida en que nos relacionamos a través de aparatos interactivos”. (Tuters, 2011)

Yeregui& Velasco- Documentación fotográfica de deriva, 2019. PhYeregui& Velasco

Francesco Careri dice que “el andar, el estar ahí, es un acto democrático de reapropiación del espacio público, en cierto modo un acto revolucionario” (Careri, 2016: 89). Este es un proyecto de caminar, pensando que el caminar produce activaciones vitales de apropiación y de resignificación del paisaje. Pero no de cualquier paisaje, sino de aquel que aparece en las cunetas al borde de la General Paz, en los lugares residuales del conurbano, en los espacios de transición entre la centralidad urbana y sus periferias.

La ciudad moderna se configura como un espacio “otro”, que entraña diversas y profundas transformaciones en los modos del “ser social”. Haciendo propios los conceptos de Buck-Morss (2005), la “ciudad moderna” se constituye así en un mundo de ensueño y catástrofe, que se balancea entre las utopías ‘urbanistas’ y los ‘infiernos’ urbanos poblados por espacios segregacionistas (como por ejemplo, las autopistas) y espacios en los que el conflicto emerge de manera neta. Es en estas zonas disruptivas que trabaja y toma cuerpo el proyecto.

Propusimos así una dinámica de trabajo en la que los desplazamientos, a partir de impulsos que favorecieran la emergencia de los intersticios, hicieran surgir una mirada crítica en relación a las cartografías tradicionales, reforzada a su vez por dispositivos tecnológicos (y no tanto) de factura artesanal. El proyecto planteó acciones en el territorio (habitaciones temporarias, diálogos, recolecciones) y una posterior articulación de todo ello en el marco de una instalación.

Yeregui& Velasco. Documentación fotográfica de deriva, 2019. PhYeregui& Velasco

Yeregui& Velasco. Documentación fotográfica de intervención textil, 2019. PhYeregui& Velasco

¿Cómo reinterpretar en los desplazamientos al territorio y contraponer así nuevas cartografías a los mapas aéreos dominantes de Google maps? ¿Cómo hacer interactuar la visión cenital y generar un contrapunto visual sensible a partir de la propia experiencia del territorio? ¿Cuáles son los límites y bordes experienciales que permitirían reformular las visiones normalizadas de los mapas?

Munidas de un carro, fabricado por nosotras e intervenido con técnicas textiles, caminamos durante 90 días, mínimo dos horas diarias, por la franja aledaña a la mencionada avenida. Para nuestras caminatas, hemos desarrollado un software de visualización de recorridos, a partir de la detección de trayectorias, vía GPS. Se elaboraron dispositivos específicos portables (lo que comúnmente se denomina “wearable”), de bajo costo, embebidos en la vestimenta por nosotras diseñada y creada, compuestos de un minidisplay LCD de 1.7 pulgadas (5 cm aprox), blanco y negro, con el GPS incorporado. Sobre los mismos, se dibujaron en tiempo real los trayectos. Durante el proyecto, se utilizó un display por día (90 displays en total) que grafica de manera muy sencilla, con líneas netas, el recorrido de la jornada. Estos 90 displays van montados sobre una estructura textil, y dan cuenta de manera progresiva, en formato audiovisual, de los recorridos llevados a cabo.

Yeregui&Velasco. Render de grilla con 90 recorridos en pantallas LCD, 2019

Asimismo, durante el recorrido se produjeron visualizaciones reinterpretadas de los trayectos en formato textil: mapas bordados, otros en capas de telas transparentes –remedando las composiciones en capas de los programas informáticos de diseño de imagen- y un gran recorrido cartográfico electro-textil. Todos ellos desafían a la univocidad de la representación cartográfica canónica.

Se hicieron también recolecciones de objetos desechados, que pasaron a componer una suerte de arqueología de esta espacialidad residual. Entre los objetos recolectados, hay chatarra electrónica que se re-funcionalizó y se restituyó al ecosistema urbano, a través de incrustaciones en los muros agrietados, permitiendo a sus habitantes interacciones simples con ellos (encendido de diodos, motores, etc.).

Marlin Velasco. Paños cartográficos electro-textiles, 2019

Yeregui& Velasco. Documentación fotográfica de intervenciones con circuitos electrónicos re-funcionalizados. PhYeregui& Velasco 2019

Echando mano a las ideas deleuzianas, postulamos en nuestro accionar que la unidad mínima de lo real no es la palabra, ni el concepto, ni el significante, sino el agenciamiento, entendido a éste como una línea de fuerza que atraviesa la totalidad de las ideas, de los elementos, de los cuerpos. Estas líneas envuelven relaciones metamórficas en cuanto a la territorialidad, siendo las de fuga aquellas que plantean la emergencia de la desterritorialización. Es una relación multidimensional que implica un cofuncionamiento colectivo. Se trata de un andamiaje imperceptible que sostiene y acciona las relaciones. Todo agenciamiento es siempre territorial, diría Deleuze (Deleuze, 1990).

Yeregui& Velasco. Documentación fotográfica de deriva con carro. PhYeregui& Velasco 2019.

Los desplazamientos plantean un territorio donde la conflictividad insinúa mapas posibles de exclusión, de contienda, de expropiación, pero también, de creación, de re-invencción, de construcción, de reflexión y de distancia/acercamiento/inmersión/recorrido crítico. Porque el "territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación cerrada sobre sí misma. Él es un conjunto de representaciones las cuales van a desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, en tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos, cognitivos." (Guattari y Rolnik, 1996: 323).

En suma, Bordes (Todas las utopías son deprimentes) genera hilvanes sutiles, en forma de incrustaciones fugaces sobre un territorio resquebrajado pero que a su vez es un territorio que resiste a los embates de las utopías "modernizadoras", de las tecnocracias hipnotizantes, a partir de una contra-urbanística en los pliegues de la propia ciudad. Nuestras derivas y las creaciones que de ellas fueron surgiendo crearon nuevas huellas allí donde el territorio brama su dimensión subalterna o -como me gusta caracterizarla a partir de los desarrollos de Silvia Rivera Cusicanqui (2019)-, su dimensión ch'ixi: un "gris jaspeado formado a partir de una infinidad de puntos negros y blancos que se unifican para la percepción pero permanecen puros, separados" (Rivera Cusicanqui, 2015: 95). Para la autora:

[...] lejos de la fusión o de la hibridez, se trata de convivir y habitar las contradicciones. No negar una parte ni la otra, ni buscar una síntesis, sino admitir la permanente lucha en nuestra subjetividad [...](Rivera Cusicanqui, 2019).

Yeregui& Velasco. Documentación fotográfica de intervenciones en paredes. PhYeregui& Velasco 2019

El territorio de las modernidades periféricas asume configuraciones diferenciales. Esta territorialidad singular emerge en este tipo de trabajos de una manera rotunda y con un potencial que señala y enfatiza la emergencia de lo residual, desafiando ciertos postulados medulares de la modernidad. Revisar el concepto de modernidad desde una perspectiva no-occidocéntrica es para mí un escalón inicial. Porque si hay algo que subyace en el hecho de inspeccionar estas territorialidades subalternas, es re-pensar críticamente ciertos presupuestos de la modernidad y, en este caso, aquellos que compelen a cierta forma de explorar el espacio público.

Ahora bien, ¿podemos decir con justo derecho que este tipo de prácticas “situadas” no configuran procesos de investigación? Creo firmemente que sí lo hacen. Sostengo que estas prácticas son detonadoras de pensamiento, son disparadoras de procesos de articulación de praxis y de teoría.

A lo largo de estos años de compromiso con esta articulación de las prácticas con sus contextos, he preferido referirme a este tipo de procesos como “procesos de práctica de pensamiento”. La expresión “prácticas de pensamiento” no alude a un objeto de estudio sino a la metodología que enmarca y que viabiliza la construcción de un objeto de reflexión y de creación. Dado que esta clase de proyectos vinculan praxis y reflexión, creo que tanto el objeto de conocimiento como el marco desde donde se concibe la acción se encuentran en una paridad de relevancia. El punto de partida es el proceso, atravesado por el arte y la tecnología, por el cual praxis y reflexión conviven y generan nuevos objetos de conocimiento. Desde esta premisa, es tan importante el objeto como la procesualidad que lo sostiene, razón por la cual sostengo que la expresión “prácticas de pensamiento” efectivamente no acota un saber determinado, sino que da cuenta del carácter transdisciplinar que sustentan las prácticas artísticas contemporáneas surcadas por tecnodiscursos y tecnoestéticas, profundamente dinámicos –inclusive en términos disciplinares.

Poner en crisis los presupuestos sobre los que se edifican los discursos del conocimiento significa templar una voz que, eventualmente, conduzca a una posibilidad relacional de desenmascaramiento de los espejismos de una modernidad que opaca el pensamiento. Desde esta perspectiva, urge estudiar, pensar y generar una plataforma de pensamiento donde ciertas prácticas subalternas en el campo del arte y la tecnología en el contexto latinoamericano puedan incorporarse en tanto prácticas de pensamiento que dan cuenta de epistemologías subalternas. Allí donde los principios constructivos, las operatorias y las acciones poéticas, producen desguaces del orden de lo poético, de lo epistémico o de la propia construcción tecnológica hay un campo fértil para trazar nuevas trayectorias de investigación.

Son importantes en nuestro ámbito los procesos de pensamiento y de creación en un sentido no de aplicación de saberes o tecnologías sino en una dirección que apunte a la producción de lenguajes y de discursos (artísticos y teóricos). Así

Yeregui& Velasco. Documentación fotográfica de trabajo durante derivas. PhYeregui& Velasco 2019

que, más que institucionalizar un deber-ser de la investigación, bajo pautas que estructuren y uniformen los procesos de construcción de conocimiento, desde nuestro espacio académico nos proponemos crear un marco a partir del cual poder dar cuenta de nuevas formas de abordaje de los procesos de pensamiento y creación, de reflexión y de praxis, atravesados fuertemente por los paradigmas tecnológicos. He aquí nuestro desafío.

Referencias

BuckMorss, Susan. "La ciudad como mundo de ensueño y catástrofe." In VV.AA. **Walter Benjamin, escritor revolucionario**. Buenos Aires: Interzona, 2005.

Careri, Francesco. **Pensar, detenerse**. Barcelona: Gustavo Gili, 2016.

Deleuze, Gilles. "**Conversaciones con Claire Parnet**", 1990. Disponible en <http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2009/08/gilles-deleuze-abecedario-entrevistas.html> (consultado el 23 de septiembre 2019).

Guattari, Felix y Rolnik, Suely. **Micropolítica: cartografías do desejo**. Petrópolis: Vozes, 1996.

Perec, Georges. **Pensar/clasificar**. Barcelona: Gedisa, 1991.

Rivera Cusicanqui, Silvia. **Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina**. Buenos Aires: Tinta limón, 2015.

Rivera Cusicanqui, Silvia. **Un mundo ch'ixi es posible**. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019.

Tuters, Marc (20. "**Forget Psychogeography: The Object-Turn in Locative Media**". 2011. Disponible en http://web.mit.edu/comm-forum/legacy/mit7/papers/Tuters_DMI_MIT7.pdf (consultado el 23 de septiembre 2019).