

kultur revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat

Vol. 4, núm. 7, any 2017

L'ESPAI PÚBLIC: MÚLTIPLES EXPERIÈNCIES I SIGNIFICATS

kult-ur es una revista semestral promoguda pel Seminari Garbell, del Programa d'Extensió Universitària de la UJI, que edita un volum a l'any dividit en dos números. Els treballs publicats, que apliquen la revisió cega per parells, s'orienten fonamentalment al progrés de la ciència en els àmbits de la cultura, l'educació i el desenvolupament local, i atorguen preferència a la difusió de resultats de recerca originals. *kult-ur* admet contribucions d'experts i investigadors de tot el món i promou l'intercanvi de plantejaments, la reflexió i la comunicació en els seus tres eixos d'estudi abans referits.

Consell editorial:

Paco Marco (director) (Universitat Jaume I) – Joan A. Traver Martí (director) (Universitat Jaume I) – Albert López Monfort (Universitat Jaume I) – Maria Lozano Estivalis (Universitat Jaume I) – Teresa de Jesús Negrete Arteaga (UPN Ajusco, México DF) – Auxiliadora Sales Ciges (Universitat Jaume I) – Procopis Papastratis (Panteion University, Atenas)

Comité científic:

Jordi Adell Segura (Universitat Jaume I) – Tomás Alberich Nistal (Universidad de Jaén) – Roser Beneito-Montagut (Cardiff University School of Social Sciences) – Artur Aparici Castillo (Universitat Jaume I) – Luís Alfonso Camarero Rioja (UNED) – Ronnie Casella (SUNY Cortland, EEUU) – Romà de la Calle (Universitat de València) – Yamile Deriche (ISA Universidad de las Artes, Cuba) – Dieter Eissel (Justus Liebig Universität, Giessen) – Abdullahi Osman El-Tom (Maynooth University, Ireland) – Miguel Angel Essomba (Universidad Autónoma de Barcelona) – Odet Moliner García (Universitat Jaume I) – Lidón Moliner Miravet (Universitat Jaume I) – Ramón Monfort Salvador (Arquitecte) – Ana Alicia Peña López (Universidad Nacional Autónoma de México) – Pau Rausell Köster (Universitat de València) – Suzanne Reed (Community Developer, EEUU) – Ewa Rokicka (University of Lodz, Institute of Sociology) – Silvia Rut Satulovsky (Universidad de Buenos Aires) – Joan Subirats Humet (Universitat Autònoma de Barcelona) – Enrique Villalva Pérez (Universidad Carlos III de Madrid) – Teresa Marín García (Universidad Miguel Hernández de Elche)

Equip d'edició:

Ángel Gil Cheza – Lluïsa Ros Bouché – Rafael Miralles Lucena – Enrique Salom Marco

Secretaria i administració:

SASC – PEU – Universitat Jaume I

Traduccions i correccions:

Servei de Llengües i Terminologia, Universitat Jaume I – B. Mary Savage – Herontrad Linguistic Solutions – Ángel Gil Cheza

© Del text: els autors i autores, 2017.

© De la fotografia de coberta: Paco Marco, 2017.

© De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2017.

Servei de Comunicació i Publicacions – Universitat Jaume I
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals. Planta 0.
Campus del Riu Sec. 12071 - Castelló de la Plana
Tel.: +34 964728821 - 8819. Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es

ISSN: 2386-5458

DOI número revista: <http://dx.doi.org/10.6035/Kult-ur.2017.4.7>

DOI revista: <http://dx.doi.org/10.6035/Kult-ur>

<http://www.e-revistas.uji.es/index.php/kult-ur>

Blog: <http://kultur.peu-uji.es/index.php/es/>

kultur

revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat

Vol. 4, núm. 7, any 2017

L'ESPAI PÚBLIC: MÚLTIPLES EXPERIÈNCIES I SIGNIFICATS

Vicerektorat de Cultura, Extensió
Universitària i Relacions Institucionals

kult-ur està indexada a:

Vol. 4, núm. 7, any 2017

SIGNIFICATS I LECTURES MÚLTIPLES DE L'ESPAI PÚBLIC

acròpoli

Editorial..... 9

àgora

<i>Vol. 4. N° 7. Una introducció a «L'espai públic: múltiples experiències i significats»,</i> Zaida Muxí.....	19
<i>Metodología para evaluar la vitalidad de un barrio. La enseñanza de estrategias locales,</i> Maria Beltrán Rodríguez	27
<i>El lado nocturno de la vida cotidiana: un análisis feminista de la planificación urbana</i> <i>nocturna, Sara Ortiz Escalante</i>	55
<i>Mujeres haciendo ciudad: Flâneuses y Las Sinsombrero, Elia Torrecilla Patiño</i>	79
<i>Prácticas artísticas y espacios de memoria, Núria Ricart y Noelia Paz.....</i>	99
<i>Procesos de transmisión.....</i>	99
<i>«Plazoleta Lídice» de Canelones: lugar de memorias, desplazamientos y resignificaciones</i> <i>en el espacio público. Fundamentos de un proyecto de investigación, Gustavo Faget y</i> <i>Marcelo Fernández Pavlovich</i>	131
<i>Dynamic spaces with subjective depth. The public space in monsoon Asia,</i> Akiko Okabe.....	151
<i>Tokyo: Towards a New Publicness, Enric Massip-Bosch.....</i>	165
<i>Buenos Aires, espacio público y literatura, Innés Moisset e Ismael Eyra.....</i>	183
<i>Del espacio público a la ciudad como hipertexto orgánico, Jacobo Sucari</i>	199

extramurs

<i>La fiesta de un país normal. La disolución del 2001 en los festejos del Bicentenario, María</i> <i>Repupilli y Pablo Brambilla</i>	217
<i>Gentrificación en el contexto de la sociedad del riesgo: el caso de barrio Italia en Santia-</i> <i>go de Chile, Jonathan Uri Colodro Gotthelf.....</i>	235

stoa

<i>Reportatge: Perduts en la ciutat. La vida urbana a les col·leccions de l'IVAM, Glòria Jové</i> <i>Monclús</i>	255
<i>El arte como herramienta de transformación social. Fluidez, imaginación y participación</i> <i>en espacios públicos, Patricio Forrester</i>	283

biblos

<i>Un andar con sujeto, Jaume Martínez Bonafé.....</i>	293
<i>¿Es posible salir de la ciudad sin límites?, Mª Carmen Pérez Valiente.....</i>	297

acròpol*i*

EDITORIAL

No reservat el dret d'admissió

La ciudad puede que haya dejado de ser protección (geografía), mercado (economía) o escenario (cultura) en el que se lleva a cabo la lucha por la vida (historia), pero es aún el lugar, o así lo entiendo al menos, en que sentir la «proximidad» y la presencia de los otros; y esto es algo de lo que nunca se podrá prescindir ni olvidar.

Rafael Moneo¹

La ciutat, independentment de les caracteritzacions culturals que la configuren i de la seua pertinença a un espai i temps que igualment la conformen, constitueix l'arquetip d'innovació i millora de les condicions de vida de les persones que formen les societats humanes en tot el planeta. Una pausada història d'èxit, tot i les dificultats que han acompanyat la seua gènesi i evolució, iniciada fa quasi sis mil anys i exponencialment accelerada en els últims cent cinquanta. En 2014 el 54% de la població mundial ja vivia en ciutats i es preveu que s'arribarà al 70% a meitat de segle. Avui hi ha al món 500 ciutats de més de mig milió d'habitants, multipliquen per cinc les que hi havia fa trenta anys. La tendència continuarà en el futur. A hores d'ara no disposem d'una alternativa imaginable a la ciutat que pugui proporcionar satisfactòriament als ciutadans oportunitats d'habitatge, treball, aprovisionament, educació, salut i esplai, en un context social i mediambiental harmònic i sostenible.

El nostre focus en aquest número de *kult-ur* se centra en l'espai públic que, tot i la diversitat de característiques i significats que encarna, és comú a tota ciutat: espais no definits de forma tancada; de titularitat pública/comú, que són espais d'ús i no d'apropiació encara que siguin espais per defecte entre els institucionalitzats (producció, comerç, culte, etc.). Parlem, clar, tant

1. Moneo, R (2003): «Seis apuntes discontinuos sobre la ciudad». *Sileno*, 14-15, p. 51.

d'espais físics com de les dinàmiques d'ús que s'hi produeixen. Espais presos per la ciutadania i convertits en específics per a la interacció —conversació— entre ciutadans com a tals, sense adjectius, sense els atributs de les seues pertinences institucionals; àmbit específic de reconeixement de la condició ciutadana de *l'altre*, de la seua humanitat; lloc de la multipertinença i superació de les adscripcions menors: família, tribu, secta, classe... lloc de canvi i inestabilitat prenyat d'alternatives; on els transeünts desconeguts s'entrecreuen, i es fan presents els uns als altres per a, tot seguit, desaparèixer; on l'heterogeneïtat cultural, ètnica i identitària possibilita l'aprenentatge, la convivència i la tolerància; on cada un construeix la pròpia història personal; on es prenen decisions/elections i s'arriba a acords —solucions— transaccionals, espai doncs de la política.

Però l'activitat que millor pot definir l'espai públic és el joc com a plaer funcional, desinteressat i centrat en el gaudi sense rendiment o benefici més enllà (o diferent) del mateix gaudi. El joc no agònic caracteritzat per Rafael Sánchez Ferlosio com a sense sentit i contraposat a l'esport. Aquest últim fet malbé per la competició, l'oposició entre les parts, la passió per la lluita i l'ambició de poder i pur comerç, que acaba consumit en la satisfacció que proporciona el triomf i en l'abandonament de la felicitat que genera jugar. La presa espontània, no reglada de carrers, places i parcs on els veïns seuen a la fresca de la nit a l'estiu en tertúlia sense pretensions. Per a jugar a cartes, escacs, dòmino o qualsevol altre joc de taula; o al parc a la petanca o el taitxí; o els reiterats intents de dominar la taula o els patins en els desnivells de l'accés al museu; en les converses placebo a les sales d'espera de l'ambulatori; en les teatralitzacions catàrtiques de les festivitats locals... Tot això, exercicis de pertinença i acollida: construcció de ciutadania. I sobretot el ball a la plaça: el més gratuït dels jocs sense sentit.

El desenvolupament de les tecnologies de la comunicació ha generat una multiplicitat variada d'espais virtuals de relació virtual entre ciutadans. S'anunciava un desenvolupament extraordinari de la xarxa com a espai públic que facilitaria un increment i millora de la informació, la diversitat, la innovació i el mestissatge. Promeses idíl·liques frustrades per les empreses gestores de dades dedicades a l'apropriació, processament mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i comercialització de la informació extreta dels com-

portaments de tota índole oferts explícitament i implícitament pels ciutadans en la seua utilització de la xarxa. Som més visibles que mai, tot el temps, i fins en els detalls més íntims de la nostra vida privada: la vida en la xarxa s'ha tornat la del control social, la uniformització i reafirmació en el mateix, el de sempre i sense sorpreses, el característic del poble menut de la vall aïllada: allò del que la ciutat ens possibilita fugir. Institucions públiques i privades s'han apropiat i reduït els espais tradicionalment considerats públics, amb pretensions panòptiques amb la coartada de la seguretat: la xarxa imita la realitat que replica la xarxa.

Necessitem desenvolupar el caràcter obert, dinàmic, canviant i cosmopolita de l'espai públic —tant en el món real com en la xarxa— i facilitar-hi el joc, la dansa i la política, perquè són aquests els que generen ciutadans.

Castelló de la Plana, juny de 2017.

ES

EDITORIAL

No reservado el derecho de admisión

La ciudad puede que haya dejado de ser protección (geografía), mercado (economía) o escenario (cultura) en el que se lleva a cabo la lucha por la vida (historia), pero es aún el lugar; o así lo entiendo al menos, en que sentir la «proximidad» y la presencia de los otros; y esto es algo de lo que nunca se podrá prescindir ni olvidar.

Rafael Moneo¹

La ciudad, independientemente de las caracterizaciones culturales que la configuran y de su pertenencia a un espacio y tiempo que igualmente la conforman, constituye el arquetipo de innovación y mejora de las condiciones de vida de las personas que forman las sociedades humanas en todo el planeta. Una pausada historia de éxito, a pesar de las dificultades que han acompañado su génesis y evolución, iniciada hace casi seis mil años y exponencialmente acelerada en los últimos ciento cincuenta. En 2014 el 54% de la población mundial ya vivía en ciudades y se prevé que se alcanzará el 70% a mitad de siglo. Hoy hay en el mundo 500 ciudades de más de medio millón de habitantes, multiplicando por cinco las que había hace treinta años. La tendencia continuará en el futuro. Por ahora no disponemos de una alternativa imaginable a la ciudad que pueda proporcionar satisfactoriamente a los ciudadanos oportunidades de vivienda, trabajo, abastecimiento, educación, salud y esparcimiento, en un contexto social y medioambiental armónico y sostenible.

Nuestro foco en este número de kult-ur se centra en el espacio público que, a pesar de la diversidad de características y significados que encarna, es común a toda ciudad: espacios no definidos de forma cerrada; de titularidad pública/común, que son espacios de uso y no de apropiación aunque sean espacios por defecto entre los institucionalizados (producción, comercio, culto, etc.). Hablamos, claro está, tanto de espacios físicos como de las dinámicas de uso que en ellos se producen. Espacios tomados por la ciudadanía y convertidos en específicos para la interacción —conversación— entre ciudadanos en tanto que tales, sin adjetivos, sin los atributos de sus pertenencias institucionales; ámbito específico de reconocimiento de la condición ciudadana del otro, de su humanidad; lugar de la multipertenencia y superación de las adscripciones menores: familia, tribu, secta, clase...; lugar de cambio e inestabilidad preñado de alternativas; donde los transeúntes desconocidos se van entrecruzando, haciéndose presentes unos a otros para a continuación desaparecer; donde la heterogeneidad cultural, étnica e identitaria posibilita el aprendizaje, la convivencia y la tolerancia; donde cada uno construye su propia historia personal; donde se toman decisiones/elecciones y se llega a acuerdos —soluciones— transaccionales, espacio pues de la política.

Pero la actividad que mejor puede definir el espacio público es el juego como placer funcional, desinteresado y centrado en el gozar sin rendimiento o beneficio más allá (o distinto) del propio gozar. El juego no agónico caracterizado por Rafael Sánchez Ferlosio como sinsentido y contrapuesto al deporte. Este último echado a perder por la competición, la oposición entre las partes, la pasión por la lucha y la ambición de poder y puro comercio, que acaba consumido en la satisfacción que proporciona el triunfo y en el abandono de la felicidad que genera el propio jugar. La toma espontánea, no reglada de calles, plazas y parques donde los vecinos se sientan al fresco de la noche en verano en tertulia sin pretensiones. Para jugar a cartas, ajedrez, dominó o cualquier otro juego de mesa; o en el parque a la petanca o el tai-chí; o los reiterados intentos de dominar la tabla o los patines en los desniveles del acceso al museo; en las conversaciones placebo en las salas de espera del ambulatorio; en las teatralizaciones catárticas de las festividades locales... Todo ello ejercicios de pertenencia y acogida: construcción de ciudadanía. Y por encima de todo el baile en la plaza: el más gratuito de los juegos sin sentido.

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha generado una multiplicidad variada de espacios virtuales de relación virtual entre ciudadanos. Se anunciaba un desarrollo extraordinario de la red como espacio público que facilitaría un incremento y mejora de la información, la diversidad, la innovación y el mestizaje. Promesas idílicas

1. Moneo, R (2003): «Seis apuntes discontinuos sobre la ciudad». *Sileno*, 14-15, p. 51.

frustradas por las empresas gestoras de datos dedicadas a la apropiación, procesamiento mediante técnicas de inteligencia artificial y comercialización de la información extraída de los comportamientos de toda índole ofrecidos explícita e implícitamente por los ciudadanos en su utilización de la red. Hemos terminado siendo más visibles que nunca, todo el tiempo, y hasta en los detalles más íntimos de nuestra vida privada: la vida en la red se ha vuelto la del control social, la uniformización y reafirmación en lo propio, lo de siempre y sin sorpresas, lo característico del pueblo pequeño del valle aislado: aquello de lo que la ciudad nos posibilita huir. Instituciones públicas y privadas han ido adueñándose y reduciendo los espacios tradicionalmente considerados públicos, con pretensiones panópticas con la coartada de la seguridad: la red imita a la realidad que replica la red.

Necesitamos desarrollar el carácter abierto, dinámico, cambiante y cosmopolita del espacio público —tanto en el mundo real como en la red— facilitando el juego, la danza y la política, porque son éstos los que generan ciudadanos.

Castelló, junio de 2017.

EN

EDITORIAL

No right of admission reserved

The city may no longer be the place of refuge (geography), market (economy) and stage (culture) on which the struggle for life (history) takes place, but it is still the place, or at least this is my understanding of it, in which to feel the “proximity” and the presence of others; and that is something that can never be dispensed with or forgotten.

Rafael Moneo¹

Regardless of its cultural characterisations or its place in a space and time that also shape it, the city is the paradigm of innovation and improved living conditions for all those who form societies across the world; a gradual story of success, despite the difficulties it has faced since its evolution began almost six thousand years ago. The acceleration of city growth has been especially dramatic in the last hundred and fifty years: in 2014, 54% of the world's population were living in cities, a figure that is forecast to reach 70% by the middle of this century. There are now 500 cities with more than half a million inhabitants, five times those of thirty years ago. And this trend is set to continue. For the moment we have no imaginable alternative to the city that is capable of giving citizens satisfactory opportunities for housing, employment, services, education, health and leisure in a harmonious, sustainable social and environmental context.

Our attention in this edition of kult-ur turns to public space which, despite the diversity of characteristics and meanings it embodies, is common to all cities: not defined as closed spaces; publicly or commonly owned spaces there to be used, not appropriated, even though they may be spaces by default, tucked among the institutionalised spaces of production, commerce, worship and so on. Needless to say, we are referring to both physical spaces and the dynamics of use that occur within them. Spaces that citizens take over and purposely make into places for interaction —conversation— with each other, nothing more, nothing less, without qualifiers, without the trappings of their institutional belongings; a specific environment for recognising the condition of the citizen as the other, of their humanity; a place for multiple belonging and stepping beyond the minor allegiances of family, tribe, sect, class or other group; a place for change and instability brimming with alternatives; where strangers pass by, making their presence felt to one another only to then disappear; where the heterogeneity of culture, ethnicity and identity nourishes learning, coexistence and tolerance; where each individual constructs their own personal history; where decisions and choices are made, and negotiated agreements —solutions— are reached; political space, in other words.

But what can best define public space is the activity of play as a functional, impartial pleasure, based on pleasure for its own sake, without achievement or reward beyond (or different from) enjoyment itself. The non-combative play characterised by Rafael Sánchez Ferlosio as meaningless and the opposite of sport, which has been ruined by competition, antagonistic parties, the passion for struggle and ambition for power and pure commerce, sport that is eventually consumed by the satisfaction of winning, and that pushes out the joy of the game itself. The spontaneous, unregulated occupation of streets, squares and parks where neighbours chat unpretentiously, seeking the cool of summer evenings. Playing cards, chess, dominoes or some other board game; or boules or tai-chi in the park; or persistently attempting to perfect skateboard or rollerblade skills on the concrete plaza in front of the museum; in the placebo conversations of the health centre waiting room; in the cathartic dramatisations of local festivities... All these are exercises of belonging and welcoming: building citizens. And crowning them all, dancing in the square, the supreme example of meaningless play.

1. Moneo, R (2003): “Seis apuntes discontinuos sobre la ciudad”. *Sileno*, 14-15, p. 51.

The development of communication technologies has opened up a diversity of spaces for virtual relations among citizens. The internet was heralded as an extraordinary development of public space that would increase and enhance information, diversity, innovation and fusion. Idyllic promises stymied by data management companies bent on appropriating, processing via artificial intelligence techniques and selling information extracted from all manner of online behaviour, offered explicitly or implicitly by citizens going about their business on internet. We have ended up more visible than ever, all the time, down to the most intimate details of our private lives: life on internet has become a life of social control, uniformity and the reaffirmation of the unsurprising, the same old thing, typical of a small hamlet in a remote valley —precisely what the city allows us to escape from. Public and private institutions have gradually taken over and eroded what were traditionally considered as public spaces, with panoptic aspirations under the pretext of security: the web imitates the reality that the web replicates.

We need to develop the open, dynamic, changing and cosmopolitan nature of public space —both in the real world and on the web— where play, dance and politics can thrive, because that is what makes citizens.

Castelló, June, 2017.

àgora

Coord. Zaida Muxí Martínez

VOL. 4. N° 7
UNA INTRODUCCIÓ A «L'ESPAI PÚBLIC:
MÚLTIPLES EXPERIÈNCIES I SIGNIFICATS»

Coord. **Zaida Muxí Martínez**

zaidamuxim@gmail.com

ETSAB – UPC

L'espai públic és l'essència de les ciutats, en la seua qualitat de suport i representació. Les tensions de forces divergents i convergents que se ceneixen sobre les ciutats s'evidencien en l'espai públic a través de les capacitats de representació i apropiació. Les ciutats l'essència definitiva de les quals és la diversitat de cossos i espais tenen en els espais públics una de les seues proves màximes. Com que els espais públics compleixen un paper fonamental en la consecució del dret a la ciutat, ja que és en aquests on es visibilitzen i tensionen les diferències i identitats; són l'espai per al reconeixement i la representació i en això resideix el seu gran desafiament.

No hi ha un espai únic, sinó que els espais públics en la seua diversitat conformen les geografies quotidianes de l'esdevenir humà. En els espais públics, tot i les homogeneïtzacions a les quals són sotmesos per la globalització, seguim trobant característiques que ens remetent a un lloc, a un temps i a una societat.

L'espai públic no és un, no és neutre, ni és universal. L'espai ens condiciona de manera diferent a homes i dones, i això no només és causa de cossos sexuals diferents, sinó als usos diferents que fem homes i dones segons els rols de gènere assignats, i és en aquest sentit que segons estiga conformat l'espai públic pot ser un habilitador o inhibidor d'activitats, llibertats i moviments. La seua anàlisi i la seua comprensió tampoc són únics.

Quan un espai públic muta en el seu significat i en els seus usos, tot i que les seues característiques físiques es mantinguen, demostra una capacitat

d'adequació i flexibilitat per ser impregnat de les raons, necessitats i funcions de la societat i les seues transformacions. I tot el contrari ocorre quan l'espai públic es desvirtua buscant un espai de la seguretat i l'homogeneïtzació, a ser més un espai de centre comercial que de la vida. En les societats neoliberals l'espai públic obert està en perill, ja que la seua capacitat d'albergar les accions polítiques, les diferències i les alteritats que no són negoci no interessen.

L'espai públic és un concepte polisèmic, que dependrà del context i el moment sociohistòric. L'espai públic ha de ser com a condició prèvia, de manera imprescindible encara que no suficient, de propietat pública sense restriccions per al seu ús, accés i esplai. L'espai públic és l'espai polític de la representació social i, per això mateix, escenari del conflicte inherent a la vida urbana i la convivència; l'espai públic és de vegades sinònim d'espai lliure, d'espai estructurador de la ciutat i suport de la vida quotidiana; també és espai de la memòria i amb aquesta característica es trasllada a la construcció literària.

La construcció de l'espai públic, ja siga aquest espai físic espacial, social, cultural, literari o polític, es troba arrelada a les particularitats i singularitats de cada cultura en cada geografia. I fins i tot en plena globalització, l'espai públic, aparentment igual, presenta particularitats i singularitats.

Les ciutats japoneses construeixen l'espai públic ordinari com a negatiu de l'espai privat, conformant espais intersticials, filaments que desapareixen en el magma de la microsegmentació residencial. No vol dir que no hi haja espais lliures, sense construir, a les ciutats, però aquests són espais del poder, espais de temples, palaus i forts; espais per a ser contemplats i no apropiats. Aquesta concepció de l'espai públic i de la conformació urbana desactiva la possibilitat de l'espai públic com a espai de la política, entesa com a representació, confrontació i demostració.

L'espai públic com a espai d'intercanvi, de mercat, com Jemaa El Fnaa o altres grans places mediterrànies, que són públiques per la seua obertura, pel seu canvi i fluïdesa constant, són espais de vitalitat, sense ser espais de la política.

Què i quins són els espais públics possibles de ser espais de la política? Les successives primaveres, àrabs i europees, han utilitzat en la majoria dels

casos espais públics de reconegut simbolisme polític; però, algunes com el 15 M a Barcelona o la Nuit Debout francesa han utilitzat places sense especials atributs per donar-los un nou significat polític. L'ús polític i social reconfigura el significat d'un espai.

Tot i que en general l'espai públic se'ns presenta com aquell espai emblemàtic, en la seua gran majoria és ordinari i quotidià, no per això sense necessaris atributs i qualitats que ens permeten el discórrer vital diari. Aquest espai públic de la quotidianitat i la proximitat ha de conformar per albergar la socialització diversa, l'autonomia i les relacions entre les persones. Per això el treball a peu de carrer amb les persones que els habiten és fonamental perquè aquests espais responguen a les seues necessitats quotidianes, facilitant i cuidant el seu esdevenir diari. El desafiament és construir un espai sense gènere ni ordre patriarcal, per tant, sense jerarquies; un espai per visibilitzar les diferències que no reproduïxen desigualtats; un espai de tots i totes en igualtat de valoració de mirades, sabers i experiències. Es tracta de resignificar la construcció de les nostres ciutats a partir de l'experiència que del món tinguen homes i dones, dues maneres amb múltiples variables d'enunciar una realitat que en aparença pot semblar única però que no ho és.

Poder avaluar i valorar qualitats i propietats dels espais públics és un tema de màxima importància i actualitat. Quines consideracions es poden utilitzar? Com construir eines aplicables a diferents situacions i transmissibles que no siguen quantificacions que no ens permeten abordar la qualitat dels espais? Són preguntes recurrents que un dels textos presentats, sobre Madrid, de Maria Beltrán, intenta respondre. En aquesta qüestió és important el treball realitzat pel Col·lectiu Punt 6 en les seues dues últimes publicacions *Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de qualitat urbana amb perspectiva de gènere* de 2014 i *Entorns habitables. Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en l'habitatge i l'entorn* de 2016.

El text de Sara Ortiz incorpora dues dimensions poc explorades i poc visibilitzades en la pràctica urbanística, un temporal i un altre corporal, que s'interrelacionen: els moviments dels cossos sexuats per la ciutat de nit. Realitza una revisió tant teòrica com de plantejament i informa de la diferència de

la percepció de seguretat i de la seguretat mateixa des d'una perspectiva de gènere interseccional.

Els textos presentats tenen diferents enfocaments, reforçats pels diferents escenaris dels quals ens parlen: Madrid, Canelones, Barcelona, Buenos Aires i Tòquio. Aquest últim és abordat per dos autors, una mirada des de dins realitzada per Akiko Okabe i una altra des de fora per Enric Massip. Textos i aportacions complementaris que ens poden ajudar a apropar-nos a un millor enteniment de la complexitat dels significats espacials en diferents cultures.

L'espai públic com a receptacle de les memòries doloroses però que les ciutadanes necessiten assenyalar per no oblidar, per no repetir els seus propis errors. Les pràctiques artístiques com a vehicles del discurs de la memòria col·lectiva estructuren el text de Núria Ricart i Noelia Pau. Memòria lligada a un lloc i a un edifici en concret; o com l'article sobre la Placeta Lídice de Gustavo Faget i Marcelo Fernández Pavlovich, que reflexiona sobre les memòries de l'horror universal i la necessitat de construir espais per a la reflexió i la consolidació dels drets humans.

L'espai públic no només el construeix allò material, sinó que el seu significat i la seua creació mateixa poden tenir una font literària com expliquen Inés Moisset i Ismael Eyra, que es recolzen en la literatura de la dècada de 1920 per descriure la metròpoli en potència, com Buenos Aires crea el seu espai públic des de la paraula de quatre escriptors: Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Leopoldo Marechal i Jorge Luis Borges. Assaig, poesia i novel·la serveixen per ratificar des de la història de la construcció material de la ciutat.

L'espai i el temps fragmentat de les metròpolis, plenes de realitats trobades i enfrontades, que es multipliquen en capes paral·leles de la virtualitat, són les referències de la mirada crítica de Jacobo Sucari.

Per tant, hem intentat amb aquest Àgora de la revista *kult-ur* reflectir parers i reflexions des de diferents sabers i diferents geografies, sobre què són, què fan i qui fa els espais públics.

ES

VOL. 4. N° 7
**UNA INTRODUCCIÓN A «EL ESPACIO PÚBLICO:
MÚLTIPLES EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS»**

Coord. Zaida Muxí Martínez

zaidamuxim@gmail.com

ETSAB — UPC

El espacio público es la esencia de las ciudades, en su calidad de soporte y representación. Las tensiones de fuerzas divergentes y convergentes que se ciñen sobre las ciudades se evidencian en el espacio público a través de las capacidades de representación y apropiación. Las ciudades cuya esencia definitoria es la diversidad de cuerpos y espacios tienen en los espacios públicos una de sus pruebas máximas. Siendo que los espacios públicos cumplen un papel fundamental en la consecución del derecho a la ciudad, ya que es en ellos donde se visibilizan y tensionan las diferencias e identidades; es el espacio para el reconocimiento y la representación y en ello reside su gran desafío.

No existe un espacio único, sino que son los espacios públicos en su diversidad los que conforman las geografías cotidianas del devenir humano. En los espacios públicos, a pesar de las homogeneizaciones a las que son sometidos por la globalización, seguimos encontrando características que nos remiten a un lugar, a un tiempo, y a una sociedad.

El espacio público no es uno, no es neutro, ni es universal. El espacio nos condiciona de manera diferente a hombres y mujeres, y ello no sólo es debido a cuerpos sexuados diferentes, sino a los usos diferentes que hacemos hombres y mujeres según los roles de género asignados, y es en ese sentido que según esté conformado el espacio público puede ser un habilitador o inhibidor de actividades, libertades y movimientos. Su análisis y su comprensión tampoco son unívocos.

Cuando un espacio público muta en su significado y en sus usos, aunque sus características físicas se mantengan, demuestra una capacidad de adecuación y flexibilidad para ser impregnado de las razones, necesidades y funciones de la sociedad y sus transformaciones. Y todo lo contrario ocurre cuando el espacio público se desvirtúa en pos de un espacio de la seguridad y la homogeneización, a ser más un espacio de centro comercial que de la vida. En las sociedades neoliberales el espacio público abierto está en peligro, ya que su capacidad de albergar las acciones políticas, las diferencias y las otredades que no son negocio no interesan.

El espacio público es un concepto polisémico, que dependerá del contexto y el momento socio-histórico. El espacio público tiene que ser como condición previa, de manera imprescindible aunque no suficiente, de propiedad pública sin restricciones para su uso, acceso y disfrute. El espacio público es el espacio político de la representación social y, por ello mismo, escenario del conflicto inherente a la vida urbana y la convivencia; el espacio público es a veces sinónimo de espacio libre, de espacio estructurante de la ciudad y soporte de la vida cotidiana; también es espacio de la memoria y con esta característica se traslada a la construcción literaria.

La construcción del espacio público, ya sea éste físico-espacial, social, cultural, literario o político, se encuentra enraizada en las particularidades y singularidades de cada cultura en cada geografía. Y aun en plena globalización, el espacio público, aparentemente igual, presenta particularidades y singularidades.

Las ciudades japonesas construyen el espacio público ordinario como negativo del espacio privado, conformando espacios intersticiales, filamentos que desaparecen en el magma de la micro-segmentación residencial. No quiere decir que no haya espacios libres, sin construir, en las ciudades, pero éstos son espacios del poder, espacios de templos, palacios y fuertes; espacios para ser contemplados y no apropiados. Esta concepción del espacio público y de la conformación urbana desactiva la posibilidad del espacio público como espacio de la política, entendida como representación, confrontación y demostración.

El espacio público como espacio de intercambio, de mercado, como Jemaa El Fnaa u otras grandes plazas mediterráneas, que son públicas por su apertura, por su cambio y fluidez constante, son espacios de vitalidad, sin ser espacios de la política.

¿Qué y cuáles son los espacios públicos posibles de ser espacios de la política? Las sucesivas primaveras, árabes y europeas, han utilizado en la mayoría de los casos espacios públicos de reconocido simbolismo político; sin embargo, algunas como el 15 M en Barcelona o la Nuit Debout francesa han utilizado plazas sin especiales atributos para darles un nuevo significado político. El uso político y social reconfigura el significado de un espacio.

A pesar de que en general el espacio público se nos presenta como aquél emblemático, en su gran mayoría es ordinario y cotidiano, no por ello sin necesarios atributos y calidades que nos permitan el discurrir vital diario. Este espacio público de lo cotidiano y la proximidad tiene que conformarse para albergar la socialización diversa, la autonomía y las relaciones entre las personas. Para ello el trabajo a pie de calle con las personas que los habitan es fundamental para que estos espacios respondan a sus necesidades cotidianas, facilitando y cuidando su devenir diario. El desafío es construir un espacio sin género ni orden patriarcal, por lo tanto, sin jerarquías; un espacio para visibilizar las diferencias que no reproduzca desigualdades; un espacio de todos y todas en igualdad de valoración de miradas, saberes y experiencias. Se trata de resignificar la construcción de nuestras ciudades a partir de la experiencia que del mundo tengan hombres y mujeres, dos maneras con múltiples variables de enunciar una realidad que en apariencia puede parecer única pero que no lo es.

Poder evaluar y valorar calidades y cualidades de los espacios públicos es un tema de máxima importancia y actualidad. ¿Qué consideraciones se pueden utilizar?, ¿cómo construir herramientas aplicables a diferentes situaciones y transmisibles que no sean cuantificaciones que no nos permiten abordar la calidad de los espacios? Son preguntas recurrentes que el texto presentado sobre Madrid, de María Beltrán, intenta responder. En esta cuestión es importante el trabajo realizado por el Col·lectiu Punt 6 en sus dos últimas publicaciones Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género de 2014 y Entornos habitables. Auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno de 2016.

El texto de Sara Ortiz incorpora dos dimensiones poco exploradas y poco visibilizadas en la práctica urbanística, uno temporal y otro corporal, que se interrelacionan: los movimientos de los cuerpos sexuados por la ciudad de noche. Realiza una revisión tanto teórica como de planteamiento, informando de la diferencia de la percepción de seguridad y de la seguridad misma desde una perspectiva de género interseccional.

Los textos presentados tienen diferentes enfoques, reforzados por los diferentes escenarios de los que nos hablan: Madrid, Canelones, Barcelona, Buenos Aires y Tokio. Este último es abordado por dos autores, una mirada desde dentro realizada por Akiko Okabe y otra desde fuera por Enric Massip. Textos y aportes complementarios que nos pueden ayudar a acercarnos a un mejor entendimiento de la complejidad de los significados espaciales en diferentes culturas.

El espacio público como receptáculo de las memorias dolorosas pero que las ciudadanías necesitan señalar para no olvidar, para no repetir sus propios errores. Las prácticas artísticas como vehículos del discurso de la memoria colectiva estructuran el texto de Nuria Ricart y Noelia Paz. Memoria ligada a un lugar y a un edificio en concreto; o como el artículo sobre la Plazoleta Lídice de Gustavo Faget y Marcelo Fernández Pavlovich, que reflexiona sobre las memorias del horror universal y la necesidad de construir espacios para la reflexión y la consolidación de los derechos humanos.

El espacio público no sólo lo construye lo material, sino que su significado y su creación misma pueden tener una fuente literaria como explican Inés Moisset e Ismael Eyra, que se apoyan en la literatura de la década de 1920 para describir la metrópoli en ciernes, cómo Buenos Aires crea su espacio público desde la palabra de cuatro escritores: Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Leopoldo Marechal y Jorge Luis Borges. Ensayo, poesía y novela sirven para reafirmar desde la historia de la construcción material de la ciudad.

El espacio y el tiempo fragmentado de las metrópolis, llenas de realidades encontradas y enfrentadas, que se multiplican en capas paralelas de la virtualidad, son las referencias de la mirada crítica de Jacobo Sucari.

Por lo tanto, hemos intentado con este Àgora de la revista kult-ur reflejar pareceres y reflexiones desde diferentes saberes y diferentes geografías, sobre qué son, qué hacen y quién hace los espacios públicos.

EN

VOL. 3. N° 6

AN INTRODUCTION TO “PUBLIC SPACE: MULTIPLE EXPERIENCES AND MEANINGS”

Coord. **Zaida Muxí Martínez**

zaidamuxim@gmail.com

ETSAB – UPC

Public space is the essence of the city, as its basis and its representation. The tensions of divergent and convergent forces that encircle the city are revealed in the public space through its capacity to represent and appropriate. Public space is one of greatest attestations of cities that are essentially defined by their diversity of bodies and spaces, since public space plays a decisive role in cementing the right to the city; it is where differences and identities are revealed and tested; it is the space for recognition and representation, and herein lies its great challenge.

There is no one single space; rather, what shapes the daily geographies of human activity is the diversity of public spaces. Despite the homogenising effects of globalisation on public space, features denoting a place, a time, or a society are still to be found.

Just as there is no one public space, neither is it neutral or universal. As men and women, space conditions us in different ways not only because of our differently sexed bodies, but also because of the different ways men and women use space according to the gender roles assigned to us. It is here that public space can enable or inhibit activities, freedoms and movements, depending on how it is formed. Analysis and understanding of public space are not without their ambiguity.

When the meaning and uses of a public space mutate, even though it is still the same physical space, it is demonstrating its flexibility to adapt and allow the reasons, needs and functions of society and its transformations to be permeate through it. And the reverse is true when public space is undermined in the name of security and homogenisation, turning it into more of a commercial centre than a space for everyday life. Neoliberal societies are a threat to open public space, since its capacity to accommodate political actions, othernesses, differences and anything that is not purely in the interests of business has no place in neoliberal doctrine.

Public space is a polysemic concept that depends on the socio-historical context and moment. A vital, although insufficient, precondition of public space is that it be publically owned, with no restrictions on its use, access and enjoyment. Public space is the political space of social representation and precisely because of that, the scene of conflict inherent in urban life and coexistence; public space sometimes means free space, the structuring space of the city and the basis for day-to-day living; it is also the space of memory, which is what takes it into the realm of literary construction.

The construction of public space, whether physical-spatial, social, cultural, literary or political, is rooted in the particularities and singularities of each culture and each geography. Even at the height of globalisation, while superficially appearing the same, each public space has its own peculiarities.

Ordinary public space in Japanese cities is constructed as the negative of private space, creating interstitial spaces, filaments that disappear in the magma of residential micro-segmentation. This is not to say there are no free, unbuilt spaces, but they are spaces of power, of temples, palaces and forts; spaces to be contemplated, not appropriated. This conception of public space and urban design precludes any possibility of public space as a political space, understood as representation, confrontation and demonstration.

Public space as a space for exchange and trading – like Jemaa El Fnaa and other large Mediterranean plazas – are public because of their openness, their constant ebb and flow; they are spaces full of vitality without being political spaces.

So, which public spaces can be political? The succession of Arab and European ‘springs’ on the whole used public spaces with an acknowledged political symbolism; some, however, such as the 15M in Barcelona or the French Nuit Debout, occupied squares with no special attributes, thus giving them a new political meaning. Political and social use reconfigures the meaning of a space.

Although public spaces are generally presented as emblematic, most of the time they are ordinary, everyday places, which is not to say they lack the attributes and qualities we need to go about our everyday lives. This quotidian, familiar public space must be designed to accommodate different socialisations, autonomy and interpersonal relations. In this process it is essential to work with residents to ensure these spaces meet their everyday needs and facilitate their daily activity. The challenge lies in creating a space without gender or patriarchal order, and thus without hierarchies; a space that makes differences visible, and that does not reproduce inequalities; a space where everyone’s views, knowledge and experiences are equally valued. It means re-signifying how our cities are constructed based on the way men and women experience the world, two ways with many varied enunciations of what, on the surface, may seem to be a single reality, but actually is not.

The question of how to evaluate and appraise the qualities and virtues of public spaces is both important and timely. What considerations can be used? How can we construct tools that are transferable and can be applied in different situations, and are not quantifications that are ineffective for analysing the quality of space? These recurrent questions are broached in one of the articles presented here, about Madrid, by María Beltrán. Also relevant to this question is the work presented in the last two publications from the Col·lectiu Punt 6: Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género de 2014 and Entornos habitables. Auditoria de seguridad urbana con perspectiva de género en la vivienda y el entorno de 2016.

Sara Ortiz explores two interrelated dimensions that have received little attention and remain invisible in urban planning practice, one temporal and the other corporal: the movements of sexed bodies around the nocturnal city. Her review of both the theory and approaches to the question describes, from an intersectional gender perspective, the difference between perceptions of safety, and safety itself.

The articles in this edition take a range of approaches, heightened by the different settings they cover: Madrid, Canelones, Barcelona, Buenos Aires and Tokyo. Two authors explore public space in Tokyo: Akiko Okabe from an insider’s position, and Enric Massip writing from the outside. These two complementary contributions further our understanding of the complexity of spatial meanings in different cultures.

Public space can also be a receptacle for painful memories that people feel must be identified to protect them from oblivion, and to prevent their own mistakes being repeated. Art as a vehicle for the collective memory discourse frames the paper by Nuria Ricart and Noelia Paz. Memory tied to a place and a specific building; or, as in the article about the Plazoleta Lídice by Gustavo Faget and Marcelo Fernández Pavlovich, reflecting on memories of universal horror and the need to construct spaces to contemplate and strengthen human rights.

Public space is not only constructed materially: its meaning and creation may also have literary origins. This idea is explained in Inés Moisset and Ismael Eyras’ article, which draws on the literature of the 1920s to describe a metropolis in the making, how Buenos Aires created its public space through the work of four writers: Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Leopoldo Marechal and Jorge Luis Borges. Essays, poetry and novels are used to verify the material construction of the city from a historical perspective.

The fragmented space and time of the metropolis, full of encountered and opposing realities that multiply in parallel layers of virtuality, provide the basis for Jacobo Sucari’s critical vision.

Our aim with this Àgora section of the journal kult-ur is, therefore, to reflect impressions and reflections from different areas of knowledge and geographies on what public spaces are, what they do and who makes them.

METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA VITALIDAD DE UN BARRIO. LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS LOCALES

*Methodology to Evaluate a Neighborhood's Vitality;
Local Education Strategies*

Maria Beltrán Rodríguez
mbeltran@terpmail.umb.edu
University of Maryland

RESUMEN: Este trabajo propone una metodología para evaluar el nivel de vitalidad de los vecinos en los espacios públicos cotidianos de su barrio. Se aborda la problemática de estudiar un fenómeno no tangible y difícilmente cuantificable, la vitalidad. La tesis doctoral donde este trabajo tiene cabida, hace un barrido de la literatura relacionada con los comportamientos sociales en el entorno construido. Esto da lugar a un concepto de espacios públicos vitales y a una serie de factores para evaluarla, agrupados según cuatro dimensiones: la social, la física, la económica y la legal. En este trabajo se explican los conceptos básicos de la investigación, el caso de estudio utilizado, la colonia Virgen de la Esperanza, en el distrito madrileño de Hortaleza, así como la metodología propuesta para evaluar la vitalidad de un barrio. La finalidad última es trabajar con los vecinos de un barrio, para dotarles de herramientas que les permitan evaluar su propio barrio y saber qué aspectos reforzar, mejorar o cambiar. La metodología propuesta está por tanto dirigida a cualquier ciudadano de a pie, no especializado y los resultados y reflexiones son fruto de la enseñanza de estrategias de tipo local o vecinal.

PALABRAS CLAVE: vitalidad urbana, espacios cotidianos, metodologías de barrio.

ABSTRACT: This paper presents a methodology to assess the level of vitality among neighbors in the everyday public spaces in their neighborhood

and approaches the challenging task of measuring a non-tangible phenomenon: vitality. The research is part of a doctoral thesis that includes a review of the literature on social behavior in the built environment. This review led to a concept of living public spaces and to a series of factors to evaluate vitality, grouped according to four dimensions: social, physical, economic and legal. The paper explains the main research concepts, the case study of Colonia Virgen de la Esperanza in the Madrid district of Hortaleza, and a proposed methodology to assess the level of vitality in a neighborhood. The ultimate goal of the project is to work with neighborhood residents to provide them with the tools with which they can evaluate their own public spaces and find out what aspects they should reinforce, improve or change. The proposed methodology is therefore aimed at the general, non-specialized public, and the results and reflections emerged from the process of learning strategies at the local and neighborhood level.

KEYWORDS: urban vitality, everyday spaces, neighborhood methodologies.

RESUM: Aquest treball proposa una metodologia per avaluar el nivell de vitalitat dels veïns en els espais públics quotidians del seu barri. S'aborda la problemàtica d'estudiar un fenomen no tangible i difícilment quantificable, la vitalitat. La tesi doctoral en la qual aquest treball té cabuda fa un recorregut per la literatura relacionada amb els comportaments socials en l'entorn construït. Això dona lloc a un concepte d'espais públics vitals i a una sèrie de factors per avaluar la vitalitat, agrupats segons quatre dimensions: la social, la física, l'econòmica i la legal. En aquest treball s'expliquen els conceptes bàsics de la investigació, el cas d'estudi utilitzat, la Colonia Virgen de la Esperanza, al districte madrileny d'Hortaleza, així com la metodologia proposada per avaluar la vitalitat d'un barri. La finalitat última és treballar amb els veïns d'un barri, per dotar-los d'eines que els permeten avaluar el seu propi barri i saber quins aspectes reforçar, millorar o canviar. La metodologia proposada està, per tant, dirigida a qualsevol ciutadà del carrer, no especialitzat, i els resultats i reflexions són fruit de l'ensenyament d'estratègies de tipus local o veïnal.

PARAULES CLAU: vitalitat urbana, espais quotidians, metodologies de barri.

I. Introducción

El diccionario de la Real Academia de la lengua define vitalidad como la cualidad de tener vida. Vital es aquello que está dotado de gran energía o impulso; vivo, enérgico, activo, vibrante. Pero lo que realmente interesa para esta investigación es la connotación que adquiere cuando se aplica al tejido urbano. ¿Cómo estudiarla o analizarla, para poder entenderla y utilizarla?

La vitalidad no es algo que se pueda medir de forma únicamente cuantificable. Es algo abstracto, impreciso, ya que tiene un alto componente social, y por lo tanto se deben encontrar nuevas formas de medirla. No se ha encontrado documentación de alguien que acuñase el término *vitalidad* por primera vez para referirse a la ciudad. El término *ciudad viva*, sin embargo, sí se ha podido rastrear. Roberta Brandes Gratz (1989) lo atribuye a Jane Jacobs, quien lo utiliza como concepto de la ciudad, como «acuerdo, que constantemente genera crecimiento económico de su propia economía local» (Jacobs 1969, p. 262). Este uso también coincide con el del sociólogo Max Weber (1958) y el historiador Henri Pirenne (1952). La idea de esta investigación es utilizar el concepto de vitalidad por sí solo, como estrategia.

Uno de los principios más extendidos del diseño urbano es que los espacios públicos (calles, plazas, parques) «saludables» gozan de un alto grado de vitalidad (Ewing & Clemente, 2013). El problema es que la vitalidad no es algo tangible en la ciudad. Es una cualidad no cuantificable en su totalidad, que aparece cuando existen determinados factores. La búsqueda de tales factores es una parte esencial de esta investigación, ya que es la clave para cerciorarnos de estar «creando» barrios vitales, de estar cultivando los ingredientes necesarios para que la vitalidad surja y se mantenga como algo natural.

Esta investigación propone cuatro dimensiones básicas (social, económica, legal y física) que conforman el fenómeno de vitalidad. La metodología propuesta para evaluar la vitalidad de un lugar, se basa en el análisis simultáneo de los factores que según la literatura potencian un comportamiento vital, y que se organizan según las cuatro dimensiones propuestas. Para ejemplificar la aplicación de la metodología y la evaluación del nivel de vitalidad de un barrio real, se muestra el estudio piloto llevado a cabo en colonia Virgen de la Esperanza, en Madrid. La finalidad última de esta investigación es dotar a

los vecinos, a escala de barrio, de una herramienta que les permita evaluar su propio entorno y llevar a cabo mejoras que revitalicen su barrio.

2. Dimensiones de la vitalidad

2.1. Dimensión social: comportamiento social cotidiano como base para el diseño

La ciudadanía necesita claramente barrios urbanos bien diseñados, que sean socialmente adecuados y habitables y que además permitan el crecimiento de los individuos y la evolución del barrio, en un contexto de desarrollo integral de la comunidad. Pero ¿pueden llevar esto a cabo los diseñadores con sus métodos y conocimiento tradicionales, y con las políticas urbanas actuales? No lo creo. Muchas de nuestras habilidades, metodologías y políticas son apropiadas, pero algunas no lo son.¹ (Hester 1984, p. 10)

El interés por las cualidades sociales —y no sólo físicas— de los lugares, así como por la incentivación de las conexiones sociales empieza a ser de mayor relevancia en nuestras ciudades y barrios. Ya en los años 80, algunos diseñadores urbanos como Hester, se dieron cuenta de que los arquitectos y diseñadores no teníamos todas las herramientas necesarias para responder a las demandas sociales en cuanto al diseño de espacios públicos en un barrio. Es importante entender que la disciplina del diseño no debe responder sólo al objeto, a la solución física final de un lugar, sino, y más importante, a un proceso, al proceso que lleva a esa solución.

La mayor parte de las veces, como profesionales, nos obsesionamos con el resultado final, con la estética que un edificio, un parque o una plaza debe tener según nuestra opinión; y nos olvidamos del resto. Pero el producto final no puede ser más importante que el proceso. Cuando diseñamos espacios, debemos asegurar que estamos respondiendo a las necesidades y las expectativas de aquéllos que los van a habitar (igual que el arquitecto escucha al

1. Traducción de la autora del original: «The public clearly needs well-designed, socially suitable livable urban neighborhoods that allow for the growth of individuals and the change of neighborhood in a context of holistic community development. But can designers assist in meeting this need with their traditional skills, standard methodology, and current policies? I think not. Many of our skills, methodologies, and policies are appropriate, but some are not» (Hester 1984, p. 10).

cliente para el que va a diseñar una casa), porque sino, no crearemos espacios vitales; nuestros diseños jamás se utilizarán como habíamos imaginado. Hester (1984), a diferencia de la mayoría de diseñadores, analiza humildemente algunos de sus espacios públicos diseñados, pasado un tiempo. Se da cuenta, que todo lo que él imaginó como diseñador para ese espacio, era sólo fruto de su imaginación. Algunos de esos espacios estaban desolados, destruidos y nunca llegaron a utilizarse como él pensó.

En los últimos años, hemos visto cómo en ciudades de todo el mundo, se reivindicaba una ocupación del espacio público. En Madrid, por ejemplo, destaca la ocupación por parte de los vecinos de un solar vacío, reivindicando la necesidad de instalaciones deportivas y de recreo en la zona.² Sin embargo, la mayoría de estas transformaciones de espacios vacíos, que podrían considerarse intervenciones de diseño urbano, se sitúan normalmente al margen de la legalidad y suelen ser temporales, sin solucionar los problemas reales del barrio. Existen algunas excepciones, en las que los esfuerzos van más allá, para integrar lo social en el proceso de diseño, como por ejemplo en Adelaide, Australia. Se hizo un estudio piloto,³ que desarrolló formas de trabajo para poner en valor la participación en el proceso de diseño a escala urbana. Éstas requieren pensar más allá de los límites de cada uno de los espacios públicos. Profesionales de múltiples disciplinas, así como representantes del gobierno y una selección de ciudadanos pertenecientes a distintos grupos o comunidades fueron invitados a participar en el proceso de diseño y a reconsiderar su papel dentro de él, para conseguir que los espacios públicos socialmente adecuados no fueran la excepción. En el proyecto piloto se defendió una mayor integración y participación ciudadana en el proceso de *hacer ciudad*, frente a lo que suele ser la norma en planeamiento y política, de reparto de tarta.

La dimensión de lo social habla de la interacción e integración social, e incluye factores que potencian la vitalidad como son la mezcla de distintas clases sociales, una comunidad cercana o adaptación a las distancias sociales. Por ejemplo, la renta mixta, promovida por los *New Urbanists*, propone instaurar una amplia variedad de tipos de vivienda y precios, acercando a gente

2. Más información en <http://elcampodecebeda.org/>

3. <http://5000plus.net.au>

de distintas edades, etnias o ingresos a interactuar, a fortalecer los lazos personales y cívicos, de forma que repercuta en la vitalidad del lugar, promoviendo comportamientos más vitales entre sus vecinos y usuarios.

2.2. Dimensión económica: mirar al **barrio** como unidad para la calidad de vida

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define *barrio* como nombre de «cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos»; y como adjetivo: [de barrio] «dicho de una tienda, de un cine, etc.: pequeños y frecuentados por las personas del barrio en que se encuentran». Es decir, puede referirse a la limitación legal, o al contenido físico (por ejemplo, el comercio). En ocasiones incluso se aplica a las personas que habitan o frecuentan esos límites o para denominar las actividades cotidianas que en él se realizan: ir a trabajar o a estudiar, esperar el autobús, comprar (1); hacer deporte, dar paseos, esperar a alguien, descansar (2); socializarse, jugar, conversar y otras acciones espontáneas de interacción entre personas (3).

Richard P. Dober, en la presentación del libro *Planning Neighborhood Space With People*, publicado en 1984, por Hester, destacaba que los barrios, entendidos como lugares donde realizar las actividades descritas arriba, estaban en peligro de extinción. Hoy en día, treinta años después, esto sigue siendo una realidad. Dober, como ya dijo anteriormente Jacobs (1961) de las ciudades vitales que contenían la semilla de su propia regeneración, califica los barrios como entidades vitales, micro-comunidades, un poco mayores que el hogar, pero mas pequeñas que la ciudad. También define los barrios como fenómenos complejos, dinámicos y con múltiples conflictos de interés, que desafían a los diseñadores y urbanistas, cuando llegan con ideas preconcebidas y soluciones «enlatadas».

La palabra *barrio* no sólo tiene múltiples acepciones, sino que además su significado ha ido variando a lo largo del tiempo y en la ciudad contemporánea podemos encontrar *trozos* de ciudad a los que llamamos o definimos legalmente como barrios, que nada tienen que ver unos con otros y que incluso se contradicen, en cuanto a espacios, forma, actividades, movilidad, etc. Esta investigación considera que la principal característica de la unidad espacial de barrio es la proximidad de los espacios cotidianos. Ya que si desaparece

la escala de espacio público,⁴ desaparecen con ella las actividades cotidianas, los encuentros fortuitos y espontáneos, y con ello la generación de identidades colectivas y espacios de representación comunitaria.

Howard Blackson (2012), defensor también del concepto de barrio como unidad perfecta para la calidad de vida en la ciudad, ha desarrollado una metodología de diseño de barrios vitales y resilientes, basada en las cinco Ces: Completo, Compacto, Conectado, Complejo y de Convivencia. En lugar de planificar a nivel de «comunidad» (que podría ser el equivalente a las urbanizaciones valladas y con los usos sociales volcados al interior y desvinculados del resto de la calle), que es inherentemente difícil de definir, Blackson argumenta que la unidad vecinal o de barrio es una mejor herramienta para definir, planificar, y regular las políticas y ordenanzas necesarias para preservar, mejorar y construir entornos socialmente vivos y sanos.

La dimensión económica hace referencia al desarrollo de actividades económicas de índole local directamente relacionadas con el espacio público adyacente, e incluye factores como nodos de actividad, usos locales, o autofinanciación. Para la vitalidad, los encuentros entre calles o entre plazas y parques y calles son especialmente relevantes. Whyte (1980) estudió cómo, con frecuencia, pequeñas alteraciones como un nodo con concentración de bancos y árboles o un quiosco, podían mejorar la vitalidad del espacio público notablemente. Los llama «triangulaciones» y demostró cómo acentuaban la vitalidad fomentando actividades como comer, leer, dormir, tomar el sol, observar gente o conversar.

2.3. Dimensión legal: la autenticidad y el estilo de vida

El término *espacio público* es bastante genérico. Se utiliza para denominar lugares abiertos de distinto tamaño y uso; y en ocasiones para denominar espacios virtuales o espacios privados que son utilizados como públicos. La percepción que tenemos por tanto del espacio público es cambiante, flexible y extremadamente subjetiva. El diccionario lo define como «la totalidad de los espacios usados libre-

4. Entendido como herencia de la ciudad griega, romana, o medieval, donde se han desarrollado durante siglos actividades cotidianas.

mente en el día a día por el público en general, tales como calles, plazas, parques e infraestructura pública». Esta definición sólo habla del aspecto formal del espacio público, ¿qué pasa con la dimensión humana en ella? Jacobs hace su propia definición: «los espacios públicos [son aquéllos que] reúnen a personas que no se conocen de una manera íntima (privada) pero [sí] social, aunque en la mayoría de los casos el interés no sea llegar a conocer a los otros» (Jacobs, 1961, p. 55). Esta definición de espacio público es con la que esta investigación se identifica y amplía incluyendo también espacios sociales que no sean solamente públicos.

Mientras que el espacio público es siempre social, el espacio social no tiene por qué ser necesariamente público, sino que puede ser de propiedad privada y regulada (bares, páginas web, centros comerciales, pero también algunos parques y plazas), y aún así ser un lugar de reunión e interacción social. «Hay una contradicción entre la necesidad de organizar el espacio de acuerdo a las demandas de la sociedad y la propiedad privada, que cada vez entra más en conflicto con los intereses colectivos» (Lefebvre, 1996, p. 211). Uno de los cambios más notables de la vida metropolitana en las últimas décadas ha sido la progresiva privatización de la vía pública. A partir de la década de 1960, se produjo una ola de privatización del espacio público en las sociedades occidentales. Esto, sumado a la disminución del espacio público como prioridad en la regeneración de la ciudad y a la presencia de coches, «estranguló» el resto de la vida social en el espacio urbano.

Zukin (2010) hace una crítica sobre la acelerada privatización y consecuente homogeneización de los espacios públicos de la ciudad, a partir de los años 80. Destaca el afán por la «seguridad» y el «consumismo», como los dos principales motores de desarrollo y diseño de los espacios públicos en la ciudad contemporánea. «Los parques públicos ahora administrados por organizaciones privadas o zonas comerciales, gestionados como “Distritos de Mejoramiento Comercial” (BIDS, en inglés) en efecto tienen calles más limpias y una mayor seguridad pública. Pero el precio que se paga por todas esas comodidades es muy alto, ya que dependen de fuerzas o asociaciones que no podemos controlar —negocios privados, burocracia policial, o empresas de seguridad privadas—, todo ello indicativo de que estamos dispuestos a renunciar a nuestra democracia

ingobernable».⁵ Zukin define este fenómeno de homogeneización, privatización y *anti-democratización* de los espacios públicos en la ciudad como la pérdida del alma de nuestras ciudades.

Todo este proceso de pérdida de lo público en la ciudad está relacionado con los conceptos de *autenticidad* o de *origen*. La autenticidad de un barrio se ha convertido en los últimos años en una herramienta de poder e incluso de marketing. Cualquier grupo que impone sus gustos como los «auténticos», frente a los de los demás, se está imponiendo moralmente. Pero si un grupo, como dice Zukin (2010), impone sus gustos también en el espacio urbano —el aspecto de una calle o el *ambiente* de un barrio— puede acabar imponiéndose también físicamente, desplazando a los residentes anteriores. Los gustos de nuevos espacios de consumo asociados a espacios públicos, que trae consigo la llegada de una nueva elite a un barrio, son una herramienta muy poderosa. Poco a poco, los residentes antiguos se ven desplazados, percibiendo que el barrio que antes era idóneo para su estilo de vida se adapta ahora a una muy diferente. Esto es lo que se denomina como proceso de gentrificación.⁶ El barrio, en definitiva, ha creado un tipo de sociabilidad, en torno a los lugares de consumo, pero también a los espacios públicos, muy diferente al anterior.

Pero, entonces, ¿el espacio público como lo definía Jacobs, como un espacio social, donde personas que no se conocen se reúnen, y donde los residentes se sienten incluidos, está desapareciendo? ¿Quién tiene mayor derecho a disfrutar de ese espacio público social, los residentes veteranos o la gente que se siente atraída a ese lugar porque el ayuntamiento les vende que es «el sitio de moda», «el lugar donde experimentar determinado *lifestyle*»? Zukin (2010) habla del «origen» de una ciudad, o de un trozo de

5. Traducción de la autora del original: «Public parks that are now managed by private conservancies and shopping areas that are governed by Business Improvement Districts (BIDs) do enjoy cleaner streets and greater public safety. But we pay a steep price for these comforts, for they depend on forces that we cannot control —private business associations, the police bureaucracy, and security guard companies— signaling that we are ready to give up on our unruly democracy» (Zukin 2010, xi).

6. El término *gentrificación* aún no está aceptado en castellano por la Real Academia de la Lengua. Aunque se utiliza en la jerga de los urbanistas y arquitectos. Viene del inglés *gentrification*, que hace referencia a cambios en el estilo de vida de un barrio o una zona de la ciudad, cuando por una *invasión* de residentes o empresas más ricas, aumento del valor de las propiedades, la población original se ve forzada a mudarse a zonas peores y más económicas de la ciudad. Suele tener, por tanto, consecuencias sociales graves.

barrio, no para referirse al grupo de personas que lleva mas tiempo allí; eso sería absurdo, ya que una ciudad se compone de multitud de capas solapadas de migraciones. Zukin habla del «origen» como algo tan importante como el derecho moral a la ciudad, que hace posible que la gente *eche raíces*. El derecho a habitar el espacio publico del lugar donde vives, no sólo a que se consuma en él, a que se disfrute de él como una mera *experiencia*, y que uno tenga la certeza de que la gente que vive en él, así como sus edificios, que están hoy en un lugar, mañana seguirán ahí.

La dimensión legal se centra en la claridad legal de propiedad y normativas que regulan el uso y mantenimiento del espacio público. Ésta incluye factores como los usos mixtos, la variedad, frecuencia e intensidad de actividades o la mezcla de distintos tipos de transporte y velocidades. Por ejemplo, la concentración de personas en una misma zona hacen posible la supervivencia de múltiples actividades, y éstas a su vez, también propician un comportamiento vital. Si los distintos usos vinculados a la calle son suficientemente variados y abarcan gustos de distintos consumidores, a lo largo del día y de los distintos días de la semana, florecerán todo tipo de negocios y actividades; esto atraerá a un numero mayor de personas, así como una mayor variedad, contribuyendo a su vez a la vitalidad del espacio publico y a los encuentros y el equilibrio entre los residentes, los que sólo trabajan en el barrio y los que lo visitan de forma puntual.

2.4 Dimensión física: el pueblo urbano o **urban village** frente a la ciudad corporativa o **corporate city**

El término *urban village*, acuñado por primera vez por Herbert J. Gans (1962), define muy bien el microclima donde los espacios de uso cotidiano en la ciudad sobreviven. Este tipo de espacios son los que destacaba la escritora y activista social Jane Jacobs, junto con sus vecinos, cuando se enfrentó al promotor inmobiliario Robert Moses (responsable de la construcción de múltiples puentes, parques y rascacielos que se llevaron por delante multitud de barrios antiguos de Manhattan), a quien logró vencer y preservar así el actual Greenwich Village. Este debate de los años 50 y 60 entre una ciudad corporativa, como la defendida por Moses y multitud de alcaldías de ciudades

norteamericanas y europeas, y el *urban village*, del que gente como Jacobs era partidaria, sigue muy latente.

Cuando hablamos de espacios de uso cotidiano, es imposible no nombrar a Michel de Certeau, y su *L'invention du quotidien*. De Certeau (1984) habla de los «trucos en las artes de hacer», gracias a los cuales algunos individuos, de entre todos los que nos encontramos sometidos e influenciados por las ideas globales de una sociedad moderna, llegan a encontrar formas de transgredirlas, de diferenciarse de lo *global* y homogéneo, a través de una especie de pensamiento paralelo y propio, que establece su propio criterio y estilo y ayuda a trazar unos itinerarios personales propios. No cabe duda de que la creatividad es lo que nos mantiene vivos, lo que hace que la sociedad evolucione. De todo esto podría deducirse entonces, que los espacios y lugares en la ciudad verdaderamente cotidianos serán aquéllos ideados en parte por el ingenio individual de la gente que los utiliza. No podrán ser todos iguales, como se ha intentado con la homogeneización de los espacios públicos en ciudades de todo el mundo.

Cada vez hay más estudios que dicen que existe una estrecha relación entre estos espacios cotidianos, personales en cierto modo, del día a día de cada uno, y los pequeños negocios de barrio, aquéllos donde conocemos al dependiente, y que sentimos casi como nuestros, como una prolongación de nuestro espacio privado y donde nos relacionamos con nuestros amigos y conocidos. Las causas que hacen que el pequeño tejido empresarial desaparezca son variadas: crisis económicas puntuales, estrategias de renovación o regeneración urbana —de iniciativa pública o privada—, cambios de usos, zonificación y explotación del suelo, cambios demográficos, gentrificación y proliferación de franquicias, y ligado a ello subvenciones públicas o inversión privada, que suele favorecer a la empresa grande o las cadenas de tiendas.

Lo cierto es que muchos autores tras investigaciones en diversos contextos urbanos y escalas concluyen que los pequeños negocios son muy beneficiosos para una zona o barrio. Entre lo positivo que aportan se encuentran: reducción en los índices de delincuencia, incremento de la interacción social, mayor identidad y singularidad, más diversidad, mayor nivel de sostenibi-

lidad y protección del medioambiente, aumento del capital cultural, fortalecimiento del capital social, incremento de la formación de comunidad, mayor igualdad y equidad entre sus habitantes, etc. (Morales, 2009; Mehta & Bosson, 2013; Zukin, 2009; Zukin & Kosta, 2004; Ray Oldenburg, 1989; Jacobus & Chapple, 2009).

Mehta (2007), que se centra en el estudio de lo social en la ciudad, recoge la opinión de muchos expertos que defienden los espacios de uso cotidiano vinculados a los pequeños negocios. Los estudios de Oldenburg (1981) y Hester (1984) sugieren que la asociación de personas, lugares y eventos, contribuye a crear un sentido de familiaridad y pertenencia a una comunidad, por lo tanto se fortalecen los vínculos sociales entre los vecinos de un barrio; Johnston (2005) y Lofland (1998) hablan de aquéllos lugares en un barrio que permanecen a lo largo del tiempo, que atan el pasado al presente y que son esenciales para las actividades mundanas del día a día de sus habitantes, y acaban creando un vínculo entre los vecinos y tomando un valor simbólico.

Estos lugares cotidianos de nuestro barrio, donde nos sentimos cómodos, y que vemos casi como una prolongación de nuestra casa, es lo que Oldenburg (1981) define como *third places*.⁷ La mayoría de las veces estos *third places* son pequeños negocios que uno reconoce o rincones de la vía pública (escalones, bancos, plazoleta, etc). Hester (1984) añade que estos lugares son normalmente públicos o semipúblicos (ambigüedad de propiedad), y entre otros destaca los espacios que consideramos familiares, calles, aceras, escaparates, terrazas, parques, etc.

Todas estas investigaciones nos llevan a considerar que aquellos lugares *cotidianos*, de los que «nos apoderamos simbólicamente» adquieren un significado de propiedad compartida, y son los que cualquiera que tiene el privilegio de tener en su barrio, conservaría a toda costa. Sin embargo,

7. Ray Oldenburg (1989) define el tercer lugar como un lugar de refugio que no sea la casa o lugar de trabajo donde la gente puede visitar y convivir con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo e incluso extraños con regularidad. Siguiendo esta definición, Mehta y Bosson (2013), en su estudio de las empresas locales que se etiquetan como «terceros lugares», tratan de averiguar cuáles son las cualidades físicas y perceptivas de esos lugares que fomenten la cohesión social y los encuentros, y por lo tanto la vitalidad de un barrio.

los desarrollos de las últimas décadas no han sabido crear esa riqueza de espacios con los que alguien se pueda identificar. Los lugares cotidianos de reunión, los *third places* de los que hablábamos, están en peligro de extinción en muchos barrios de la periferia de la ciudad contemporánea. Ya vimos en el punto 2.1.2 que Scully (2003) condenaba «la muerte de la calle», el fenómeno de descarga de vida social de la calle. Precisamente éste hacía énfasis, como los autores citados en los párrafos anteriores, en el espacio urbano, en la vía pública (directamente relacionada con el tejido empresa), como el lugar más importante para la vida cotidiana (*everyday life*) en las ciudades. Es importante entender esta idea para comprender la relevancia de esta investigación.

La dimensión física hace referencia a la calidad y adecuación del diseño urbano. En ella se incluyen aspectos como resiliencia, red entretejida, *walkability* o jerarquía de calles. Los entornos urbanos que podrían calificarse de éxito, y que a su vez gozan de un alto grado de vitalidad, son enormemente permeables a los peatones; es decir, que permiten o fomentan el uso peatonal.

3. Lugar de estudio: colonia Virgen de la Esperanza

Para llevar a cabo el estudio piloto, se escoge una zona de la periferia, donde hubiese una buena representación de espacios cotidianos utilizados en el día a día por residentes de esa zona y que tuviese una cierta consolidación, que llevase construida al menos tres décadas. Se evita estudiar una zona del centro donde el análisis llevaría mucho más tiempo pues habría que aislar factores como el turismo o el comercio a escala de ciudad. Se opta por una zona en un distrito en el que conviven el viejo y el nuevo Madrid, el distrito de Hortaleza donde hay un *collage* de estilos y formas de planeamiento (como se observa en la figura 1).

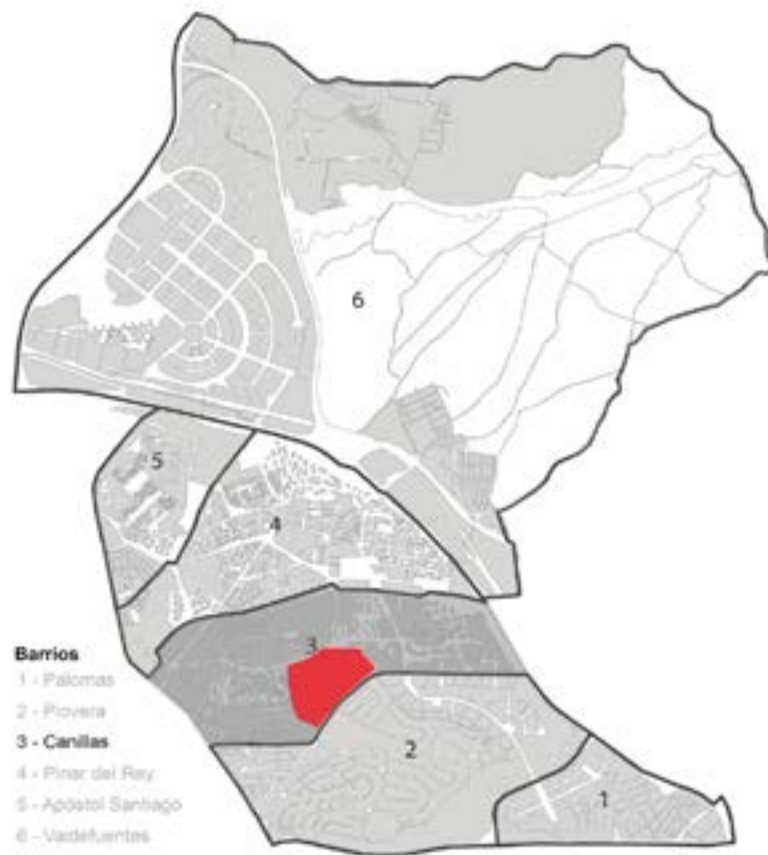

Figura 1. Mapas de los barrios del distrito de Hortaleza, realizados por la autora a partir de mapas de <http://www.madrid.es>.

Después de valorar distintas zonas del distrito como lugares de estudio para aplicar la metodología de espacios cotidianos de un barrio, se opta por un barrio o zona popular, en el barrio de Canillas: la colonia Virgen de la Esperanza. Se escoge porque reúne un conjunto de características interesantes en el contexto de todo lo estudiado en la tesis doctoral donde este trabajo tiene cabida. Se trata de una zona de usos mixtos, de suficiente antigüedad como para que haya tenido cierta evolución, y además, tiene organizaciones vecinales y los espacios libres están gestionados por una cooperativa de vecinos.⁸

8. Dado que la metodología está dirigida a los vecinos/usuarios, estas características fueron decisivas para su selección, al contar con reuniones periódicas y una participación bastante activa de los vecinos en sus espacios públicos.

Figura 2. Mapa de la colonia Virgen de la Esperanza, realizado a partir de mapas del www.catastro.meh.es y de googlemaps.com.

La colonia Virgen de la Esperanza se termina en los años 70, bajo la influencia aún del franquismo; aunque no se conectó con la red pública del Metro de Madrid hasta 1979, con la parada de Esperanza. El proyecto residencial está influenciado por corrientes del movimiento moderno y de la ciudad jardín, pero con la peculiaridad de gestionarse y mantenerse mediante una cooperativa y asociación de vecinos, en lugar de a través de una gestión pública del gobierno, como ha ocurrido en los desarrollos de ese tipo de vivienda —social—, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que, a diferencia de éste, fueron un total fracaso. Como se observa en la figura 2, realizada con datos del catastro, todos los espacios libres son de gestión privada (a través de la Cooperativa Virgen de la Esperanza) aunque luego se utilicen como públicos, tanto por los residentes como por cualquier persona ajena al barrio.

Figura 3. Imágenes de espacios públicos cotidianos de la colonia Virgen de la Esperanza. Fuente: elaboración propia.

4. Metodología para estudiar los espacios cotidianos de un barrio

El análisis de literatura en el que se apoya este trabajo lleva al concepto de espacios cotidianos vitales de un barrio basado en un compendio de factores, organizados según las cuatro dimensiones ya explicadas: social, económica, legal y física. El comportamiento vital de sus vecinos estará por tanto influenciado por una dimensión social (1) y lo fuertes que sean sus vínculos sociales; por una dimensión económica (2) y lo fructíferas que sean las transacciones comerciales en la zona; por una dimensión legal (3) y la existencia de normativas de regulación equitativas; y finalmente por una dimensión física (4) y de lo fuertes que sean sus vínculos sociales (fig. 4). Las ciudades vitales, activas, variadas e intensas, tienen todos los recursos para combatir todo tipo de dificultades (Jacobs, 1961). Así que, por extensión, para revitalizar un lugar habría que crear espacios que estimulen las relaciones sociales y económicas al mismo tiempo. La forma de influir en las actividades comerciales y los vínculos sociales (que hemos dicho daban lugar a vitalidad) es a través de normativas de regulación acertadas y equitativas y de un diseño del entorno físico adecuado a las necesidades de los potenciales usuarios (fig. 4).

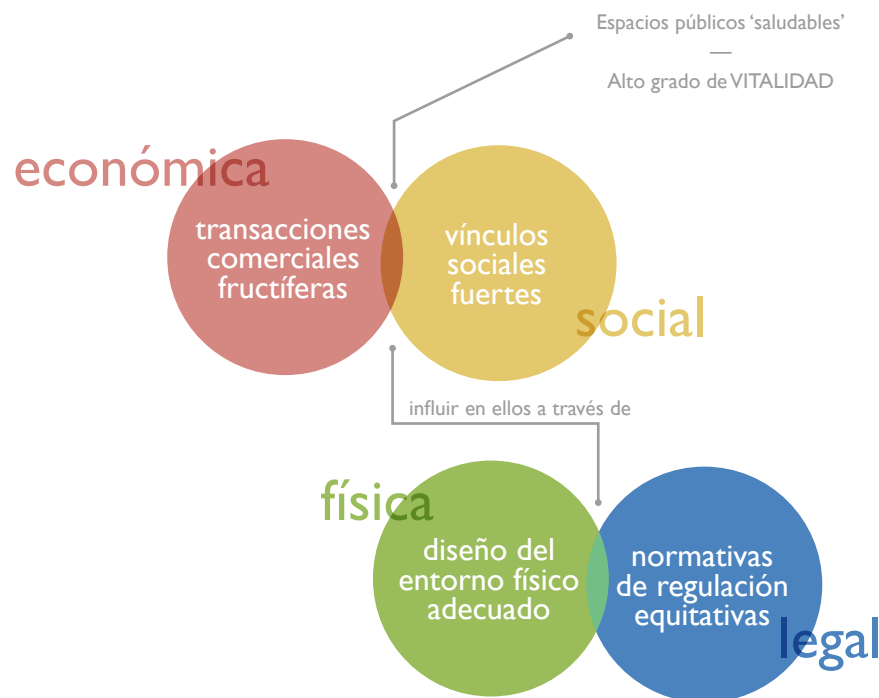

Figura 4. Esquema explicativo de las 4 dimensiones: económica, transacciones comerciales (1); social, vínculos sociales (2); legal, normativas de regulación (3); y física, del diseño del entorno físico (4).

Desarrollo de la metodología

Esta metodología tiene un enfoque multidisciplinar. En el diagrama de la fig. 5 vemos los factores de vitalidad que según la literatura potencian un comportamiento vital. Éstos se agrupan según las cuatro dimensiones que afectan a la vitalidad, explicadas en el punto 2. La clave de esta metodología es, en primer lugar, el análisis simultaneo de factores asociados normalmente a distintas disciplinas de estudio, que no siempre trabajan conjuntamente para la mejora de la ciudad, como son la sociología (dimensión social), la economía (dimensión económica), el planeamiento (dimensión legal) y el diseño (dimensión física). En segundo lugar, destaca la herramienta de análisis que aúna todas estas disciplinas. Un sociólogo seguramente optaría por entrevistas basadas en métodos

cualitativos; un economista o un urbanista se basaría en números, fórmulas y normas, según un enfoque mucho más cuantitativo; mientras que un arquitecto o diseñador urbano normalmente utilizaría herramientas graficas de análisis. En esta propuesta metodológica se opta por utilizar una herramienta muy simple y rápida: un cuestionario, que permite un acercamiento a las cuatro disciplinas y dimensiones de la vitalidad, y que, como veremos en el siguiente punto, aúna aspectos de métodos tanto cualitativos como cuantitativos, al tiempo que incluye también un componente grafico importante.

Figura 5. Factores propuestos que influyen en un comportamiento vital en los espacios cotidianos de un barrio según las dimensiones de lo físico (verde); lo social (amarillo); lo económico (rojo) y lo legal (azul).

Esta metodología está pensada para un ciudadano cualquiera, no necesariamente experto en ciudades, arquitectura, planeamiento o diseño, que quiera analizar o evaluar los espacios cotidianos de un barrio. Por ejemplo, una comunidad de propietarios o una cooperativa, que quiera mejorar el barrio y saber en qué aspectos debería invertir. Por ello se centra en las escalas más cercanas, la arquitectónica y de calle, que son más fácilmente

manipulables o influenciados desde un área local, desde el barrio, y se desarrolla de forma que pueda ser comprendida por un no experto a un nivel muy básico. Se *digieren* y explican de forma clara cada uno de los factores para la vitalidad que son de interés para un barrio, a través de preguntas sencillas y directas, que componen el cuestionario, como se observa en la figura 6.

The figure displays a grid of 30 small questionnaires, organized into 5 rows and 6 columns. Each questionnaire is a list of questions related to a specific factor of neighborhood vitality. The factors are grouped into five dimensions: 1. Identificación del barrio (Identification of the neighborhood), 2. Caracterización del barrio (Characterization of the neighborhood), 3. Descripción del barrio (Description of the neighborhood), 4. Descripción del barrio (Description of the neighborhood), and 5. Descripción del barrio (Description of the neighborhood). The questions are numbered 1 through 30.

Figura 6. Preguntas para cada factor según las distintas dimensiones que componen la metodología de estudio de la vitalidad de un barrio.

Se utiliza un cuestionario tipo, basado en una serie de preguntas de respuesta rápida (fig. 6). El encuestador cuenta entonces con una plantilla guía que le muestra qué respuestas, de entre las posibles que podría escoger el encuestado, puntúan positiva o negativamente en cuanto a vitalidad. Es decir, para cada pregunta, hay una respuesta(s) *positiva* (interpretada como signo de vitalidad y que habría que potenciar); y respuesta(s) *negativa* (a las que habría que prestar atención, para modificarla y crear entornos vitales). Todas las preguntas son cerradas, para que el cuestionario se complete en el mínimo tiempo posible y además los resultados sean cuantificables y puedan ser analizados con mayor objetividad. El tipo de respuestas de entre las que el encuestado puede escoger son varias: de elección única o excluyentes (por ejemplo, si o no), de elección múltiple (se pueden escoger varias o ninguna) y de ranking (jerarquizando las diferentes respuestas y ordenándolas según considere el encuestado).

Los factores dentro de las dimensiones económica y social son sintomáticos, es decir, si aparecen muchos positivos es que en general las transacciones comerciales son fructíferas y los vínculos sociales fuertes, y por tanto el espacio público cotidiano es muy vital; mientras que si predominan los negativos, significa que hay una falta de vitalidad, el entorno es económica y socialmente débil. Los factores dentro de las dimensiones legal y formal son resolutivos, es decir, proponen soluciones concretas. Si predominan los positivos quiere decir que las soluciones legales y formales son favorables a un entorno vital y habría que reforzarlas. Si hubiera muchos negativos, habría que fijarse en cuáles de los factores ocurren y valorar propuestas legales y formales o de diseño para ir cambiando esos factores, dentro de las posibilidades de cada barrio o zona.

5. Análisis e interpretación de resultados

El ejemplo utilizado para llevar a cabo un estudio piloto de la aplicación de esta metodología es una colonia de la ciudad de Madrid, Virgen de la Esperanza, y los encargados de responder al cuestionario son vecinos de dicha colonia. Se estima que rellenar el cuestionario lleva una media de 20 minutos, dependiendo de la persona que lo esté contestando. Virgen de la Esperanza

tiene una dimensión de aproximadamente 3000 viviendas. Se han rellenado 25 cuestionarios, lo que representa aproximadamente un 0,8%. Los resultados, al no ser contradictorios y ser consistentes (Deming & Swaffield, 2011) se consideran suficientes para un estudio piloto, y sirven para ver de forma rápida qué falla en el barrio en las distintas dimensiones y qué aspectos habría que mejorar. El uso práctico de esta metodología dependerá de los recursos de tiempo y dinero con los que se cuente y de lo involucrados que estén los vecinos en la mejora del barrio. A mayor porcentaje de participación en el cuestionario, más fiables y detallados serán los resultados.

En las graficas de las figuras 7 y 8, quedan representados los resultados del cuestionario, agrupados por dimensiones para una mejor comprensión y fácil lectura muy visual. Las respuestas de la encuesta positivas para la vitalidad quedan representadas en el color más fuerte en la parte superior de la gráfica. Las respuestas desfavorables, o que suponen un déficit de vitalidad quedan representadas en el color más claro y en la parte inferior de la gráfica. Esta forma de presentar los resultados hace que sea muy sencillo evaluar cada una de las preguntas, en cada uno de los factores para la vitalidad, para cada una de las cuatro dimensiones. Cada respuesta positiva o negativa se va sumando a la gráfica, en la parte superior o inferior. Cada bloque o barra representa 5 respuestas de ese tipo, es decir, 5 personas que contestaron lo mismo. Una forma rápida y directa de interpretar los resultados sería ver qué dimensiones tienen mayoría de colores claros, es decir, las más problemáticas o que peor funcionan. Y luego centrarse en cada factor. Si la gráfica es sólo positiva, quiere decir que ese factor funciona y es favorable a la vitalidad. Si es sólo negativa, quiere decir que falla por completo. En caso de estar equilibrados (lo positivo y negativo), habría una contradicción entre los criterios y percepciones que tiene la gente de esa pregunta en concreto o de ese factor en general. Esto sería una buena forma de encontrar, de manera rápida, cuestiones en las que hay discordancia o desconocimiento. Para mejorar los factores de las dimensiones social y económica, habría que centrarse en solucionar los factores *débiles* de las dimensiones legal y física, pues como hemos explicado unos influyen en los otros.

En el caso de la colonia Virgen de la Esperanza, vemos que hay más factores en positivo que en negativo en las dimensiones económica y social

(fig. 7). Es decir, en general, las transacciones comerciales son fructíferas y los vínculos sociales fuertes, y por tanto se podría concluir que el espacio público cotidiano es bastante vital. Sin embargo, en algunos aspectos de algunos factores se aprecia una mayoría de negativos. Éstos son los puntos que se recomienda reforzar a la cooperativa y comunidad vecinal.

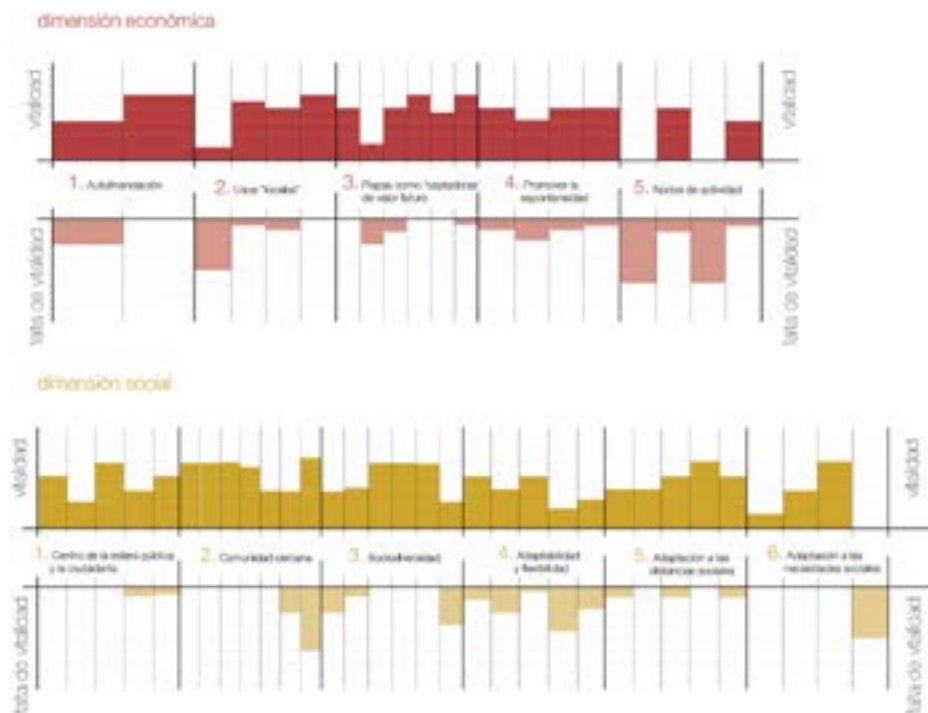

Figura 7. Resultados de las encuestas en la colonia Virgen de la Esperanza en las dimensiones económica y social.

En cuanto a las dimensiones de lo legal y lo formal (fig. 8), en éstas también se encuentran más positivos que negativos. Esto quiere decir que las soluciones legales y formales son bastante favorables a un entorno vital, y en cuanto a las que aparecen en la parte superior de la gráfica, se recomienda reforzar. Sin embargo, se observan también algunos negativos. Éstos se proponen como campos en los que discutir en las reuniones de vecinos de la cooperativa, para modificar algunas normativas de regulación y decisiones que afectan al diseño y para traer ideas nuevas a la mesa.

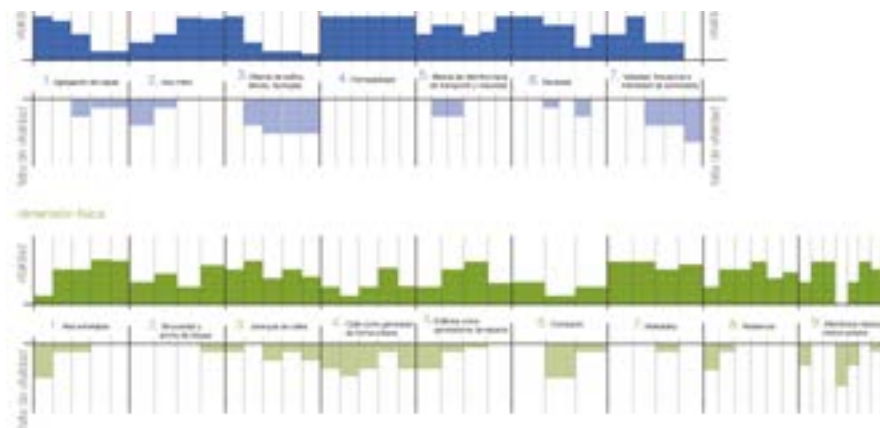

Figura 8. Resultados de las encuestas en la colonia Virgen de la Esperanza en las dimensiones legal y física.

6. Reflexiones

La puesta en práctica de la metodología a través del estudio piloto se considera, en general, exitosa. Sin embargo, se encuentran algunos puntos en los que se podría mejorar:

- Esta metodología se ha diseñado para ser lo más comprensible posible para cualquiera no experto en arquitectura o urbanismo. Aún así, una vez aplicada, se observa que determinados individuos o bien no comprendían las preguntas o bien tenían un desconocimiento de algunos aspectos del barrio. Esto lleva a la posibilidad futura de hacer el cuestionario en dos partes. Una primera, con preguntas que busquen respuestas *objetivas* sobre el barrio (como por ejemplo, si los espacios son privados o públicos o si hay tiendas en las esquinas), que sea rellenada por aquéllos que conocen mejor el barrio (en el caso del caso de estudio de este trabajo, Virgen de la Esperanza, serían los vocales o personas encargadas de la gestión de jardines y espacios públicos de la cooperativa). Luego habría una segunda parte, *más subjetiva* y sujeta a las opiniones y percepciones de cada usuario y vecino con el resto de preguntas (la mayoría de ellas), que contestarían los residentes o usuarios en general.

- La metodología planteada es mixta, aunando lo cualitativo y lo cuantitativo. Sin embargo, se han encontrado algunas limitaciones en su puesta en

práctica, precisamente por esa razón. Las preguntas son de tipo cualitativo, en cambio las respuestas, por cómo están formuladas, se interpretan de forma cuantitativa. Esto hace que no se extraiga toda la información que se podría obtener de un estudio de este tipo. Durante el estudio piloto, hubo varios residentes que querían elaborar sus respuestas; sin embargo, el cuestionario diseñado no lo permitía. La solución a esta limitación, aunque con una dedicación de tiempo mayor a la hora de llevar a cabo el análisis de la vitalidad y de ordenar e interpretar los resultados, sería utilizar dos herramientas simultáneas. Una primera, el cuestionario escueto, cuyas respuestas sean fácilmente cuantificables, y una segunda, tipo entrevista, en la que el encuestado/residente pudiera elaborar algunos de los puntos expuestos en la encuesta.

- En cuanto a la presentación de los resultados para su posterior análisis, también se han encontrado posibles mejoras. Por no extender mucho el trabajo, no se han incluido en el mismo las encuestas completas, con sus preguntas y respuestas, además de la indicación de qué respuestas son positivas o negativas para la vitalidad. Sin embargo, el minimalismo de los gráficos finales, ordenados por dimensiones, es quizás excesivo, dado que para alguien ajeno al estudio sería muy complicado entender e interpretar los resultados. Habría que buscar una forma de incluir las preguntas y respuestas que componen los distintos factores, aunque fuera de modo abreviado, de forma que quede claro, que cada columna, ya sea en el área positiva o negativa de la gráfica, representa las respuestas a una pregunta concreta hecha a cada encuestado. También sería conveniente añadir medidas o escalas, donde quede claro cuántos encuestados o qué porcentaje de entre, por ejemplo, todos los residentes, quedan representados en las gráficas.

La aportación principal de la metodología propuesta a la enseñanza de estrategias locales tiene que ver con la formación e información facilitada a los residentes/usuarios, dotándoles de recursos para comprender su entorno y empoderándolos para poder cambiarlo a mejor. Durante el estudio piloto, llamó la atención que muchos encuestados estaban orgullosos de aspectos como sus sistemas de calefacción. Casi todos sabían cómo funcionaban, técnicamente, sin ser ninguno ingeniero. Sin embargo, pocos se habían planteado si su barrio era vital o cómo mejorar su barrio en aspectos que tuvieran más que ver con lo físico o social. Después de llevar a cabo la encuesta, la mayoría fueron capaces

de poner nombre y entender algunas de las percepciones que ya tenían. Por ejemplo, el hecho de siempre transitar las mismas zonas o charlar en los mismos rincones evitando otros. La realización de la encuesta sirvió para abriles los ojos de alguna manera y entender posibles razones sobre cómo actuaban en su barrio. Mediante este tipo de herramientas se puede por tanto proporcionar a los residentes y usuarios de un barrio los síntomas de algunas de sus problemáticas (por ejemplo, falta de contactos sociales) así como la forma de solucionarlas (ya sea a través del diseño o del cambio de una normativa interna de la cooperativa). En las reuniones de la cooperativa se vio cómo debatían sobre presupuestos de jardinería o de parques infantiles. Sin embargo, y aun invirtiendo grandes cantidades de dinero, las conversaciones y decisiones se quedaban siempre a nivel superficial: plagas, elementos deteriorados, etc. Con la implantación de este tipo de estudios, podrían en un futuro gestionar simultáneamente los problemas mas básicos, pero también profundizar a nivel mayor, y mejorar aspectos sociales de su barrio, e incluso económicos, como por ejemplo la problemática de que hay algunas tiendas que están cerrando, repercutiendo a su vez en el comportamiento vital en sus inmediaciones.

El potencial de este tipo de metodologías es que un barrio o una comunidad no necesita llamar a un grupo de expertos y ponerse necesariamente en sus manos (con el consecuente desembolso de dinero que esto conlleva), sino que algunos de los problemas del barrio pueden solucionarse de forma *auto-didacta*, involucrándose más activamente en su comunidad y colaborando como grupo vecinal. Por supuesto, esto funcionaría mejor en comunidades o barrios donde ya exista un grupo activo, donde haya reuniones a las que la gente asista. El caso de estudio escogido como proyecto piloto de esta investigación, sin duda, lo tenía. Al haber un gran numero de jubilados, funcionó de una manera excepcional, porque los encuestados tenían tiempo e interés, involucrándose habitualmente en las reuniones periódicas de la cooperativa, y además teniendo mas tiempo para hacer y para observar y pensar el entorno construido. Sería interesante llevar a cabo estudios similares en entornos de otra composición social y de otro tamaño y tipología de espacios públicos, para ver si la respuesta de los vecinos, y su identificación con el estudio, es similar o no.

Referencias

- BLACKSON, H. (2012), *The Five Cs of Neighborhood Planning*. Recuperado de <http://bettercities.net/news-opinion/blogs/howard-blackson/18813/five-cs-neighborhood-planning>
- DE CERTAU, M. (1984). *The Practice of Everyday Life*. Trans. Steven Rendall, Berkeley: University of California Press.
- DEMING, E. M., & SWAFFIELD, S. (2011). *Landscape Architecture Research Inquiry, Strategy, Design*. Chichester: John Wiley & Sons.
- EWING, R. H., & CLEMENTE, O. (2013). *Measuring Urban Design Metrics for Livable Places*. Washington, DC: Island Press.
- GANS, H. J. (1962). *The Urban Villagers; Group and Class in the Life of Italian-Americans*. New York: Free Press of Glencoe.
- GRATZ, R. B. (1989). *The Living City*. New York: Simon and Schuster.
- HESTER, R. T., & HESTER, R. T. (1984). *Planning Neighborhood Space with People*. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
- JACOBS, J. (1969). *The Economy of Cities*. New York: Random House.
- JACOBUS, R. & CHAPPLE, K. (2009). *Retail Trade as a Route to Neighborhood Revitalization*. En H. Wial, N. Pindus, & H. Wolman (eds.), *Urban and Regional Policy and its Effects Vol. 2*, pp. 19-68. Washington, DC: Brookings Institution-Urban Institute.
- LEFEBVRE, H. (1996). *Writing in Cities*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- MEHTA, V. (2007). *Lively Streets Exploring the Relationship Between Built Environment and Social Behavior*. Michigan: Ann Arbor.
- BOSSON, J. (2010). «Third Places and the Social Life of Streets». *Environment and Behavior*, 42, pp. 779-805.
- MORALES, A. (2009). «Public Markets as Community Development Tools». *Journal of Planning Education and Research*, Vol. 28, 4, pp. 426-440.
- OLDENBURG, R. (1989). *The Great Good Places: Cafés, Coffee Shops, Community Center, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and how they get you through the Day*. New York: Paragon House.
- PIRENNE, H. (1952). *Medieval Cities; their Origins and the Revival of Trade*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- SCULLY, V., & LEVINE, N. (2003). *Modern Architecture and Other Essays*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- WEBER, M., GERTH, H. H., & MILLS, C. W.** (1958). *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press, Galaxy.
- ZUKIN, S.** (2010). *Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- **KOSTA, E.** (2004). «Bourdieu Off-Broadway: Managing Distinction on a Shopping Block in the East Village». *City & Community*, 3, pp. 101-114.

EL LADO NOCTURNO DE LA VIDA COTIDIANA: UN ANÁLISIS FEMINISTA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA NOCTURNA

*The Night Side of the Everyday Life: A Feminist Analysis
of Planning the Night*

Sara Ortiz Escalante
saraortiz78@gmail.com
University of British Columbia

RESUMEN: Partiendo de una revisión bibliográfica realizada en el ámbito de la planificación urbana nocturna, este artículo plantea incluir una perspectiva de género interseccional en la planificación de las ciudades de noche. El artículo analiza estudios existentes sobre cómo los cuerpos de las mujeres han sido conceptualizados en el ámbito de la planificación urbana y en lo nocturno, cómo la planificación urbana ha abordado la esfera nocturna, y cómo el miedo y la seguridad afectan a la movilidad de las mujeres en la noche. La revisión bibliográfica revela que el rol de la planificación en relación a la noche ha sido regular y controlar lo que pasa en la noche y quién tiene derecho a la ciudad nocturna, pero la planificación urbana nocturna no ha incorporado la perspectiva de género interseccional, factor que dificulta la vida cotidiana diurna y nocturna de las personas que, debido al trabajo productivo, reproductivo o de cuidado, usan la ciudad en la noche de manera regular. El artículo propone incluir la diversidad de cuerpos sexuados en la planificación urbana nocturna, expandiendo el debate más allá de la economía nocturna de consumo y ocio, y visibilizando el rol que juegan las mujeres en la planificación de la noche.

PALABRAS CLAVE: género, planificación urbana, noche, seguridad, movilidad.

ABSTRACT: Based on a literature review of research on nocturnal urban planning, this paper advocates including in the new urban agenda an intersectional gender perspective in planning the urban night. The paper analyzes the existing research on how gendered bodies have been conceptualized in planning and in the nocturnal context, how urban planning has approached the nocturnal sphere, and how fear and safety affect women's mobility at night. The literature review reveals the role of planning in relation to the nocturnal sphere as one of regulating and controlling what happens at night and who has the right to the night city. However, there is no gender and intersectional perspective in nocturnal planning, which encumbers the everyday/everynight life of those who, because of their productive, care and reproductive work, regularly use the city after dark. The paper concludes by advocating the inclusion of diverse gendered bodies in the new urban agenda and in planning the night, expanding this debate beyond the night-time economy of leisure and consumption, and making women's role visible in nocturnal planning.

KEYWORDS: gender, planning, night, safety, mobility.

RESUM: Partint d'una revisió bibliogràfica realitzada en l'àmbit de la planificació urbana nocturna, aquest article planteja incloure una perspectiva de gènere interseccional en la planificació de les ciutats de nit. L'article analitza estudis existents sobre com els cossos de les dones han estat conceptualitzats en l'àmbit de la planificació urbana i en el nocturn, com la planificació urbana ha abordat l'esfera nocturna, i com la por i la seguretat afecten la mobilitat de les dones a la nit. La revisió bibliogràfica revela que el paper de la planificació en relació a la nit ha estat regular i controlar allò que passa en la nit i qui té dret a la ciutat nocturna, però la planificació urbana nocturna no ha incorporat la perspectiva de gènere interseccional, factor que dificulta la vida quotidiana diürna i nocturna de les persones que, a causa del treball productiu, reproductiu o de cura, usen la ciutat en la nit de manera regular. L'article proposa incloure la diversitat de cossos sexuals en la planificació urbana nocturna, expandint el debat més enllà de l'economia nocturna de consum i oci, i visibilitzant el rol que juguen les dones en la planificació de la nit.

PARAULES CLAU: gènere, planificació urbana, nit, seguretat, mobilitat.

I. Introducción

La historia de la planificación urbana ha omitido las contribuciones de las mujeres, las personas de orígenes étnicos diversos, la población indígena, las personas LGBTQ y otros grupos históricamente excluidos de las estructuras de poder y toma de decisiones (Sandercock, 1998; Fainstein and Servon, 2005). Bajo la premisa de planificar para el interés público, a menudo entendido como único, universal y estandarizado, por más de un siglo el urbanismo ha ignorado la diversidad de realidades en nuestra sociedad, y reproducido desigualdades, privilegiando a la gente más poderosa (Healey, 1997; Fainstein and Servon, 2005). En concreto, las mujeres han sido excluidas de la noche debido a cómo sus cuerpos han sido definidos y controlados socialmente. La noche ha sido históricamente conceptualizada como un tiempo y espacio peligroso y prohibido para las mujeres (Wilson, 1991; Hooper, 1998). En consecuencia, las mujeres que transgreden este imaginario y utilizan el espacio público en la noche son aún vistas como fuera de lugar en muchos contextos.

Desde la década de los 70 las urbanistas y geógrafas feministas han aportado una amplia variedad de reflexiones y contribuciones a la teoría y la práctica de la planificación urbana (e. g. Falú, 2009; Greed, 1994; Hayden, 1980; Leavitt, 2003; Muxí Martínez *et al.*, 2011; Rahder y Altília, 2004; Sandercock y Forsyth, 1992; Sandercock, 1998; Wilson 1991) que pueden ser aplicadas a la planificación urbana nocturna y que contribuyen al derecho de las mujeres a la ciudad.

Este artículo forma parte de una tesis doctoral¹ que analiza cómo la planificación urbana aborda y responde a la vida cotidiana diurna y nocturna (Smith,

-
1. El título de la tesis es *Mujeres transgresoras de espacio y tiempo: la planificación de la vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres que trabajan de noche*. Esta investigación estudia cómo la planificación urbana aborda la vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres que trabajan de noche en el Área Metropolitana de Barcelona. Se utiliza la metodología de investigación-acción participativa feminista para explorar cómo las mujeres que trabajan de noche pueden influenciar las políticas públicas y las prácticas urbanas. La investigación se desarrolla en colaboración con Fundació Àmbit Prevenció, las mujeres que trabajan de noche en el Hospital de Bellvitge, la Secretaria de la Mujer de ccoo en Barcelona y el Baix Llobregat, Ca la Dona, e Irídia. 24 mujeres que trabajan de noche en la zona metropolitana de Barcelona son co-investigadoras en este proyecto. Esta investigación recibe el apoyo de University of British Columbia Public Scholar Initiative, y el Ajuntament de Barcelona.

1990) de las mujeres que trabajan de noche, y en particular examinando dos aspectos interrelacionados de la planificación urbana que afecta a la vida cotidiana nocturna de las mujeres: el miedo/la seguridad y la movilidad. Esta investigación explora desde un análisis feminista interseccional,² cómo el miedo y la percepción de seguridad están vinculados a la construcción sociocultural de los cuerpos sexuados en los espacios públicos y cómo éstos influyen en la movilidad de las mujeres trabajadoras y el derecho a la ciudad de noche. La investigación se encuentra en la actualidad en fase de análisis de datos cualitativos recogidos conjuntamente con las mujeres en el Área Metropolitana de Barcelona. Este artículo se centra en el marco teórico con el fin de visibilizar la necesidad de incluir una perspectiva de género cuando se planifica la ciudad de noche.

El objetivo de este artículo es visibilizar que la planificación urbana nocturna se ha centrado sobre todo en regular y controlar lo que pasa en la noche y quién tiene derecho a la ciudad nocturna. Pero se ha hecho muy poco en facilitar la vida cotidiana diurna y nocturna de las personas que, debido al trabajo productivo, reproductivo y de cuidado, utilizan la ciudad de noche de forma regular. Además, el artículo revela que la planificación urbana nocturna no incluye una perspectiva de género interseccional, sino que ha incluido los cuerpos sexuados de hombres blancos jóvenes, pero continúa excluyendo otros cuerpos sexuados: los cuerpos de las mujeres, especialmente de mujeres de bajos ingresos, mujeres migrantes, mujeres de diferentes orígenes, así como la población transgénero y los hombres que no son blancos.

Este artículo aboga por la necesidad de incluir el estudio de la vida cotidiana diurna y nocturna en la planificación urbana con el objetivo de: visibilizar cómo las realidades diversas de género no se han incluido en las políticas de planificación urbana nocturna; dar la misma relevancia a las contribuciones de las mujeres en el trabajo remunerado formal e informal que en el trabajo reproductivo, doméstico, de cuidado y el trabajo comunitario; y enfatizar cómo el trabajo de las mujeres en la noche es esencial para que

2. El término *feminismo interseccional* rompe con concepciones esencialistas de ser una «mujer» y analiza cómo diferentes fuentes estructurales de desigualdad como el género, la raza, la etnia, la clase, la identidad sexual, el origen y el estatus migratorio se construyen socialmente y están interrelacionadas (Crenshaw, 1991).

el mundo siga funcionando de día. Finalmente, incluir una perspectiva de género al planificar la vida urbana nocturna es necesario para presionar a las políticas públicas para que respondan a las necesidades resultantes de la doble presencia de las mujeres en la economía nocturna remunerada y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El urbanismo puede contribuir a transformar el trabajo no remunerado en una responsabilidad social y colectiva en vez de ser una carga que a menudo recae en las mujeres.

A continuación se hace una revisión bibliográfica de la literatura que analiza la interrelación entre el género, el urbanismo y la noche. El artículo concluye con algunas reflexiones para incluir una perspectiva de género en la planificación urbana nocturna.

2. Una visión de género del urbanismo y la noche

Analizar cómo la perspectiva de género se ha incluido/excluido en la *planificación urbana nocturna* implica examinar la investigación desarrollada acerca de cómo el género ha sido conceptualizado por el urbanismo y en la noche, cómo la planificación urbana ha trabajado la esfera nocturna, y cómo el miedo y la percepción de seguridad afectan a la movilidad nocturna de las mujeres.

2.1 El género en la planificación urbana nocturna

Investigadoras feministas han documentado cómo la diversidad sexual, racial y de género de los cuerpos ha sido construida y regulada a través del urbanismo (Doan, 2010; Green & Singleton, 2006; Hooper, 1998; Sandercock, 1999). Los cuerpos de las mujeres en particular han sido conceptualizados en el espacio público como una amenaza al orden social, como una fuente de miedo que «deshace la idea del plan» (Sandercock, 2003, p. 30); pero también como un cuerpo vulnerable y objetivado para ser dominado (Wesely & Gaarder, 2004). Esta exclusión se ha reforzado a través de las connotaciones históricas asociadas a las mujeres en los espacios públicos, y a la falsa dicotomía público/privado. Por ejemplo, el término *mujer pública* ha sido asociado con la prostitución, ser una mujer «no respetable», ser una

tentación sexual para la auto-disciplina masculina, para el *hombre público*, que es entendido como el «hombre de estado» (Wilson, 1991; Duncan, 1996; Hooper, 1998; Massolo, 2007). En consecuencia, el urbanismo ha sido cómplice en la reproducción de la dicotomía opresora público/privado, que posiciona a las mujeres en la esfera privada asociada con lo doméstico, lo emocional, lo corporal, la familia y el trabajo no remunerado y/o informal; y a los hombres en la esfera pública de la producción, del trabajo remunerado, lo racional, lo a-corporal, el mercado, el estado y el poder (Duncan, 1996; Sweet & Ortiz Escalante, 2010).

Además de ser androcéntrica, la dicotomía público/privado es etnocentrista y opresiva contra las personas *queer* y transgénero. Es etnocentrista porque esta dicotomía es aún más limitante cuando se utiliza en contextos de asentamientos informales donde la *casa* no existe porque las personas viven en chabolas, es decir, en estructuras muy vulnerables en las que las puertas o ventanas no siempre se pueden cerrar de manera segura (Meth, 2003). Es opresiva contra las personas *queer* y transgénero porque la división sexual del espacio fuerza a las personas a responder a expectativas hegemónicas de comportamientos de género que responden al binomio masculino/femenino (Doan, 2010).

La reproducción de este binomio y la exclusión de las mujeres de la esfera pública resulta más evidente cuando oscurece. Las mujeres han sido excluidas de la noche por cómo sus cuerpos han sido definidos y controlados. El contexto y las identidades interseccionales de las mujeres limita su actividad nocturna. La noche ha sido históricamente conceptualizada como un espacio-tiempo prohibido y peligroso para las mujeres. La expresión «mujer de la noche», al igual que «mujer pública», está cargada negativamente y también asociada con la prostitución, el desorden o el ser una «perdida» (Patel, 2010). En consecuencia, las mujeres que trasgreden este imaginario y utilizan el espacio público en la noche son vistas como fuera de lugar en muchos contextos sociales.

Incluir una perspectiva de género interseccional en la agenda urbana puede visibilizar una relación más fluida entre los cuerpos sexuados y la ciudad (Milroy in Miranne and Young, 2000; Doan, 2010; Sweet and Ortiz Escalante, 2014), entendiendo los cuerpos como la escala espacial que conecta los

espacios públicos y privados, como un espacio biográfico, como un espacio de memoria de las violencias, pero también como un espacio de resistencia (Falú, 2009; Vargas, 2009). Tomar el cuerpo como un espacio de auto-conciencia y resistencia, como un espacio único y privado, para poder apropiarlo primero como mujeres, para así poder apropiarse luego de otros territorios: la casa, el barrio, la ciudad, el país (Falú, 2009; Vargas, 2009).

Pero también una perspectiva de género interseccional en la agenda urbana implica incorporar la vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres como una fuente de conocimiento y una metodología. Analizar la vida cotidiana significa dar el mismo valor a las necesidades provenientes de la esfera productiva del trabajo remunerado que a las esferas no remuneradas del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado y del trabajo comunitario, con el fin de promover una división del trabajo más equitativa, además de visibilizar las contribuciones de las mujeres en la economía doméstica y comunitaria (Healey, 1997; Gilroy and Booth, 1999; Bofill Levi, 2005; Muxí Martínez *et al.*, 2011). Hay pocas referencias a la vida cotidiana nocturna en la literatura feminista sobre vida cotidiana. La única referencia específica proviene de la socióloga Dorothy Smith (1990) quien habla sobre la vida cotidiana diurna y nocturna (*everyday/everynight life*) y de quién tomó prestado el término *vida cotidiana nocturna* (*everynight*), para argumentar que el concepto de vida cotidiana necesita ser ampliado e incluir tanto el día como la noche.

2.2 Planificando la noche

La noche es un término controvertido que ha sido social y culturalmente moldeado a través de la historia. Cómo se conceptualiza la noche y cuándo empieza y termina también varía entre culturas, periodos históricos y localización geográfica. La expansión del alumbrado público en el siglo XIX cambió el significado y uso de la ciudad en la noche, y facilitó el aumento de la vida nocturna sobre todo en las áreas urbanas, expandiendo la economía nocturna (Melbin, 1978, 1987; Schivelbusch, 1988; Edensor, 2013).

En las sociedades occidentales, la noche ha sido asociada con el miedo, el caos, el demonio, el pecado, la muerte y el lado oscuro de la sociedad (Schivelbusch, 1988; Palmer, 2000; Edensor, 2013); y el día con la creación del mundo, Dios, lo «bueno», lo «seguro». Este imaginario occidental euro-

céntrico ha asociado la noche con aquellas personas que transgreden el orden racional de la sociedad, con las prácticas, ocupaciones, ideas y sexualidades transgresoras, por ejemplo, la prostitución, los y las revolucionarias, la escena musical, o el tráfico de drogas (Palmer, 2000). Sin embargo, en culturas no-occidentales, hay también percepciones positivas de la noche, donde las personas utilizan este tiempo para rituales comunitarios, eventos familiares o actividades religiosas (Amid, 2013).

Los relatos históricos sobre la noche también han reforzado los dualismos entre el día y la noche, lo bueno y lo malo, incluso lo masculino y lo femenino (Melbin, 1987; Schivelbusch, 1988; Palmer, 2000). Este dualismo simplista entre el día y la noche, ha construido estos términos como opuestos, obviando la diversidad de cada condición y cómo el alumbrado público ha complicado este dualismo, al mismo tiempo que ha legitimado agendas políticas y sociales conservadoras que limitan el acceso a la noche de ciertos grupos de personas (Gallan & Gibson, 2011).

En el ámbito de la planificación urbana, la mayor parte de los estudios sobre la noche se centran en lo que se conoce como «la economía nocturna». Son estudios mayoritariamente desarrollados en el contexto occidental, sobre todo en el Reino Unido, y en menos grado en los Estados Unidos y Australia. Estos estudios se han enfocado en la «economía nocturna» de los centros de ciudades que buscan la revitalización económica, dando énfasis a las actividades de ocio y entretenimiento, generalmente asociadas con el consumo de alcohol. El término «economía nocturna» fue usado por primera vez en los 90 por Franco Bianchini de la organización de ciudades creativas Comedia Consultancy (Bianchini, 1995; van Liempt *et al.*, 2014; Shaw, 2014). La *economía nocturna* se refería inicialmente a la multi-industria de la producción cultural nocturna, en la que el alcohol y el ocio eran parte de la actividad nocturna (Shaw, 2014). Sin embargo, la mayoría de políticas relacionadas con la economía nocturna se han centrado en la desregularización del consumo de ocio y alcohol (Shaw, 2014; van Liempt *et al.*, 2014), y se han convertido en estrategias neoliberales para «ciudades reinventándose a sí mismas como lugares de consumo» (van Liempt *et al.*, 2014, p. 6). En resumen, la mayoría de los estudios sobre la economía nocturna analizan el lado consumista de la ciudad 24-horas en zonas céntricas,

y los problemas que se derivan como la violencia y la inseguridad (Bromley *et al.*, 2000; Thomas & Bromley, 2000; Bromley *et al.*, 2003; Crawford & Flint, 2009; Beer, 2011; Evans, 2012; Eldridge & Roberts, 2013).

Algunos estudios han incluido una perspectiva de género o un análisis crítico de temas de etnia y raza (Roberts, 2006; Talbot, 2007; Sheard, 2011; Waitt & Gorman-Murray, 2011; Roberts and Eldridge, 2012; Schwanen *et al.*, 2012; Roberts, 2013). Los análisis de género miran la exclusión, la desigualdad o el acceso a la economía nocturna. Estos estudios revelan que las formas dominantes de vida nocturna están protagonizadas por sujetos masculinos y heterosexuales (Chatterton & Hollands, 2003; Sheard, 2011; Hubbard & Colosi, 2013). Por ejemplo, el acceso de las mujeres jóvenes a la economía nocturna se ha hecho en términos masculinos, adoptando patrones masculinos de beber y emborracharse y de involucrarse en violencia (Chatterton & Hollands, 2003; Waitt & Gorman-Murray, 2011), o evaluando el riesgo de las mujeres de ser abusadas sexualmente (Sheard, 2011).

Pocos estudios miran el lado productivo de la economía nocturna (e. g. Shaw, 2014), a pesar de que la noche ha sido siempre un tiempo de producción, y las mujeres han formado siempre parte de la noche como trabajadoras a pesar de intentos de excluirlas a lo largo de la historia (Melbin, 1987; Patel, 2010; Lowson & Arber, 2013). Estudios sobre las experiencias de género del trabajo nocturno se encuentran sobre todo en otras áreas de estudio como la sociología o las relaciones laborales, y se enfocan más en los aspectos fisiológicos que en las consecuencias sociales de ser trabajadoras nocturnas. Los pocos ejemplos de estudios que contemplan aspectos sociales son mayoritariamente cuantitativos (Lowson & Arber, 2013). Los estudios sociales sobre la noche que incluyen una perspectiva de género examinan el impacto del trabajo nocturno de las mujeres en las relaciones familiares (Melbin, 1987; Garey, 1995; Lowson & Arber, 2013).

En general, la investigación sobre *planificación urbana nocturna* ignora los ciclos nocturnos fuera de los centros urbanos, sin analizar otras partes de la ciudad u otro tipo de actividades nocturnas. Existen pocos estudios sobre personas que utilizan la noche para actividades que no son de ocio o en contextos fuera del mundo occidental (Patel, 2010; Amid, 2013).

Por lo tanto, la planificación urbana nocturna se ha enfocado en una parte pequeña de la vida nocturna: el lado consumista de la economía nocturna que está relacionado con el consumo de ocio y alcohol en centros urbanos de ciudades occidentales. En general, se ha romantizado a las personas usuarias de la noche como un grupo especial de población, sin reconocer que la noche también es un espacio de trabajo, cuidado y reproducción, un espacio de la vida cotidiana diurna y nocturna, que no tiene ningún glamur para aquellas personas que se ven obligadas a trabajar en el turno de noche.

En resumen, existe la necesidad de incluir en la *planificación urbana nocturna*, políticas públicas del lado productivo de la economía nocturna y desde una perspectiva de género interseccional, que vayan más allá de los centros urbanos a otros barrios, centros de trabajos, pueblos y hogares; que rompan con la cultura nocturna masculina; que visibilicen las necesidades de la vida cotidiana diurna y nocturna y analicen cómo el urbanismo puede contribuir a mejorar la calidad de vida y el derecho a la ciudad.

2.3 Miedo, percepción de seguridad y movilidad

Los estudios de urbanismo feminista hacen referencia a la noche en relación al tema del miedo, la seguridad y la movilidad. Estos estudios analizan cómo las percepciones de miedo de las mujeres incrementan en la noche (Valentine, 1989; Koskela, 1999; Pain, 2001; Loukaitou-Sideris, 2006; Dammert, 2007; Falú, 2009) o examinan cómo el miedo y la seguridad limitan la movilidad de las mujeres (Atkins, 1989; Ganjavi *et al.*, 2000; Carter, 2005; Whitzman, 2012).

El miedo y la seguridad han sido estudiados profundamente desde el urbanismo. «La planificación urbana y los discursos de gestión urbana están, y siempre han estado, saturados con miedo. La historia de la planificación podría reescribirse como el intento de gestionar el miedo en la ciudad» (Sandercock, 2002, p. 203). Al mismo tiempo, los estudios han demostrado cómo el miedo y la seguridad limitan la movilidad de las mujeres, sobre todo en la noche (Pain, 1991, 1997; Koskela, 1999; Loukaitou-Sideris, 2005).

Desde el urbanismo, muchas teorías e intervenciones se han centrado en cómo controlar y prevenir el crimen a través del diseño del entorno físico, por ejemplo, la Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (*Crime*

Prevention Through Environmental Design - CPTED) o los programas de Ciudades Seguras. Sin embargo, estas iniciativas responden mayoritariamente a crímenes perpetrados por personas extrañas en el espacio público. Las feministas han criticado estas iniciativas por ser ciegas al género, enfocándose sólo en el aspecto físico de diseñar cómo eliminar el miedo y no incluyendo un análisis social de cómo la seguridad se percibe de manera diferente dependiendo del sexo, el género y otras variables que se entrecruzan (Koskela & Pain, 2000; Pain, 2001; Sweet & Ortiz Escalante, 2010).

Los estudios de urbanismo feminista se centran en el miedo y la percepción de seguridad y no en el crimen, porque el crimen sólo se refiere a aquellos actos violentos reconocidos legalmente, los cuales varían dependiendo del contexto. Sin embargo, el miedo y la percepción de seguridad son conceptos que toman una aproximación más compleja al impacto de la violencia en las vidas de las personas, no sólo en el espacio público y perpetrada por personas extrañas, sino como un continuo entre la esfera pública y privada. De hecho, examinar el miedo y la seguridad permite incluir el acoso sexual callejero, «una forma no-criminal de violencia callejera que tiene un impacto muy marcado en el acceso de las mujeres al espacio urbano» (Koskela & Tani, 2000).

El miedo se puede definir como la respuesta corporal, emocional y práctica de las personas y comunidades hacia la violencia (Pain, 2001; Koskela, 2010). El miedo está basado en relaciones de poder de género en los espacios (Epstein, 1998; Koskela, 1999, 2010; Dammert, 2007) y se reproduce en las prácticas de la vida cotidiana (Gordon & Riger, 1989; Valentine, 1989; Koskela, 2010; Sandberg & Rönnblom, 2014). Estudios desde diferentes ámbitos como la sociología, la psicología evolutiva o la pedagogía documentan cómo el miedo se reproduce a través del proceso de socialización mediante la reproducción de los roles de género tradicionales que definen a las mujeres como vulnerables y a los hombres como fuertes y agresivos. Esta producción social del miedo se transmite a través de canales formales e informales, desde mensajes de alerta recibidos en la unidad familiar, hasta las noticias, las conversaciones diarias o los consejos de prevención provenientes de organismos policiales (Mackie, 1987; Maccoby, 1992; Valentine, 1992; Stockard, 1999; Dammert, 2007; Koskela, 2010).

También existen diferencias de género a la hora de denunciar la violencia y el miedo (Pain, 1997; Dammert, 2007; Koskela, 2010). La gran mayoría de la violencia perpetrada contra las mujeres pasa en la esfera privada y por parte de gente conocida (Stanko, 1988; Valentine, 1989, 1992; Pain, 1997; Sweet & Ortiz Escalante, 2010). La naturaleza íntima y sexual de esta violencia contribuye a que no se denuncie, porque las mujeres tienen miedo de represalias o porque la violencia está relacionada con sus cuerpos sexuados (Koskela, 2010; Falú, 2011; Sweet & Ortiz Escalante, 2014). Por otro lado, las experiencias y las manifestaciones del miedo también tienen género y se comunican también de forma diferente. Las mujeres tienden a tener miedo a la violencia sexual y la violación, el tipo de violencia que ataca nuestro cuerpo e intimidad (Pain, 1991; Falú, 2011; Sweet & Ortiz Escalante, 2014). Además, las mujeres tienen más tendencia a adaptar y restringir su vida cotidiana debido a la violencia (Pain, 1991).

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el miedo y la seguridad afectan a la vida cotidiana de las mujeres y su movilidad, uso y participación en la ciudad (Pain, 1991; Moser, 2012), y estas limitaciones se vuelven más severas en la noche (Lynch & Atkins, 1988; Atkins, 1989; Pain, 1991, 1997; Koskela, 1999; Ganjavi *et al.*, 2000; Carter, 2005; Loukaitou-Sideris, 2005; Laub, 2007; Morey, 2007; Whitzman, 2012). Las investigadoras feministas han adoptado el término *movilidad* con el fin de romper las barreras del urbanismo tradicional y los estudios de transporte, y poder examinar al completo la complejidad de actividades interrelacionadas que incluyen la casa, la comunidad y la sociedad, en vez de ver el transporte como una opción individual y unidireccional de casa al trabajo que prioriza los desplazamientos relacionados con el trabajo remunerado (Law, 1999; Hanson, 2010; Miralles-Guasch, 2010). Los estudios sobre patrones de movilidad de las mujeres en los contextos europeos y norteamericanos han demostrado que las mujeres tienen unos patrones de movilidad más sostenibles, complejos y diversos que los hombres durante el día (Grieco *et al.*, 1989; Grieco & McQuaid, 2012; Hanson & Hanson, 1980, 1981, 1985; Law, 1999; Hanson, 2010; Miralles-Guasch & Martínez-Melo, 2012; Miralles-Guasch, 2010). Sin embargo, la movilidad de las mujeres se puede ver paralizada en la noche debido al miedo. En la noche las mujeres evitan ciertas partes de la ciudad, no usan ciertos modos de transporte, o dejan de salir a la calle (Atkins, 1989; Ganjavi

et al., 2000; Carter, 2005; Loukaitou-Sideris, 2005, 2006; Whitzman, 2012). Es imprescindible que el urbanismo responda a esta paradoja con el fin de garantizar al completo el derecho de las mujeres a la ciudad tanto de día como de noche.

3. Hacia una planificación urbana nocturna y feminista

Esta revisión confirma que el enfoque prioritario de la planificación urbana nocturna ha sido regular y controlar lo que pasa en la noche y quién tiene derecho a la noche. Pero poco ha hecho para facilitar la vida cotidiana diurna y nocturna de la gente que utiliza la noche de manera regular. La vida nocturna parece ser percibida como una excepción, incluso para el ocio, a pesar que salir de noche es una rutina de fin de semana de ciertos grupos de personas. Además, el urbanismo ha apoyado el modelo neoliberal de maximizar los beneficios de la economía nocturna y abordar los problemas que pueden interferir en este negocio, como el botellón, la violencia vinculada al consumo de alcohol o las quejas vecinales. En este sentido, la *planificación urbana nocturna*, responde a políticas neoliberales e ignora las necesidades de la vida cotidiana diurna y nocturna. Es decir, en general, ha ignorado la vida cotidiana nocturna de aquellas personas que debido al trabajo productivo, reproductivo y de cuidado utilizan la ciudad de noche de forma regular. Al mismo tiempo, la *planificación urbana nocturna* carece de una perspectiva de género interseccional. Ha incluido los cuerpos de hombres jóvenes adultos blancos, pero continúa excluyendo otros cuerpos por su género: los cuerpos de mujeres, en concreto, mujeres de bajos recursos, mujeres de orígenes diversos, mujeres migrantes, así como población transgénero y hombres no-blancos.

Es imprescindible expandir el debate de la planificación urbana nocturna más allá de la economía nocturna del ocio y el consumo y visibilizar las contribuciones de las mujeres a las diferentes economías nocturnas y en otras partes de las zonas urbanas más allá del centro. Incorporar las contribuciones que el feminismo ha hecho, como el análisis de los cuerpos como una escala espacial, analizando cómo los cuerpos sexuados sienten, perciben, viven y resisten la noche urbana permitirá un mejor análisis del rol que el miedo y la seguridad juegan en la vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres, así como el uso de la vida cotidiana diurna y nocturna como fuente de conoci-

miento y metodología puede visibilizar las experiencias de las mujeres que trabajan de noche.

Las políticas de *planificación urbana nocturna* deben incluir los cuerpos como escala espacial que desenfatie la división público-privada y entienda cómo las mujeres viven y sienten las percepciones de miedo, así como incluir a las mujeres como sujetos de cambio y transformación que deben estar presentes en todas las fases de la planificación desde el diagnóstico hasta la evaluación. El uso de los cuerpos como espacio puede también enfatizar el continuo entre los espacios públicos y privados, y remarcar las experiencias corporales de género en la casa, la comunidad, el barrio y la ciudad. También, el cuestionamiento y la deconstrucción feminista de la dicotomía público/privado se puede aplicar a la dicotomía día/noche, que también construye y perpetúa concepciones patriarcales del lugar de las mujeres en la sociedad. En relación a esto, agregar lo nocturno al estudio de la vida cotidiana puede visibilizar las actividades rutinarias de la noche, y cuestionar el imaginario de que la noche es un tiempo-espacio de excepción y transgresión. También, las políticas de *planificación urbana nocturna* deben responder a cómo el miedo, la seguridad y el riesgo afectan a las mujeres que trabajan de noche, incluyendo un análisis interseccional que rompa con argumentos esencialistas sobre el miedo de hombres y mujeres. Finalmente, la *planificación urbana nocturna*, tiene la obligación de responder a la paradoja de movilidad de las mujeres. Es inconcebible que en términos generales, las mujeres tengan una movilidad más sostenible, compleja y diversa que los hombres durante el día, pero que se pueda ver paralizada en la noche por el miedo a la violencia. Existen multitud de estudios que muestran esta paradoja y las políticas de planificación urbana no han puesto la atención que se merece en este problema.

La vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres debe incorporarse en las políticas de *planificación urbana nocturna* como una fuente de conocimiento y una metodología. Las experiencias de las mujeres deben ser escuchadas e incluidas en el urbanismo para aprender cómo la vida cotidiana diurna y nocturna funciona en todas sus esferas (productiva, reproductiva, comunitaria y personal). La inclusión de la vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres ayudará a planificar mejor las ciudades, con el objetivo de que el trabajo doméstico y de cuidado se convierta en una responsabilidad social

y colectiva, algo a lo que tenemos que responder como sociedad, como comunidad, como gobierno municipal, como región y como país, y no algo que una persona, familia o unidad de convivencia tiene que gestionar sin apoyo externo. Esto contribuiría a valorar las tareas domésticas y de cuidado y eliminar el peso de la responsabilidad que hasta ahora recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Analizando las rutinas de las mujeres de día y de noche, el tipo de actividades que desarrollan, con quién las desarrollan, a qué hora y en qué modo de transporte ayudaría a entender: el rol de la movilidad en el acceso a la vida nocturna; las contribuciones de las trabajadoras de noche a la economía nocturna remunerada y no remunerada; la negociación de la movilidad en la esfera privada; el rol del transporte público; así como problemas de movilidad forzada o inmovilidad. En resumen, analizar la vida de las mujeres en la noche puede visibilizar el uso y la apropiación de las mujeres del territorio en la noche, y reclamar que la noche también es nuestra.

Referencias

- AMID, A. (2013). «Night, Space and Urban design: Case study of Mashhad, Iran. PhD dissertation». School of Architecture and the Built Environment, University of Westminster.
- ATKINS, S. (1989). «Women, Travel and Personal Security». In M. Grieco, L. Pickup & R. Whipp: *Gender, transport, and employment: the impact of travel constraints*. Gower Publishing Company.
- BEER, C. (2011). «Centres that Never Sleep? Planning for the Night-Time Economy Within the Commercial Centres of Australian Cities». *Australian Planner*, 48(3), pp. 141-147.
- BOFILL LEVI, A. (2005). «Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones». *Quaderns de l'Institut* núm. 6, Institut Català de les Dones, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, Barcelona. Recuperado de http://dones.gencat.cat/web/sites/dones/.content/03_serveis/docs/publicacions_quaderns06.pdf

- BROMLEY, R. D., TALLON, A. R., & THOMAS, C. J.** (2003). «Disaggregating the Space-time Layers of City-centre Activities and their Users». *Environment and Planning A*, 35(10), pp. 1831-1852.
- BROMLEY, R., THOMAS, C., & MILLIE, A.** (2000). «Exploring Safety Concerns in the Night-time City: Revitalising the Evening Economy». *Town Planning Review*, 71(1), 71.
- CARTER, M.** (2005). «Gender Differences in Experience With and Fear of Crime in Relation to Public Transport». *Research on women's issues in transportation*, Vol. 2, Conference proceedings, 35, 100. Washington, DC: Transportation Research Board.
- CRAWFORD, A., & FLINT, J.** (2009). Urban Safety, Anti-Social Behaviour and the Night-Time Economy. *Criminology and Criminal Justice*, 9(4), pp. 403-413.
- CRENSHAW, K.** (1991). «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color». *Stanford law review*, pp. 1241-1299.
- DAMMERT, L.** (2007). Entre el temor difuso y la realidad de la victimización femenina en América Latina. En A. Falú, O. Segovia & M. Alonso, *Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres, debates para la construcción de propuestas*. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
- DOAN, P. L.** (2010). «The Tyranny of Gendered Spaces—Reflections from Beyond the Gender Dichotomy». *Gender, Place and Culture*, 17(5), pp. 635-654.
- DUNCAN, N.** (1996). Renegotiating Gender and Sexuality in Public and Private Spaces. En Duncan, N. (ed.), *BodySpace. Destabilizing geographies of gender and sexuality*. Routledge
- EDENSOR, T.** (2013). «The Gloomy City: Rethinking the Relationship between Light and Dark». *Urban Studies*, 0042098013504009.

- ELDRIDGE, A., & ROBERTS, M. (2013). «Re-populating the Nighttime City: Hospitality and Gender». En *Space-Time Design of the Public City*. Springer Netherlands.
- EPSTEIN, D. (1998). *Afraid/Not. Psychoanalytic Directions for an Insurgent Planning Historiography*. En L. Sandercock (Ed.), *Making the invisible visible: A multicultural planning history*. California: University of California Press
- EVANS, G. (2012). «Hold Back the Night: Nuit Blanche and All-night Events in Capital Cities». *Current Issues in Tourism*, 15(1-2), 35-49.
- FAINSTEIN, S. S., & SERVON, L. J. (EDS.) (2005). *Gender and planning: A reader*. Rutgers University Press.
- FALÚ, A. (2009a). *Mujeres en la Ciudad: De violencias y Derechos*. Santiago de Chile: Red Mujer y Hábitat de América Latina. Ediciones Sur
- (2011). «Restricciones ciudadanas: las violencias de género en el espacio público». En M. Largarde & A. Valcárcel (coords.), *Feminismo, género e igualdad*. Ed. Pensamiento Iberoamericano.
- GALLAN, B. & GIBSON, C. R. (2011). «New Dawn or New Dusk? Beyond the Binary of Day and Night». *Environment and Planning A*, 43, 2509-2515.
- GANJAVI, O., LEBRASSEUR, R., & WHISELL, R. (2000). «Night Walking Safety and Overall Satisfaction with Police Services». *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 23(1), 22-37.
- GILROY, R., & BOOTH, C. (1999). «Building an Infrastructure for Everyday Lives». *European Planning Studies*, 7(3), 307-324.
- GORDON L. & RIGER S. (1989). *The Female Fear*. New York: Free Press.
- GREED, C. (1994). *Women and planning: creating gendered realities*. Taylor & Francis.
- GREEN, E., & SINGLETON, C. (2006). «Risky Bodies at Leisure: Young Women Negotiating Space and Place». *Sociology*, 40(5), 853-871.

- GRIECO, M., PICKUP, L., & WHIPP, R. (1989). *Gender, Transport and Employment. The Impact of Travel Constraints*. Aldershot, UK: Gower Publishing Company.
- GRIECO, M., AND MCQUAID R. (eds.) (2012). «Gender and Transport: An Editorial Introduction». *Research in Transportation Economics* 34, 1-2.
- HANSON, S. (2010). «Gender and Mobility: New Approaches for Informing Sustainability». *Gender, Place and Culture*, 17, 1, 5-23.
- HANSON, P. (1980). «Gender and Urban Activity Pattern in Uppsala Sweden». *American Geographical Society*, 70:3, 291-299.
- HANSON, P. (1981). «The Travel-Activity Patterns of Urban Residents: Dimension and Relationships to Sociodemographic Characteristics». *Economic Geography*, 57, 4, 332-347.
- JOHNSTON, I. (1985). «Gender Differences in Work, Travel Length: Explanations and Implications». *Urban Geography*, 6, 3, 193-219.
- HAYDEN, D. (1980). «What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work». *Signs*, 5(3), S170-S187.
- HEALEY, P. (1997). Chapter 4: «Everyday Life and Local Environments». En *Collaborative Planning. Shaping Places in fragmented societies*. Macmillan Press.
- HOOPER, B. (1998). «The Poem of Male Desires». En Sandercock, L., *Making the invisible visible: a multicultural planning history*. California: University of California Press.
- KOSKELA, H. (1999). «“Gendered Exclusions”: Women’s Fear of Violence and Changing Relations to Space». *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 81(2), 111-124.
- PAIN, R. (2000). «Revisiting Fear and Place: Women’s Fear of Attack and the Built Environment». *Geoforum*, 31(2), 269-280.

- TANI, S. (2005). «“Sold out!” Women’s Practices of Resistance Against Prostitution Related Sexual Harassment». *Women’s Studies International Forum*, 28(5), 418-429.
- KOSKELA, H. (2010). Fear and its Others. En S. Smith (ed.), *The SAGE handbook of social geographies*. SAGE Publications.
- LAUB, C. (2007). «Violencia urbana, violencia de género y políticas de seguridad ciudadana». En A. Falú, O. Segovia, & M. Alonso, *Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres, debates para la construcción de propuestas*. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
- LAW, R. (1999). «Beyond “Women and Transport”: Towards new Geographies of Gender and Daily Mobility». *Progress in Human Geography*, 23(4), 567-588.
- LEAVITT, J. (2003). «Where’s the Gender in Community Development?». *Signs*, 29(1), 207-231.
- LOUKAITOU-SIDERIS, A. (2005). «Is It Safe to Walk Here?». *Research on women’s issues in transportation*, 102.
- (2006). «Is it Safe to Walk? Neighborhood Safety and Security Considerations and Their Effects on Walking». *Journal of Planning Literature*, 20(3), 219-232.
- LYKOGIANNI, R. (2008). «Tracing Multicultural Cities From the Perspective of Women’s Everyday Lives». *European Urban and Regional Studies*, 15(2), 133-143.
- LYNCH, G., & ATKINS, S. (1988). «The Influence of Personal Security Fears on Women’s Travel Patterns». *Transportation* 15, 257-77.
- MACCOBY, E. E. (1992). «The Role of Parents in the Socialization of Children: An Historical Overview». *Developmental psychology*, 28(6), 1006.
- MACKIE, M. (1987). *Constructing Women and Men: Gender Socialization*. Holt, Rinehart and Winston of Canada.

- MASSOLO, A.** (2007). «Análisis y propuestas para la acción de los gobiernos locales en la seguridad de las mujeres en las ciudades». En A. Falú, O. Segovia, & M. Alonso, *Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres, debates para la construcción de propuestas*. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
- MELBIN, M.** (1978). «Night as Frontier». *American Sociological Review*, 3-22.
- (1987). *Night as Frontier: Colonizing the World After Dark*. New York: Free Press.
- METH, P.** (2003). «Rethinking the “Domus” in Domestic Violence: Homelessness, Space and Domestic Violence in South Africa». *Geoforum*, 34(3), 317-327.
- MIRALLES GUASCH, C.** (2010). *Dones, mobilitat, temps i ciutats*. Col·lecció Quaderns de l’Institut 14, perspectives des del feminisme. Barcelona: Institut Català de les Dones.
- MIRALLES GUASCH, C., & MARTÍNEZ MELO, M.** (2012). «Las divergencias de género en las pautas de movilidad en Cataluña, según edad y tamaño del municipio». Doi: 10.5212/Rlagg. v. 3. i2. 049060. *Revista Latino-Americana de Geografia e Género*, 3(2), 49-60.
- MIRANNE, K. B., & YOUNG, A. H. (EDS.)**. (2000). *Gendering the City: Women, Boundaries, and Visions of Urban Life*. Rowman & Littlefield.
- MOREY, P.** (2007). «Introducción: Violencia de género: hacia una comprensión global». En Falú, A., Segovia, O., & Alonso, M., *Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres, debates para la construcción de propuestas*. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
- MOSER, C.** (2012). «Mainstreaming Women’s Safety in Cities into Gender-based Policy and Programmes». *Gender & Development*, 20(3), 435-452.
- MUXÍ MARTÍNEZ, Z., CASANOVAS, R., CIOCOLETTO, A., FONSECA, M., & GUTIÉRREZ VALDIVIA, B.** (2011). «¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?». *Feminismos*, 17, 105-129.

- PAIN, R. (1991). «Space, Sexual Violence and Social Control: Integrating Geographical and Feminist Analyses of Women's Fear of Crime». *Progress in Human Geography*, 15(4), 415-431.
- PAIN, R. (1997). «Social Geographies of Women's Fear of Crime». *Transactions of the Institute of British geographers*, 22(2), 231-244.
- PAIN, R. (2001). «Gender, Race, Age and Fear in the City». *Urban studies*, 38(5-6), 899-913.
- PALMER, B. D. (2000). *Cultures of Darkness: Night Travels in the Histories of Transgression (from Medieval to Modern)*. New York: Monthly Review Press.
- PATEL, R. (2010). *Working the Night Shift: Women in India's Call Center Industry*. Stanford University Press.
- RAHDER, B., & ALTILIA, C. (2004). «Where is Feminism in Planning Going? Appropriation or Transformation?». *Planning Theory*, 3(2), 107-116.
- ROBERTS, M. (2013). «Gender, Fear and the Night-Time City». En De Madariaga, I. S., & Roberts, M., *Fair Shared Cities: The Impact of Gender Planning in Europe*. Ashgate Publishing Limited.
- ROBERTS, M. (2006). «Women, Urban Design and Neighborhood Planning». En S. Buckingham & G. Lievesley, *In the Hands of Women. Paradigms of Citizenship*. Manchester: Manchester University Press.
- ELDRIDGE, A. (2012). *Planning the Night-time City*. Routledge.
- SANDBERG, L., & RÖNNBLÖM, M. (2014). «“I Don't Think We'll Ever Be Finished with this”: Fear and Safety in Policy and Practice». *Urban Studies*, 0042098014550453.
- SANDERCOCK, L. (Ed.) (2003). *Cosmopolis II: Mongrel Cities of the 21st Century*. Bloomsbury Publishing.

- (2002). «Difference, Fear and Habitus: A Political Economy of Urban Fears». En J. Hillier, & E. Rooksby (Eds.) (2002), *Habitus: A Sense of Place*. Aldershot: Ashgate, 203-218.
- (1999). «Expanding the “Language” of Planning: A Meditation on Planning Education for the Twenty-first Century». *European Planning Studies*, 7(5).
- (Ed.) (1998). *Making the Invisible Visible: A Multicultural Planning History*. California: University of California Press.
- **FORSYTH, A.** (1992). «A Gender Agenda: New Directions for Planning Theory». *Journal of the American Planning Association*, 58(1), 49-59.
- SCHIVELBUSCH, W.** (1988). *Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century*. California: University of California Press.
- SCHWANEN, T., VAN AALST, I., BRANDS, J., & TIMAN, T.** (2012). «Rhythms of the Night: Spatiotemporal Inequalities in the Nighttime Economy». *Environment and Planning A*, 44(9), 2064.
- SMITH, D. E.** (1990). *The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge*. Toronto: University of Toronto Press.
- STANKO, E. A.** (1988). «Fear of Crime and the Myth of the Safe Home». En K. Yellö & M. Bograd (Eds.), *Feminist Perspectives on Wife Abuse*. Sage, Newbury Park, CA.
- STOCKARD, J.** (1999). «Gender Socialization». En J. Saltzman Chafetz (Ed.), *Handbook of the Sociology of Gender*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, pp. 215-227.
- SWEET, E. L., & ORTIZ ESCALANTE, S.** (2014). «Bringing Bodies into Planning: Visceral Methods, Fear and Gender Violence». *Urban Studies*, 0042098014541157.
- SWEET, E. L., AND ORTIZ ESCALANTE, S.** (2010). «Planning Responds to Gender Violence: Evidence from Spain, Mexico and the United States». *Urban studies*, 47(10), 2129-2147.

- TALBOT, D. (2007). *Regulating the Night: Race, Culture and Exclusion in the Making of the Night-time Economy*. Ashgate Publishing, Ltd.
- THOMAS, C. J., & BROMLEY, R. D. (2000). «City-centre Revitalisation: Problems of Fragmentation and Fear in the Evening and Night-time City». *Urban Studies*, 37(8), 1403-1429.
- VALENTINE, G. (1992). «Images of Danger: Women's Sources of Information about the Spatial Distribution of Male Violence». *Area*, 24(1), 22-29.
- (1989). «The Geography of Women's Fear». *Area*, 21(4), 385-390.
- VARGAS, V. (2009). «La violencia de género: pistas para un análisis». En A. Falú, *Mujeres en la Ciudad: De violencias y Derechos*. Red Mujer y Hábitat de América Latina. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
- WAITT, G., JESSOP, L., & GORMAN-MURRAY, A. (2011). «“The Guys in There Just Expect to be Laid”: Embodied and Gendered Socio-spatial Practices of a “Night Out” in Wollongong, Australia». *Gender, Place and Culture*, 18(2), 255-275.
- WESELY, J. K., & GAARDER, E. (2004). «The Gendered “Nature” of the Urban Outdoors Women Negotiating Fear of Violence». *Gender & Society*, 18(5), 645-663.
- WHITZMAN, C. (Ed.) (2012). *Building Inclusive Cities: Women's Safety and the Right to the City*. Routledge.
- WICKS, P. G., REASON, P. & BRADBURY, H. (2008). «Living Inquiry: Personal, Political and Philosophical Groundings for Action Research Practice». En P. Reason & H. Bradbury (Eds.), *The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice*, 199-210.
- WILSON, E. (1991). *The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of Disorder, and Women*. Berkeley: University of California Press.

MUJERES HACIENDO CIUDAD: *FLÂNEUSES* Y LAS SINSOMBRERO¹

Women Making City: Flâneuses and Las Sinsombrero

Elia Torrecilla Patiño
elia.torrecilla@gmail.com
Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN:

En este artículo se plantea un recorrido de la mano de algunas mujeres paseantes (*flâneuses*) que supieron afrontar las adversidades de un espacio público urbano destinado fundamentalmente a los hombres. Mujeres que a través de su presencia en las calles, supieron utilizar estrategias para trasgredir, mediante un uso creativo del cuerpo en el espacio, las normas sociales del momento; ése fue el caso de Las Sinsombrero.

A través de diferentes obras literarias, biografías, memorias y documentos fotográficos de escritoras y/o artistas, quedan registradas las experiencias y las limitaciones que las mujeres sufrieron durante sus paseos por la ciudad. Mujeres invisibilizadas, que debían permanecer en el entorno familiar y privado, pero que se lanzaron a un espacio público diseñado por y para el género masculino, mujeres que utilizaron su tiempo para ganar espacio. Mujeres que hicieron ciudad.

PALABRAS CLAVE: mujer, ciudad, *flâneuse*, Las Sinsombrero, arte.

1. Este texto es resultado del Proyecto I+D: «Recuperación de prácticas pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y su contribución a la historia de la performance europea». Agradecimientos al Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto ref. HAR2014-58869-P).

ABSTRACT:

This article follows the steps of *flâneuses* who understood how to confront the adversities of an urban public space designed primarily for men. Through their presence on the streets and the creative use of their bodies in space, these women applied their strategies to violate the social norms of the day. These women were known as *Las Sinsombrero* (the hatless).

The women's experiences and the restrictions they faced during their walks through the city are recorded in literary works, biographies, memoirs and photographic documents by women writers and artists. Invisibilized women, who instead of conforming to the norm and remaining within the family and private space, broke out into a public space designed by and for men; women who used their time to win space; women who made the city.

KEYWORDS: woman, city, *flâneuse*, *Las Sinsombrero*, art.

RESUM:

En aquest article es planteja un recorregut de la mà d'algunes dones passejants (*flâneuses*) que van saber afrontar les adversitats d'un espai públic urbà destinat fonamentalment als homes. Dones, que a través de la seua presència als carrers, van saber utilitzar estratègies per transgredir, mitjançant un ús creatiu del cos en l'espai, les normes socials del moment; aquest va ser el cas de *Las Sinsombrero*.

A través de diferents obres literàries, biografies, memòries i documents fotogràfics d'escriptores i/o artistes, queden registrades les experiències i les limitacions que les dones van patir durant els seus passejos per la ciutat. Dones invisibilitzades, que havien de romandre en l'entorn familiar i privat, però que es van llançar a un espai públic dissenyat per i per al gènere masculí, dones que van utilitzar el seu temps per guanyar espai. Dones que van fer ciutat.

PARAULES CLAU: dona, ciutat, *flâneuse*, *Las Sinsombrero*, art.

Introducción

Desde la aparición de la ciudad moderna, cuyo paradigma es el París del s. XIX recién remodelado por el barón Haussmann, son muchos los artistas que se han dedicado a tratar de comprender el nuevo fenómeno urbano, utilizando como práctica la actividad de caminar: inspirados por la figura del *flâneur*, las derivas situacionistas, el dada, el surrealismo, o el *land art* entre otros, hasta la práctica artística actual, el arte ha utilizado el caminar como experiencia socio-política para mostrar nuevas realidades posibles, así como forma de experimentar la ciudad en —y con— todos los sentidos. De ahí que el caminar se haya constituido como una metáfora del movimiento mental, físico y artístico.

Pasear y dejarse llevar por los ambientes de las calles que forman el laberinto urbano, sumergiéndose en un estado temporal caleidoscópico, es una actividad que supo desarrollar a la perfección un personaje (hombre), que es tan antiguo como la ciudad moderna; se trata de su propio resultado: el *flâneur*, una figura recuperada de la obra de Baudelaire y estudiada por Walter Benjamin en un proyecto que daría lugar a su obra póstuma, el *Libro de los pasajes*.

En él dedica un apartado a este caminante sin rumbo que permite explicar ciertos procesos sociales de la modernidad, porque la *flânerie* es una práctica que permite observar, evaluar la historia de la ciudad y detectar sus carencias, excesos e irregularidades; problemáticas como la escasa presencia de la mujer en el espacio público en una ciudad que comienza a dividir los espacios sociales principalmente entre el ámbito público y el privado, entre el interior y el exterior.

Tomando como paradigma la figura del *flâneur* y empleando la propia *flânerie* como metodología, poniendo el foco de atención en las calles transitadas, se hace visible la escasez de calles con nombre de mujer. Partiendo de esta experiencia, se propone un recorrido guiado por mujeres *flâneuses* que utilizaron su cuerpo para reivindicar un espacio y unos derechos a los que se les había negado el acceso y el disfrute. A través de estrategias propias de la práctica artística, ellas hicieron de la presencia en las calles una herramienta política y de transformación social, escribiendo la ciudad que ahora leemos.

Nota al pie

En la actualidad, la *flânerie* —o el caminar como experiencia estética— desvela los desajustes que existen en las calles de nuestras ciudades, que son reflejo de la sociedad en que vivimos; un acto tan sencillo como el de fijarse en el nombre de las calles por las que se pasea, pone de manifiesto la poca visibilidad que han tenido las mujeres en el espacio público, mostrando un fuerte desequilibrio histórico de género. Este hecho, evidencia que el planeamiento de las ciudades no se ha organizado en torno a los principios de libertad e igualdad, extendiéndose a todas las personas y grupos sociales, sino que se ha hecho respondiendo a las necesidades de un individuo universal: varón blanco, joven, con capacidad adquisitiva y heterosexual. De este modo, a través de los nombres de sus calles, se hace visible una sociedad notablemente desigual.²

Con estos patrones, queda al margen otra ciudad formada por ciudadanos que no cumplen estos requisitos, que es la ciudad cotidiana donde habitan sujetos con una diversidad biológica, social, económica y cultural (Navarrete, 2016, p. 95), promoviendo una diferenciación social marcada de forma intensa por la desigualdad, la subordinación y la exclusión.

Culturalmente, el espacio siempre ha estado dividido entre el exterior y el interior; por lo público y lo privado, correspondiéndole a cada uno de ellos su propia audiencia: el espacio exterior y público ha sido destinado prin-

2. Calles transitadas durante un paseo realizado el 24 de julio de 2016 entre las 21:15 y las 22:40h.: Carrer de Palafox, Carabasses, En Gil, Baró de Càrcer, Editor Manuel Aguilar, Roger de Flor, Actor Riuelles, Hospital, Quevedo, Padilla, Gravador Selma, Sant Agustí, Guillem de Castro, Pare Jofré, Julio Antonio, Plaça d'Espanya, Gran Vía de Ramón y Cajal, Marvá, Albacete, Beat Gálvez, Jesús, Historiador Diago, Conca, Doctor Sanchis Sivera, Àngel Guimerà, Ferrán el Catòlic, Erudit Orellana, Calixt III, Literat Gabriel Miró, Sant Ignasi de Loiola, Azcàrraga, Quart, Sant Jacint, Dr. Zamenhof, Passeig de la Petxina, Pont de les Glòries Valencianes, Menéndez Pidal, Mauro Guillén, Pla de la Saïdia, Guadalaviar, Pont dels Serrans, Blanquería, Serrans, Plaça de Manises, Comte d'Almodóvar, Batlia, Cavallers, Rellotge Vell, Juristes, Pujada del Toledà.

De todas las calles de Valencia, solamente el 10% de las dedicadas a personas tienen nombre de mujer, y el 83% de las mujeres que aparecen son santas, vírgenes o nuestras señoras. Para más información: Llaneras, Kiko; Pérez Colomé, Jordi: «Ellos son doctores, ellas vírgenes y santas». *El país digital* [en línea]. 7 enero 2017. [fecha de consulta: 8 enero 2017]. Disponible en http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483666778_781495.html?id_externo_rsoc=FB_CC

principalmente a los hombres, encargados de representar las nuevas formas de experiencia pública, y el doméstico y privado el que ha sido asignado a las mujeres; una representación de la distribución sexuada del espacio de forma general, en las ciudades tradicionales.

Mujeres a pie de calle

Pasear por la calle, en soledad, sin rumbo fijo, dejándose llevar por la ensoñación y la fantasmagoría que producen las ciudades modernas, sin ninguna otra preocupación que el deleite estético, ha sido una actividad destinada fundamentalmente a los hombres; para ellos, pasear ha sido siempre un capricho, algo que dependía únicamente de su voluntad. Ello queda evidenciado y personificado a través de la figura del *flâneur*. En cambio, para la mujer, el paseo ha representado una conquista; ir de paseo ha supuesto para ella desprenderse de las imposiciones inherentes al patriarcado que la minoraba y la sigue minorando. Para la mujer, pasear ha sido un acto equívoco simplemente por resultar ocioso (Mina, 2014, p. 219-242).

Así como el *flâneur* se convirtió rápidamente en objeto de interés para autores como Fournel (1867), Benjamin (1940) o Hessel (1997) entre otros a partir de la primera mitad del s. XIX, el término *flâneuse* en tanto categoría histórica no había sido empleado por nadie, simplemente porque, al no ser posible, no existía. De hecho, Louis Huart (1842, p. 115), en un texto que excluye absolutamente a la mujer de la *flânerie*,³ aconsejaba:

Si no es razonable salir a dar un paseo en compañía de un amigo, es imposible dar un paseo en compañía de varios amigos: la *flânerie* no es solamente una caminata rápida. Las *flâneries* realizadas en compañía de una mujer deben ser evitadas.⁴

3. Para conocer la relación que existe entre ciudad y creatividad a través de un paseo por diferentes ciudades cuyas calles han sido transitadas y vividas por *flâneuses*, ver: Elkin, Lauren: «*Flâneuse. Women walk the city*», Chatto&Windows, 2016.

4. «S'il est déraisonnable de flaner en compagnie d'un ami, il est impossible de flaner en compagnie de plusieurs amis: la *flânerie* n'est plus qu'une rapide promenade. Les *flâneries* faites en compagnie d'une femme sont encore bien plus à éviter.» (Traducción propia).

Podemos advertir a través de numerosos documentos sociológicos existentes, así como a través de los testimonios de diferentes autoras y pintoras del pasado, que al menos en el contexto europeo, la relación e interacción entre la mujer y la ciudad ha estado excesivamente limitada (Gómez Reus, 2005). Pero aunque la presencia de las mujeres en el espacio público estaba restringida, nadie logró apartarlas del todo de este ámbito y ocuparon el centro de las urbes, bien por obligaciones que vienen desde el espacio de lo privado y lo familiar como hacer la compra, o bien por la sencilla razón de dar un paseo, por puro placer. Porque sí.

En el primero de los casos, advertimos la presencia de una mujer «ama de casa», que es esposa y madre, cuidadora, y cuya mayor parte del tiempo está destinado al espacio íntimo, familiar y privado, básicamente destinado a la limpieza y al cuidado de la familia. Para esta mujer, el uso del espacio público sigue ligado al ámbito de lo familiar y se reduce a los espacios de las compras.

En esta actividad de comprar, aunque vinculada al entorno doméstico, el paseo se hacía posible en los grandes almacenes, esos nuevos espacios dedicados al consumo en los que se podía ver sin ser vista. Pero las deambulaciones que aquí tenían lugar no llegaban a gozar de la misma libertad que practicaba el *flâneur*, ya que a diferencia de éste, la *flâneuse* tenía un propósito de compra y consumo de bienes.

De la misma manera que al *flâneur* se le relaciona con la aparición de los pasajes, hay algunos estudios que tratan de relacionar los pasajes o los grandes almacenes —en la actualidad, centros comerciales— con un incremento de la presencia femenina en espacios públicos, ya que estos lugares rompen de alguna manera con la reclusión de la mujer en el hogar (Mina, 2005). Así, los primeros grandes almacenes serían espacios destinados a las mujeres, encargadas de las compras familiares, espacios cerrados pero por donde era posible deambular sin los peligros que acechaban las calles, además de contar con el consentimiento por parte del marido y la sociedad.

Esta distinción entre la ocupación del espacio público por parte de varios tipos de mujeres ya aparece en la obra *El pintor de la vida moderna* (1862), de Charles Baudelaire, una obra que recoge la esencia del *flâneur* como figura paradigmática de la experiencia urbana del París del s. XIX. En él, el poeta

retrata a diversos tipos de mujeres pertenecientes a diferentes categorías sociales que ocupan el espacio público, actividad propia del *flâneur*; convertido en fisiologista y detective, que observa y describe a los distintos personajes que deambulan por las calles de la época.

En este sentido, en su texto «Mujeres y mujerzuelas», Baudelaire deja reflejada la diferenciación que existe entre dos tipos de mujeres que él observa en el espacio público. Por un lado, están las «mujeres que pasean por el parque acompañadas por sus maridos; mujeres respetables que visten con colores suaves y ropas sedosas que definen su clase social». Por otro lado, están esas «mujeres que son objeto de consumo sexual, que muestran sus cuerpos de manera abierta. En ellas, la ropa que visten hace resaltar su anatomía, revelando las formas que hay debajo» (2013, p. 51).

Baudelaire hace referencia a prostitutas, también llamadas «mujeres de la calle» y «mujeres de la vida». La primera de ellas es una mujer cuyo trabajo recibe el nombre de «hacer la calle». A este respecto Manuel Delgado (2006) plantea una reflexión sobre la gran diferencia que existe en la relación entre hombre y mujer con la calle como espacio físico y social. Una de estas desigualdades la encontramos en el empleo de la expresión «hombre público» que hace referencia a un personaje expuesto y visible, entregado a la crítica y opinión pública al que normalmente se identifica con el político o profesional; en cambio, una «mujer pública» designa a una mujer que es accesible a todos. Una prostituta que, sola ante la multitud, espera la compañía de un hombre. Entonces, cuando hablamos de la presencia en la calle, mientras el *flâneur* vagabundea, la mujer se prostituye.

Buck-Morss (1986, pp. 99-140) explica que aunque el acto de deambular que lleva a cabo la prostituta no tiene nada de la libertad artística que tenía para el *flâneur*, la prostituta no deja de ser una mujer paseante que puede convertirse en *flâneuse* al tener la posibilidad de observar la vida que tiene lugar en el espacio público. Para Benjamin, quien detectó tanto en la *flânerie* como en la prostitución rasgos de la modernidad social, cultural y económica, la prostitución encarna la transformación del mundo de las mercancías, pues la prostituta callejera deviene productora y mercancía al mismo tiempo. En este sentido y siguiendo la línea de Benjamin, Buck-Morss comenta que la prostitución se convirtió en un fenómeno creciente

durante la segunda mitad del s. XIX, haciendo del cuerpo de las mujeres una mercancía a quien la prostituta imita y de la que asume su atractivo: «Desear a la mujer-como-cosa que está a la moda y a la venta es desear el valor de cambio en sí, esto es, la esencia misma del capitalismo» (Buck-Morss, 1986, p. 117).⁵

En ocasiones, las mujeres que simplemente buscaban disfrutar de un paseo por la ciudad y poder practicar la *flânerie* de una forma anónima y pasar desapercibidas, en definitiva, poder gozar de las mismas experiencias que el *flâneur*, tenían que recurrir a diferentes estrategias que les permitieran hacer uso de la libertad de caminar en soledad por las calles y dejarse atrapar por la fantasmagoría urbana. En su tesis, Hartmann (2004) habla sobre el uso que muchas mujeres hacían del disfraz. Cuando éstas adoptan la actitud de *flâneuses* y deciden salir a pasear, descubren que las calles son espacios que se encuentran muy ligados a los hombres. Por ello, resulta familiar el hecho de que no pocas mujeres tuvieran que recurrir a la vestimenta masculina para poder caminar por París libremente.

El travestismo intermitente capacitó a las mujeres a entrar en lugares generalmente prohibidos para ellas, y también ofreció la posibilidad de obtener oculta y completa libertad de movimiento [...]. Disfrazarse en términos de género proporcionaba un excitante sentido de invisibilidad, interrumpía el circuito de la objetivación [es decir, ser objeto del consumo visual del hombre heterosexual] y desviaba la atención que habitualmente despertaba la mujer sola en un lugar público. (Epstein Nord, 1995, p. 241)

En *The Invisible Flâneuse* (1995), Elizabeth Wilson reclama el papel real que la mujer tuvo en la sociedad europea del s. XIX y comenta que el disfraz hacía posible que la mujer pudiera disfrutar de sus paseos en solitario convirtiéndose en una «copia» del *flâneur* (hombre). De esta manera se liberaba de la mirada masculina y podía pasar desapercibida en el espacio público, porque en general, las mujeres no disfrutaban del gozo que produce pasar inad-

5. Tanto Benjamin como Baudelaire ven en la figura de la prostituta el modelo paradigmático de la mercancía, pues la prostituta callejera deviene productora y mercancía al mismo tiempo. Benjamin detectó tanto en la *flânerie* como en la prostitución rasgos de la modernidad social, cultural y económica.

vertidas entre la multitud: en el espacio urbano ellas no observan, sino que son observadas.

Figura 1. *American Girl in Italy* por Ruth Orkin, 1951.⁶

El propio Baudelaire explica que las mujeres son simples objetos que desfilan ante la mirada del *flâneur*, y en este sentido, recurrir al disfraz se trata de una solución temporal y de algún modo performativa.

Para las mujeres burguesas, ir a la ciudad y mezclarse con las multitudes de composición social mixta no era sólo peligroso por ser poco familiar, sino porque era moralmente peligroso [...] Los espacios públicos eran oficialmente el terreno de y para los hombres; para las mujeres entrar en él conllevaba inimaginables riesgos [...] Para las mujeres, los espacios públicos podían ser un lugar

6. Imagen obtenida en Elkin, Lauren. «A tribute to female flâneurs: the women who reclaimed our city streets». *The guardian*, 20 julio 2016. Recuperado de: https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/29/female-flâneur-women-reclaim-streets?CMP=share_btn_fb

De la misma autora, ver: Elkin, Lauren. *flâneuse. Women walk the city*, Chatto&Windows, 2016, para conocer la relación que existe entre ciudad y creatividad a través de un paseo por diferentes ciudades cuyas calles han sido transitadas y vividas por *flâneuses*.

donde una perdía su virtud, se ensuciaba; la salida al espacio público y la idea de la desgracia estaban íntimamente alineadas.⁷ (Pollock, 1988, p. 69)

Entre el juego del disfraz y la moda, aparecen las mujeres *dandys* y, aunque para muchos autores son y deben ser hombres (para Benjamin un *dandy* es siempre un *flâneur*, no una *flâneuse*), existen referencias (Durán, 2009) que muestran la existencia de mujeres *dandys* consagradas. Mujeres como Mademoiselle de Montpensier, la Condesa Dash, la Condesa de Merteuil y Mathilde de La Mole supieron construirse a ellas mismas a través del atuendo, suprimiendo la división de géneros y haciendo de sus vidas una verdadera obra de arte.

En la influyente obra de Janet Wolff *The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity* (1991), la autora profundiza en la incompatibilidad que la presencia y el pasear por el espacio público tiene para las mujeres pintoras o escritoras, y al detectar la ausencia de un equivalente femenino del *flâneur*, propone la figura de la «*flâneuse invisible*». Wolff explica que los estudios más destacados sobre la modernidad, realizados por Baudelaire, Simmel o más recientemente, por Richard Sennett, asocian el fenómeno de la modernidad al espacio público, obviando así la experiencia de las mujeres en este periodo histórico. De este modo, la figura del *flâneur* en toda la literatura moderna solamente puede ser encarnada por un hombre. La invisibilidad de la *flâneuse* es retomada por Griselda Pollock, quien revisa el movimiento impresionista desde la óptica del feminismo.

Una manera de justificar la presencia femenina en las calles durante el siglo XIX era a través de la dedicación de las mujeres al arte, especialmente dentro del movimiento impresionista, que fue uno de los primeros grupos de artistas que contaron con un notable número de mujeres entre ellos. En su texto *Modernity and the Spaces of Femininity*, Pollock (1988) realiza un estudio sobre cómo las diferencias del uso y el acceso al espacio público influyeron

7. «For bourgeois women, going into town mingling with crowds of mixed social composition was not only frightening because it became increasingly unfamiliar, but because it was morally dangerous [...]. The public space was officially the realm of and for men; for women to enter it entailed unforeseen risks [...]. For women, the public spaces thus construed were where one risked losing one's virtue, dirtying oneself; going out in public and the idea of disgrace were closely allied».

en la carrera profesional de pintoras impresionistas como Mary Cassat o Berthe Morisot, e investiga las disparidades entre la representación del espacio en las mujeres impresionistas y los pintores varones. En los cuadros de estos últimos es común la aparición de bares, cafés o burdeles en los que las mujeres aparecen como objetos de deseo; en cambio, en las pinturas de las mujeres impresionistas, aparecen sobre todo interiores domésticos como el salón o el dormitorio, ámbitos no urbanos como el jardín de la villa de verano o espacios fronterizos como terrazas, ventanas o balcones.

Como explica Trasforini:

La mujer artista que se acerca a la escena moderna de la metrópolis desafía a las figuras masculinas más laureadas de la modernidad: el *flâneur* de Baudelaire, el extranjero *blasé* de Simmel, el *dandy* de Lord Brummel y Oscar Wilde. En los espacios de la modernidad como lugares profundamente marcados por el género, ella es la aspirante *flâneuse*, una huésped no atendida y poco bienvenida que genera desconcierto. Es la mujer nueva que en la naciente cultura de masas está en sintonía con las libertades prometidas por la modernidad, pero está en contradicción con las restricciones de una sociedad que está rediseñando las fronteras del género. (2009, p. 21)

Frente a las restricciones de acceso al espacio público que han sufrido las mujeres durante el siglo XIX en occidente, ellas han ido desarrollando una serie de tácticas para hacer un uso creativo del espacio público. En este sentido, Virginia Woolf, quien hacía un uso de las calles como un acto de investigación, y gracias a la cual reflejar el paseo en la literatura se volvió un hecho relevante, propone indagar en los escritos autobiográficos de mujeres, con el fin de profundizar en cómo a lo largo de la historia han relatado su experiencia como mujeres que viven el espacio urbano, su experiencia como *flâneuses* (Cuvardic, 2002, p. 57).

Woolf (2014, p. 17) denominó a la experiencia de conocer la ciudad a través del callejeo «street haunting» o ruta callejera, en un ensayo homónimo que recoge la ensoñación a través de un paseo, en el que la propia autora es transformada por el ambiente de la calle:

Cuando salimos de casa en una hermosa tarde entre las cuatro y las seis, nos despojamos del yo por el que nuestros amigos nos conocen y nos convertimos en

parte de ese vasto ejército republicano de peatones anónimos, cuya proximidad resulta tan grata al abandonar la soledad de nuestra casa.

De una forma general, desde el siglo XVIII, las mujeres que más han tenido acceso libre al paseo han sido las pertenecientes a la clase alta y especialmente las solteras, aunque sus caminatas siguieran estando más bien sujetas al ámbito de lo privado al desarrollarse dentro de sus posesiones, como en jardines privados o durante sus paseos en coche. Muchas de estas mujeres de clase alta, en ocasiones realizaban viajes a diferentes lugares del mundo por donde paseaban, aunque quizá se trataba de un desplazamiento más sujeto al turismo.

En sus escritos, Woolf empleaba de forma repetida el término «impedimento» para referirse a las dificultades que se les presentan a las mujeres a la hora de escribir, expresión que también utilizaba como metonimia para las artistas que trabajan en otros campos, especialmente en las artes plásticas y visuales. Resulta revelador que el «impedimento», etimológicamente, «lo que está en el lugar de los pies», parece ser el conjunto de obstáculos que dificultan o imposibilitan el movimiento en las mujeres (Trasforini, 2009, p. 157).

Resulta también significativo que durante el siglo XIX y principios del XX, las mujeres debieran llevar sombrero, como si quisieran esconderlas o como forma de evitar que dejaran volar sus pensamientos, algo que por otro lado se ofrecía como ventaja para deambular por la ciudad disfrutando de cierto anonimato. Durante el siglo XIX en Francia era un deber que las damas llevaran cubiertas sus cabezas, ya fuera con un sombrero o con velo, como signo de elegancia y clase social. En cambio, las prostitutas tenían prohibido llevar cualquier elemento que cubriera sus cabezas.

Mujeres de paseo y sin sombrero

Hubo un tiempo en el que un grupo de *flâneuses*, de mujeres artistas, luchadoras, *dandys*... de la vanguardia española habitaban las calles del Madrid de los años 20. Ellas fueron el primer grupo de mujeres artistas que se introdujo sin complejos en el circuito artístico, pertenecientes a la Generación del 27

(1023-1936), a la que la Guerra Civil puso fin. Ellas eran María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Ernestina de Charpourcín, María Blanchard, Remedios Varo, Ángeles Santos, Rosa García Ascot, Zenobia Campubrí, Maruja Mallo, Concha Méndez, Margarita Manso, Carmen Conde, Marga Gil-Roësset o María Teresa León, entre otras. Mujeres de gran talento que con su obra influyeron de forma determinante en el arte y pensamiento español (y también desde el exilio) de la época. Este grupo de mujeres se conoce como «Las Sinsombrero»,⁷ a las que los muchachos arrojaban piedras por resistirse a llevar sombrero en la vía pública.

A finales de la década de los años veinte, Maruja Mallo regresó a España y salió a dar un paseo por la madrileña Puerta del Sol junto con sus amigos Margarita Manso, Dalí y García Lorca. Llevaban sombrero, como todo el mundo por aquel entonces, al comienzo de su paseo, pero en un momento dado decidieron continuar la caminata sin él. Este acto resultó tan escandaloso que los transeúntes comenzaron a insultarles e incluso a apedrearlos. En palabras de Maruja Mallo:

Íbamos Federico, Dalí, Margarita Manso y yo. Hoy puede parecer increíble, pero ocurrió tal y como te lo cuento. Llegamos a la Puerta del Sol y un grupo de gente comenzó a tirarnos piedras mientras nos gritaban a grito pelado: «Maricones, maricones». Y nosotros venga a correr para que no nos dieran. Y dice Federico: «Lo peor es que no lo somos». Y Dalí: «Sí, sí: lo somos...». (Ferris, 2004, pp. 82-85)

Desde entonces, ir por la calle con la cabeza descubierta se convirtió en un acto de transgresión y modernidad, sobre todo por parte de ellas, quienes estaban obligadas a llevar puesto el sombrero incluso dentro del teatro. Una actitud pionera que se prolongó hacia los años 30 con un movimiento generalizado llamado *Sinsombrerismo*.

Este acto de quitarse el sombrero queda también apuntado en las memorias de Concha Méndez:

La noche de mi descubrimiento en el Palacio de Cristal había conocido a la pintora Maruja Mallo y empecé a salir con ella por Madrid. Íbamos por los barrios bajos, o por los altos, y fue entonces que inauguramos un gesto tan simple como quitarse el sombrero. (Ulacia Altoaguirre, 1990, p. 43)

Figura 2. De izquierda a derecha: no identificado, Rosa Chacel, no identificado, Concha Méndez, Gregorio Prieto y Maruja Mallo.⁸

También en sus memorias quedan registradas numerosas alusiones a su presencia en el espacio público, donde relata sus paseos con Maruja Mallo haciendo evidente que ellas mismas se convirtieron en *flâneuses* como una estrategia para convertirse en artistas:

[...] íbamos al Museo del Prado y a las conferencias de Eugenio d'Ors, a las verbenas y a los barrios bajos de Madrid. Nos paseábamos para ver aquellos personajes tan pintorescos que pasaban a nuestro lado iluminados por los faroles de la calle.

Estaba prohibido que las mujeres entraran a las tabernas; y nosotras, para protestar, nos pegábamos a los ventanales a mirar lo que pasaba dentro. Los domingos por la tarde íbamos a la estación del Norte, a ver a la gente que va y que llega, a los viajeros con sus despedidas y los trenes. (Ulacia Altoaguirre, 1990, pp. 227-228)

Si «el hombre de la multitud» observaba el espectáculo desde el interior de un café londinense hacia fuera, estas mujeres sin sombrero lo hacían desde

8. Soria Olmedo, A. (ed.) (2009). *La Generación del 27. ¿Aquel momento ya es una leyenda?* Madrid: Residencia de Estudiantes, p. 101.

el exterior hacia adentro como un acto de enfrentamiento hacia una realidad basada en las diferencias de género.

Estas artistas de la vanguardia histórica española se encontraron con grandes dificultades para tener un protagonismo social en la vida pública de su tiempo. Las mujeres tenían prohibido el acceso a monasterios de religiosos, un impedimento que dio lugar a la improvisación de una especie de *happening*: cuando Maruja Mallo y Margarita Manso quisieron entrar, en la primavera de 1926, al monasterio de Santo Domingo de Silos a escuchar el canto gregoriano de los monjes, no les dejaron pasar. Para lograrlo, lo resolvieron cambiando su ropa por los pantalones y la chaqueta de Dalí y Lorca que las acompañaban, y ocultándose el pelo con unas gorras. Respecto al hecho de evadir las prohibiciones de género con creatividad, Maruja Mallo declaró posteriormente: «Fuimos las primeras impulsoras del travestismo a la inversa» (Molina, 2008). Así, estas estrategias empleadas para salir a disfrutar de un paseo solitario por las calles de la época, como la de recurrir al disfraz, pueden ser leídas en clave de *performance* o *happenings*.

La forma en que Mallo y su amiga decidieron afirmar su independencia como mujeres modernas y su vocación de artistas de vanguardia fue, según reflejan estos ejemplos, la creación y exhibición (*performance*) de una nueva identidad social, femenina, que quedaba al margen de restricciones sociales como las normas de género o clase.

En el análisis que Kakie Urch realiza sobre la *flâneuse*, indica que una mujer que se construye a sí misma en público es una artista, porque «el yo performativo es una obra de arte, artificio e identidad». De este modo, el acto por parte de estas artistas de quitarse el sombrero podría leerse como una actitud propia de la modernidad, incluso podría aproximarse al dandismo al investigar la relación que existe entre el cuerpo y el espacio como una acción estrechamente vinculada a la visibilización de la mujer en el espacio público; de hecho, las memorias de Méndez indican que Mallo imaginaba las excursiones sin sombrero como una especie de humorística. Acciones que trataban de experimentar nuevas formas de practicar la vida cotidiana, porque la actitud de la modernidad, la actitud dandificada, busca otras vías para hablar en el espacio de lo público (Durán, 2009, p. 641).

De esta manera, Maruja Mallo y Margarita Manso llevan a cabo una singular aventura de *flâneuses* por el Madrid moderno de los años veinte que supone el inicio de una nueva identidad social para dos mujeres artistas. Cabe destacar la conexión que Maruja Mallo tenía, aparte de la pintura, con el arte de acción, concretamente dentro del género de la fotografía (Molina, 2008); una parte importante de su universo creador, como muestran varios reportajes fotográficos, como el realizado en la Isla de Pascua (Chile) junto a su amigo Pablo Neruda, cubierta por exuberantes algas marinas, convertida en una sirena de las profundidades marinas.

Figura 3. Maruja Mallo con manto de algas, Chile, ca. 1945. Fotografía retocada por la artista.⁹

También la poetisa y atleta Concha Méndez simboliza la imagen emergente de la mujer moderna urbana que asume la ciudad como espacio privilegiado de la modernidad y como espacio artístico que se escribe y desde donde se escribe, como refleja el poema *Paisaje* en el que la figura del hablante lírico se representa como una *flâneuse* que recorre la ciudad desde la pantalla del

9. Imagen obtenida en: Catálogo de la exposición *Naturalezas vivas*, Galería Guillermo de Osma y Fundación Caixa Galicia, 2002.

tranvía sin ningún tipo de contaminación sentimental: «Paisaje urbano. / Mi frente, / junto al cristal del tranvía» (Méndez, 1928).

A modo de conclusión: «Ciudad» es nombre de mujer

Es probable que las palabras *ciudad* y *mujer* puedan parecer contradictorias, porque como comentábamos al principio, a la mujer siempre se la ha relacionado más con el ámbito de lo privado —espacio de invisibilización—, en contraste con el espacio público, visible y destinado al hombre. Pero a pesar de estas restricciones y otras adversidades, muchas mujeres supieron cómo evadir las dificultades, las limitaciones y las prohibiciones del tiempo que les tocó vivir, y salieron a la calle para caminar, ver, escuchar y respirar el aire de la ciudad. Haciendo uso de un lenguaje artístico y literario reivindicaron su derecho a ser y estar en el espacio público, como es el caso de Maruja Mallo o Concha Méndez, que lucharon por hacerse visibles en el escenario urbano a través de sus *happenings* y haciendo uso del disfraz.

La actividad de la *flânerie* ha sido también empleada como herramienta de análisis del espacio urbano en ámbitos como la arquitectura y el urbanismo. En este sentido, la experiencia y observaciones aportadas por muchas mujeres que se lanzaron a caminar por las calles, como Jane Jacobs (2011), entre otras, fueron determinantes en muchos planteamientos formulados, proponiendo un urbanismo incluyente y con vías seguras para todos los ciudadanos por igual, porque el espacio tiene género y el género tiene espacio. El modelo espacial de gran parte de las ciudades responde a las demandas de una economía basada en la división tradicional de lo masculino y lo femenino, lo público y lo privado y en un modelo familiar tradicional.

La participación de las mujeres y su presencia en las calles ha sido determinante para un cambio drástico en el ámbito del espacio público, de la ciudad, que es la polis, lo político. Y aunque gracias a ellas se ha hecho más posible la presencia y visibilidad de la mujer en este ámbito, las calles siguen siendo espacios de constante violencia para las mujeres, por lo que el camino a conquistar es todavía largo.

Para que la mujer pueda disfrutar de esas caminatas anónimas y callejear sin rumbo, primero ha de salir a la calle para reivindicar su derecho a la ciudad. Reclamar igualdad, democracia, libertades y justicia social, porque pasear en soledad por las calles de la ciudad es un ejercicio de libertad. Las manifestaciones de las mujeres, a partir de su presencia en el espacio público, de sus acciones artísticas, literarias, poéticas... las empoderaron e hicieron más visibles.

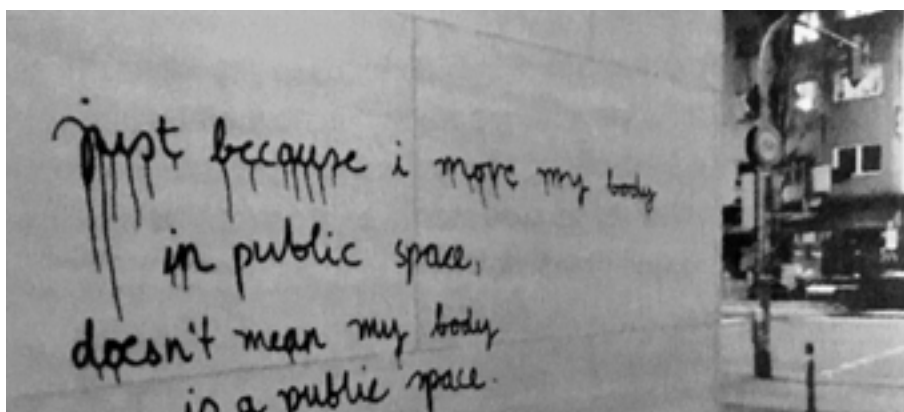

Figura 4. «Sólo porque yo desplace mi cuerpo en el espacio público no significa que mi cuerpo sea un espacio público». ¹⁰

El derecho a la ciudad implica el derecho a ser *flâneuse*, el derecho a pasear y poder perderse sin miedo, sin la presión que ejerce el sentirse observada y juzgada; disfrutar del aire de la ciudad, de la libertad, dando rienda suelta a los pensamientos y discurrir sin encontrar *impedimentos* por unas calles con nombre de mujer. Como decía Walter Benjamin, caminar sin rumbo, deambular y perderse en la multitud es la forma de empezar a encontrar nuevos rumbos.

10. Imagen en: Smith, Phil (2015). *Walking's new movement*. Axminster: Triarchy Press, p. 16. (Traducción propia.)

Referencias

- BAUDELAIRE, C. (2013). *El pintor de la vida moderna*. Madrid: Taurus.
- BENJAMIN, W. (2007). *Libro de los pasajes*. Edición de Rolf Tiedemann. Madrid: Akal.
- BUCK-MORSS, S. (1986). «The flâneur, the Sandwichman and the Whore: The Politics of Loitering». *New German Critique*. No. 39 (Fall).
- CALLES MORENO, J. M. (2014). «Concha Méndez, la seducción de una escritora en la modernidad literaria». En: *Salir del camino. Creación y seducciones feministas, Dossiers Feministes*, 18.
- CUVARDIC GARCÍA, D. (2002). El flâneur en las prácticas culturales, el costumbrismo y el modernismo. París: Éditions Publibook.
- DELGADO, M. (2006). «Mujeres de la vida». *El País*. Recuperado de: http://elpais.com/diario/2006/01/10/catalunya/1136858843_850215.html
- DURÁN HERNÁNDEZ-MORA, G. (2009). *Dandysmo y contragénero. La artista dandy de entreguerras: Baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, Djuna Barnes, Florine Stettheimer, Romaine Brooks*. (Tesis doctoral inédita.) Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- (2015). «Silenciosas voces públicas: “Las Sinsombrero” por el Madrid de los veinte». *¡CHUM, CHUM, PIM, PAM, PUM, OLÉ! Pioneros del Arte Sonoro en España, de Cervantes a las Vanguardias*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- EPSTEIN NORD, D. (1995). *Walking the Victorian Streets. Women, Representation, and the City*. Ithaca: Cornell University Press.
- FERRIS, J. L. (2004). *Maruja Mallo: La gran transgresora del 27*. Madrid: Temas de Hoy.
- GÓMEZ REUS, T. (2005). «Habitar/escribir/conquistar el espacio». *Feminismo/s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad de Alicante*, número 5.
- HARTMANN, M. (2004). *Technologies and Utopias: The cyberflâneur and the experience of «Being Online»*. (Tesis doctoral inédita.) London: University of Westminster.
- HESSEL, F. (1997). *Paseos por Berlín*. Madrid: Tecnos.
- HUART, L. (1842). *Physiologie du flâneur*. Paris: Aubert-Lavigne.
- JACOBS, J. (2011). *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Madrid: Capitán Swing.
- MÉNDEZ CUESTA, C. (1928). *Surtidor*. Madrid: Imprenta Argis.

- MINA, J.** (2014). *El dilema de Proust o el paseo de los sabios. Un ensayo sobre el paseo en la historia y la literatura universales*. Córdoba: Editorial Berenice.
- MOLINA ALARCÓN, M.** (2008). «La performance española avant la lettre: del ramonismo al postismo (1915-1945)». *Chámalle x. IV Xornadas de Arte de Acción da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo*. Vigo: Publicaciones de la Universidad de Vigo.
- NAVARRETE, C.** (2016). «La ciudad: un lugar a conquistar para la diversidad». En G. Cortés, José Miguel (dir). *Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las colecciones del IVAM*. Valencia: La colección del IVAM, DOS, 2016.
- POLLOCK, G.** (1988). «Modernity and the Spaces of Femininity». *Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art*. London and New York: Routledge.
- TRASFORINI, M. A.** (2009). *Bajo el signo de las artistas. Mujeres, profesiones de arte y modernidad*. Valencia: Universidad de Valencia.
- ULACIA ALTOAGUIRRE, P.** (2003). *Concha Méndez. Memorias habladas, memorias armadas*. Madrid: Mondadori 1990, pág. 51. Citado en: Kirkpatrick, Susan. *Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931)*. Madrid: Cátedra.
- WOOLF, V.** (2014). «Ruta callejera». En *Paseos por Londres*. La línea de horizonte edición.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y ESPACIOS DE MEMORIA. PROCESOS DE TRANSMISIÓN

Artistic practices and Memory places. Transmission processes

Núria Ricart

nuriaricartulldemolins@ub.edu
Universidad de Barcelona

Noelia Paz

Universidad de Barcelona

RESUMEN: El objeto de este artículo es la reflexión en torno a las prácticas artísticas y su potencial en relación a la transmisión de las reivindicaciones sociales en procesos de transformación urbana y recuperación de la memoria en espacios de represión. Espacios que en numerosas ocasiones se hallan sujetos a transformaciones urbanas y nuevos usos. Nos interesa identificar las relaciones simbióticas entre prácticas artísticas contemporáneas, reivindicaciones sociales y espacios de memoria, observando el particular potencial del arte en este contexto, dada su gran carga simbólica y social.

El análisis de dos casos de estudio y algunos ejemplos desarrollados en el ámbito barcelonés y español nos permiten problematizar las siguientes cuestiones: ¿cuáles son las estrategias de trabajo de las denominadas prácticas artísticas al vincularse a procesos de recuperación de espacios de memoria?, ¿qué planteamientos teóricos desarrollan estas prácticas para establecer estrategias de transmisión en relación al debate controversial en la esfera pública, a los significados de la ciudad actual, a los nuevos usos o al imaginario colectivo?, ¿qué procesos y formas de coproducción promueven?

PALABRAS CLAVE: prácticas artísticas, arte público, espacios de memoria, espacios de represión, Barcelona.

ABSTRACT: The main goal of this research is to analyze the exercise of artistic practice and its power in relation to the transmission of social demands in the urban transformation of places of memory, especially places of repression. Our interest lies in identifying the symbiotic relationships between contemporary art practices, social demands and memory spaces, particularly noting the potential of art in this context due to its great symbolic and social weight.

The analysis of two case studies and other examples developed in Barcelona and Spain allow us to problematize the following questions: What are the strategies artistic practices adopt when participating in processes to recover spaces of memory? What theoretical approaches do these practices suggest to establish transmission strategies in relation to the controversial debate in the public sphere, the meanings of today's city, and new uses or collective imaginary? Which processes and forms of coproduction do they promote?

KEYWORDS: artistic practices, public art, memory places, repression spaces, Barcelona.

RESUM: L'objecte d'aquest article és la reflexió al voltant de les pràctiques artístiques i el seu potencial en relació a la transmissió de les reivindicacions socials en processos de transformació urbana i recuperació de la memòria en espais de repressió. Espais que en nombroses ocasions es troben subjectes a transformacions urbanes i nous usos. Ens interessa identificar les relacions simbiòtiques entre pràctiques artístiques contemporànies, reivindicacions socials i espais de memòria, observant el particular potencial de l'art en aquest context, atesa la seua gran càrrega simbòlica i social.

L'anàlisi de dos casos d'estudi i alguns exemples desenvolupats en l'àmbit barceloní i espanyol ens permeten problematitzar les qüestions següents: quines són les estratègies de treball de les anomenades pràctiques artístiques en vincular-se a processos de recuperació d'espais de memòria?, quins plantejaments teòrics desenvolupen aquestes pràctiques per establir estratègies de transmissió en relació al debat controversial en l'esfera pública, als significats de la ciutat actual, als nous usos o a l'imaginari col·lectiu?, quins processos i formes de coproducció promouen?

PARAULES CLAU: pràctiques artístiques, art públic, espais de memòria, espais de repressió, Barcelona.

Heterotopías

Con la lectura de la conferencia pronunciada por Michel Foucault en 1967 titulada «Des espaces autres» (y que Ángel Gabilondo traduce en 1999 como «Espacios diferentes»), entramos de lleno en la conceptualización de lo que el autor denomina heterotopías:

[...] lugares reales, lugares efectivos, lugares diseñados en la misma institución de la sociedad que son una especie de contraemplazamiento, una especie de utopías efectivamente realizadas en las que los emplazamientos reales, todos los demás emplazamientos reales que es posible encontrar en el interior de la cultura, están a la vez representados, impugnados e invertidos, son una especie de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sin embargo resulten efectivamente localizables. (Foucault, 1999, p. 435)

Se trata de una definición a la vez contradictoria y maravillosa a la que nos acercamos para conceptualizar el lugar de cruce en el que nos situamos para abordar el objeto de este artículo, cuyo interés se centra en las relaciones de las prácticas artísticas contemporáneas vinculadas a reivindicaciones ciudadanas para espacios públicos y equipamientos en relación a la recuperación y transmisión de su memoria.

Foucault entiende estas heterotopías como emplazamientos, en una concepción moderna (no medieval) del espacio. Lejos de difundirse por doquier en el sistema urbano, son en sí lugares de lo otro; de la desviación (cárceles, asilos, psiquiátricos...); del reflejo de la utopía (jardines, colonias...), de la yuxtaposición (teatros, cines...), de nuestra relación con el tiempo (cementeros, museos, archivos... pero también ferias y fiestas). Asimismo, expresa la necesaria condición de su limitación con el entorno, a menudo trascendida a través del control de su permeabilidad en forma física, simbólica y o ritual (*hammams*, iglesias, aeropuertos...).

Una característica de estos lugares es su capacidad de transformación y adaptación:

Cada heterotopía, afirma el autor, tiene un funcionamiento preciso y determinado en el interior de la sociedad, y la misma heterotopía puede, según la sincronía de la cultura en la que se encuentra, tener un funcionamiento u otro. (Foucault, 1999, p. 436)

En esta condición de capacidad transformativa aparece el ejercicio de la práctica artística y su potencial en relación a la transmisión de las reivindicaciones sociales en procesos de regeneración urbana y recuperación de la memoria en el contexto de nuevos paradigmas de gobernanza. Prácticas interesadas en los últimos años por entornos de reivindicación concretos, en numerosas ocasiones vinculados a la recuperación de la memoria. Espacios de una gran potencia simbólica y cultural, que en ocasiones pueden asociarse a las características heterópicas que describiera Foucault.

En el siguiente artículo nos interesa identificar las relaciones simbióticas entre prácticas artísticas contemporáneas, reivindicaciones sociales y espacios de memoria, y observar el particular potencial del arte en este contexto. En este sentido destacamos algunos ejemplos en el ámbito español en relación a prácticas artísticas en espacios de represión, de los que nos interesa destacar las siguientes cuestiones: ¿cuáles son las estrategias de trabajo de las denominadas prácticas artísticas cuando se vinculan a procesos de recuperación de espacios de memoria?, ¿en función de qué planteamientos teóricos desarrollan estas prácticas sus estrategias de transmisión, en relación a los significados de nuestras ciudades, a los nuevos usos o al imaginario colectivo? ¿Qué procesos y formas de co-producción promueven?

Prácticas artísticas y espacios de memoria

Existen diversas confluencias de interpelación social entre el arte público, las prácticas artísticas y los procesos de memorialización. Asimismo, las reivindicaciones ciudadanas sitúan en su agenda política la recuperación de espacios para nuevos usos públicos, atendiendo, en nume-

rosas ocasiones, a aspectos vinculados con la recuperación y la transmisión de la memoria.

El concepto de práctica artística tiene imbricaciones con el trabajo de teóricos como Henri Lefebvre y grupos coetáneos como la Internacional Situacionista. Para Lefebvre, la práctica social es un ejercicio político que:

[...] engloba producción y reproducción, [en] lugares específicos y conjuntos espaciales propios de cada formación social; [y] asegura la continuidad en el seno de una relativa cohesión. Por lo que concierne al espacio social y a la relación con el espacio de cada miembro de una sociedad determinada, esta cohesión implica a la vez un nivel de competencia y un grado específico de performance. (Lefebvre, 1974, p. 92)

Desde el ámbito artístico, el concepto de práctica se desarrolla con la cultura de la posmodernidad a partir de la desobjetualización del producto artístico y la adopción del entorno urbano como objeto de trabajo, entendido éste tanto desde su dimensión física (espacio público) como política (esfera pública); en una nueva consideración ética y estética del ejercicio de la creación. Se trata de un nuevo paradigma del objeto del arte, su producción y diseminación en el que se configura un nuevo sistema de relaciones entre productor y receptor (audiencia), con múltiples modos de interacción entre ambos.

Los emplazamientos y ámbitos de actuación de estas prácticas abarcan más de lo que Rosalind Krauss denominaba «lógica del monumento», produciéndose un abandono de la misma al introducir concepciones espaciales de la arquitectura y el paisaje para entender la...

[...] experiencia arquitectónica —las condiciones abstractas de apertura y cierre— en la realidad de un espacio dado”, además de considerar una transformación con respecto al medio y su diversidad de expresiones, tanto que “la práctica no se define en relación con un medio dado —escultura— sino más bien en relación a las operaciones lógicas en una serie de términos culturales, para los cuales cualquier medio —fotografía, libros, líneas en las paredes, espejos o la misma escultura— pueden utilizarse. (Krauss, 1978)

Suzanne Lacy (1995) y otros teóricos, interpelados por la nueva situación del arte a finales del siglo XX, se aproximan a algunas de sus definiciones desde múltiples perspectivas. (Butler, 2000; VVAA, 2001; Crespo, 2016).

For the past three or so decades visual artists of varying backgrounds and perspectives have been working in a manner that resembles political and social activity but is distinguished by its aesthetic sensibility. Dealing with some of the most profound issues of our time —toxic waste, race relations, homelessness, aging, gang warfare, and cultural identity— a group of visual artists has developed distinct models for an art whose public strategies of engagement are an important part of its aesthetic language. The source of these artworks' structure is not exclusively visual or political information, but rather an internal necessity perceived by the artist in collaboration with his or her audience.

We might describe this as «new genre public art», to distinguish it in both form and intention from what has been called «public art» —visual art uses both traditional and nontraditional media to communicate and interact with a broad and diversified audience about issues directly relevant to their lives— is based on engagement. (Lacy, 1995, p. 19)

Lacy contrapone en este texto de 1995, el conjunto de prácticas artísticas que denomina *New Genre Public Art* con el concepto de «public art», que en el contexto norteamericano se circunscribe al conjunto de objetos y proyectos aparecidos en el espacio público impulsados por los programas de las principales agencias estatales a partir de los años 60. Pero el concepto de *arte público*, desde una perspectiva histórica más amplia, puede acoger —en sus vínculos con el diseño urbano y las formas de producción urbana en un nuevo paradigma de gobernanza— algunas formas de estas prácticas:

Frente a la opinión generalizada de considerar el Arte Público como una especie de «aplicación» del ARTE en el espacio público, centrada en la relación entre la evolución de los lenguajes del arte y su incrustación en el suelo urbano, prefiero entender como arte público: «la práctica social cuyo objeto es el sentido del paisaje urbano mediante la activación de objetos/acciones de un marcado componente estético, siendo así que una parte de los elementos de mobiliario urbano encajarían en esta definición. Si el objeto del Arte Público es producir sentido para áreas territoriales, su objetivo es co-producir el sentido del lugar en consonancia con las prácticas de diseño urbano que conforman la morfología del espacio público. (Remesar, 2016a)

Paralelamente, el arte público permanece en el espacio público en función de sus valores intrínsecos, ya sean de carácter arqueológico, como histórico, artístico, antropológico, etc., al tiempo que es un objeto de transmisión y permanencia de la memoria colectiva, pero esta misma cualidad de permanencia desaparece y deviene un arte efímero ya sea por su propia ejecución debido a los materiales con que se realiza, ya sea que su contundencia como relato histórico puede ser recriminada y rechazada en momentos de tensión política y social. (Grandas, Remesar, 2008)

En ellas se explicita una reflexión constante sobre lo público y sus límites, y emerge la necesidad de colaborar entre disciplinas y profesiones —pero también entre actores y agentes diversos—, en un marco de trabajo interdisciplinar que diluye los límites de la autoría artística (Remesar, Ricart, 2010; Brandão, 2011). Surge entonces una perspectiva diferente de actuación en el espacio público, dando paso a una serie de reflexiones que comienzan a debatir sobre el entorno y el contexto, y afectan por ende a las formas artísticas de la conmemoración.

La pertenencia a un entorno se desarrolla acorde a los límites espaciales y conformaciones urbanas, los comportamientos y prácticas sociales, así como a los estilos de vida y a la historia común (Brandão, 2011). La memoria constituye uno de los principales elementos constructores de la identidad urbana, resultando necesaria la existencia tanto del lugar como de la sedimentación temporal para que se produzca. La memoria nace de la subjetividad, y el punto de partida es la experiencia vivida o transmitida. La memoria es un acto colectivo, donde confluyen los principales trazos espaciales y temporales de los acontecimientos sociales.

La curiosidad por los lugares donde se cristaliza y se refugia la memoria está ligada a este momento particular de nuestra historia. Momento en el que la conciencia de la ruptura con el pasado se confunde con el sentimiento de una memoria desgarrada; pero en el que el desgarramiento despierta aún bastante memoria para que pueda plantearse el problema de su encarnación. El sentimiento de continuidad se vuelve residual a los lugares. Hay lugares de memoria porque no hay más medios de memoria. (Nora, 1984)

Nora apunta que la razón de ser de un lugar de memoria es luchar contra el olvido, detener el tiempo y fijar el estado de los acontecimientos para

conservar el mayor número posible de sentidos en una pequeña porción de espacio, cuando, simultáneamente, los lugares de memoria no pueden evitar permanecer en una situación de metamorfosis y transformación, con un emanar constante de significaciones añadidas. Estela Schindel, en su trabajo sobre el lenguaje latinoamericano de la memoria, reflexiona sobre la adopción de los «“lugares de memoria” como espacio privilegiado de disputa por la construcción de memorias colectivas en las sociedades [...] afectadas por dictaduras o conflictos armados internos» (Schindel, 2009).

La relación entre el espacio y la memoria puede ser leída desde un enfoque disciplinario (memoria urbana, histórica, social), pero también existe una diferenciación de lecturas del espacio que influye en la percepción tanto del entorno global como de la memoria del lugar, y de la memoria transmitida en el espacio.

Si incluso los sobrevivientes de los campos que durante años guardaron silencio debido a esas atroces experiencias comienzan a dar testimonio en relatos y recuerdos que a su vez se ven alcanzados por la problemática de toda representación de la memoria, toda negativa a representar deviene en un estereotipo o en una apología estetizante o política. Lo que está en cuestión hoy en día es cómo resolver la transmisión inexorablemente mediática de un trauma de la humanidad a las generaciones nacidas después de las víctimas, de los victimarios y de los compañeros de ruta, a través de múltiples discursos artísticos, musicales, periodísticos, autobiográficos y científicos. Sólo la multiplicidad de discursos garantiza una esfera pública de la memoria, en la que, por cierto, no pueden tener el mismo valor todas las representaciones. Nunca existe una única forma verdadera del recuerdo; es probable que la problemática de la representación se resuelva en la comparación de discursos diferentes antes que en el debate académico sobre la forma correcta de la (no-) representación. (Huyssen, 2001, pp. 123-124)

Los episodios más traumáticos de la historia se gravan en la memoria de la manera más acentuada debido a la multiplicidad de sensibilidades que despiertan. La recuperación de esta memoria asociada al espacio público ha sido estudiada desde las dimensiones de la represión y el drama humano. La voluntad de recordar va unida en gran medida a la sonorización de las voces silenciadas por situaciones opresivas y la visibilidad de hechos eliminados de la escritura de la historia. Existe una vinculación entre la muestra, el reco-

nocimiento y la asimilación social de los acontecimientos. Estos capítulos ponen de manifiesto intenciones políticas y relaciones de poder ocultas, lo que confiere complejidad al mantenimiento de evidencias o al descubrimiento de subjetividades *incómodas políticamente*. En este sentido, los espacios de represión son aquellos espacios cuya carga simbólica está vinculada a la opresión y masacre, principalmente política, en referencia a regímenes autoritarios. Cárceles, campos de concentración, campos de internamiento, campos de fusilamiento, fosas comunes, cementerios, centros de extorsión y tortura, refugios... Tratamos de entender la represión política a través de los soportes espaciales — técnicos y materiales— del horror, de la tortura y la supresión de derechos humanos vividos por la población.

Estos espacios no sólo forman parte de los espacios de memoria por albergar acontecimientos importantes, no sólo son parte de los lugares de memoria por su vinculación afectiva y social, sino que trascienden el espacio físico y de vivencias a través del aspecto de trauma humano, de muerte y tortura de masas, que no sólo trata las relaciones de poder, sino la supervivencia de grupos sociales en desacuerdo o desiguales al patrón hegemónico. Volvemos pues a un sentido heterotópico, en palabras de Foucault, del espacio.

Las reflexiones acerca de la memoria presentan un factor variable en función de la perspectiva que potencia su expresión, es decir, las relaciones de poder que muestra, pues mientras la atención histórica recaía en los héroes, no lo hacía en las víctimas o en el testigo y viceversa. Y esto ha influido cuantiosamente en los tipos de discurso y formalizaciones que han asumido los canales de transmisión (el arte público pero también la arquitectura, el diseño...), dejando un legado de cambios de paradigma y enfoques a los que nos enfrentamos hoy.

La memoria, como hecho colectivo, «proyecta «un sentido difuso pero sin embargo de gran alcance que impregna muchas escenas urbanas y puede desempeñar un papel importante en la animación de los movimientos políticos y sociales» (Harvey, 2003. En, Remesar y Ricart, 2013b). Ese espacio privilegiado de disputa, recalca el aspecto relacional y temporal de la memoria sobre el que David Harvey (2003) se sostenía, y confiere un papel

definitorio a los lenguajes de transmisión como sub-marcos de la memoria (Halbwachs, 1925) y el mensaje que emiten.

Las políticas públicas que inciden en la conformación de la imagen de la ciudad adoptan estrategias que ahondan no sólo en la producción de objetos sino en preservar aquellos símbolos del territorio que en muchos casos pueden identificarse con edificios históricos o infraestructuras relevantes de la red urbana. Vinculadas a la protección de estas construcciones como patrimonio histórico se encuentran aquellas intervenciones que dotan de nuevos usos y funciones a edificaciones significativas, sirviendo de albergue a organismos e instituciones públicas, conformando nuevos equipamientos educativos, hospitalarios, culturales...

Las cárceles —como espacios de represión que han presenciado capítulos trascendentes en la memoria de una ciudadanía que ha pasado por regímenes autoritarios y etapas de represión política—, vinculadas a la memoria histórica y urbana de las ciudades, albergan un doble valor: primero patrimonial, en relación a la historia del lugar; por otro, infraestructural, como equipamiento susceptibles de ser transformado para nuevos usos. Se trata por tanto de espacios de memoria singulares, que han sido objeto de complejos debates públicos en numerosos países. Estas heterotopías, en palabras de Foucault, suelen contar con amplias instalaciones en puntos estratégicos de la trama urbana tras el crecimiento de las ciudades. El ámbito cultural incide a varios niveles sobre la transformación de estos espacios: primero, preservando parte de su estructura física mediante mecanismos de restauración y conservación; segundo, aportando programas de reconversión en equipamientos culturales (museísticos o no, que intercedan como archivo congelado del tiempo, que apuesten por la exposición y creación contemporáneas, etc.); tercero, incidiendo mediante intervenciones artísticas sobre la carga simbólica que contiene el conjunto, a través de manifestaciones próximas al arte público, la monumentalización o, en los procesos de transformación hacia nuevos usos, en forma de prácticas artísticas que contribuyan a la reivindicación, recuperación y transmisión de la memoria.

Transmisión

La proximidad producida a mediados del siglo pasado entre la forma institucionalizada de la escultura —el monumento— y el arte moderno ha permitido transferir herramientas para la transmisión simbólica con las que poder incidir en la expresión de la memoria en la ciudad, abriendo un campo de comunicación entre los lenguajes actuales tanto urbanos como de interacción pública. La memoria precisa mantener un contacto contemporáneo con la vida en las ciudades, y para ello, las materializaciones que adopte deben participar en la transformación del espacio público y de la sociedad.

En la actualidad, surgen nuevas formas de disposición del arte como canal de transmisión de la memoria, e incluso nuevas conexiones entre disciplinas (arquitectura, sociología, arte, historia). Asimismo la vinculación entre agentes administrativos, profesionales, académicos, asociaciones, movimientos sociales y ciudadanos, está más presente y plantea su participación desde una posición más próxima.

Mientras los recursos tradicionales de las artes visuales siguen teniendo cabida, otras presentaciones no tradicionales exponen su habilidad para la transmisión. Es así que mientras el aspecto temporal empieza a resaltar su presencia en la dinamización del espacio público, las intervenciones efímeras, la performance, las proyecciones audiovisuales y las prácticas de acción, recalcan en gran medida la atención sobre el proceso, vinculado de alguna manera con aquellas manifestaciones de la cultura más próximas a la celebración, el evento, el ritual. Como las llevadas a cabo en el centro de creación contemporánea en el que se ha ido transformando la antigua prisión provincial de Segovia; el proyecto de rehabilitación conserva la distribución y estructura de la antigua prisión, pero otorgando un nuevo sentido a los espacios para desarrollar la metáfora que este proyecto quiere construir, acercar la creatividad para acercar la libertad. Por otro lado, la plataforma ciudadana Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts confiere un papel esencial a la dinamización del espacio de memoria como herramienta para la visibilidad, siendo la celebración del lugar y la práctica artística efímera (o temporal, provisional) elementos clave para dar continuidad a la consecución de objetivos propuestos de monumentalización.

Asimismo, las movilizaciones sociales en un contexto político internacional donde se aboga por la democracia desde mediados del siglo pasado, inciden directamente en el reclamo de la inclusión de la ciudadanía en las intervenciones realizadas en *lo público*, y no sólo *para* sino *con* y *en* él.

Las tendencias de las manifestaciones artísticas de los últimos años provienen de estas formas de incursión en el entorno urbano, y permanecen explorando las vías más cercanas a la participación, interacción, interpelación e intervención, generando prácticas con un sentido de proceso abierto y vivo.

Henri Lefebvre (1974), en *La producción del espacio* expone una consideración acerca de las *interferencias* en el espacio social, es decir, entrecruzamientos de la constitución del espacio y las representaciones simbólicas del mismo, que generan tres dimensiones superpuestas (la *práctica espacial*, las *representaciones del espacio* y los *espacios de representación*) a las que se asocian tres concepciones de espacio: el *espacio percibido* —una interacción dialéctica con los agentes—; el *espacio concebido* —con un sistema de signos en los que traducir la información—; y el *espacio vivido* —con imágenes y símbolos que recorren el espacio físico.

Podemos dar por descontado que las representaciones del espacio poseen un alcance práctico, que se engastan y modifican las texturas espaciales, impregnadas de conocimientos e ideologías eficaces. Las representaciones del espacio tendrían de ese modo un impacto considerable y una influencia específica en la producción del espacio. ¿Pero cómo? Mediante la construcción, es decir, por la arquitectura, concebida no como la edificación de un «inmueble» aislado (palacio o monumento) sino en calidad de un proyecto insertado en un contexto espacial y en una textura, lo que exige «representaciones» que no se pierdan en el simbolismo o en el imaginario. En cambio, los espacios de representación no serían productivos, sino tan sólo obras simbólicas. Éstas son a menudo únicas; en ocasiones determinan una dirección estética y, después de cierto tiempo, se consumen tras haber suscitado una serie de expresiones e incursiones en el imaginario. (Lefebvre, 1974: 100)

Pero ¿de qué mecanismos o estrategias se sirven estos lenguajes?

El artista Perejaume (2010) en su escrito *Paraules locals* nos propone una reflexión acerca de la transmisión de la cultura y asentamiento de la información local entre generaciones y sobre los lugares. El autor presta especial

atención a tres formas de transmisión que han funcionado desde distintos ámbitos: la agricultura, la academia y la industria.

En el fons una cultura i altra (la cultura acadèmica y la cultura agraria) són irreconciliables: un Pagés us diria «només es conserva el que es repeteix». *No hi ha, per a ell*, altre suport que la transmissió viva, generació rere generació, llavor rere llavor. Un acadèmic, en canvi, creu que allò que es conserva és allò que es fixa. I d'aquí ve la dèria pels suports duradors —els marbres, els bronzes..., però també el formigó, l'acer inoxidable...—, així com la dèria per les diverses formes d'arxiu, historiogràfiques, museogràfiques, alfabètiques, etc. Penseu en el triomf de la pintura o de la impremta com una visió salvada, fixada: que no es dissol. A tot això encara hi ha un tercer parer molt genuí del període industrial, més específicament pop podríem dir-ne, que ve a dir que només es conserva allò que es multiplica: feu milers i milers d'exemplars d'una mateixa cosa, que per molts que se'n perdin, un o altre en quedarà. (Perejaume, 2015, p. 21)

La repetición, la fijación y la multiplicación (o reproducción) aparecen aquí como métodos para asimilar la cultura, o, si lo extrapolamos, como estrategias de transmisión aplicables a los lenguajes de transferencia de la memoria. En el arte, arquitectura y diseño encontramos la fijación en los soportes duraderos —como apunta Perejaume— en los mármoles, bronzes, hormigón, acero inoxidable, de la escultura pública, pero también la repetición y la multiplicación se manifiestan como formas recurrentes en las prácticas que tratan la memoria. La primera la encontramos por ejemplo en las celebraciones y actos conmemorativos recurrentes así como en el uso de símbolos para la dignificación; y la segunda la encontramos por ejemplo en monumentos seriados y también en intervenciones que reproducen el mismo elemento a modo de reiteración.

El concepto que Lefebvre utilizaba para referirse al lenguaje en los espacios de representación, al que denomina *código*, podemos vincularlo al de *transmisión* del que se sirven autores como Régis Debray —desde un enfoque mediológico— o Perejaume —desde un enfoque artístico— para definir la transferencia de la memoria, pues la transferencia de información precisa unos signos que emisor y receptor puedan percibir. Régis Debray (2001) señala que: «Para abordar el continente del “transmitir”, que no es visible al ojo y que, como todos los conceptos operativos, no

se puede recibir como una experiencia inmediata, hay que trascender el horizonte del “comunicar”» (Debray, 2001, p. 15), indicando que bajo el término comunicación está la circulación del mensaje en un tiempo concreto; sin embargo, en la transmisión reside aquello relacionado a la dinámica de la memoria colectiva a través de tecnologías que permitan el acceso al conocimiento y a la concepción del mundo que deriva de ello. Denomina «*tecnologías de la memoria*» a las influencias de los avances tecnológicos en la transferencia del conocimiento, exponiendo «mediosferas» que condicionan la mentalidad comunicativa colectiva: mnemoesfera primitiva (artes no escritas), logosfera (invención de la escritura), grafoesfera (invención de la imprenta), y videoesfera e hiperesfera (imagen-sonido-herramientas digitales) (Debray, 2001, pp. 66-77). Podría señalarse una categoría más que dista del mundo tecnológico, pero podemos contemplarla como mediosfera de la comunicación que produce la transferencia de conocimiento vivencial. Podríamos vincularla a la mnemoesfera primitiva —pues nos referimos a artes no escritas—, aquella que engloba la interacción corporal de los actores a través de eventos, celebraciones y rituales, por medio de la expresión, interacción corporal y/o la performance como herramientas. Es ejemplo de ello la intervención «Memorial Movement» llevada a cabo en 2015 en distintos espacios de represión de Barcelona, cuestionando la necesidad de instalaciones permanentes conmemorativas en las sociedades contemporáneas.

Estas tecnologías son también mecanismos vigentes de transmisión, que no han de despistarse de la carga simbólica del lugar de memoria, como quizás haya pasado en ciertos momentos del desarrollo del Parque Cultural de Valparaíso, al desatender ciertos valores de la ex cárcel en detrimento de la esfera del Arte, aunque el equipamiento ofrezca programas e instalaciones de gran relevancia.

Así, la visión de la vida de la ciudad y en la ciudad adopta un carácter multidimensional debido a la yuxtaposición de distintos canales de transmisión de la memoria en el espacio urbano, que ayudan a crear nuevos lenguajes y actualizar los existentes.

Reivindicación. Recuperación

La reivindicación, la recuperación y la transmisión son acciones permanentes en los procesos vinculados a las prácticas artísticas en espacios de memoria. Algunos ejemplos en esta dirección son los procesos y prácticas desarrollados en espacios de represión como son la reconversión de la cárcel de Valparaíso (Chile), los proyectos planteados para la cárcel de Carabanchel (Madrid), la rehabilitación de la cárcel provincial de mujeres de Segovia o los programas de actividades y nuevos usos culturales de la cárcel de A Coruña. Otros en los que hemos colaborado y que presentamos sucintamente son el proceso que promueve la plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts y el proceso iniciado por la plataforma Fem Nostre l'Espai de la Model, ambos en Barcelona. Las intervenciones realizadas o propuestas planteadas tienen en común la orientación hacia usos culturales que se les ha conferido; sin embargo, presentan importantes cuestiones acerca de los programas que redactan (pedagógicos, museísticos, artísticos...), los actores que los potencian (de iniciativa pública, privada, desde la ciudadanía...) y los lenguajes que utilizan para preservar y transmitir la memoria que subyace al espacio (conservación del patrimonio, archivo, expresión contemporánea, diseño urbano conmemorativo...).

The process of identity construction is not the result of only a piece of 'hardware', but involves an agreement on objectives among actors, a negotiating and communicative dynamics in the management of a 'software' that, in itself, is the identity creator and facilitator of its representation in public space. A strategy of building and assess identity through public space must also include hardware, software activities through proactive management and involving actors in the diagnosis, in the preparation of programs mobilizing for change and activities of management and post-occupancy evaluation (Brandão, 2011)

Debemos plantearnos las principales estrategias de estas prácticas artísticas visibilizadoras de las memorias de la represión; con algunas restricciones, ya apuntadas por Pedro Brandão en 2015 y recogidas por Antoni Remesar en 2016:

1. We cannot reconstruct the past in the present.
2. The temporality is not a gradual transition from one to another.

3. The past and present are not distinguished by before and after.
4. The subject of memory are not facts, but their reconstruction. (Remesar, 2016c)

A las que añadimos:

5. La recuperación de la memoria no debería diluir el papel innovador del arte en relación a la capacidad para dinamizar socialmente y resignificar los lugares.
6. Los espacios de memoria deberían seguir atendiendo a su especificidad como espacios públicos y reflexionar en torno a su encaje singular con el resto de la red de espacios públicos de la ciudad.

La cárcel Modelo de Barcelona abre sus puertas en 1904 en el límite del entonces creciente ensanche de Barcelona, y lo hace impulsando un nuevo sistema penitenciario. La historia de la Modelo es, en su extremo, la historia del siglo xx. Los presos políticos han convivido con los comunes hasta la transición, cuando ya en democracia los últimos represaliados son por fin amnistiados. Pocos años después llegarán los estragos de la heroína (Fontova, 2010).

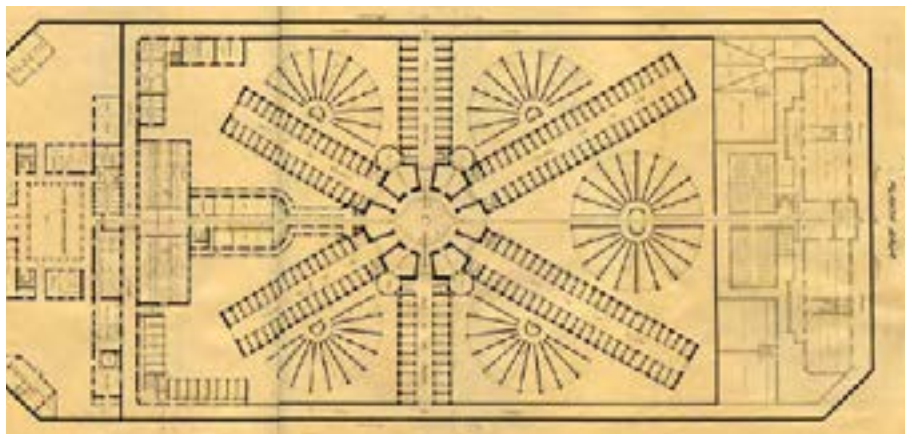

Figura 1. Plano de la Modelo de Barcelona, realizado por los arquitectos Josep Domènech i Estapà y Salvador Viñals. Fuente: Archivo Ateneu Enciclopèdic Popular.

Tras la falta de actuaciones por parte de las administraciones para el reacondicionamiento de este espacio, en Mayo de 2016 se crea la plataforma Fem Nostre l'Espai de la Model.¹ En ella se integran ciudadanos, asociaciones, entidades y colectivos de dentro y fuera del distrito. Sus objetivos se centran en reivindicar: el cumplimiento de los plazos comprometidos por las administraciones; la consideración de usos exclusivos para la ciudadanía en forma de zonas verdes, equipamientos públicos y espacio de memoria —excluyendo por tanto los 14026 m² destinados a uso terciario y por tanto a oficinas y hoteles previstos en la modificación del PGM; y el desarrollo de un proceso participativo en el que se reabran los debates en torno a todos y cada uno de los aspectos de la futura Modelo.

Desde el inicio, la plataforma tiene la voluntad de atender las diversas sinergias que conviven en el territorio y el tejido social. Por un lado, las reivindicaciones históricas de falta de equipamientos públicos lideradas por la Asociación de Vecinos y otras entidades; por otro, las demandas de verde urbano intensificadas en los distintos debates ciudadanos en los últimos años; y finalmente la dimensión de memoria histórica de la cárcel. Tres ejes de trabajo son el motor de un proceso participativo que reivindica su desarrollo a partir del uso del propio lugar como espacio de significación y altavoz de comunicación.

La Modelo sigue en el mismo lugar, aunque muy deteriorada. Esta situación ha sido denunciada por vecinos y asociaciones desde el inicio de la democracia; y las respuestas dadas por las administraciones (Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona) han sido las de suscribir planes de transformación que no se han llegado a materializar. A inicios del año 2017 un convenio firmado entre el gobierno local y el autonómico abre lo que parece ser el inicio del proceso de transformación definitiva de la cárcel.

Desde el principio la recuperación de la memoria a través de la exposición pública de algunas obras del artista Helios Gómez (1905-1956) —preso ocho años en la Modelo durante la dictadura— es el catalizador para situar el

1. «Hagamos nuestro el espacio de la Modelo».

debate de nuevo en el espacio y la esfera pública. Tras la denegación del permiso por parte de Instituciones Penitenciarias (Generalitat de Catalunya) en relación a la intervención mural propuesta (fig. 2) —aludiendo a un problema de seguridad vinculado a la imagen distorsionada que las imágenes de Helios Gómez pueden dar de una cárcel moderna en activo—, decidimos reformular el proyecto de intervención, sumando a sus contenidos los otros dos ejes reivindicativos de la plataforma.

Esta segunda propuesta (fig. 3) es en parte aceptada, en parte censurada. Esta respuesta dicotómica da pie a tres líneas de trabajo: primera, significar el espacio público desde el arte y la reivindicación a través de la intervención mural y la información pública del proceso; segunda, denunciar el ejercicio de censura; tercera, organizar actividades lúdicas y reivindicativas en el espacio para llevar a cabo un ejercicio real de transmisión y *feedback* de las reivindicaciones ciudadanas.

El proceso sigue en marcha habiendo logrado: uno, convertir un grupo heterogéneo de asociaciones y colectivos civiles en un interlocutor en el proceso de transformación; y dos, *semantizar* un espacio público vinculado a la Modelo mediante una intervención artística compuesta de un mural (a medias censurado) y un tótem informativo, claves para la interlocución (fig. 4 y 5).

Figura 2. Proyecto de intervención mural, versión 2 (Núria Ricart, EUROM-UB, Asociación Helios Gómez, AVVEE). Reproducciones de obras del artista Helios Gómez (1905-1956). Permiso denegado por parte de Instituciones Penitenciarias (Generalitat de Catalunya), Noviembre de 2015.

Figura 3. Proyecto de intervención mural (Plataforma Fem Nostre l'Espai de la Model, Roc Blackbloc). Reproducciones de obras del artista Helios Gómez (1905-1956) y reivindicaciones genéricas sobre la futura transformación. Permiso concedido a la parte textual del grafiti, siendo censurada la parte donde se prevé reproducir obra del artista Helios Gómez. Mayo de 2016.

Figura 4. Tótem informativo sobre el proceso de transformación de la cárcel Modelo en base a tres ejes reivindicativos: memoria, equipamientos y verde urbano. Calles Rosselló/Entença (Modelo) (Fem nostre l'espai de la Model, Núria Ricart). Mayo 2016.

Figura 5. Fiesta reivindicativa, 2 de Octubre de 2016.

El otro espacio de represión que queremos señalar es la cárcel de mujeres de Les Corts, habilitada como prisión bajo el nombre de Correccional General de Mujeres con el gobierno de la Generalitat Republicana, y denominada durante la dictadura franquista como Prisión Provincial de Mujeres de Barcelona (1939-1955), tras albergar a presas políticas tanto de ideología derechista como anarquistas y militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) durante la Guerra Civil (Ricart; Guixé, 2015).

Sería en 1955 cuando se produciría la clausura de la prisión, al traspasar el grupo de presas a la cárcel Modelo de Barcelona, y ver una completa transformación de su perímetro y su final derribo. Se produce una modificación en la trama urbana con el levantamiento de edificios en la década de los 70, y con el asentamiento de dos ejes viales que atraviesan el solar, emplazándose posteriormente un gran bloque de uso comercial. «El cambio de uso y la consolidación del sector como centro administrativo y comercial al noreste de la ciudad, así como su proximidad a la zona universitaria, hace de esta área un núcleo de actividad ajeno a los hechos precedentes» (Remesar; Ricart. 2013a). La memoria del lugar de represión de género cae en el más absoluto olvido colectivo.

Figura 6. Vista de la antigua cárcel de mujeres de Les Corts tomada desde la actual avenida Carlos III. Fuente: Arxiu Municipal del Districte de Les Corts.

Figura 7. Perímetro de la cárcel sobre la trama urbana actual.

En el año 2010, se produce la iniciativa de señalizar la prisión mediante una placa conmemorativa colocada en un muro lateral de los almacenes comerciales; altamente criticada por su ineficacia. Comienza así un proceso de debate sobre la conmemoración en el espacio público al que se han ido sumando distin-

tos actores y agentes urbanos. Desde 2013, tiene como objetivo la construcción de un monumento dedicado a las presas de la cárcel de Les Corts, que resulta en mesas redondas, mesas de trabajo, exposiciones, rutas y publicaciones, que más tarde ha dado lugar a una intervención artístico-informativa en el lugar, y que sigue en pie con un proyecto de materialización.

La iniciativa de recuperación de esta memoria surge de la sociedad civil —«*familiars d'expresses, entitats i associacions de dins i fora del districte com les Dones del 36, grups de recerca de l'àmbit acadèmic..., ciutadans i ciutadanes*»—, comienzan a tejer un proceso de recuperación y transmisión de una memoria silenciada a través de la organización de exposiciones, seminarios, obras de teatro, páginas web: *presodelescorts.org*...

Figura 8. 14 de Abril de 2015. Conmemoración en el Espacio de Memoria Provisional Dones/Presó.

En 2014, el proceso logra definir un espacio de memoria provisional en el chaflán noroeste de la intersección de las calles Europa y Joan Güell. Se trata del espacio conocido como: Dones/Presó.² Este espacio de memoria, a medio camino entre la señalización informativa y la escultura, se fundamenta en cinco paneles de tres metros y medio de altura. «*Dos són els elements que determinen la seva situació, escala i formalització*»: la capacidad expresiva de la imagen y la capacidad de exposición abierta a las transformaciones del proceso; dado que una de las caras de los paneles es estable; su anverso, en cambio, se actualiza en relación a la evolución del proceso.

Este proceso es en sí el propio objeto de trabajo de la práctica artística en relación a la recuperación y transmisión de la memoria. Pero su rumbo sigue fijo en su objetivo último, buscando un nivel de permanencia que estos monolitos todavía no han alcanzado, un nivel de monumentalización del espacio público a través de la fijación de unos recursos materiales y formales. La construcción de un futuro monumento entendido como un espacio de conmemoración y transmisión social de la memoria.

Práctica como proceso

Los procesos de participación vinculados a la recuperación de la memoria inciden directamente en el conocimiento público de la experiencia vivida por parte de la ciudadanía en general, víctimas, testigos, generaciones posteriores y grupos implicados políticamente. Experiencia subjetiva en oposición a una narración objetiva, hegemónica y silenciadora de realidades con trascendencia en la composición de la sociedad. El archivo de la memoria recoge testimonios, documentos, objetos, fotografías, grabaciones, huellas, etc., que conducen a la reconstrucción de hechos sumergidos en la profundidad de la historiografía, pudiendo alcanzar durante el trayecto, distintas líneas de memoria que pueden superponerse, desde perspectivas colectivas, individuales, políticas, sociales, urbanas, cívicas, y —pese a la contradicción que pueda suponer— históricas.

2. «Mujeres/Cárcel».

Las prácticas artísticas se imbrican en estos procesos, potenciando e incluso catalizando los consensos y disensos en los debates de los agentes urbanos participantes; a través de talleres, debates, eventos o productos que trasciendan el límite territorial y emitan transferencias en la esfera pública, despertando puntos de conexión entre diferentes ámbitos de la vida urbana.

Es ejemplo de ello el trabajo sostenido por la plataforma Proxecto Cárcere de A Coruña, para la recuperación del espacio de la cárcel de la Torre, antigua prisión provincial, con el que se realiza una demanda de uso y rehabilitación ante una situación de abandono y deterioro. Surge una concepción de demanda social desde la ciudadanía y colectivos expertos, para participar de las instalaciones con fines sociales, culturales y educativos, preservando la estructura y confiriendo valor a la memoria allí transferida. El debate abierto ha ido generando una movilización a nivel administrativo, social y artístico, dando lugar a múltiples reuniones a nivel institucional y con grupos sociales interesados en configurar la reconstrucción de esta memoria histórica y en obtener un lugar de uso público. Es todavía un proceso abierto desde el año 2010, que continúa presente.

El valor del proceso reside también en su dimensión temporal que propicia la gestación transdisciplinar del propósito con pequeñas actuaciones prácticas, sostenidas durante períodos prolongados para desarrollar el proyecto sin un cierre hermético, sino con el acabado de ciertas etapas. Y es este ritmo sincopado el que permite el desarrollo de una cadena de actuaciones en las que se persigue la retroalimentación social y la reconfiguración de la imagen de la ciudad desde una dinámica *bottom-up*.

El proceso permite el desarrollo de sub-proyectos que permitan prever soluciones a necesidades específicas evaluadas sin apriorismos.

La memoria desde el presente

El espacio público se halla en constante transformación; sin embargo, esta mutabilidad ha de afrontar un debate que sopesa las fronteras del debate entre sostenibilidad y crecimiento de los proyectos urbanos. Una necesidad que ha de aprender del pasado pero sin estancarse en él, entonces los procesos urba-

nos hallan ahí un lugar importante en la actualización constante de los requerimientos del ambiente y los posicionamientos a adoptar ante el desarrollo de propuestas. Existe una línea de memoria en constante construcción, sucesos paralelos a temáticas que ya se han dado en la historia (como actualmente sucede con el exilio y los grupos de refugiados), un contexto presente, con condicionamientos políticos, sociales y económicos, presentes, que precisan, incluso, ser entendidos como una memoria presente que está en efervescencia, y requiere simultáneamente su lugar de memoria.

Para este propósito, cabe entender aquellas prácticas que por un lado recuperan un lugar de memoria (o señalan un espacio de memoria sobre el que proyectar un recuerdo) ejerciendo una función conmemorativa, y por otro lado entienden las necesidades y nuevos usos que asume el entorno con el tiempo, respondiendo con un ejercicio de integración de la vida urbana actual, con el lugar simbólico y la memoria latentes y sus vínculos con la contemporaneidad.

El complejo de la cárcel de Carabanchel, Madrid, se cierra en 1998 y después de un tiempo se da paso a su abandono y degradación. Los años que la prisión permaneció inactiva, los vecinos del barrio solicitaron reiteradamente que el espacio se transformase en hospital y se dotase de otros equipamientos de carácter social, de gran necesidad, así como conservar por lo menos la cúpula como *lugar de memoria*. Sin embargo, tras el derribo llevado a cabo en 2008 por orden del Ministerio del Interior, y tras múltiples protestas y propuestas de rehabilitación por parte de diversos agentes urbanos, el Colegio de Arquitectos de Madrid mismo, el solar de 200000 metros cuadrados permanece vacío. El único edificio en pie es el hospital penitenciario, ahora reconvertido en nuevo espacio de represión, un Centro de Internamiento de Extranjeros. A pesar de esto, las propuestas continúan aparte del plan urbanístico que prometía equipamientos necesarios, orientándose bien desde prácticas de arte urbano en el perímetro de las inmediaciones, bien desde el planteamiento de cerrar el CIE y transformarlo en Centro para la Paz y la Memoria. Plataformas ciudadanas continúan dentro del proceso, como Salvemos Carabanchel.

Conclusiones

En el siglo *xxi* se enmarcan, en el contexto español (como también en diversos puntos del panorama internacional con previas situaciones políticas agresivas como Argentina, Chile o México cobraban fuerza las iniciativas visibilizadoras de las voces clandestinas), las décadas de más atención sobre la recuperación de la memoria histórica (2000-2010), cada vez con más distancia del término de unas condiciones políticas de silencio obligado para poder volver sobre él y visibilizar verdades ocultas.

Es también el inicio de un siglo en el que el arte atraviesa unos cambios que cuestionan la disolución de los roles y usos tradicionales del Arte, y continúa rompiendo las barreras que lo delimitan de otros ámbitos.

Se procede así a la transmisión de una memoria basada en el enclave de búsqueda de la comunicación, de la voluntad de saber y no olvidar, de tendencia a la participación en cuestiones que atañen a una colectividad y un espacio de todos y todas y para todos y todas. La respuesta ejecutada en el seno de las ciudades a través de la monumentalidad (no exclusivamente en cuestiones de recuperación de la memoria histórica) supone la necesaria reflexión sobre nuevas formas de conmemoración y de emplazamiento de propuestas de dignificación y re-significación de espacios de memoria, así como el caer en la cuenta de la transversalidad de las intervenciones y en la monumentalización de áreas alejadas del centro nuclear urbano, pues en ellas reside asimismo una memoria conformadora de identidad.

Félix Duque (2011) señalaba, en referencia al arte urbano y el espacio público, a grupos que pecan de «paternalismos» al llevar a cabo un arte para el ciudadano pero sin el ciudadano, o grupos que más que realizar prácticas materiales que continúen elaborando un discurso visual, inciden en el terreno más sociológico de relación con la ciudadanía. También Henri Lefebvre (1974), por otro lado, describía que ciertas prácticas, con el fin de dar visibilidad a la memoria histórica en el espacio público mediante información y «texto», pierden la capacidad de producir una «textura» que realmente confiera un simbolismo al espacio donde es pretendido realizar una re-significación de la memoria. Es así que por un lado podemos observar que existe la necesidad de implicar a grupos sociales en el seno de la elaboración de este

tipo de obras, de alejarse del arte transmisor de grupos hegemónicos, que se precisa recuperar la memoria histórica del lugar mediante testimonios, documentos, archivos, pero, por otro lado, las propias intervenciones en el espacio público deben aportar una calificación del territorio, materializaciones que desde una mirada de interpelación social, ofrezcan símbolos que aporten una imagen a la que acogerse para el acto de recordar. La imagen de la memoria.

Y son especialmente susceptibles aquellos espacios que han presenciado dramas humanos. Merecen ser tenidas en cuenta las distintas dimensiones que participan a la hora de una resignificación; por su carga simbólica; por su impronta en el territorio como estructura diferenciada en el dibujo de la trama urbana; por la multiplicidad de sensibilidades que despiertan los hechos; por el aspecto más político e ideológico inherente a la represión que viene dada por una situación de opresión dirigida desde un foco muy concreto y hegemónico; por el riesgo de la banalización en el discurso conmemorativo, y por el riesgo de la censura de contenidos a la hora de activar mecanismos de transmisión a través de distintos lenguajes, como sucedió en los intentos de exposición de la investigación del artista Francesc Abad sobre la memoria del Camp de la Bota (Barcelona), o como es el caso de la intervención parcialmente censurada en el espacio recuperado de la cárcel Modelo de Barcelona.

Y no sólo reside aquí el conflicto, sino también en qué prácticas son capaces de albergar memorias que no irrumpen *anárquicamente* en el espacio por mucho que sean de autoría colectiva, por mucho que cuenten con un estudio del entorno urbano, por mucho que recuperen subjetividades silenciadas pero necesarias, o por muy apoyadas que sean por las autoridades, pues la legitimidad de las intervenciones no les será conferida exclusivamente por las miradas activas en el proceso, sino por los habitantes y usuarios de un espacio común y público donde han de caber todos y todas. Es por ello por lo que la temática puede presentar puntos de fuga que entran en juego con un factor todavía más extenso: su vigencia o permanencia en el tiempo. Aquellas intervenciones que en sí mismas tratan sobre la memoria, «un concepto relacional y temporal» como David Harvey indicaba, llevan intrínseco el aspecto del transcurrir del tiempo, y en ellas ha de presentarse un pasado que importe en el presente para caminar hacia el futuro, pero además ha de valorarse la posible mutación de su contenido y forma en un período posterior a la contemporaneidad, en el

que la sociedad evolucione y se transforme su mentalidad y percepción del mundo. La obsolescencia es algo a lo que atenerse. Así pues, ¿cómo realizar una intervención que mantenga vigente su sentido y su lenguaje cuando las preocupaciones sean otras y cuando otra *actualidad* modifique la lectura de los códigos de la transmisión y los medios del arte público?

Es aquí donde el concepto de heterotopía de Foucault vuelve a tener presencia. Los tipos de espacios que venimos desarrollando contienen entrelazamientos de diferentes dimensiones urbanas, simbólicas, culturales, sociales, territoriales, históricas, funcionales, etc.; también de diferentes agentes urbanos; o de vinculaciones con otros espacios análogos; pero además, la temporalidad asiste al término proponiendo una perspectiva múltiple y no exclusiva del factor tiempo, pues, si veíamos que no se trata de una gradación, y el pasado y presente no se rigen por un estricto antes y después, tampoco ha de obviarse que un momento de la actualidad puede hallarse vinculado a otros de la historia, tomando diferentes referencias de expresión y de actuación, y confiriendo sentidos mutables con la actualidad. Contra-emplazamientos que lejos de asumir roles permanentes y específicos muestran (y esconden) muchas líneas de latitud.

Se subraya el carácter del proceso como producto en sí mismo, capaz de incidir en la transformación del espacio público con pequeñas intervenciones que van desde la celebración del espacio, hasta la incursión en la esfera pública.

Si, como afirma Bronislaw Baczko, toda ciudad es, entre otras cosas, una proyección de los imaginarios sociales sobre el espacio, las marcas que los esfuerzos de memorialización estampan en la superficie urbana componen un texto privilegiado donde se leen las valoraciones e interpretaciones colectivas de las memorias. En su modo de desplegarse en el espacio puede detectarse el grado de consenso o conflicto que subyace a los relatos sobre el pasado así como las tensiones que atraviesan el presente. Éstos se ponen en juego no sólo en las posiciones y discusiones que atañen a los objetos destinados a la conmemoración y el recuerdo sino también, o sobre todo, en las prácticas asociadas a esos objetos o sitios del recuerdo, trátase de una plaza, una calle, un monumento o un antiguo sitio de ejecución o centro de detención y/o tortura. (Schindel, 2009)

Las cuestiones formales buscan la inmersión en un lenguaje visual contemporáneo, inteligible por el usuario, presente en las nuevas tecnologías tanto digitales como industriales, para emplazarse en el espacio público entendiendo su estructura horizontal y vertical, así como los elementos ya existentes. Monumentos-forma que se adapten a los enclaves visuales del siglo XXI regido por los medios de comunicación y la publicidad. En un momento histórico en el que el ser humano es estimulado con cantidades incomprensibles de información, el reto reside en cómo hacer que el espacio público no se convierta en otra plataforma virtual cargada de pestañas emergentes, pero abriendo la oportunidad a que memorias e identidades colectivas que todavía no son públicas, hallen su lugar de incursión.

Sin embargo, observamos que la práctica artística puede ver incluida dentro de sus estrategias de actuación, la dotación de equipamientos, o la intervención urbana, cuando se trata de espacios de gran complejidad. Ésta comienza a localizarse como *un modo de hacer* cada vez más circunscrito en la transversalidad y aparentemente más versátil para una sociedad que practica transformaciones (aunque polarizadas) veloces, y perpetúa una búsqueda de lenguajes que puedan sostener nuevos (re)significados.

Referencias

- AJUNTAMENT DE BARCELONA.** (2009). *Criteris i continguts per a la redacció del pla director de transformació de la presó Model de Barcelona*. Abril 2009. Barcelona.
- AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA.** Segovia Centro de Creación. Recuperado de <http://www.lacarceldesegovia.com/>
- ARMAJANI, S.** (1995). «El arte público en el contexto de la democracia americana». En: VVAA (1999), *Siah Armajani*. Madrid: Museo Nacional de Arte Reina Sofía.
- BRANDÃO, P.** (2011). *La imagen de la ciudad. Estrategias de identidad y comunicación Barcelona*. Barcelona: Publicaciones Universidad de Barcelona.
- BUTLER, J.** (2000). «¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault». En VVAA (2008), *Producción cultural y prácticas instituyen-*

tes. *Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Madrid: Traficantes de sueños.

CABRERA I MASSANÉS, P. (2007). *Ciutat Vella de Barcelona. Memòria d'un procés urbà*. Barcelona: Ara Llibres.

CRESPO, B. (2016). «Arte participativo en el espacio público. Propositiones metodológicas acerca de algunos de sus preceptos». On the *W@terfront*. Vol 45, n. 2. July 1st. Recuperado de http://www.ub.edu/escult/Water/water45_2/water45_2_TOTAL.pdf

DEBRAY, R. (1999). «Trace, Forme, Message». *Les Cahiers de médialogie*, nº 7, La Confusion des Monuments, pp. 27-44.

DUQUE, F. (2011). «Arte urbano y espacio público». *Res publica*, 26, pp. 75-93. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/RPUB/article/viewFile/47834/44764>

FONTOVA, R. (2010). *La Model de Barcelona. Històries de la Presó*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

FOUCAULT, M. (1967). Espacios diferentes en: Estética, ética y hermenéutica. Barcelona: Paidós (1999), pp.431-441.

GRANDAS, C. Y REMESAR, A. (2008). «Arte Público, Espacio Público y Memoria». Ponencia presentada por la Dra. Carme Grandas en los II Diálogos Permanentes de Arte en la Calle, Venezuela. Sede IARTES, Caracas, y Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, Maracaibo. Julio-agosto 2008. Recuperado de https://www.academia.edu/5965212/Arte_p%C3%BAblico_espacio_p%C3%BAblico_y_memoria

HALBWACHS, M. (1925). *Marcos sociales de la memoria*. Madrid: Anthropos (2004).

HARVEY, D. (2003). *Paris, Capital of Modernity*. New York and London: Routledge.

HUYSEN, A. (2001). *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica de Argentina. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/218106129/Huyssen-Andreas-2001-En-busca-del-futuro-perdido-Cultura-y-memoria-en-tiempos-de-globalizacion>

JORDAN, L. (2006). «La cárcel y el parque: la transformación de la Ex-cárcel de Valparaíso en centro cultural». *Bifurcaciones*, núm. 6, otoño 2006. World Wide Web document, ISSN 0718-1132. Recuperado de <http://www.bifurcaciones.cl/006/carcelyparque.htm>

KRAUSS, R. (1978). «Sculpture in an expanded field». En H. FOSTER (ed.), *The AntiAesthetic: Essays on Postmodern Culture*. Seattle: Bay Press (1993).

- LACY, S. (ED.). (1995). *Mapping the terrain, New Genre Public Art Seattle*. Washington: Bay Press.
- LECEA, I. DE (2006). «Ignasi de Lecea “in memoriam”». *On the waterfront*, núm. 8 abril, 2006. Recuperado de <http://www.ub.edu/escult/Water/index.htm>
- REMESAR, A. Y GRANDAS, C. (2004). «Sistema de Información del arte público del Ayuntamiento de Barcelona». En línea. Barcelona: Ajuntament de Barcelona – Universitat de Barcelona. Recuperado de <http://www.bcn.cat/artpublic>
- LEFEBVRE, H. (1974). *La production de l'espace*. Paris: Anthropos (2000).
- MEMORIAL DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. (s. f.) «Espais de Memòria». Recuperado de http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/espais_de_la_memoria/
- NORA, P. (1984). «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire». *Representations*, núm. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, pp. 7-24. Recuperado de <http://cholonautas.edu.pe/memoria/nora1.pdf>
- PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO. (consulta 23/09/2016). Recuperado de <http://parquecultural.cl/>
- PLATAFORMA FEM NOSTRE L'ESPAI DE LA MODEL. «Plataforma ciudadana». Recuperado de <https://presomodel.wordpress.com/>
- PLATAFORMA FUTUR MONUMENT A LA PRESÓ DE DONES DE LES CORTS. Recuperado de <http://blocs.lescorts.cc/presodedones/>
- PEREJAUME (2015). *Paraules locals*. Barcelona: Tushita.
- REMESAR, A. (1997). *Hacia una Teoría del Arte Público*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- (2016a). «Arte público. Retos y oportunidades (I). La emergencia de nuevos lenguajes». *On the W@terfront*, vol. 41, núm. 1. Enero. Recuperado de <http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/issue/view/23337>
- (2016c). *¿Monuments Vs. Memorials? Some doubts, some reflections. No proposals?* Barcelona: Publicaciones de la Universidad de Barcelona, pp. 55-90. Recuperado de http://www.academia.edu/23900888/2016.-_MONUMENTS_vs_MEMORIALS_Some_doubts_some_reflections._No_proposals
- REMESAR, A. Y RICART, N. (2010). «Arte público». *Ar@cne. Revista electrónica de recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales*. Barcelona: Universidad de Barcelona, nº 132, 1 de abril de 2010. Recuperado de <http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-132.htm>

- (2013a). «Estrategias de la Memoria. 1977-2011. Memoria Histórica en Barcelona, España». Comunicación aprobada para la 16 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura, CUJAE, La Habana, del 26 al 30 de noviembre de 2012.
- (2013b). «Estrategias de la Memoria. Barcelona, 1977-2013». *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, VOL. XVIII, nº 495. Barcelona: Universidad de Barcelona, 20 de noviembre de 2014. Recuperado de <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-495.htm>
- RICART, N. (2012). «El lugar de la memoria». On the *W@terfront*, núm. 22, Universitat de Barcelona. Recuperado de <http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/252042>
- GUIXÉ, J. (EDS.) (14 abril 2015). «Futur monument a la presó de dones de Les Corts. Procés obert». On the *W@terfront*, VOL. 36, núm. 1. Recuperado de http://www.ub.edu/escult/Water/water36_1/water36_1_04.pdf
- SALVEMOS CARABANCHEL (s. f.). «Plataforma por un Centro para la paz y la memoria en la antigua cárcel de Carabanchel». Recuperado de <http://salvemoscabanchel.blogspot.com.es/>
- SITIOS DE MEMORIA EN AMÉRICA LATINA. (s. f.). «Red latinoamericana de sitios de conciencia». Recuperado de <http://www.sitiosdememoria.org/>
- SCHINDEL, E. (2009). «Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano». *Política y Cultura*, núm. 31, pp. 65-87. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal México DF Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26711982005>

«PLAZOLETA LÍDICE» DE CANELONES: LUGAR DE MEMORIAS, DESPLAZAMIENTOS Y RESIGNIFICACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO. FUNDAMENTOS DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

«Plazoleta Lidice» Canelones:

Place of Memories, Displacement and Resignifications in Public Space.

Basics of a Research Project

Gustavo Faget

gfaget@hotmail.com

Instituto de Formación Docente de Canelones

Juan Amós Comenio

Marcelo Fernández Pavlovich

marcelo.fernandez.pavlovich@gmail.com

Instituto de Formación Docente de Canelones

Juan Amós Comenio

RESUMEN: Ligada a la historia reciente, la masacre de Lídice por los nazis —ciudad ubicada en la actual República Checa—, el 10 de junio de 1942, significó para la Junta Departamental de Canelones (Uruguay), la consagración de un espacio público en la ciudad. Lídice no es un fenómeno aislado, el acontecimiento generó la apropiación y la acción política al destinar espacios públicos en su memoria en diversas ciudades y pueblos de América Latina. La memoria es un mecanismo de relación con un pasado que es incapturable, inaprensible en su entera realidad. Las comunidades buscan la presencia del pasado en el presente, exigencia existencial que nos construye como colectivo, presencia de la ausencia en la memoria. El espacio público es el lugar privilegiado para la acción política, por lo tanto, partimos de la hipótesis republicana respecto a que una democracia recién es tal cuando los ciudadanos participan activamente en los asuntos de interés público. «Plazoleta Lídice» marca la importancia de la memoria en un contexto histórico-cultural marcado por lo fugaz. Discutiremos sobre acontecimientos signados por la deshumanización, para que no resulten envueltos en el olvido, lo que nos obliga a continuar

revitalizando el concepto de derechos humanos, haciéndolos parte de nuestra vivencia y convivencia.

PALABRAS CLAVE: espacio público, acción política, memoria, reconocimiento, derechos humanos.

—

ABSTRACT: Linked to recent history, the massacre by the Nazis in Lidice, a village in what is now the Czech Republic, on June 10 1942, led the Departmental Board of Canelones (Uruguay) to dedicate a public space in the city. Lidice is not an isolated phenomenon: the event triggered the appropriation and political action of allocating public spaces in its memory in various Latin American cities and towns. Memory is a mechanism for relating with a past that is beyond reach, elusive in its entire reality. Communities seek the presence of the past in the present; it is an existential requirement that forges us as a group, the presence of absence in memory. As public space is the place favored for political action, we start from the republican hypothesis that democracy really begins when citizens are actively involved in matters of public interest. *Plazoleta Lidice* highlights the importance of memory in a fleeting and transient historical and cultural context. We will discuss events touched by dehumanization to prevent them slipping into oblivion, a process that forces us to continue reinvigorating the concept of human rights, making it part of our living and sharing.

KEYWORDS: public space, political action, memory, recognition, human rights.

—

RESUM: Lligada a la història recent, la massacre de Lídice pels nazis —ciutat situada en la actual República Txeca—, el 10 de juny de 1942, va significar per a la Junta Departamental de Canelones (Uruguai), la consagració d'un espai públic en la ciutat. Lídice no és un fenomen aïllat, l'esdeveniment va generar l'apropiació i l'acció política en destinar espais públics en la seua memòria en diverses ciutats i pobles d'Amèrica Llatina. La memòria és un mecanisme de relació amb un passat que és incapturable, inaprehensible en tota la seua realitat. Les comunitats busquen la presència del passat en el present, exigència

existencial que ens construeix com a col·lectiu, presència de l'absència en la memòria. L'espai públic és el lloc privilegiat per a l'acció política, per tant, partim de la hipòtesi republicana respecte a la qual una democràcia recent és així quan els ciutadans participen activament en els assumptes d'interès públic. «Placeta Lídice» marca la importància de la memòria en un context historicocultural marcat per allò fugaç. Discutirem sobre esdeveniments signats per la deshumanització, perquè no resulten embolicats en l'oblit, fet que ens obliga a continuar revitalitzant el concepte de drets humans, fent-los part de la nostra vivència i convivència.

PARAULES CLAU: espai públic, acció política, memòria, reconeixement, drets humans.

Introducción

Una tarde de junio del año 2013, el director del Instituto¹ nos comunicó que el día 10 se celebraría el acto recordatorio de la masacre del pueblo checo de Lídice, perpetrada por los nazis en 1942, luego de que un grupo de partisanos atentaran contra Reinhard Heydrich, quien había sido designado por Hitler para controlar las regiones de Bohemia y Moravia. Heydrich murió a los pocos días, la represalia fue brutal, arrasaron con Lídice. Esa noche 173 hombres fueron asesinados, en tanto mujeres y niños fueron enviados a campos de concentración, resultando la cantidad de muertes en una cifra superior a 300 (Stehlik, 2007).² De esta manera, nos encontramos con los estudios sobre la memoria. Como sostiene la socióloga Elizabeth Jelin, todo trabajo de investigación supone un carácter autobiográfico.

1. Trabajamos como profesores en el Instituto de Formación Docente de Canelones, la ciudad capital del departamento homónimo, a unos 50 km de Montevideo, departamento capital del Uruguay. Los institutos de Formación Docente, son instituciones de carácter terciario. En la actualidad son treinta y tres centros en todo el país que dependen del Consejo de Formación en Educación (CFE), órgano regido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), del que dependen también: la educación inicial y primaria, la técnico-profesional y la secundaria.
2. El memorial a los niños de Lídice en las cercanías de Praga es un gran complejo escultórico que representa a 42 niñas y 40 niños que fueron asesinados en el campo de exterminio de Chelmno.

Ligada a la historia reciente, la masacre de la aldea checa de Lídice el 10 de junio de 1942, significó para la junta departamental de Canelones en 1943, la necesidad de consagrar un espacio público de la ciudad a su recuerdo. Lídice no es un fenómeno aislado, la marca del acontecimiento generó que se destinaran espacios públicos en memoria de las víctimas en las localidades de Canelones, Montevideo, San Ramón (Uruguay) y otras ciudades y pueblos de América Latina.³

Sin embargo, a pesar del impacto inicial, el decreto de 1943 adjudicando el nombre de Lídice a una pequeña plaza en un rincón de la ciudad de Canelones, permaneció en el olvido hasta 1996, cuando por iniciativa del edil Alfredo Ligüera se efectivizó el decreto.⁴ A partir de ese momento, todos los años llegan a Canelones representantes de la embajada checa y se realiza un acto con la participación de las autoridades locales recordando a las víctimas de Lídice. El discurso conmemorativo queda a cargo de alguna de las instituciones educativas de la ciudad y como parte de los actos protocolares, los representantes oficiales de la República Checa, las autoridades locales, diversos allegados y un grupo denominado «Amigos de la República Checa» se dirigen al Instituto de Formación Docente que lleva el nombre del pedagogo checo del siglo XVII Juan Amós Comenio.

3. Tenemos ejemplos en países de América Latina donde se destinaron espacios públicos al recuerdo de la masacre de Lídice; contemporáneos al acontecimiento son: el barrio San Gerónimo de Lídice en el Distrito Federal de México y el pueblo Lídice cercano a Caracas en Venezuela. Cerca de la ciudad de Rosario en Argentina hay una localidad llamada Lídice, más recientemente se inauguró un memorial en Quito y un pasaje en Santiago de Chile donde baldosas en el piso representan una rayuela que recuerda el asesinato de las niñas y niños de Lídice. Montevideo también recuerda a Lídice, la plazoleta ubicada en la intersección de la calle Juan Ramón Gómez y Bulevar Gral. Artigas lleva su nombre.
4. Alfredo Ligüera, ex edil por la coalición de izquierda Frente Amplio, formaba parte de la Comisión de Patrimonio, Digesto y Nomenclatura de la Intendencia de Canelones. En 1996 había viajado a Praga y visitado la zona que ocupaba Lídice, sensibilizado, a su regreso comenzó las acciones para que se concretara el cambio de nombre de la popularmente conocida «Plaza Sturla» por el de «Plazoleta Lídice» en la intersección de las calles Martínez Monegal y Brause. Entrevista realizada en abril de 2015.

Metodología

Previstas las transformaciones de la formación docente⁵ hacia un rango universitario, y teniendo en cuenta el estado actual de las disciplinas humanas, marcado por el trabajo y la reflexión interdisciplinaria y multidisciplinaria, nos propusimos abordar la temática dialogando desde la Filosofía y la Historia, estableciendo contactos entre ambas en función de determinadas categorías de análisis, lo que implica la construcción de un lenguaje común en el estudio e interpretación del problema. Partiendo de la teoría crítica presentamos un proyecto de investigación que pretende contemplar dos de los fundamentos que rigen la formación universitaria: extensión e investigación.

El trabajo se ha nutrido de dos tipos de fuentes; en primer lugar, el relevamiento bibliográfico, con el objetivo de acercarnos a los estudios sobre historia y memoria, y sus vínculos con el espacio público y el reconocimiento, así como los aportes de los estudios sobre memorias en tránsito y transnacionales.⁶ En segundo lugar, desde la perspectiva de la historia oral, hemos realizado entrevistas a informantes calificados⁷ y a diversos actores locales. Queda pendiente el trabajo de archivo con la prensa local, tanto del período contemporáneo a la masacre, como el correspondiente a los últimos veinte años. Resta también el trabajo de archivo en la junta departamental de Canelones, cubriendo un periodo más amplio al de 1943-1944,

5. En estos momentos se está discutiendo entre los involucrados y en varios niveles institucionales (desde los estudiantes hasta los parlamentarios) la transformación de la formación docente de terciaria a universitaria, un proyecto que prevé la creación de una Universidad de la Educación, lo que permitiría alcanzar mayores grados de autonomía y co-gobierno.
6. Entre el 17 de marzo y el 26 de mayo de 2016 el Dr. Jean François Macé (París V Sorbonne) dictó el curso «Estudios de campo en torno a lugares de Memoria. Un análisis comparado de los “Regímenes de visibilidad” de la violencia política en España, Argentina y Chile» en el marco de la maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). Consultado acerca de los referentes teóricos sobre traslados de la memoria nos sugirió a: Marije Hristova, Ulrike Capdepón, Jens Kroh, Ingrid Volkmer, Hudemann Rainer, Víctor Fernández Soriano, Michel Margue y Luis Roniger. También mencionó al grupo de estudios «Transit: transnationality at large» (<http://projecttransit.eu/work-package-2-transnational-memory-0>) y en particular los trabajos de Kirsten Mahlke.
7. A través de la embajada checa en Bs. As. concertamos para abril del 2017, entrevistas al Dr. Milous Cervenci (Director Museo y Memorial Lídice) y a la Mag. Ivona Kasalicka (Supervisora Galería Lídice).

evidencias que nos permitirían interpretar el problema en una dimensión más coyuntural.

Entendido el espacio público como la intersección entre la sociedad civil y el estado, nos interesa indagar cómo el acontecimiento se resitúa en lo público, algo que tiene carácter oficial pero que se escapa en la vida cotidiana provocándose desplazamientos en el uso del nombre «Plazoleta Lídice», estableciéndose para muchos una disociación entre el significado y el signifi-⁸cante, cosa que retomaremos en este trabajo. En este sentido, sostiene Ana María Sosa González:⁹

[...] el problema del desplazamiento de los significados atribuidos a la o las memorias es algo que naturalmente siempre va a ocurrir. La memoria es siempre dinámica y cambia de acuerdo a los intereses, énfasis y necesidades de los grupos sociales en los diferentes momentos de su trayectoria [...] lo que valora un grupo en un momento determinado de la historia, no es lo mismo que va a valorar otro grupo treinta años después [...] siempre va a haber un desplazamiento. También existen memorias muy trascendentes, por el impacto social del acontecimiento, memorias que [...] trascienden fronteras —como el caso de Lídice—. Aquí se presentan otras dificultades, porque al alejarse del lugar donde ocurrieron los acontecimientos conmemorados, y al alejarse también temporalmente, o sea al resignificar un episodio después de 50 años de haber ocurrido, seguramente los sentidos y acentos que se colocan sobre el mismo serán diferentes del que tuvo inicialmente [...]. (Sosa González, 2016)

Como sostiene Elizabeth Jelin, el pasado interviene en nuestra vida cotidiana. Hoy los aspectos vinculados a la memoria invaden el espacio público, pero su estudio y las interpretaciones deben evitar la banalización de lo singular, existe un horizonte mayor y por ello no nos quedamos exclusivamente con

8. Ubicada en un barrio periférico y popular, a las afueras de la ciudad, la Plazoleta Lídice sigue siendo para la gran mayoría de los habitantes la Plaza Sturla, por un viejo bar-almacén que se ubicaba en la esquina. Para los más jóvenes —en la actualidad— la plaza sirve como referencia para dirigirse a una popular discoteca local.

9. Ana María Sosa González es profesora de Historia por el Instituto de Profesores Artigas (IPA), del Uruguay, magister y doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, Brasil. Posdoctorada por el Programa de Pos-Graduación en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas (UPFEl), Rio Grande do Sul, Brasil, donde desarrolla actividades docentes dentro de las líneas de investigación: memoria e identidad social, políticas de memoria y patrimonio en el Mercosur. Entrevista realizada en julio de 2016.

la historia puntual de la aldea checa, y trabajamos sobre la base de algunos conceptos que sirven para pensar y para actuar: memoria, espacio público, derechos humanos, trauma, acción política, democracia, reconocimiento, ciudadanía, virtud.

[...] Se estudia un acontecimiento, una masacre, o se multiplican los estudios sobre sitios de represión: se da cuenta de cómo se recuperó el sitio 1, el 2, el 3, y quiénes fueron los sobrevivientes, cómo se juntaron con los vecinos y demás, pero son cosas muy cerradas en sí mismas. La intención parece ser la de reconstruir y ayudar a que «no se olvide», sin ir más allá de los actores directamente involucrados, sin una pregunta analítica que lleve el acontecimiento o el objeto a otro plano que resulte significativo en términos más amplios [...] Que la incorporación del pasado para el presente se haga en el lugar donde ocurrieron los hechos o no, inclusive que sea real o virtual, no parece ser lo más importante. Incorporar materialidades que remiten al pasado para pensar el hoy debe ser un camino a explorar. (Jelin, 2014, p. 152)

Problemas en torno a la memoria

Según el historiador Roger Chartier (2007), la Historia como conocimiento supone uno de los mecanismos a través de los cuales las sociedades se relacionan con su pasado. La memoria, más poderosa incluso que los libros de historia, es otro mecanismo de relación con un pasado que es incapturable, inaprensible en toda su realidad.

La memoria como huella, refiere a los testigos y sus testimonios, la memoria es la garante de la existencia del reconocimiento de un pasado que ha sido y no es más. Sin embargo, las comunidades buscan la presencia del pasado en el presente, esta exigencia existencial es uno de los elementos que nos construye como colectivo. Esta presencia de la ausencia en la memoria nos enfrenta al doble juego del recuerdo/rememorar y el alejamiento/duelo, en ese devenir, según Enzo Traverso (2007) siguiendo a Henry Rousso; a partir de la segunda mitad del siglo xx, la memoria atraviesa diversas etapas: el trauma, la represión, la anamnesis y la obsesión memorial. A su vez, la memoria es siempre selectiva. En palabras de Todorov, «lejos de oponérsele, la memoria es el olvido» (2002).

«Plazoleta Lídice» marca la importancia de la memoria en un contexto histórico-cultural marcado por la inmediatez, lo fugaz y lo efímero. Llámese masacre de Lídice, bombardeo de Guernica, campo de exterminio de Auschwitz, o los genocidios en Armenia, Camboya, Guatemala, Ruanda; el intento será echar luz sobre acontecimientos signados por la deshumanización y la ruptura con los derechos humanos, para que no resulten envueltos en el halo de oscuridad que produce el olvido, lo que nos obliga a continuar revitalizando el concepto de derechos humanos, haciéndolos parte de nuestra vivencia y convivencia.

Siguiendo a la investigadora Régine Robin, el caso de la «Plazoleta Lídice» en Canelones representa el traslado de una memoria, podríamos decir una memoria en tránsito. Si bien la autora utiliza el concepto para referirse al holocausto judío, el concepto nos parece potente, sostiene Robin que se puede dar un:

[...] proceso de intercambio de lugares entre los sitios auténticos donde se produjo el exterminio y la promoción, en todo el mundo, de nuevos sitios destinados a la conmemoración de la memoria de las víctimas [...] museos y monumentos de un nuevo género, alejados de los lugares donde se produjo el exterminio. Este traslado de la memoria ha facilitado su mundialización. (Robin, 2014, p. 124)

En torno a Lídice se desarrollan diversas narrativas, que se resignifican diacrónicamente y que se superponen sincrónicamente, muchas veces contradictorias. Los lugares de la memoria son arenas de lucha en el espacio público. La construcción de la memoria como acción política escribe la historia en el espacio público. Los conflictos de memoria implican el surgimiento de interpretaciones opuestas, cruzándose en ese espacio discursos legitimadores y deslegitimadores consciente e inconscientemente. Como afirma Jelin (2002), el pasado cambia sus sentidos en la medida en que se transforman los escenarios y los actores, las narrativas y las representaciones, emergiendo nuevas sensibilidades. En este sentido, cite-mos tres ejemplos: al entrevistar al Prof. Daniel Torena,¹⁰ le preguntamos

10. El Prof. Daniel Torena, fue hasta 2015 el director del museo histórico Casa Spikerman de Canelones. Entrevista realizada en julio de 2013.

qué sensibilidades había despertado la masacre de Lídice entre los representantes de la Junta Departamental en 1943; respondió que en el clima generado por la II Guerra Mundial, la opinión pública uruguaya se había dividido en aliadófilos y neutralistas, pero que además, exiliados republicanos españoles habían estado en Canelones en 1939, dando cuenta de las represiones franquistas y del bombardeo de Guernica. Consultado el ex edil Alfredo Ligüera comentó que la iniciativa le surge luego de visitar el memorial que recuerda a los niños y niñas de Lídice, «¡fue por los niños!» ligando la iniciativa directamente a lo trágico del evento. En tanto el prof. Luis Agapo Palomeque¹¹ entiende que fueron intereses políticos del momento los que a partir de la ocurrencia de Ligüera llevaron a la existencia de la plazoleta.

Estos ejemplos representan las múltiples mudanzas e interpretaciones que experimentan las memorias. En este sentido comenta Jelin:

[...] La historia de las resignificaciones del período nazi y de los genocidios cometidos por Alemania, así como los sentidos que el exterminio nazi tiene en distintos lugares y momentos [...] no es lineal, no es cronológico, o racional. Los procesos históricos ligados a las memorias de pasados conflictivos tienen momentos de mayor visibilidad y momentos de latencia, de aparente olvido o silencio. Cuando nuevos actores o nuevas circunstancias se presentan en el escenario, el pasado es resignificado y a menudo cobra una saliencia pública inesperada. (Jelin, 2002, pp. 71-72)

Problemas en torno a la acción política y el espacio público

Lo expresado nos lleva a pensar en el espacio público como el lugar donde transcurre la acción política. Acudimos a Hannah Arendt para centrarnos en esos conceptos. Recordemos que Arendt realiza una contraposición entre la vida contemplativa, que entiende es la que ha sido privilegiada por la tradición filosófica como superior a la vida activa, aquélla que aunque tuviera

11. El Prof. Luis Agapo Palomeque es historiador de la educación uruguaya, miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación (SUHE), fue diputado por el Partido Nacional, director de Instituto de Profesores Artigas y del Instituto de Formación Docente de Canelones. Por iniciativa suya el IFD de Canelones lleva el nombre del pedagogo checo Juan Amós Comenio. Entrevista realizada en agosto de 2016.

como último fin la contemplación, es a lo que los hombres nunca pueden escapar totalmente. Mientras que ningún hombre puede permanecer en estado contemplativo toda su vida, e incluso es posible pasar por la vida sin abandonarse en ningún momento a la contemplación, no sucede lo mismo con la vida activa:

[...] está en la condición humana que la contemplación permanezca dependiente de todos los tipos de actividades; depende de la labor que produce todo lo necesario para mantener vivo el organismo humano, depende del trabajo que crea todo lo necesario para albergar el cuerpo humano y necesita de la acción con el fin de organizar la vida en común de muchos seres humanos de modo que la paz, la condición para la quietud de la contemplación, sea asegurada. (Arendt, 2005, pp. 89-90)

Labor, trabajo, acción, son las esferas en las que se desarrolla la vida activa para el ser humano. La labor, instancia a la que Arendt adscribe menos valor, no es menos necesaria ya que está estrechamente ligada al ciclo de la vida biológica y está siempre bajo el signo de la subsistencia y la reproducción de la propia vida, de la necesidad impuesta por la naturaleza. Es la que se encarga de la producción de bienes de consumo, aquéllos que son los menos durables de las cosas tangibles. Si bien son fruto de la mano del hombre, son las más naturales, su propia finalidad está en el hecho de ser producidas para ser consumidas, y si bien esta productividad no está ligada a la elaboración de cosas durables, en el sentido de sobrevivir a la propia actividad y/o a la vida de su productor, es altamente productiva, ya que su poder es tal que, cuando el hombre produce más bienes que los que necesita para la supervivencia de sí y de su familia, le ha permitido esclavizar y explotar a sus congéneres, liberándose en cierta forma de la carga de la vida.

La instancia del trabajo, en cambio, está directamente relacionada con lo duradero del mundo. Y en el mundo hay otros tipos de bienes que no son exclusivamente de consumo sino de uso, otorgándole una estabilidad necesaria para albergar al ser humano:

El trabajo de nuestras manos. A diferencia del trabajo de nuestros cuerpos —el homo faber que fabrica y literalmente «trabaja sobre» diferenciado del animal laborans que labora y «mezcla con»— fabrica la interminable variedad de cosas cuya suma total constituye el artificio humano. Principalmente, aunque

no de manera exclusiva, se trata de objetos para el uso que tienen ese carácter durable exigido por Locke para el establecimiento de la propiedad, el “valor” que Adam Smith necesitaba para el intercambio mercantil, y que dan testimonio a la productividad, que para Marx era prueba de la naturaleza humana. (Arendt, 2003, p. 157)

Evidentemente, esa durabilidad de los objetos de uso no es absoluta, el uso mismo que les damos produce un desgaste que podrá terminar con dicha durabilidad. Pero ese desgaste no forma parte del propósito para el cual dichos objetos fueron concebidos, cosa que sí sucede con los objetos de consumo, producidos por la labor: «la destrucción, a pesar de inevitable, es accidental al uso pero inherente al consumo». La fabricación, ese producto que emana del homo *faber*, consiste en la reificación. El objeto fabricado ya no pertenece al reino de la naturaleza, terminando con el proceso de la vida como se da en el caso de un árbol convertido en mesa o en silla, y pasa a ser producto de las manos humanas. Pero la vida, en un sentido que va más allá de lo orgánico, no consiste solamente en labor y trabajo, que pertenecen por excelencia al mundo de lo privado. La vida, en un sentido que excede su concepto puramente biológico, está inscrita en el mundo —que para Arendt no es la naturaleza ni el cosmos, sino que es el espacio público, el lugar de aparición de los sujetos— y está entroncada directamente con la esfera de la acción:

El mundo de las cosas hecho por el hombre, el artificio erigido por el homo *faber*, se convierte en un hogar para los hombres mortales, cuya estabilidad perdurará al movimiento siempre cambiante de sus vidas y acciones sólo hasta el punto en que trascienda el puro funcionalismo de las cosas producidas para el consumo y la pura utilidad de los objetos producidos para el uso. La vida en su sentido no biológico [...] se manifiesta en la acción y el discurso, que comparten con la vida su esencial futilidad. (Arendt, 2003, pp. 190-191)

Esto nos lleva a realizar una breve pero importante distinción entre lo público y lo privado. Este último es el reino de la necesidad y la asimetría, donde lo que está en juego son relaciones de mando y obediencia que permanecen regidas por procesos cíclicos de constante repetición. Donde hay necesidad no hay contingencia ni libertad, donde hay relaciones de mando y desigualdad aparece la violencia. La esfera pública es la primacía de los opuestos a los anteriormente mencionados: igualdad, diálogo, contingencia

y libertad. Debemos tener en cuenta que esto se aplica tanto al *oikos* griego como a la familia moderna pero, a su vez, hoy es un fenómeno que excede los límites de las cuatro paredes que constituyen los hogares. Recordemos que, para los griegos, lo privado tenía lugar exclusivamente en la oscuridad del hogar y su visión de este ámbito es negativa y de clara inferioridad respecto a lo público. Pero esta visión, en la sociedad moderna, cambió: «Una peculiaridad de la sociedad moderna [...] es que considera a la vida, es decir la vida terrena del individuo y de la familia, como bien supremo» (Arendt, 1996, P. 199). Esto provoca la emancipación del mundo de lo privado y su constante exposición a la luz pública, razón por la cual nos encontramos frente al permanente acontecimiento de la publicidad de lo privado. Por tanto, lo público para Arendt no es únicamente lo que sucede fuera del hogar, sino que las características mencionadas anteriormente son requisitos-condición para que logre conformarse.

En tanto vivir en el mundo, en el reino de lo público, implica siempre el hecho de la pluralidad, ya que no es un hombre solo el que habita este planeta, «ningún hombre puede vivir solo, los hombres son interdependientes no únicamente por sus necesidades y preocupaciones, sino más bien debido a su facultad superior, la mente humana, que no funciona al margen de la sociedad» (Arendt, 2003, p. 28), son la acción y el discurso lo propio de la vida en un sentido activo. Esta vida implica vivir entre iguales, unos iguales que se diferencian entre sí y que necesitan del discurso y de la acción para revelar esa cualidad de ser distintos. Esto se basa en una iniciativa que uno no puede contener si quiere seguir siendo humano, cosa que no ocurre sino en la vida activa, ya que las personas pueden vivir sin labor y sin trabajo —haciendo que otros lo practiquen por él, «la vida de un explotador de la esclavitud y la de un parásito pueden ser injustas, pero son humanas» (Arendt, 2003, p. 201)— pero una vida sin acción ni discurso ha dejado de ser una vida humana, ya que está muerta en y para el mundo.

Partimos de la hipótesis republicana respecto a que una democracia recién es tal cuando los ciudadanos participan activamente en los asuntos de interés público, y que ello no se limita a emitir el voto electivo de representantes y autoridades ejecutivas una vez cada o cuatro o cinco años. Asumimos la construcción de la memoria como una acción social y una práctica política,

que producen sentidos sobre la cultura política, aspecto que se vincula a las acciones de la ciudadanía en la formación de las identidades colectivas. En este sentido, coincidimos con el historiador Enzo Traverso:

No podríamos ser ciudadanos —en el sentido más noble de la palabra—, sin ser portadores de la memoria de este siglo [xx] y sin ser conscientes de la parte de responsabilidad histórica que nos concierne [...] Ésta es una conclusión importante y una condición básica para pensar, no ya todo un proyecto de emancipación, una utopía de otro mundo, sino una democracia. [...] la democracia es el producto de luchas contra regímenes que la destruyeron y que desembocaron a veces en violencias y genocidios de una dimensión muy amplia. Entonces, pensar la democracia como una democracia ciega, amnésica, sin memoria, sería pensar en una democracia muy débil, muy frágil ante las amenazas que existen hoy [...] en nuestra concepción de la democracia deberemos siempre incorporar esta memoria histórica de las violencias del siglo xx. (Traverso, s/f, p. 9)

Memoria como una política de reconocimiento

Otro concepto que nos resulta clave es el de reconocimiento, en el entendido de que hay una doble necesidad: la de que los ciudadanos se reconozcan entre sí en su dignidad como seres humanos, pero también en cuanto al reconocimiento que se le puede otorgar a la «Plazoleta Lídice» como algo que excede la mera cuestión geográfica y que podemos situar como un espacio para la memoria. Para ello, acudimos a Axel Honneth, representante de la Teoría Crítica llevada adelante por la Escuela de Frankfurt. Para esta escuela, una teoría de la sociedad puede devenir en teoría crítica solamente si es capaz de redescubrir un elemento de su propio punto de vista dentro de la realidad social, por lo tanto hay que llamar a un diagnóstico que pueda traer a la luz elementos intrasociales trascendentes, a partir de los cuales operar en pos de la emancipación humana. Una teoría debe ser capaz de reflejar su emergencia en la experiencia pre-teórica y también en su aplicación en una praxis futura. Esto, además, no podrá hacerse sin un llamado a la cooperación entre las distintas ciencias sociales.

Para Honneth, los sujetos se encuentran dentro de los parámetros de expectativa recíproca de que les será dado un reconocimiento como personas morales. La noción de injusticia está vinculada a la negación que sufren

los sujetos de un reconocimiento que ellos creen que merecen. Honneth se refiere a este tipo de experiencia moral como sentimientos de menosprecio social. Como la experiencia de reconocimiento social representa la condición bajo la cual se puede dar el desarrollo de la identidad humana, su negación —el menosprecio— es acompañado necesariamente por un sentido amenazante de pérdida de personalidad. Por lo menos dos procesos se relacionan directamente con el menosprecio: invisibilidad y reificación. El primero de los procesos tiene que ver con una ausencia de sensibilidad que hace que ni siquiera nos demos cuenta de que los otros están allí, en el espacio que cohabitamos, sino que la mirada puede pasar a través de las personas, actuando como si no hubiera registro alguno de ello, como si fueran «el hombre invisible» de Ralph Ellison. Es claro que Honneth al referirse a la invisibilización del otro, habla de algo que no tiene que ver con una desaparición física, no se trata de una deficiencia visual de carácter fáctico, sino que se relaciona directamente con la no existencia del otro en un sentido social. Para decirlo aún más directamente, la responsabilidad estaría en una especie de «estructura de ojo interior»: se mira a través de aquél que es invisible. Es decir, podemos tomar la invisibilidad como una señal intencional del poder del dominante sobre el dominado. No se trata de una metáfora respecto a un acto puramente cognitivo, se trata de un indicador social:

En muchos testimonios de la historia cultural son conocidos los ejemplos de situaciones en las que los dominantes expresan su superioridad social frente a los subordinados aparentando que no los perciben; quizás la más conocida sea el hecho de que los nobles consentían en desnudarse ante su servidumbre porque, en cierto modo, no la consideraban presente. (Honneth, 2011, p. 66)

Respecto al segundo proceso, se entiende que un comportamiento reificante sería aquél que quebranta nuestros principios morales o éticos en tanto otros sujetos no son tratados de acuerdo con sus cualidades humanas, sino como objetos inanimados, inertes, de alguna manera como meras «cosas» o mercancías, sin un solo vestigio de sensibilidad o intento de una toma de perspectiva:

En la medida en que en nuestra ejecución del conocimiento perdamos la capacidad de sentir que éste se debe a la adopción de una postura de recono-

cimiento, desarrollaremos la tendencia a percibir a los demás hombres simplemente como objetos insensibles. (Honneth, 2007, pp. 93-94)

La reificación se trata de un hábito de pensamiento, que al adoptarlo los hombres pierden la capacidad de implicarse con interés en las personas y también en los sucesos. En consonancia con ello, los sujetos se transforman en observadores puramente pasivos, a quienes tanto su entorno social y físico como también su vida interior, deja de conmoverlos. Es decir, experimentan incluso una autorreificación. Se trata tanto de un proceso como de un resultado. El proceso es de pérdida, de sustitución de una actitud original correcta por otra secundaria e incorrecta. El resultado de ese proceso es una percepción social o una forma de conducta social reificada. Consideramos que la «Plazoleta Lídice» configura un acto en contra de este tipo de conducta, como se desarrollará en las consideraciones finales de este trabajo.

Consideraciones finales

Una de las preguntas pendientes respecto a la «Plazoleta Lídice» de la ciudad de Canelones, es si puede ser considerada un espacio público. Desde el sentido más cotidiano y coloquial parecería claro que sí, ya que no se trata de propiedad privada y está ubicada en un lugar al que cualquier persona que tenga la intención puede acceder a ella. Siguiendo dentro de ese sentido, podemos afirmar que contamos con la libertad de movimiento y también la de expresión, que nos permite llegar hasta la «Plazoleta Lídice» para reunirnos allí, y también para organizar determinados eventos en los cuales podemos llevar adelante la expresión de nuestro pensamiento. A diferencia de la relación de subordinación existente en la esfera privada, la libertad para los griegos consistía en el trato que podía establecerse entre iguales, sin dominar ni ser dominados, ni servirse de la coacción y de la violencia. Medios que, aunque pudieran ser utilizados para defender y mantener el espacio político, no eran considerados en sí mismos como políticos. Esa libertad primaria era a su vez condición necesaria para la libertad de expresión, la cual se concebía no como el derecho a decir lo que se quisiera, sino como la posibilidad de

hacer visible la objetividad del mundo, a partir de la multiplicidad de perspectivas que ofrecen quienes se encuentran en un espacio público.

De este modo, entendemos que, por lo menos en algunos momentos —esto es, no necesariamente de forma permanente—¹² y, desde ya, como mínimo en potencia aunque no fuere en acto, la «Plazoleta Lídice» podría visualizarse como espacio público aun en sentido *arendtiano*, en tanto logre constituirse como espacio de igualdad, que no dé lugar a la fuerza y/o violencia y esté liberado de la necesidad y no resulte exclusivamente un lugar donde se dé publicidad al ámbito privado:

El término ‘público’ significa el propio mundo, en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él. Este mundo, sin embargo, no es idéntico a la Tierra o a la naturaleza, como el limitado espacio para el movimiento de los hombres y la condición general de la vida orgánica. Más bien está relacionado con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como con los asuntos de quienes habitan juntos en el mundo hecho por el hombre. (Arendt, 2005, pp. 61-62)

Este espacio se caracteriza entonces por su visibilidad, ya que lo que allí sucede, las palabras que allí se transmiten están a disposición de todos para ser examinadas y juzgadas; y, de la mano de ello, también por su accesibilidad, una apertura formal que no imposibilite el acceso. Por lo menos hasta allí y, al menos en un sentido potencial o momentáneo, entendemos que el lugar al que nos enfrentamos cumple las condiciones. Ahora bien, ¿es un espacio público que se constituye como político?

Si bien Arendt considera que la plena aparición de la acción necesita de la esfera pública, no toda esfera pública es un espacio políticamente garantizado. Cabe aquí notar que la pensadora alemana define el espacio de aparición (cuya conformación se establece cuando los hombres se agrupan por el discurso y la acción) como una instancia que precede a «toda formal constitución de la esfera pública y de las varias formas de gobierno» (Arendt, 2003,

12. Estimamos que por momentos la plaza cobra exclusivamente el lugar donde se desarrolla la publicidad de lo privado, pues hay espacio para el trato desigual y también instancias donde el intento de resolver problemas no se da a través del diálogo. La plaza es objeto de vandalismo, los árboles y los rosales que rodean el monolito que recuerda a las víctimas de la masacre son frecuentemente arrancados.

p. 263). El espacio público contiene al espacio político, pero no es idéntico a él. ¿Qué diferencia a uno del otro? Ese espacio político se consolidará a partir de una serie de reglas institucionales que le darán perdurabilidad y estabilidad a las acciones que allí las personas llevan adelante (Arendt, 2006). En tanto el espacio público surge cada vez que las personas se reúnen y se caracteriza en ese sentido por la espontaneidad, el espacio político se concibe ya como un espacio institucionalizado. ¿Puede una plaza cualquiera lograr este status? A no ser que se den ciertas condiciones que le den un papel similar al ágora antigua, la respuesta primaria parecería ser negativa. ¿Puede la «Plazoleta Lídice» ser también un espacio político? Si bien la ciudadanía en general no parece haberse apropiado aun del nombre que este espacio público conlleva (mucho menos el contenido que se desprende del mismo), hay una instancia que nos permite nuevamente pensar en la potencia de este lugar para transformarse, al menos periódicamente, en un espacio político:

Todos los años organizamos una ceremonia en homenaje al pueblo Lídice, en la plaza que lleva el nombre del pueblo checo. Todos los años se planta un árbol y un rosal, ya que la tradición cuenta que en ese pueblo por cada persona exterminada plantaron un rosal. Entonces, como este año terminamos el periodo de gobierno local, vamos a plantar cinco rosales, uno por cada año que estuvimos al frente del Municipio. (Curbelo, 2015)

Estas palabras de Mabel Curbelo —Alcaldesa de Canelones en el período 2010-2015— nos recuerdan que cierta institucionalidad rodea al lugar, y el 10 de junio de cada año se lleva adelante la ceremonia que recuerda la masacre.¹³ Si la plaza, o cualquier espacio con sentido topográfico o institucional inclusive, no fuera el lugar donde los hombres actúan en concierto, no sería espacio público ni político en el sentido *arendtiano*, debe haber allí una acción común llevada adelante a través del lenguaje de la persuasión, lo que da lugar a su vez para que el espacio se transforme en un sitio de poder (Benhabib, 2000) y, por tanto, espacio también político. A su vez, notamos en las palabras de la alcaldesa un desplazamiento entre el significado original de los rosales del pueblo de Lídice y el de los rosales plantados en junio

13. Para consultar otros discursos oficiales en torno al acto del 10 de junio ver <https://www.imcanelones.gub.uy/search/node/LIDICE>

de 2015 en la plazoleta, dedicados a conmemorar un período de gobierno local.

Esta noción de espacio público exige un modelo de ciudadano desde una perspectiva republicana, que dista bastante del ciudadano que solemos ubicar en las sociedades occidentales contemporáneas, ya que la disposición a la participación exige tomar distancia del individualismo extremo, la competencia, la ansiedad por acumular bienes (fundamentalmente materiales, pero también en sentido amplio) y también de la relativización de los valores morales. Los derechos humanos y la memoria colectiva son un horizonte que, al menos mínimamente, nos ayudan a obrar en una dirección contraria a lo que apunta Todorov cuando afirma:

Arrojados a un consumo cada vez más rápido de información, nos inclinaremos a prescindir de ésta de manera no menos acelerada; separados de nuestras tradiciones, embrutecidos por las exigencias de una sociedad del ocio y desprovistos de curiosidad espiritual así como de familiaridad con las grandes obras del pasado, estaríamos condenados a festejar alegremente el olvido y a contentarnos con los vanos placeres del instante. (Todorov, 2000, p. 13)

En el caso de la «Plazoleta Lídice» está en juego también el reconocimiento como categoría moral a la hora de traer a la memoria un hecho muy caro al hablar de derechos humanos. La lucha por el reconocimiento —parafraseando a Honneth, pero no podemos olvidar que es una categoría que éste toma de Hegel— del nombre de la plaza, no tiene que ver con el reconocimiento de un lugar geográfico, sino de un espacio público dedicado a la memoria. Y esta memoria tiene que ver con seres humanos, con sujetos a los cuales en su momento se les quitó la dignidad y el respeto. En definitiva, con este proyecto buscamos historiar las razones que llevaron a concretar el plan de integrar «Plazoleta Lídice» en la nomenclatura del espacio público en Canelones y sumar insumos para la visibilización de Lídice hacia la construc-

ción de una memoria más fuerte,¹⁴ entendiendo el espacio público como parte fundamental del ámbito político. Nuestro trabajo al respecto tiene que ver justamente con poner encima de la mesa que, en tanto humanos, nuestra acción está enmarcada siempre en procesos políticos, que debe ser llevada adelante en espacios públicos (y si no lo hacemos, estamos de alguna manera renunciando a parte de nuestra humanidad). Reconocer el nombre de Lídice es reconocer el hecho histórico y a los sujetos que lo protagonizaron.

Hay un doble fundamento para sostener esta acción. Por un lado, estamos frente a la posibilidad de hacer visible el sufrimiento de aquellos seres humanos, y así devolver en parte la dignidad y el respeto, aunque no cesar la angustia y lo trágico de lo acontecido. Por otro, el mismo reconocimiento puede evitar que nosotros, en tanto humanos del siglo XXI, caigamos en una conducta reificante y autorreificante en materia de derechos humanos, bajo el entendido de que tener presente el terror y la barbarie de acontecimientos pasados favorecería la no repetición de delitos de lesa humanidad, como advierte Robin: «Dime los cadáveres que ocultas en los roperos, y te diré qué tipo de acontecimientos debes esperar» (Robin, 2012, p. 62). En tanto acto contrario a los derechos humanos, se trata de un acto que no debe quedar atrapado en el círculo del olvido. Consideramos a los estudios de la memoria como parte de esa lucha, fundamentalmente se la asocia a todos los enemigos del totalitarismo, estas memorias antitotalitarias por más humildes que sean, son espacios de resistencia. A su vez, recordemos que las memorias literales son riesgosas (Todorov, 2000), puesto que convierten en insuperable el acontecimiento recordado. Las memorias ejemplares, permitirán utilizar el pasado con la mira puesta en el presente. En este sentido, Lídice puede representar una memoria ejemplar. Hay que conservar la memoria para evitar en el presente el racismo, la xenofobia y la exclusión, encontrar en el pasado algunas lecciones para actuar en el presente.

14. En el marco del proyecto, buscamos la emergencia de otras memorias subalternas. El 11 de agosto de 2016, el Dr. Sidi Omar, docente del máster universitario «Estudios Internacionales de paz, conflictos y desarrollo» de la Universitat Jaume I de Castellón dictó en el IFD de Canelones la videoconferencia «Memorias poscoloniales: el pueblo saharauí».

Referencias

- ARENDT, H. (1996). *Entre el pasado y el futuro*. Barcelona: Península.
- (2003). *Conferencias sobre la filosofía política de Kant*. Barcelona: Paidós.
- (2005). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- (2005b). *De la historia a la acción*. Barcelona: Paidós.
- BENHABIB, S. (2000). «La paria y su sombra. Sobre la invisibilidad de las mujeres en la filosofía política de Hannah Arendt». En Fina Birulés (comp.) *Hannah Arendt. El orgullo de pensar*. Barcelona: Gedisa.
- CHARTIER, R. (2007). *La Historia o la lectura del tiempo*. Barcelona: Gedisa.
- CURBELO, M. (2015). «Se recordará mañana en Canelones el 73 aniversario de la masacre del pueblo de Lídice». En *Hoy Canelones*. Publicado el 6 de setiembre de 2015 en Canelones. Recuperado de <http://hoycanelones.com.uy/web/2015/06/09/se-recordara-manana-en-canelones-el-73o-de-la-masacre-del-pueblo-de-lidice/>
- HONNETH, A. (1995). *The Fragmented World of the Social*. New York: Ed State University of New York.
- (2006). El reconocimiento como ideología. *Isegoría*, Vol. 35.
- (2007). *Reificación: un estudio en la teoría del reconocimiento*. Buenos Aires: Katz.
- (2011). *Invisibilidad, sobre la epistemología moral del reconocimiento. La sociedad del desprecio*. Madrid: Trotta.
- JELIN, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI.
- MOMBELLO, L. (2014). «La memoria, una bisagra entre pasado y presente, entrevista realizada a Elizabeth Jelin». *Clepsidra, Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, N° 2, 146-157.
- ROBIN, R. (2012). *La memoria saturada*. Bs. As.: Waldhuter Editores.
- (2014). «Sitios de memoria e intercambios de lugares». *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, N° 2, 122-145.
- STEHLIK, E. (2007). *Memories of Lidice*. Lidice: Památník Lidice.
- TODOROV, T. (2000). *Los abusos de la memoria*. Barcelona: Paidós.
- (2002). *Los dilemas de la memoria*. Ponencia en la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, México.
- TRAVERSO, E. (2007). *El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política*. Madrid/ Barcelona: Marcial Pons Ediciones Jurídicas.
- (s/f). *Memoria y conflicto. Las violencias del siglo XX*. S/d.

DYNAMIC SPACES WITH SUBJECTIVE DEPTH. THE PUBLIC SPACE IN MONSOON ASIA

*Espacios dinámicos con profundidad subjetiva.
El espacio público en el monzón de Asia*

Akiko Okabe
aokab@nifty.com
University of Tokyo

ABSTRACT: The largest human agglomerations in the world, headed by Tokyo, are found in Asia, especially in monsoon climate zones. If we start from the premise that they are ‘cities’, there must be something that makes them work as cities. In the present paper this ‘something’ is defined as ‘public space’; taking Tokyo and Edo as an example, we explore this public space and how it differs from that of Europe’s squares and streets.

The paper first analyzes the network of narrow alleys. The concept of *oku* is introduced to show how public space of subjective depth materializes in this web of narrow passageways.

Second, the question of public space corresponding to the scale of Asian megacities is explored. *Hiroba*, the Japanese term for square, can be understood as a dynamic process rather than a static, physical place. The *hiroba* emerges by *hiroba*-ing through spontaneous citizen action. Seasonal festivals amplify the effect of *hiroba*-ing and have a magic that temporarily transforms spaces into huge meeting places accessible to all.

The public space in monsoon Asia is a subjective space with a dynamic dimension toward *oku* that implies awe of nature.

KEYWORDS: square, Tokyo (Edo), social cohesion, alley, *oku*, *hiroba*-ing.

RESUMEN: Las mayores aglomeraciones humanas del mundo, encabezadas por Tokio, se encuentran en Asia, especialmente bajo el clima monzónico. Si partimos de la premisa de que son «ciudades» también, debe existir algo que las hace serlo. En este artículo, ese algo se define como «espacio público» y, tomando Tokio y Edo como ejemplo, se explora el espacio público alternativo diferente a las plazas y calles europeas.

En primer lugar, se pone el foco de atención en la red de callejones estrechos. A través de la introducción del concepto de *oku*, se revela que el espacio público de profundidad subjetiva se materializa como la red de callejones estrechos.

Además de los callejones estrechos, grandes ciudades en Asia deberían tener otra forma de espacios públicos acordes a su escala enorme. *Hiroba*, el término japonés para plaza, se puede entender como un proceso dinámico más que un lugar físico y estático. La *hiroba* emerge por las acciones espontáneas de los ciudadanos de *hacer-hiroba*. Los festivales estacionales aumentan el efecto de *hacer-hiroba* y tienen la magia de transformar cualquier lugar temporalmente en lugares de encuentro accesibles para todos.

El espacio público en Asia monzónica es un espacio subjetivo con dimensión dinámica hacia el *oku* que implica admiración por la naturaleza.

PALABRAS CLAVE: plaza, Tokio (Edo), cohesión social, callejón, *oku*, *hacer-hiroba*.

—

RESUM: Les majors aglomeracions humanes del món, encapçalades per Tòquio, es troben a Àsia, especialment sota el clima monsonic. Si partim de la premissa que són «ciutats» també, ha d'existir alguna cosa que les fa ser-ho. En aquest article, aquesta cosa es defineix com a «espai públic» i, prenent Tòquio i Edo com a exemple, s'explora l'espai públic alternatiu diferent a les places i carrers europeus.

En primer lloc, es posa el focus d'atenció en la xarxa de carrerons estrets. A través de la introducció del concepte d'*oku*, es revela que l'espai públic de profunditat subjectiva es materialitza com la xarxa de carrerons estrets.

A més dels carrerons estrets, grans ciutats a Àsia haurien de tenir una altra forma d'espais públics acords a la seua escala enorme. *Hiroba*, el terme japo-

nès per a plaça, es pot entendre com un procés dinàmic més que un lloc físic i estàtic, ja que emergeix per les accions espontànies dels ciutadans de *fer-hiroba*. Els festivals estacionals augmenten l'efecte de *fer-hiroba* i tenen la màgia de transformar qualsevol lloc temporalment en llocs de trobada accessibles a tothom.

L'espai públic a l'Àsia monsònica és un espai subjectiu amb dimensió dinàmica cap a l'*oku* que implica admiració per la natura.

PARAULES CLAU: plaça, Tòquio (Edo), cohesió social, carreró, *oku*, *fer-hiroba*.

Space of social cohesion

Large, densely populated human settlements are generally defined as cities. Thus, cities can be recognized in a biological sense as a kind of human habitat.¹ They are 'nests' of humans. However, we believe cities are more than biological habitat. What differentiates cities from mere human agglomerations?

In the occidental world, from the agoras of the poleis to the modern squares of civic movements, streets and squares have forged cities out of simple human settlements. The presence of squares and streets is understood to turn mere agglomerations of humans into cities. In the western concept of the city, the term public space evokes squares and streets.

In contrast, two fundamental questions arise among Japanese urban researchers: firstly, do Japanese cities have 'squares'? And secondly, can we call large Japanese human settlements 'cities'?

The latter question has been endlessly discussed. In the Meiji era, foreign visitors to Japan, such as Isabella Bird, described Tokyo as a cluster of vil-

1. When residents depend mainly on agricultural activities they live in what are usually called villages. When residents have urban lifestyles, they live in cities. However, nowadays, it is quite common to have an urban lifestyle while living in a rural area and the difference between villages and cities is becoming less evident.

lages rather than a city with unity, confirming the idea that Tokyo has never looked like a European city (Smith, 2006, pp. 201-237).

Nowadays, the largest human agglomerations in the world are found in Asia, especially in monsoon climate zones.² If we start from the premise that they are cities, there must be something that makes the huge human agglomeration function as a city. In the present paper, this ‘something’ is defined as public space. Public space does not necessarily materialize as a square or a street. Even without squares, Japanese cities still have public spaces.

Public spaces are places that can be accessed and enjoyed by everybody for free and are not driven by the profit motive. Thus, public space ensures the social cohesion among a diversified citizenry and contributes to the sustainability of a city as a unit.³

Edo, former Tokyo, the pre-modern capital of Japan, had more than a million inhabitants at the beginning of the 18th century and has been bigger than any European city for the last 200 years [fig.1]. However, the absence of exquisite squares or plazas and emblematic streets in Edo, in contrast to the occidental notion of the city, may strike the outsider as strange. If we follow the hypothesis described above, Edo must have the public space that makes it work as a city, a public space that is different from the European concept. This paper attempts to understand the alternative public space that prevails in monsoon Asia, focusing on Japan.

If we compare a bird’s eye view of the morphology of Asian cities with European ones two clear differences emerge. Firstly, the ‘grains’ that make up the Asian cities look finer. Secondly, their physical borders are not clearly defined. These two characteristics are closely related to the monsoon climate.

2. Tokyo has often been compared with other large cities such as New York, London or Paris. Sassen (1991), for example, designated New York, London and Tokyo as the three global cities, defined by their considerable economic influence. However, Tokyo is physically too large for any direct comparison of its spatial form with that of other global cities in developed countries (Okabe, 2005, pp. 55-71).

3. «The city creates a situation where different things occur one after another and do not exist separately but according to their differences», Lefebvre, 1968.

The public space is the city. (Borja and Muxí, 2001)

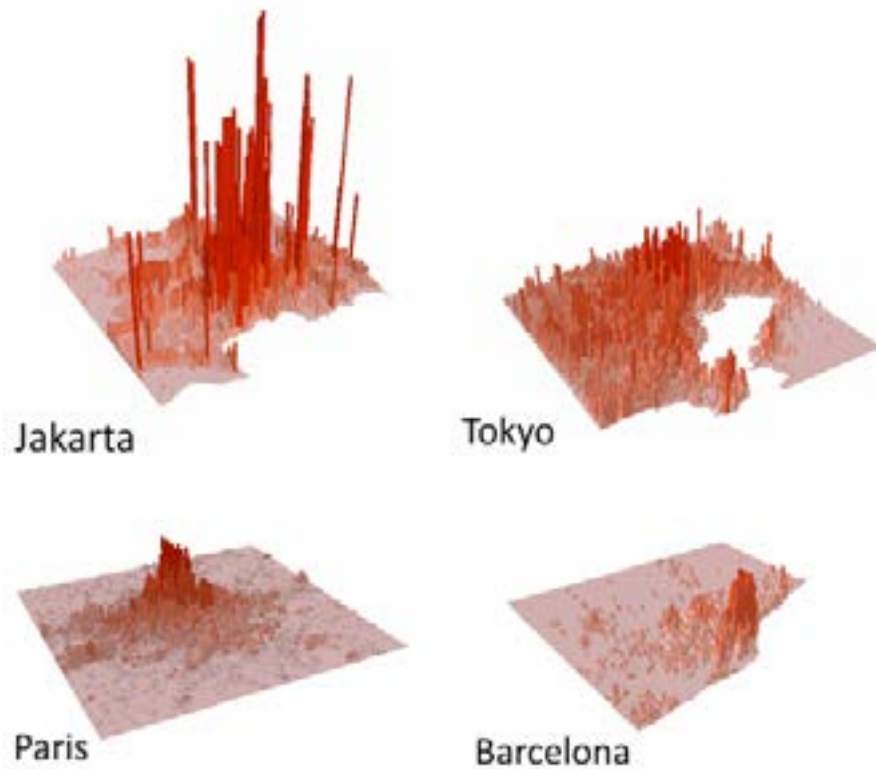

Figure 1. Population distribution in Asian and European cities. By Yuta Uchiyama.

Network of narrow alleys

The fineness of the city grains denotes the small size of the buildings. Traditional Japanese neighborhoods are well known for their narrow alleys and tiny wooden buildings. In the modern districts the buildings are also relatively small and the streets are narrow. If we consider the length of the exposed façade as the city's 'surface area', it is greater in Japanese cities because of the narrow alleys that flow through the entire city like the body's network of capillary vessels.

I am currently working in a self-organized neighborhood in Jakarta, Indonesia. This kind of neighborhood is known as a *kampung* (village in Indonesian); they are often slums, differentiated from the planned districts that date back to the colonial era. They are reminiscent of the typical 1960s neighborhoods in Japanese cities. Our *kampung*, called Cikini, is in the very center of Indonesia's capital city and

is surrounded by redeveloped, modern districts. It has a density of around 1,000 people per hectare. Cikini was originally a village of between twenty and forty families scattered across a green area beside the river. But one consequence of densification is the loss of unbuilt areas. A very fine network of narrow alleys now covers the whole area, giving it four times the 'surface area' of the city's planned districts. The alleys are constantly full of women and children [fig.2]; this is where the women cook and chat together while their children play. The narrow alleys and small open spaces are relatively comfortable in the hot humid monsoon climate; they are cooler than large open spaces because of the shade. Families are used to living together with their relatives. The original family house is usually bigger, and its front yard and perhaps its living room are spaces shared by the relatives and are often open to everyone. The network of narrow alleys and spaces open to neighbors acts as a space for social relations and mutual help. They may be defined as public spaces adapted to the monsoon climate. By necessity, the shape of public space in the Asian monsoon culture tends to be endless, long, narrow and extended.

Figure 2. An alley in *kampung* Cikini. Photo: S. Asakawa.

The notion of *oku*

Shrines have a notable presence in traditional Japanese settlements. They are well known as sites for religious ceremonies associated with the agricultural calendar, and some of them have become tourist attractions. Neighborhood communities of 50-100 households divide into five to ten groups that take turns to clean the shrine precinct every week. They hold monthly meetings in the meeting room next to the shrine. Many communities continue to observe these customs despite the severe aging of the population. Behind the commercialized religious festivals, everyday communal duties have survived and a multitude of small shrines still operate as spaces of social cohesion.

Shrine precincts do not have a center. The shrine is a metaphor of the approach to another world. When you pass through the symbolic gate, the *torii*, you are one step closer to another world. The sacred forest opens up in front of your path but it is not a goal to be reached; it is the spiritual path.

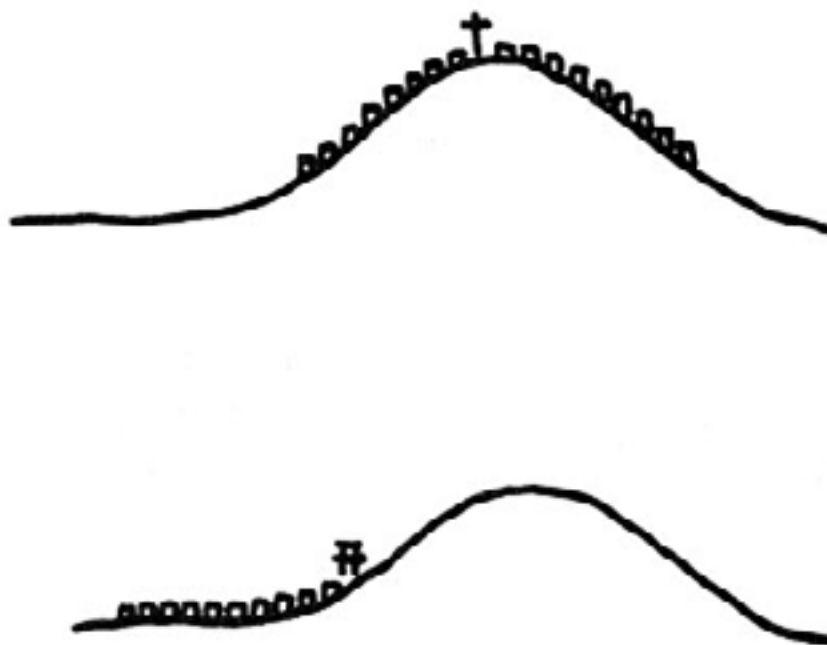

Figure 3. Concentric composition (above) and the path toward OKU (below), by F. Maki. Source: 槇文彦 他 (1980) 『見えがくれする都市』SD選書

The Japanese architect, F. Maki, studied the special structure of Japanese shrines, which he attempted to interpret by introducing the concept of *oku* (Maki, 1978, pp.50-62) [fig.3]. *Oku* may be literally translated as ‘deepness’ or ‘space with depth’. However, rather than the static state of space with depth, its meaning is one of a dynamic space that invites us into the deeper place. Traditional social cohesion can be attributed to the dynamics of *oku*.

Cities of ‘fine grains’

If we start from the premise that public space, as a space of social cohesion, is what keeps the city working as such, public spaces in Japanese cities are more likely to be found in the network of narrow alleys that invite people to go deeper and deeper toward *oku* rather than the central squares and main streets in European cities.

As mentioned above, the question of whether Japanese cities have squares is a perennial one. Ito said that the answer must be no if a square is understood as somewhere like the Greek agora or the Italian piazza (Ito, 1971). However, he stated that Japanese cities have a tradition to draw upon, “a device for creating relations among people, whether social, economic or political”, the public space defined in this paper.

The conventional translation of square into Japanese is *hiroba*. Sand distinguishes *hiroba* from square by analyzing Ito’s argument (Sand, 2013). Ito asserted that, historically, the *hiroba* in Japan had “existed by *hiroba*-ing, by virtue of being made a *hiroba*” through the spontaneous action of citizens. While the square is a tangible physical place, therefore, objective and static space, the *hiroba*-ing is a more subjective and dynamic concept, which is similar to what Harvey calls “commoning” (Harvey, 2008).

In everyday life, Japanese cities only have networks of fairly ordinary narrow streets. But in the festive season they are suddenly transformed into parade routes, which is when *hiroba*-ing occurs. The parade usually

ends at the community shrine, which is a metaphor of *oku*. They are dynamic public spaces toward spiritual *oku*, or subjective depth.

While coarse-grained European cities have public spaces of objective magnitude, fine-grained Japanese cities have public spaces with subjective depth.

Desakota: inseparable city-countryside

Urbanized areas are difficult to identify in the Asian megacities of the monsoon zones. An urban area cannot be distinguished from a rural one by its physical appearance. In Japan, the standard measure of population density introduced to identify an urban area is a minimum of 40 people per hectare.

Monsoon zone megacities such as Tokyo, Bangkok, Dhaka and Jakarta are surrounded by paddy fields, whose productivity is extremely high compared with rural areas in Europe. In tropical climates rice may be harvested more than three times a year. Therefore in areas with a culture of rice cultivation, people with urban lifestyles can easily move to live in rural areas. Indeed, it is quite common for people to work weekdays in the city and weekends in the countryside. Spontaneous self-organized urbanizations sprang up everywhere during the years of population growth, which has resulted in enormous urban areas where the border with neighboring rural zones is unclear. Now motorization and increasing mobility are causing unplanned suburbanization even in less productive rural areas with colder climates, resulting in blurred urban areas.

McGee coined the term *desakota* (McGee, 1991, pp. 3-25) to describe this phenomenon in Jakarta. ‘*Desa*’ means countryside and ‘*kota*’ is city. It is impossible to identify the city, in the strict sense, of Tokyo. There is only the *desakota* of Tokyo, or the urban region of Tokyo including its rural hinterland. This is the reality of the city of Tokyo.

When we refer to Tokyo’s public space, what should come to mind is the public space of Tokyo *desakota* that serves to sustain the monstrous human agglomeration of 30 million people as a unity across generations.

This public space must extend beyond the network of intimate narrow alleys. Tokyo must have another public space with a different dimension—not just its picturesque narrow alleys—and much bigger than Europe's streets and squares.

Public spaces in awe of nature

In Edo, the streets looking toward Mt. Fuji were considered important [fig.4]. Mt. Fuji lies 50km from Edo; these streets may be considered as public spaces stretching over 50km. Sloping streets overlooking Edo bay were also accorded special status (Jinnai, 1985) [fig.5]. These were the public spaces of the Tokyo *desakota*. The streets were not special in themselves, despite being in largest agglomeration in the world at that time, but the broad panoramic view over the surrounding countryside made them important. Mt. Fuji and Edo bay materialized *oku* and invited people toward *oku*. The spiritual and subjective depth amplified by their imagination shaped the emblematic public space as a feeling shared among the citizens of Edo.

Figure 4. Surugacho, Hiroshige. An Edo street overlooking Mt. Fuji.

Source: 広重 『名所江戸百景：駿河町』

In former Edo and also now in Tokyo, cherry blossom has had the magic to temporarily transform everywhere into spontaneous meeting places accessible to everyone. The cherry blossom triggers the *hiroba*-ing, hopefully giving rise to a space of solidarity among citizens.

It was said that when the cherry blossom bloomed, it was for everybody to enjoy, regardless of social class, even in the feudal period of Edo. The Sumida River fireworks have also held the magic of *hiroba*-ing since the Edo period. The public space of Edo had a physical characteristic that is tangible by *hiroba*-ing only on certain occasions. It has been associated with awe of nature and is connected to eternal *oku*. Subjectively, it is felt as a colossal, endless and timeless space, the public space that may have worked to sustain the wider city of Tokyo as a unity across generations.

Global competition among cities is now becoming fierce. If we ignore the question of natural disaster, Tokyo is in a strong position, but if it is taken into account, Tokyo slips down the ranks. Natural disasters might also be considered as public spaces: devastating earthquakes and typhoons have certainly strengthened social cohesion in the past. *Oku* has been established as a spatial interpretation of natural disaster.

If we regard vast places of habitat in monsoon Asia as ‘cities’, we should reexamine the notion of public space. The public space can go beyond the objective space of static squares and streets, from microcosms of *hirobanized* narrow alleys to metaphorically colossal streets with Mt. Fuji as if it were a statue in the square. They are subjective spaces with a dynamic dimension toward *oku* that implies awe of nature.

Figure 5. Shiomi-zaka. Sloping street overlooking Edo bay. Source: 『江戸名所図絵』

References:

- BORJA, J. & MUXÍ, Z.** (2001). *L'espai public: ciutat i ciutadania*. Barcelona: Diputació de Barcelona.
- HARVEY, D.** (2012). *Rebel Cities: From the right to the city to the urban revolution*. New York: Verso.
- 伊藤ていじ他・都市デザイン研究体 (1971) . 「日本の広場」 『建築文化』 n298 In Japanese only: Ito, Teiji *et al.*, *Nihon no Hiroba*.
- 陣内秀信 (1985). 『東京の空間人類学』 筑摩書房 In English: Jinnai, Hidenobu (1995) *Tokyo: A Spatial Anthropology*. Berkley: University of California Press.
- LEFEVRE, H.** (1968). *Le Droit à la ville*. Paris: Anthropos.
- 槇文彦 (1978) . 「日本の都市空間と『奥』」 『世界』 397号 146-162 頁 In English: Maki, Fumihiko (1979) *Japanese City Spaces and the Concept of Oku*, *Japan Architect*, no. 264, pp.50-62.
- MCGEE, T. G.** (1991). «The Emergence of Desakota Regions in Asia: Expanding a Hypothesis». *The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press), pp. 3-25.
- 岡部明子 (2003). 「公共空間を人の手に取り戻す—欧州都市再生の原点」 宇沢弘文・薄井充裕・前田正尚 編著 (2003) 『都市のルネッサンスを求めて、社会的共通資本としての都市1』 東京大学出版会11-38頁 In English: OKABE, A. (2011). «Reclaiming public space for people: the roots of European urban regeneration». *DBJ Research Center on Global Warming Discussion Paper Series*, No. 38.
- OKABE, A.** (2005). «Towards Spatial Sustainability of City-regions: A Comparative Study of Tokyo and Randstad». In JENKS, M. AND DEMPSEY, N. (eds), *Future Forms and Design for Sustainable Cities*. Oxford: Architectural Press, pp. 55-71.
- SAND, J.** (2013). *Tokyo Vernacular: Common Spaces, Local Histories, Found Objects*. California: University of California Press.
- SASSEN, S.** (1991). *The Global City: New York, London, Tokyo*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- SMITH, H. D.** (2006). 「村〈ヴィレッジ〉としての東京：変転する近代日本の首都像(Tokyo as a 'Village': Changing Perceptions of Japan's Capital City)」 『シリーズ 都市・建築・歴史 6 : 都市文化の成熟』 東京大学出版会 pp. 201-237.

TOKYO: TOWARDS A NEW PUBLICNESS

Tokio: hacia una nueva idea de lo público

Enric Massip-Bosch

emb@emba.cat

Universitat Politècnica de Catalunya

ABSTRACT: Tokyo, that epitome of Japanese cities, reflects in its urban structure a culture in which the meaning and use of public space has traditionally been very different from those of European cities. Two concurring and opposed processes are currently taking place in the biggest city on the planet which challenge that preconception: on one hand, a gradual canceling out of the original small-scale, multilayered urban fabric, substituted by huge, monolithic private developments; and on the other hand, a gradual collective acknowledgement of the sociopolitical role of public spaces, including a new attitude toward publicness and a new awareness of urban design's potential to facilitate social interchanges. An experimental event carried out in Tokyo in 2014 is presented as an example of this change in the perspective on public space in Tokyo, and as a model to engage students in architecture and social sciences in a beneficial transformation of the city, toward a new publicness.

KEYWORDS: Tokyo, City, Publicness, Social & Political Use of Public Space, Demonstrations, Festivals, Matsuri.

RESUMEN: Tokio, epitome de la ciudad japonesa, refleja en su estructura urbana una cultura en la que, tradicionalmente, el espacio público ha tenido un significado muy diferente del de las ciudades europeas. Dos procesos concurrentes y opuestos se están dando hoy día en la mayor ciudad del mundo, poniendo en crisis esa preconcepción: de una parte, una cancelación gradual del tejido urbano original, de pequeña escala y formado por múltiples capas, que viene sustituido por enormes promociones privadas monolíticas; por otra

parte, un reconocimiento colectivo progresivo del papel sociopolítico de los espacios públicos, incluyendo una nueva actitud hacia la idea de lo público y una nueva consciencia de las posibilidades del diseño urbano para facilitar los intercambios sociales. Un evento experimental llevado a cabo en Tokio en 2014 se da como ejemplo de ese cambio de perspectiva respecto del espacio público y como modelo para involucrar a los estudiantes de arquitectura y de ciencias sociales en una transformación beneficiosa de la ciudad, hacia una nueva idea de lo público.

PALABRAS CLAVE: Tokio, ciudad, lo público, uso político y social del espacio público, manifestaciones, festivales, Matsuri.

—

RESUM: Tòquio, epítom de la ciutat japonesa, reflecteix en la seua estructura urbana una cultura en la qual, tradicionalment, l'espai públic ha tingut un significat molt diferent del de les ciutats europees. Dos processos concurrents i oposats s'estan donant avui dia a la ciutat més gran del món, posant en crisi aquesta preconcepció: d'una banda, una cancel·lació gradual del teixit urbà original, de xicoteta escala i format per múltiples capes, que ve substituït per enormes promocions privades monolítiques; d'altra banda, un reconeixement col·lectiu progressiu del paper sociopolític dels espais públics, incloent una nova actitud cap a la idea d'allò que és públic i una nova consciència de les possibilitats del disseny urbà per facilitar els intercanvis socials. Un esdeveniment experimental dut a terme a Tòquio el 2014 es dona com a exemple d'aquest canvi de perspectiva respecte de l'espai públic i com a model per involucrar l'estudiantat d'arquitectura i de ciències socials en una transformació beneficiosa de la ciutat, cap a una nova idea d'allò públic.

PARAULES CLAU: Tòquio, ciutat, el públic, ús polític i social de l'espai públic, manifestacions, festivals, Matsuri.

1. Introduction

The conurbation of Tokyo is a vast metropolis, the biggest urban agglomeration in the world.¹ It has been the world's largest, or one of the largest, metropolitan areas since ancient times,² but this complex organization of activities, fluxes and lives has historically occurred with no planning determining its form – unlike the case of Kyoto, the former capital of Japan, which is based on traditional Chinese models: formal, regular and hierarchized. Tokyo's morphology is, rather, the result of a different, quite organic approach to urban functionality. Not grounded on a designed form, it is based on the interaction of different forces and on the optimization of their relationships, to assure a precise, clockwork mechanism serving millions of people.

Occasions for its redesign have arisen in certain moments of recent history, like in the wake of the Great Kantō Earthquake of 1923, or after the devastating incendiary bombings of WW2 in 1945 (fig. 1). Both events swept away almost the entire city, producing a blank canvas on which a new urban structure could have been organized. But the efforts of those advocating comprehensive urban planning were quickly overcome by urgent necessities and limited resources, the city's high-speed dynamics, and the lack of sufficient

-
1. There is no set definition of 'urban agglomeration', but by different measures Tokyo is the largest metropolitan area in the world. Tokyo city itself, with an area of 1810 km², has a population of 13 million, while the most commonly used administrative area, the Ito Sanken ('One Metropolis, Three Prefectures'), has a population of 35.6 million in an area of 13,555 km². Main strategic decisions are taken following the 'National Capital Region Planning Act', which comprises 43.5 million people in an area of 36,890 km². All figures rounded off and according to the Statistics Bureau of Japan, 2010 census (www.stat.go.jp).

According to 2012 data, the biggest metropolitan areas after Tokyo are those of Seoul and Shanghai, each with about 25 million people. The biggest conurbation in Europe is Moscow (20 million), followed by Greater London (13.5 million).

2. At the beginning of the Tokugawa Shogunate in 1603, which established Edo (the former name of Tokyo) as the *de facto* capital, Kyoto was the largest city in Japan (430,000). Edo caught up in 15 years. By 1750, Edo had grown to 1.2 million, the largest city in the world at that time. After a period of steady growth and subsequent stagnation, by 1935 the resident population of Tokyo had risen to 6.36 million, comparable to the populations of New York and London at that time. Immediately after WW2, its population halved to 3.5 million, rebounding thereafter and breaking the 10 million mark in 1960. It has been growing ever since.

political and social backing to implement such schemes, and the initiative for transformation was relinquished to self-construction or powerful interests. Tokyo ended up in both cases being practically rebuilt on its old traces, with no extensive or significant changes.³

Figure 1. Tokyo, 1945. After USAF incendiary bombing.

With all its peculiarities, Tokyo epitomizes the Japanese city in many respects. Morphologically it is the result of several overlapping processes and actions, at different speeds, at different moments, and with different goals. In Tokyo, however, in spite of its role as the capital of a mighty economy, its dynamism and its sheer size, these processes and actions have not yet can-

3. A thoroughly researched and detailed account of the Great Kantō Earthquake and the circumstances in its aftermath is given in J. Charles Schencking, *The Great Kantō Earthquake and the Chimera of National Reconstruction in Japan*, New York: Columbia University Press, 2013. A concise account of Tokyo's reconstruction after WW2 can be found in Ichikawa Hiroo "Reconstructing Tokyo: The Attempt to Transform a Metropolis", in C. Hein, J. Diefendorf, Y. Ishida eds. *Rebuilding Urban Japan After 1945*, London: Palgrave Macmillan UK, 2003, pp. 50-67. This book focuses on five cities and compiles articles mostly from Japanese scholars, making a relevant contribution to understanding of a period not yet studied in depth or published in Western languages.

celed out the previous ones, but coexist in an ever-increasing layered result, where old and new, big and small are intimately intertwined on a truly unique scale and intensity. With no hierarchically defined form, these overlapping processes coexist with the same level of relevance. Infrastructures such as railways (of key importance in Tokyo and elsewhere in Japan), or the highway system built after 1959 and in full operation for the 1964 Olympics, for instance, are laid over the existing urban fabric, neither imposing their logic nor affected by preexisting urban patterns (fig. 2). The result is a sort of awkward, or unformalized, coexistence of mutually accommodating systems.

Figure 2. Tokyo 1965. After the Olympic Games.

This multilayered, uncoordinated superimposition of actions has given Tokyo the reputation of a chaotic city. This, in fact, is a superficial assessment based on Western prejudices on what a city should look like. In reality, Tokyo is an extremely complex urban entity that runs as smoothly as clockwork. Few places in the world outside Japan are as safe, as ordered, or as reliable as Tokyo. Its order is clearly not visual, but of another sort. And it raises some interesting questions about the image of the city and the way it is spontaneously used and

inhabited. Certainly, the crudeness of many actions Tokyo has undergone (for instance, the layout of its infrastructures or the strict application of solar regulations are inevitable obstacles) is both shocking and appealing, in the sense that it reflects a fresh, direct approach to urban design, as opposed to the over-designed and imposed formality or beautification of the West.⁴

The final result of all these interactions may seem chaotic at first glance, but in fact urban building regulations are very strict in Tokyo, mainly aimed to accommodate coexistence, as mentioned above. The most common rules in the city's wards are those requiring minimum separation from neighboring sites, and ensuring adequate insulation, at least on paper. Ultimately, all these regulations refer to the individuality of the architectural object (including both built and unbuilt 'objects', like parks or gardens), not to the whole, which is basically regulated by different sorts of zoning. In fact, Tokyo has grown almost organically, following very rudimentary or unsophisticated guidelines, like those of a medieval town: higher buildings along the main roads, low buildings elsewhere. It is all the more astonishing that this happens in one of the world's capitals, a vibrant metropolis concentrating a significant portion of the world's wealth, with close to a hundred universities and colleges, the highest level of technology, and connected to – and influencing – global interactions in many respects ever since the Meiji Restoration in 1868.

This highly dynamic city has a vibrant public life, but in spite of its status, like other Japanese (or Far Eastern) cities, Tokyo has no system of public spaces for its public life to function within. There are no piazzas or communal areas for social and political representation and discussion, and the traditional use of public spaces is limited to parks, where people gather on specific occasions. Eating outdoors beyond those occasions, or having a coffee on a terrace, for instance, are still quite rare activities. There are reasons for this. In Japanese culture there is a sharp contrast between *within* and *without*, the latter being the realm of dirtiness and the interior (house or public building) that

4. See the ideas of Japanese architect Kazuo Shinohara, who first described the "beauty of urban chaos" in the early 1960s, embracing the reality of a complex and haphazard result as an outcome of multiple independent interactions. He further elaborated this notion into the idea of "progressive anarchy" in the article "Towards Architecture", *The Japan Architect* 09.1981, pp. 31-32, taking the argument further in the section "Tokyo: The Beauty of Progressive Anarchy", in his essay "Chaos and Machine", *The Japan Architect* 05.1988, p. 28.

of pulchritude. The exterior can be understood as a continuous backyard: it is even considered acceptable to hang one's washing out on the main façade of the house – and not necessarily because Japanese houses are generally small.

Public spaces in Japan are mostly single-use, commercially-oriented spaces that do not generally constitute a place for citizens to share experiences. But all this is changing quite rapidly, as we will see later. There is a growing awareness of the different roles and uses of public spaces in the city, from political to leisure, beyond the commercial, and similarities are beginning to appear with Western ways of understanding public spaces: open areas that can be used in different ways, open to everyone at any time, where people share and exchange knowledge, information and pleasure, representing a society. This shift is also leading to a new awareness of the role of architects and social scientists in urban design, fostering better places to host communal life. However, at the same time, since the 1990s Tokyo has been subject to strong pressure that is pushing city life in completely the opposite direction.

2. Tokyo's urban challenges and the idea of public space

In spite of the changing perception of public spaces, and its rich and intricate urban structure, today Tokyo is fast becoming a mundane, uniform city. Many neighborhoods with multiple layers of small or medium scale structures and urban fabric are being replaced by huge developments that span several blocks and suck all public life from the street into privatized commercial spaces, rendering the remaining exterior spaces useless, superfluous and unconnected.⁵ Tokyo is thus becoming as dull as contemporary Shanghai or Dubai. And it seems the 2020 Olympic Games are not being seized as an opportunity for positive transformation of the city. Rather the contrary: they are actually accelerating this current trend toward urban amalgamation, a trend that must be criticized and overturned without further delay.

5. Although embedded in the Japanese approach to urban design, this tendency toward privatization of urban space in Tokyo has now gained devastating momentum. For a concise but precise and still valid account of this trend, see Marc Boudier "L'opportunismo al servizio dell'urbano. Pubblico e privato nello sviluppo di Tokyo", published in *Casabella* n° 608-609, 01-02 1994, pp. 86-92.

This necessary criticism should not be based on a sort of nostalgia for the incredibly fertile complexity ensuing from the apparently disparate overlapping structures that coexist in Tokyo, affecting property, mobility, building codes and so on. Cities must inevitably transform to adapt to new challenges, as Tokyo has done remarkably well since Edo times.⁶ This criticism should be about prioritizing which challenges – and which changes – are socially relevant, embodying a vision of urban life and facilitating the open use of the city for the next generation.

Now these challenges seem clearer than ever. Social unrest after the Fukushima disaster in 2011 brought thousands of people onto the streets in unprecedented demonstrations urging the government to make changes (fig. 3). True, five years later everything seems to have gone back to normal: even electricity consumption has skyrocketed again, whereas between 2011 and 2012 people were making more rational use of energy; and the last elections in 2014 seemed to give strong support to the ruling president, albeit with caveats.⁷

Figure 3. Tokyo, 2011. Fukushima disaster protests.

6. See note 2.

7. See by way of example, “Retaking Japan: The Abe Administration’s Campaign to Overturn the Postwar Constitution”, a recent keynote speech delivered by the noted social writer and activist Muto Ichiyo at a peace conference held in Hiroshima Aug. 4-5, 2015, marking the 70th anniversary of Japan’s defeat in the war. His exposition, although seemingly radical, actually reflects a common view held by much of the general public in Japan. Published in *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, Volume 14, Issue 13, Number 3. Available at <http://apjjf.org/authors/view/14621>.

However, the desire for change that prompted so many people to take to the streets, and that is probably behind the highest ever abstention rates in the last elections, is still very much alive, and needs to be addressed. It is a desire to participate in the country's decisions, to have a say in the way things are planned and executed that goes beyond casting a vote every few years, a decision and its outcome that, after all, Japanese people have to discuss, take and share.

Nevertheless, in the urban context, Tokyo, and other cities in Japan, needs to clearly assess the importance of public space and its legal implications in order to face these challenges and prepare for a better future. Tokyo must do this in at least two senses:

First, social uses of public space are gradually changing in Tokyo, possibly due to exposure to other cultures and to internal changes in social relationships and structure. Moving toward the construction of a true quality public space now seems more urgent than ever if this social shift in perception is to be catered for, drawing from experiences of other leading cities around the world that have benefited from such transformation in the last decades.

Second, the structuring quality of public space should be considered as a system that is just as important as mobility or communication infrastructures. A city is much more than roads and buildings related to varying degrees in an objectual design approach: it is the construction of this relational environment we call public space that gives meaning to the need to live together in groups, and that infuses belonging to a place with multiple meanings and possibilities. Without that, we cannot speak of urban life in a contemporary sense.

It is time to start insisting that things can be different, and that they have to be different. If Tokyo is to be sustainable and capable of facing all the unexpected turns life brings, and of surviving the challenges it will surely have to deal with in the future, it needs to be founded on the publicness of urban space and to overturn the ongoing privatization of city life. Only by safeguarding the multiplicity and variety of society and its uses of the public realm can we be sure that we will all be able to contribute to the resilience of Tokyo, and that its citizens will all be able to proudly say that they are part of it, because it belongs to everyone.

3. Publicness through Action: Designing a Street Festival

The opportunities for considering the processes and qualities of open and public spaces in Tokyo, or for developing ideas for them, are still few and far between, and much less so for a non-Japanese architect. But that was precisely the enticing proposal I received from Professor Taku Sakaushi of Tokyo University of Science (Rikadai): to run a ten-day architectural design seminar on publicness and public space, so students could have a first-hand approach based on my experience in such projects and in how Barcelona has tackled these issues in the last decades. But although enticing, it was also quite a challenge. The task seemed impossible, not only because the available time was very short to prepare a project of any significance, but especially because the notion of public space and public uses as we understand them in Europe is so alien to Japanese tradition, education and urban structure. There are streets, of course, and there are activities taking place in the streets. But streets are not meant to be places of conviviality, although they are places of exchange, usually commercial, as we have seen.

What I was most interested in doing, however, was not so much to show students how public space is understood and designed in Barcelona, but to make them aware of the contemporary importance of public space in building our cities – any city, including Tokyo; to press home the idea that urban design of public spaces is not about beautifying our urban environment. For instance, there are many cases in Tokyo where money and attention have been poured into designing a place, but that completely fail to become an active part of citizens' lives. They are just fancy decorations, trying to normalize Tokyo as a 'nice' city, but they are not places where people can freely develop their own interests.

My main goal was to emphasize that, beyond its materiality, public space is about use: about how we use it and how the architecture generating that space can encourage people to use it in different ways at different moments, or simultaneously, or sequentially. This is our main task as architects when we design public space: to contribute to social life from our own expertise, helping it to develop spontaneously in ways that cannot possibly be imagined – or designed.

When people use spaces on their own initiative, perhaps changing the rules of those spaces, then we have an inclusive city of which any segment of society can feel it is the owner, and maker, of those public spaces. The city is vibrant, and is

singing to tunes other than commercialism or formality, and society feels like a real group. Drawing from its own history, there are two examples of this socio-political use of Tokyo's urban spaces that could serve as models for the seminar. One is very recent, and the other, very old.

The recent example is the social protest and self-organization that erupted after the Fukushima disaster in 2011. People took to the streets and strongly expressed two crucial things: their will, and their intention to share it. The place where they shared it was, of course, the public space. Pictures of those days convey the feeling of great power citizens achieve when they come together as a society, and how much the city changes when this power takes to the streets and other public places. Even though today we can instantly connect with the other side of the world and work or meet or laugh together over Internet, we still need to meet real people in real places, places that belong to all of us: these are the public spaces. This mix of taking to the streets and using social media (as in the Arab Spring uprisings) is especially relevant in Japan, where technology dominates all aspects of life.

In these specific moments, the city changes because people use it differently. This, I believe, is the great lesson from 2011 and similar historical situations that have occurred in the city.⁸ In the case of Tokyo, I think it is especially important that students, and by extension everyone, understand that the city is much more than commercial spaces; and that without these 'other' uses of the city, we cannot be true citizens. The city, and its architecture of public spaces, should therefore facilitate this multiplicity.⁹

8. Tokyo has a fairly long, and for many, surprising, history of public demonstrations and riots. A few examples are the Hibiya Incendiary Incident of 1905, the Communist May Day Riots of 1952, or a series of students' demonstrations starting in 1960 and leading to the protests of 1968, which predated those of Paris. The movie *United Red Army* (2007), by director Kōji Wakamatsu, offers a broad perspective on the political climate of the 1960s.

9. The visibility of the socio-political use of public space is also increasing. After the Fukushima disaster a change in attitude took place in the media, which could no longer ignore what was going on in the streets. As the Japanese political scientist Oguma Eiji describes, "In the five years since 2011, a change has taken place in Japanese society. The rallies against the security legislation in the summer of 2015 were much more widely reported in the mass media than the antinuclear movement was in 2012." In Oguma Eiji, "A New Wave Against the Rock: New social movements in Japan since the Fukushima nuclear meltdown", published in the *Asia-Pacific Journal - Japan Focus*, Volume 14, Issue 13, Number 2, July 1, 2016, translated by Alexander Brown, available at <http://apjpf.org/2016/13/Oguma.html>.

The old example refers to the long-established tradition of popular local festivals (*matsuri* in Japanese) in which the city or the neighborhood is used as a communal space at certain times of the year. These festivals are usually, although not always, linked to some religious custom, but many are thought to be older than their religious transposition. In Tokyo they can be seen throughout the city at different times of the year, merrily interfering with the daily life of this busy metropolis. In those moments, some of its streets become different because they are used differently, and Tokyo feels like a domestic community, like a small village, making it easier for one individual to connect with others.

Matsuri in Tokyo have a special significance, not only because they reenact historical events. As I see it, they are important from the point of view of urban design because they represent a certain reading of the city and its structure. In fact, these festivals are based on a sort of pilgrimage around designated areas, and follow specific routes connecting different nodes of social life. They are at the basis of a significant portion of Tokyo's urban structure, actually defining by their very existence a hierarchy of still visible and acknowledged streets. We might even say that *matsuri* have made some parts of Tokyo the way they are now.¹⁰

So, if in order to learn how to design public space we should first learn how to use it, why not take the notion of *matsuri* as the greatest example of conviviality we have in Japan, and in Tokyo in particular, as the basis for our work? That was my proposal for the seminar. But because it was for architects, it could not be just any sort of festival. It had to tell a story bound up with our vision of the city, and that could be interpreted as an urban comment about our times, not about history or legend. The answer was to reenact the story of Rikadai and the conflict over its campus in Kagurazaka.¹¹ (fig. 4). This approach had the advantage of being local, telling a real story and commenting on the current urban processes taking place in Tokyo.

10. Remarkable in this respect is the research done in the mid-1980s by Hidenobu Jin-nai, summarized, both in Japanese and English, in his monograph "Ethnic Tokyo", *Process Architecture* n° 72, January 1987, especially sections 23 through 27.

11. Kagurazaka is one of the old neighborhoods of central Tokyo. It is widely regarded as one of the best-preserved parts of the city, and is very popular nowadays as an entertainment area.

Figure 4. Kagurazaka area in central Tokyo.

The story is as follows: Once upon a time... the Rikadai campus was, in its beginnings, much smaller and fitted neatly into the traditional urban fabric of Kagurazaka, its original setting. But when the institution began to expand, it needed much bigger buildings, including skyscrapers and major developments, and it applied for planning permission. Popular pressure by local residents eventually brought the process to a halt, however, obliging Rikadai to find another campus for its expansion. And in Kagurazaka only medium-size buildings were built, and only on the main road, not in the center of the neighborhood. The newest one, built a few years ago, blends in with the small scale of its surroundings and creates a connecting gate between University and Neighborhood.

This is a good story that ended well for the city and the neighboring community. But this sort of outcome is still very rare in Tokyo. Processes that cancel out the previous urban fabric and replace it with huge buildings prevail and are rapidly taking place in too many places around the city. In this workshop we wanted to foster the notion among students that another approach to urban reality is possible: an approach based on diversity of uses and people, and on coexistence of different scales; an approach that allows for formal and informal activities, that leaves no doubt that the city consists of people, and that people change and develop, and probably now feel the need for closer

relations in public spaces. We wanted, in short, to celebrate public spaces as the main glue holding city life together.

The workshop “The Construction of an Event: Kagurazaka NeoMatsuri” was carried out in four parts, pedagogically relevant to the students and coherent with the conceptual approach explained above:

- Research into the history and urban structure of Kagurazaka, including the history of Rikadai and its relationship with the neighborhood, Japanese Matsuri history and significance, and current trends of the use of public space in Tokyo (fig. 5);

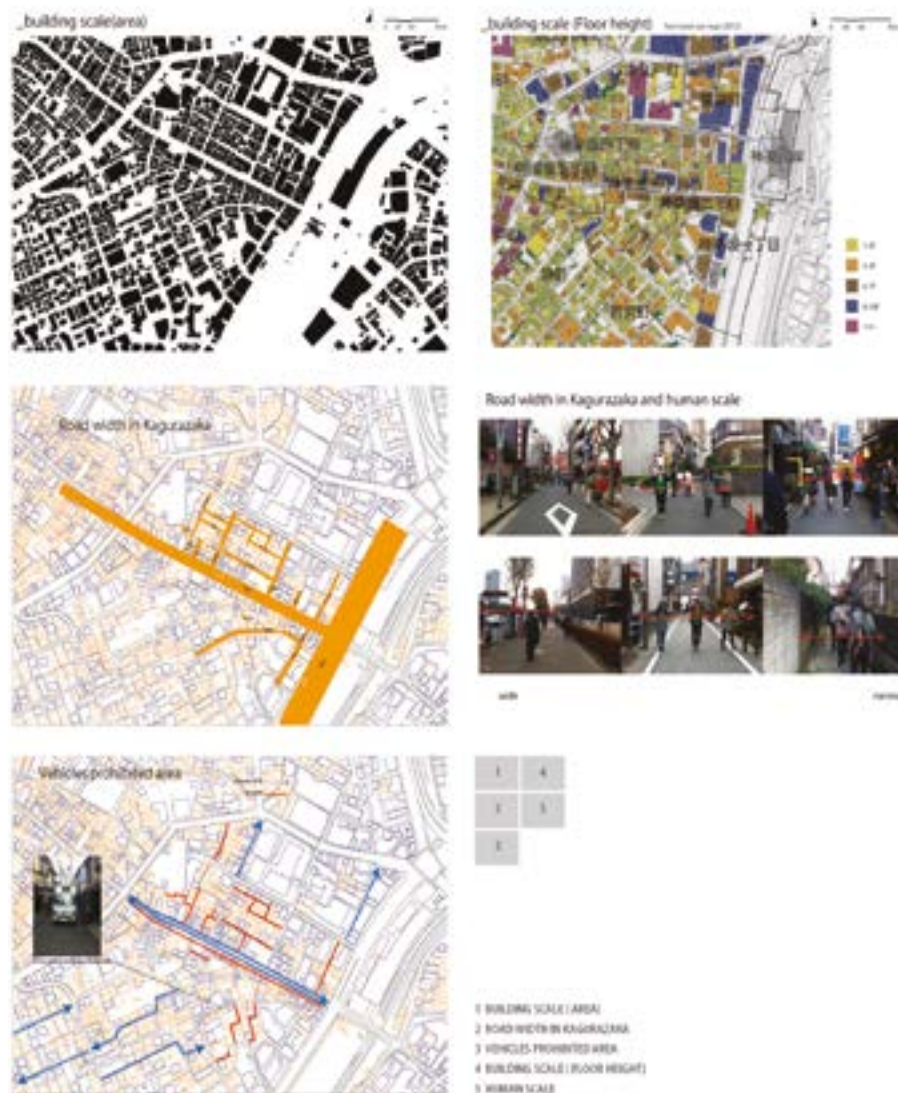

Figure 5. NeoMatsuri_01 – Preliminary studies in Urban Structure.

– Design of the event, its narrative, the parade route, its elements and its conceptual definition as an architectural action. The main purpose of the event was to become a collective tool for urban criticism of current processes of transformation taking place in Tokyo, by which the small scale urban fabric is canceled out and replaced by large scale buildings and privatization of public life (fig. 6);

Figure 6. NeoMatsuri_02 - Costume Design.

– Making all the elements for the NeoMatsuri by upcycling, that is, transforming discarded materials to create all props. The props included a Kagura Miko-shi (portable shrine), a Kagurakasa (portable element), costumes, food and music. Designing elements to enhance the neighborhood for the event, such as constructing a canopy to mark the central point of all activities; and designing, printing and distributing flyers explaining the event to the general public (fig. 7);

Figure 7. NeoMatsuri_03 - Food, Props and Site Design.

– Performing the event in the streets of Kagurazaka, bringing together all the above-mentioned elements in a single architectural action. This included several parades around the neighborhood drawing attention to its urban structure, a representation of the struggle between small and large scale, and a public meal embodying this struggle, to which the local community was invited (fig. 8).

Figure 8. NeoMatsuri_04 - Performance, December 20th, 2014.

4. By way of conclusion

It is critical for the open development of cities that their inhabitants have an informed say in their future. If this is true for the general public, it is even more so for architects and other specialists who, through their work, can have a major impact on shaping the city. Their work should not be regarded as merely technical, limited to putting solutions in place. Their most important contribution is not to give answers, but to raise questions that keep the common good in mind. This is an important aspect of architectural education: to foster students' critical awareness of the multiple processes shaping the city, and to design their projects accordingly.

Two aspects were important in the Kagurazaka NeoMatsuri seminar: firstly, approaching the design of public space not from the conventional use of Western models to shape the space itself, but by starting to think about public space from users' interactions and how they can effectively form the city. The second aspect was to emphasize the idea that by renouncing the construction aspect of architecture and embracing ephemerality we were not renouncing our activity as architects. On the contrary, we were expanding the field and its potential to have a positive impact on society.

All the discussions in the various sessions we held together were social, architectural and urban at the highest level: because *matsuri* in general, and Kagurazaka NeoMatsuri in particular, are architectural, social and urban events, connecting our capabilities as people specialized in reading the city and operating in it, with our possibilities as citizens. In this wonderful, extraordinary experience we took to the streets, we shouted and we performed an urban story that was also relevant for the neighborhood and its history.

This unforgettable event, besides team discussions, included many interactions with Kagurazaka and its inhabitants such as talks with neighbors to ascertain the role and image Rikadai has today in the neighborhood. Permission to publicly perform in the streets was required, a process that involved close dealings with the Kagurazaka traders association; once their approval had been given, the police granted the permit. It also involved a careful dimensioning of all the props in the event to adjust them to the real size of the streets, many of which are very narrow. In sum, it provided a unique oppor-

tunity for the students to be involved in the actual making of city life, transforming for a while the urban landscape. And it was an excellent occasion to place public space, and a new understanding of publicness, at the core of their architectural thinking.

References

- BOUDIER, M.** (1994). «L'opportunismo al servizio dell'urbano. Pubblico e privato nello sviluppo di Tokyo». *Casabella*, n° 608-609, 01-02.
- ICHIKAWA H.** (2003). «Reconstructing Tokyo: The Attempt to Transform a Metropolis». In C. Hein, J. Diefendorf, Y. Ishida (eds.), *Rebuilding Urban Japan After 1945*. London: Palgrave Macmillan UK.
- JINNAI H.** (1987). «Ethnic Tokyo». *Process Architecture*, n° 72, 01.
- MUTO I.** (2016). «Retaking Japan: The Abe Administration's Campaign to Overturn the Postwar Constitution». *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, Volume 14, Issue 13, n° 3, 07.
- OGUMA E.** (2016). «A New Wave Against the Rock: New social movements in Japan since the Fukushima nuclear meltdown». *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, Volume 14, Issue 13, n° 2, 07.
- SCHENCKING, J. CH.** (2013). *The Great Kantō Earthquake and the Chimera of National Reconstruction in Japan*. New York: Columbia University Press.
- SHINOHARA K.** (1988). «Chaos and Machine». *The Japan Architect*, 05.
- (1981). «Towards Architecture». *The Japan Architect*, 09.
- STATISTICS BUREAU OF JAPAN** (2015). *Census*. In <http://www.stat.go.jp>
- WAKAMATSU K.** (2007). *United Red Army* (film). Wakamatsu Productions.

BUENOS AIRES, ESPACIO PÚBLICO Y LITERATURA

Buenos Aires, Public Space and Literature

Innés Moisset

ines.moisset@gmail.com

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Argentina

Ismael Eyras

ieyras@yahoo.com.ar

Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: El artículo propone la mirada del literato como herramienta para la comprensión del espacio público. En este ensayo en particular se aplicará al caso específico de Buenos Aires durante los años 20, a partir de la confluencia de personajes notables: cuatro escritores (Arlt, Storni, Borges y Marechal) y un arquitecto (Bereterbide) que nacen sobre el cambio de siglo. Son cinco miradas sobre la gran transformación que atravesó la ciudad en aquel entonces y que aportan a la comprensión del fenómeno.

PALABRAS CLAVE: literatura, espacio urbano, Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Fermín Bereterbide.

ABSTRACT: The article proposes the writer eye as a tool for understanding the public space. In this particular essay it shall apply to the specific case of Buenos Aires during the 20s, from the confluence of notables: four writers (Arlt, Storni, Borges and Marechal) and an architect (Bereterbide) born on the turn of the century. There are five perspectives on the great transformation that the city crossed at the time and that contribute to the understanding of the phenomenon.

KEYWORDS: literature, Public Space, Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Fermín Bereterbide.

RESUM: L'article proposa la mirada del literat com a eina per a la comprensió de l'espai públic. En aquest assaig en particular s'aplicarà al cas específic de Buenos Aires durant els anys 20, a partir de la confluència de personatges notables: quatre escriptors (Arlt, Storni, Borges i Marechal) i un arquitecte (Bereterbide) que neixen al voltant del canvi de segle. Són cinc mirades sobre la gran transformació que va travessar la ciutat aleshores i que aporten a la comprensió del fenomen.

PARAULES CLAU: literatura, espai urbà, Roberto Arlt, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Fermín Bereterbide.

Introducción

A sí como los arquitectos y urbanistas tienen como objeto de estudio la forma arquitectónica y la forma urbana, también otras artes —pintura, música y literatura— hacen referencia o utilizan el espacio y la forma arquitectónica y urbana en sus obras. En el caso específico de la literatura, las ciudades y los diferentes espacios construidos muchas veces forman parte importante o protagonista de la obra literaria.

¿Cuáles son los vínculos y las tensiones entre lo literario y lo espacial? Para resolver este interrogante pensamos en desarrollar una búsqueda a través de un formato alternativo al de un documento académico. En 2014 creamos un blog denominado *Sembrar en el desierto* (Eyra & Moisset, 2014) desde donde intentamos realizar una reflexión *abierto* a un público más amplio: aquél que accede desde las redes sociales y que interactúa con nosotros. Y también planteamos que la reflexión es *abierto* en el sentido de que no hay un momento de cierre o conclusión, ya que se suman textos e imágenes a medida que éstos siguen apareciendo (o surgiendo de la biblioteca).

Los contenidos del blog habitan en un espacio intermedio. Estos espacios se producen en los bordes de las disciplinas, donde encontramos áreas ambiguas, solapadas, entrelazadas. Tal es el caso de las interrelaciones entre literatura, arquitectura y urbanismo.

Si bien Borges se sorprende de que a los arquitectos les interese la literatura (Grau, 1989), la discusión teórica sobre los vínculos entre arquitectura, ciudad y literatura, no es nueva.¹ Reconocidos teóricos han desarrollado profundas reflexiones sobre ellos, de las cuales planteamos aquí un breve repaso. Marina Waisman, en un *Summarios* dedicado a la literatura, señala que una lectura «otra» de la ciudad, la lectura del literato y del poeta, puede iluminar con nuevas claridades nuestra propia lectura.

Parece necesario [...] mirar nuestros habituales objetos de estudio a través de instrumentos ajenos explicados con sistemas diferentes [...] Si esa mirada y esos instrumentos se alejan de lo científico y analítico [...] tanto más probable será que podamos, al menos por el momento, dejar de lado nuestro propio aparato de intelección y tener una visión diferente que enriquezca la habitual o la modifique y que nos prevenga del peligro de la alienación causada por el encierro en nuestro propio círculo. (Waisman, 1985, p. 2)

Roberto Doberti, en su libro *Espacialidades* destaca la relación entre el hablar y el habitar: «la Escritura y la Ciudad [...] instauraciones que parecen llamarse una a la otra, o tal vez necesitarse, funcionando otra vez como concatenaciones, que se anudan y se activan mutuamente» (Doberti, 2008, p. 35). También se refiere a los vínculos entre proyecto y novela como prácticas y productos decisivos de la Modernidad.

La relación entre escritura y habitar también había sido observada por Jacques Derrida: «La oposición entre tiempo y espacio, entre el tiempo del discurso y el espacio de un templo o el de una casa carece de sentido. Se vive en la escritura... Escribir es un modo de habitar» (Meyer, 1988, p. 12).

Gaston Bachelard desarrolla estas ideas en su valioso libro *La poética del espacio*: «Hay que amar el espacio para describirlo tan minuciosamente como si hubiera moléculas del mundo» (Bachelard, 1965, p. 144).

El blog *Sembrar en el desierto* parte de la idea de acompañar textos literarios seleccionados con unas pocas imágenes ilustrativas asociadas libremente

1. Aun así, sabiendo que los arquitectos no leen, decidimos iniciar las publicaciones... con una actitud terca, si se quiere de «cabezas duras», obrando a pesar de, en contra de, a contramano de... Un trabajo infructuoso, realizado sin sentido ni lógica. La frase de Simón Bolívar, que decepcionado ante la división de la Gran Colombia dijo: «He arado en el mar, he sembrado en el desierto» nos resultó apropiada y de ésta surge el nombre del blog.

(en términos de *asociación libre* psicoanalítica) con el escrito. Por el contrario, en otras ocasiones solemos encontrar imágenes interesantes que pueden enriquecer el blog y a partir de éstas se eligen textos que pueden adecuarse a su clima o *maridar* con ellas. Una imagen vale mil palabras y a su vez una sola palabra remite a mil imágenes. No se trata aquí de ilustrar un texto ya que las imágenes no son descriptivas ni están subordinadas al texto, sino que tienen el mismo peso.

Cada nueva entrada propuesta implica revisar y expandir nuestro pensamiento sobre las múltiples relaciones entre el espacio narrado y el espacio vivido o construido; entre la palabra escrita y la imagen. Porque las ligazones entre espacio relatado y espacio construido son múltiples, complejas, transversales. Sesgadas, conflictivas y hasta promiscuas.

Esta relación diversa entre literatura e imágenes que experimentamos en el blog fue de alguna manera inspirada en diversos proyectos conjuntos entre fotógrafos y escritores, libros ilustrados o álbumes, de los cuales existen exquisitos ejemplos locales: *Buenos Aires, mi ciudad* (Makarius, 1963), *Buenos Aires Buenos Aires* (D'amico, Facio & Cortazar, 1968), y *Letra e imagen de Buenos Aires* (Sessa & Mujica Lainez, 1977). También, desde nuestra época de estudiantes, textos literarios han inspirado trabajos de exploración morfológica o proyectual, como las *Ciudades Invisibles* de Italo Calvino (2015).

Fuimos descubriendo los múltiples modos de asociar estos textos e imágenes y planteando el proyecto como algo lúdico, como un juego casi privado, en el cual estas asociaciones, lógicamente, nunca son explicitadas o comentadas para fomentar la participación o interpretación de cada lector.

El concepto de imaginarios o representaciones del territorio, la urbe, la arquitectura, el paisaje, es también desarrollado por Mario Sabugo (2013), quien pone especialmente mayor énfasis en la poesía del tango. Existen libros donde se intenta la comprensión de la ciudad utilizando a la literatura como herramienta, como Walter Benjamin (2005) que mira a París a través de los textos de Baudelaire. Y también hay finalmente libros emblemáticos que estudian con profundidad la relación entre la obra de un escritor y el espacio, la arquitectura y la ciudad. Tal es el caso de Borges y la arquitectura de Cristina Grau (1989).

Los escritores son a su vez conscientes de esta retroalimentación entre el espacio físico y la acción de sus personajes. Así lo plantea magistralmente Lawrence Durrell en *El cuarteto de Alejandría*: «He venido a reconstruir piedra por piedra esa ciudad en mi mente» (Durrell, 2003, p. 6).

Lo que nació como un juego y una exploración intuitiva nos permitió acercarnos a la comprensión de realidades urbanas desde una nueva perspectiva. Tal es el caso de lo que ocurría en la ciudad de Buenos Aires entre los años 20 y 30. Existe una vanguardia literaria de alto nivel que se produce en un contexto de un gran dinamismo de la sociedad y de fuertes cambios en el entorno construido. Encontramos aquí relaciones de ida y vuelta entre estos sistemas: el espacio público emergente y el espacio relatado.

2. La calle en los escritores porteños

A partir de lo publicado seleccionamos cuatro escritores del siglo xx que describen las calles de la cambiante Buenos Aires. Son los jóvenes Roberto Arlt (1900-1942), Alfonsina Storni (1892-1938), Leopoldo Marechal (1900-1970) y Jorge Luis Borges (1899-1986). Los cuatro escritores nacieron con pocos años de diferencia y los textos también fueron escritos casi simultáneamente.

Los años 20 fueron un período de grandes transformaciones de la ciudad, designada capital de Argentina en 1880. Buenos Aires muta con la llegada masiva de los inmigrantes europeos (principalmente españoles e italianos). En 1914 era la duodécima ciudad más grande del planeta con más de un millón y medio de habitantes. Los recién llegados se localizan en condiciones de gran precariedad, en conventillos y villas. Dos operaciones fomentan la expansión de la ciudad: se extiende el tranvía y se comienzan a vender los lotes en cuotas. En 1925 se presenta el «Proyecto orgánico para la organización del municipio» bajo la intendencia de Noel. En esta época se hacen las primeras viviendas subsidiadas por el Estado y se promocionan de las sociedades de fomento.

Es también una época de enormes cambios en la infraestructura urbana, como la construcción del tren subterráneo, primero en América Latina y uno

de los primeros del mundo. Corresponden a este período también grandes obras de ingeniería urbana y de transporte como la red de agua potable y cloacas y las grandes terminales ferroviarias de Retiro y Constitución. El país atravesaba un período de gran prosperidad económica que se refleja en la construcción de grandes hitos en la ciudad de Buenos Aires, públicos como el Teatro Colón y el Congreso de la Nación, o privados, como el Palacio Barolo, la Galería Güemes o el edificio de la confitería Del Molino, aportando monumentalidad y cierta modernidad *a la europea* a la nueva capital.

La ciudad de origen español, configurada en damero, comienza a expandirse y avanza sobre el territorio. El suburbio y los arrabales se transforman en protagonistas de la literatura. La calle es centro de atención de los escritores, tanto sus configuraciones físicas como los personajes que la habitan. No se entiende el espacio urbano sin los habitantes y sus costumbres. Estos cuatro escritores nos señalan la transformación de la Gran Aldea en la Ciudad Capital, construyendo un momento mítico. Pero también la nostalgia acompaña las imágenes plasmadas. La calle aparece en primer plano para la comprensión del espacio público.

2.1 Aguafuertes porteñas, Roberto Arlt

Arlt, hijo de inmigrantes, es inmune a los estereotipos de la escritura tradicional y más aún a los que provienen del extranjero. Al mismo tiempo que describe una ciudad nueva lo hace desde un nuevo lenguaje donde incorpora lo cotidiano a construcciones lingüísticas de vanguardia. Lo hace a conciencia intentando dinamitar el edificio literario de la época. Es consciente de que necesita nuevas palabras para los nuevos espacios urbanos (Goloboff, 2002).

Roberto Arlt escribe las *Aguafuertes porteñas* entre 1928 y 1933, una serie de ensayos periodísticos que cuestionan el progreso de la ciudad con tono irónico. La reflexión no proviene desde la teoría sino desde el recorrer las calles para comprender lo que está ocurriendo y donde su mirada aguda devela situaciones. Es la técnica del *flâneur*, utilizada por los escritores parisinos del siglo XIX. Aquí, al igual que en la Buenos Aires de principios del siglo XX, las grandes transformaciones urbanas, en este caso las realizadas por el Barón de Haussmann, exigen reconectar al escritor con el espacio. La deriva

por la ciudad sin rumbo permite capturar impresiones como un detective, diría Walter Benjamin. De hecho, Arlt trabajó también en la sección de crónicas policiales en un periódico. En el texto «El placer de vagabundear», que transcribimos casi completo, destaca la necesidad de buscar el conocimiento en el espacio público. Es observando sin prejuicios que se puede comprender este nuevo escenario que no es neutral sino que interactúa con los personajes que hasta el momento cierta literatura argentina negaba. También este escenario era negado por los arquitectos y teóricos argentinos, ocupados en estos momentos en la construcción de grandes obras. Así es como define Arlt su actividad de observador atento:

Comienzo por declarar que creo que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador.

Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández: «No toda es vigilia la de los ojos abiertos».

Digo esto porque hay vagos, y vagos. [...] Ante todo, para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios y luego ser un poquitín escéptico, escéptico como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman menean la cola, pero en vez de acercarse, se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad, una respetable distancia.

Claro está que nuestra ciudad no es de las más apropiadas para el atorramiento sentimental, pero ¡qué se le va a hacer!

Para un ciego, de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien abiertos inútilmente, nada hay para ver en Buenos Aires, pero, en cambio, ¡qué grandes, qué llenas de novedades están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un poco despierto! ¡Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos! [...]

La ciudad desaparece. Parece mentira, pero la ciudad desaparece para convertirse en un emporio infernal. Las tiendas, los letreros luminosos, las casas quintas, todas esas apariencias bonitas y regaladoras de los sentidos, se desvanecen para dejar flotando en el aire agriado las nervaduras del dolor universal. Y del espectador se ahuyenta el afán de viajar. Más aún: he llegado a la conclusión de que *aquél que no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su*

*ciudad, no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. Y no las encontrará, porque el ciego en Buenos Aires es ciego en Madrid o Calcuta...*² (Arlt, 2001, p. 92)

Arlt destaca al grupo humano diverso que habita las calles: «Babel de todas las razas». La vida en el barrio, las casitas con jardín, los chicos jugando al fútbol, los muchachos en la esquina, el perro con pulgas, los vecinos conversando y las sillas en la vereda son datos que nos van mostrando a la calle como lugar de intercambio, de tradiciones, de espacio político y de vínculos solidarios entre los vecinos.

2.2 Cuadrados y ángulos, Alfonsina Storni

En este momento histórico eran pocas las mujeres que escribían y menos las que podían considerar la escritura como una fuente de sustento. En una sociedad organizada con roles marcados el mandato de la mujer era quedarse en la casa. Realizar observaciones por la ciudad, circular libremente era algo que no estaba considerado una actividad femenina como tampoco acceder a la educación y participar en política. Una mujer que escribía no era bien vista y muchas utilizaban seudónimos para firmar sus obras. Alfonsina Storni fue la única escritora de la época que intentó ganarse la vida con la escritura y participaba en igualdad de condiciones en los círculos literarios. Era una mujer independiente, madre soltera, una oveja negra como ella se definía (Szmetan, 1999, p. 116). El poema de amor era lo que correspondía a las mujeres escritoras, sin embargo, Storni se mete con la ciudad.

En este poema de 1918, Storni mira a una ciudad que se expande de una manera homogénea, una geometría que se repite de manera sistemática y que impacta en el interior de las personas. Es la ciudad de casitas cúbicas que Le Corbusier exalta como modernas en su visita a Buenos Aires. Este modelo de ciudad había sido elegido conscientemente por la administración pública. En 1910, Enrique Prins, señala en la publicación del Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la ciudad de Buenos Aires que

2. El destacado es nuestro.

«nada era más lógico ante aquel plano imperturbable que completar la obra existente con la expresión geométrica más simple y elemental: lo recto».

Para Storni, las fachadas de la calle configuran un espacio público anónimo y triste. Los habitantes son víctimas de este escenario y no son quienes lo producen. En esta época tampoco encontramos mujeres produciendo la ciudad. No es de extrañar que el paisaje se perciba como inhumano y ajeno. Nueve años después de la publicación de este poema termina sus estudios Filandia Pizzul (n. 1902), la primera argentina con título de arquitecta. Recién hacia los años 40 aparecen las urbanistas participando en oficinas públicas de la ciudad, como Itala Fulvia Villa (1913-1991). El espacio público aún no pertenece a las mujeres y ellas no sólo son recluidas en sus hogares y excluidas de los ámbitos públicos y la febril actividad de la ciudad industrial. Tampoco participan en su diseño. Esto es lo que manifiesta Storni con sus escritos:

Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas.
Cuadrados, cuadrados, cuadrados.
Casas enfiladas.
Las gentes ya tienen el alma cuadrada,
ideas en fila
y ángulo en la espalda.
Yo misma he vertido ayer una lágrima,
Dios mío, cuadrada. (Storni, 1964, p. 34)

2.3 Fervor de Buenos Aires, *Jorge Luis Borges*

Fue publicado en 1923 y escrito bajo el influjo del ultraísmo literario, luego de su regreso a Argentina tras los años vividos en Europa. Se trata de su primer libro de poesía y en él se anticipa con nitidez su obra futura. En sus pinas ya aparecen las metáforas clásicas, la adjetivación asombrosa y los planteos metafísicos.

El tema central son los suburbios de la ciudad y sus personajes en el deslinde donde el barrio se desdibuja en el campo. Esa tensión entre lo particular y lo universal funda en nuestras letras un nuevo modo de observar la realidad cotidiana, una exquisita poética de lo inestable y de la nostalgia por lo perdido. La ciudad, elección de un tema *moderno* que contrasta con

la retórica del paisaje campestre, tiene el doble interés de ser relativamente original con respecto a la tradición poética argentina, y de vincularse con la modernidad poética europea y norteamericana (Baudelaire, Whitman, y Juan Ramón Jiménez o el *Poeta en Nueva York* de Lorca). Buenos Aires no había conseguido aún la inmortalidad poética, a diferencia de París o de Londres. El arrabal porteño es el Buenos Aires querido de la infancia ya lejana del autor, pero también el que daba pie a una incipiente mitología criollista, en especial gracias a Evaristo Carriego y al tango, una mitología en que Borges encontraba un «vocabulario» en el que potencialmente podían expresarse emociones íntimas.

Para los arquitectos del momento «el más grave defecto de nuestra ciudad [...] es su gran extensión». Así lo manifiesta Víctor Jaeschké, difusor de la arquitectura pintoresquista, en «carta abierta» al intendente Bullrich en 1898 (Gorelik, 2004). Borges encuentra en el suburbio valores para nutrir su imaginaria literaria. Allí, en estas calles empedradas, desde donde se divisa el horizonte, el espacio público articula pasado y presente.

Arrabal

El arrabal es el reflejo de nuestro tedio.

Mis pasos claudicaron

cuando iban a pisar el horizonte

y quedé entre las casas,

cuadrículadas en manzanas

diferentes e iguales

como si fueran todas ellas

monótonos recuerdos repetidos

de una sola manzana.

El pastito precario

desesperadamente esperanzado,

salpicaba las piedras de la calle

y divisé en la hondura

los naipes de colores del poniente

y sentí Buenos Aires.

Esta ciudad que yo creí mi pasado

es mi porvenir, mi presente;

los años que he vivido en Europa son ilusorios,

yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires. (Borges, 2007, p. 50)

2.4 Adán Buenosayres, Leopoldo Marechal

Es una novela de Leopoldo Marechal publicada en 1948, pero que comienza a escribir en 1929. Salvo por el comentario elogioso de Julio Cortázar (que intenta, al mismo tiempo, una crítica rigurosa de la obra) y la opinión favorable de algunos pocos escritores, la novela de Marechal pasa inadvertida en su tiempo. La crítica pudo verse quizás superada por la aventura formal que proponía la novela, por sus procedimientos narrativos y de lenguaje que luego resultarían habituales en la novela latinoamericana. Sean cuales fueren las causas de este primer desencuentro, lo cierto es que más tarde las nuevas promociones reconocen en *Adán Buenosayres* a una obra precursora.

La novela, se organiza en siete libros. Los cinco primeros narran la aventura de Adán Buenosayres durante los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril en un indeterminado año de la década del 20. El libro sexto («El cuaderno de tapas azules») es una autobiografía del protagonista de la historia, y el séptimo («Viaje»), un descenso simbólico a los infiernos. Las referencias homéricas y dantescas se unen a las alusiones bíblicas; el viaje, el compañero de aventuras o quien oficia de guía en estos universos desconocidos. El destino de Adán Buenosayres adquiere entonces un carácter mítico. Su principal centro de interés está en el mismo protagonista, en su viaje por el cielo y el infierno de su ciudad.

Marechal nos revela el carácter caótico y mágico de la ciudad y del barrio. El espíritu del lugar y la evidencia del tiempo se encarnan en su obra, a través de la imagen poética. Estas imágenes surgen de un hombre captado en su actualidad, arraigándose en la comunidad, ayudando a nombrar su universo y a despertar imágenes borradas. Estas imágenes nos permiten una visión diferente de los espacios, donde los valores imaginados son los dominantes.

La relación directa entre el autor y el paisaje es captada y encarnada en estos espacios imaginados. Nos revelan lo que percibe y comprende del mundo físico que lo rodea, ya sea desde su mirada individual o compartida por todo un grupo cultural.

Nos propone el autor en su *Adán Buenosayres* un viaje a través de los barrios, de ellos, habitándolos. Nos involucra como lectores y como personajes de su obra en la celebración del camino. A lo largo de *Adán Buenosayres*

nos devela su simbología, la estructura física y metafísica del territorio de la ciudad:

Las doce campanadas eran doce mochuelos: Alguien abrió la puerta de la torre, y huyeron.

Medianoche: soledad y vacío. Sólo yo solo en la corteza de un mundo que gira huyendo, que huye girando, «viejo trompo sin niños». [...] Adán se detiene, bajo la lluvia, en la esquina de Gurruchaga y Triunvirato. Desde allí, todavía indeciso, contempla el ámbito fantasmal de la calle Gurruchaga, un túnel abierto en la misma pulpa de la noche y alargado entre dos filas de paraísos tiritantes que, con sus argollas de metal a los pies, fingen dos hileras de galeotes en marcha rumbo al invierno. Fosforescente como el ojo de un gato, el reloj de San Bernardo atisba desde su torre: no queda ya en el aire ni una vibración de la última campanada, y el silencio fluye ahora de lo alto, sangre de campanas muertas. Inesperadamente, una ráfaga traidora sacude los árboles, que se ponen a lloriquear como niños: Adán recibe un puñado de lluvia en la cara y se tambalea entre un diluvio de hojas que caen y se arrastran con un rumor de papeles viejos, mientras que los faroles colgantes ejecutan arriba un loco bailoteo de ahorcados. Pasó la ráfaga: el silencio y la quietud se reconstruyen bajo el canturreo de la lluvia. Soledad y vacío, Adán entra la calle Gurruchaga.

—Puertas y ventanas herméticas, llaves echadas, pasadores corridos: así defienden su evasión por el sueño. La casa del que duerme toma precauciones de trinchera o de tumba. (Marechal, 2006, p. 204)

3. De la calle al barrio

El espacio público constituye la manifestación más esencial de la ciudad, es la base de la convivencia y el ámbito de representación de la colectividad. Lo público pasa por captación de la densidad (de actividades, personas, etc.) que se manifiestan en un espacio cualquiera y que lo convierten, por intensidad en público, abierto. Adrián Gorelik habla de la radical ambigüedad del concepto de espacio público que al mismo tiempo: « nombra lugares materiales y remite a esferas de la acción humana » (Gorelik, 2004, p. 331). Cumple el rol de mediar entre la sociedad y el Estado.

La reestructuración del espacio urbano se lleva a cabo por la apropiación y la dotación de nuevos significados a los espacios disponibles (haciéndolos espacios de lo público), sean estos lugares triviales o resquicios, capaces de absorber actividades transitorias. Los ciudadanos son portadores del espacio público, afirma Habermas (1998).

El espacio público urbano es continente y al mismo tiempo contenido, territorio y símbolo, lugar y habla, materia y memoria. Es el lugar de los deseos, pero también el de las prácticas concretas, es por tanto un territorio cuya accesibilidad y vivencias son indispensables para la concreción de toda construcción social y de cualquier práctica democrática.

Miramos la categoría del espacio público a través de cuatro escritores contemporáneos. Ellos nos brindan cuatro fragmentos que describen desde la sensibilidad, las transformaciones en la ciudad, las voluntades políticas en cuanto a la configuración del territorio, la emergencia de una nueva sociedad. La literatura aporta contenidos que se cruzan con los conocimientos del espacio público que estudiamos desde el urbanismo y la arquitectura. Roberto Arlt es un detective del nuevo espacio público, nos descubre los indicios de lo que será. Alfonsina Storni, plasma el sentido de exclusión de las mujeres en las decisiones sobre el mismo. Jorge Luis Borges, a pesar de la nostalgia, valoriza las nuevas extensiones como el espacio del porvenir. Finalmente, Leopoldo Marechal nos induce a pensar otras proyecciones; la lectura de una ciudad del progreso y de una ciudad bárbara conviviendo en el mismo tiempo, o una ciudad mecánica y una ciudad vivida, donde la metrópolis puede ser resultado del proyecto de modernización —una ciudad en marcha—, frente al barrio como el lugar de pertenencia, de la comunidad, el lugar próximo, con el que nos identificamos y donde coinciden nuestras experiencias y nuestros afectos.

Si bien los escritores tratan en su literatura el tema de la calle y de la manzana —tradicionales y casi únicos elementos del urbanismo derivados de las leyes de Indias españolas—, en sus distintas visiones trasunta sin embargo una misma conciencia de transformación urbana. Son los nuevos barrios los que se están definiendo y conformando, donde la calle y la manzana resultan vehículos de este crecimiento demográfico.

Desde la literatura coincidimos en esas cuatro visiones diversas, complejas, opuestas pero a su vez de alguna manera complementándose una puede hacerse una idea del espacio urbano de Buenos Aires de la época. Esta forma de observar un momento de la ciudad a través de miradas contemporáneas que provienen de un campo extradisciplinar brindan comprensión a su complejo fenómeno de transformaciones.

Desde la historia del urbanismo sabemos que en ese período Buenos Aires está creciendo frenéticamente, que los protagonistas de las grandes obras de infraestructura urbana son los ingenieros, y que los arquitectos están por ahora abocados solamente a la edificación de gran escala.

El Estado planifica a su modo el crecimiento, estableciendo los límites de la ciudad, creando sus parques, siguiendo la tendencia y casi en simultáneo que otras grandes capitales, y extendiendo la cuadrícula preexistente. Las decisiones políticas y urbanísticas están principalmente basadas en lo formal y en lo pragmático de las conexiones. Instituciones como la Sociedad Central de Arquitectos también apoyan estas posturas.

Existen sin embargo arquitectos críticos y preocupados por esta vitalidad del barrio como espacio público diferencial. Fermín Beretebide (1895-1979), también contemporáneo de nuestros escritores, presenta una nueva propuesta de urbanidad. Su proyecto para el Barrio Parque Los Andes tiene mucho que ver con algunos de los conceptos que aparecen en los textos literarios. El proyecto que fue resultado de un concurso realizado por la Municipalidad en 1924 (contemporáneamente a los textos de Storni, Borges y Arlt) que Beretebide gana a los pocos años de recibirse de arquitecto. Se trata de un conjunto de viviendas colectivas donde la manzana tradicional se renueva en una reinterpretación de los Hoffs de Viena o los conjuntos habitacionales holandeses. No se trata de una reelaboración de las casas chorizo que rodean al conjunto, ni una reivindicación de sus patios, ni de la arquitectura vernácula de nuestra manzana. Los espacios comunes se articulan en un espacio fluido interno de gran calidad y en una escala intermedia entre los patios domésticos tradicionales y una plaza pública. El gran espacio público central del conjunto se integra visualmente con el verde del parque vecino, a través de una glorieta. Su mirada alternativa se orienta, no hacia el debate entre modernismo o academicismo sino hacia otras vanguardias intelectuales vigentes, como el

higienismo médico y el socialismo utópico, en una operación que refiere a las elecciones de Arlt. Su arquitectura, humana en sus espacios y en su escala, se acerca a la sensibilidad de Storni y pareciera generar una nueva identidad barrial tal como la propone Marechal.

Aquello que en el blog *Sembrar en el desierto* se vislumbra como una intuición, se convierte aquí en una posible hipótesis. Una conclusión improbable pero a su vez posible, como las relaciones trazadas arbitrariamente en el sitio web, replanteadas aquí con cierto rigor histórico.

Este grupo de jóvenes escritores y nuestro arquitecto, caminan, habitan y reflexionan sobre la periferia y sus barrios, el nuevo espacio público que configura la ciudad de Buenos Aires en los años 20, sobre su tejido social diferente y diverso cultural y étnicamente. Aunque juntos no conformaban un movimiento cultural ni literario, ni todos tenían vínculos amistosos entre sí, o siquiera compartían ideas políticas, estos intelectuales convivieron intensamente en la misma ciudad y en el mismo tiempo histórico, observando con lucidez y sensibilidad las calles y el barrio, aportando desde diferentes perspectivas mayor espesor teórico a nuestras actuales reflexiones.

Referencias

- ARLT, R. (2001). *Aguafuertes porteñas*. Buenos Aires: Losada.
- BACHELARD, G. (1965). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BENJAMIN, W. (2005). *Libro de los pasajes*. Madrid: Akal.
- BORGES, J. L. (2007). *Fervor de Buenos Aires*. Buenos Aires: Emesé Editores.
- CALVINO, I. (2015). *Las ciudades invisibles*. Madrid: Siruela.
- D'AMICO, A., FACIO, S., y CORTAZAR, J. (1968). *Buenos Aires Buenos Aires*. Buenos Aires: Sudamericana.
- DOBERTI, R. (2008). *Espacialidades*. Buenos Aires: Infinito.
- DURRELL, L. (2003). *Justine, El cuarteto de Alejandría*. Buenos Aires: EDHASA.
- EYRAS, I., & MOISSET, I. (2014). *Sembrar en el desierto*. Recuperado el 10 de septiembre de 2016 de <https://sembrareneldesierto.wordpress.com/>

- GOLOBOFF, M. (2002). «Roberto Arlt: la máquina literaria». *Revista de Literaturas Modernas* (32), 107-115.
- GORELIK, A. (2004). *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires 1887-1936*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- GRAU, C. (1989). *Borges y la arquitectura*. Madrid: Cátedra.
- HABERMAS, J. (1998). *Facticidad y validez*. Madrid: Trotta.
- MAKARIUS, S. (1963). *Buenos Aires, mi ciudad*. Buenos Aires: Eudeba.
- MARECHAL, L. (2006). *Adán Buenosayres*. Barcelona: Seix Barral.
- MEYER, E. (1988). Escribir es un modo de habitar, Entrevista a Jacques Derri-da. *Arquitectura Viva* (1).
- SABUGO, M. (2013). *Del barrio al centro: imaginarios del habitar en las letras del tango*. Buenos Aires: Café de las ciudades.
- SESSA, A., y Mujica Lainez, M. (1977). *Letra e imagen de Buenos Aires*. Buenos Aires: Librería La ciudad.
- STORNI, A. (1964). *El dulce daño*. Sociedad Editora Latino Americana, 1964.
- SZMETAN, R. (enero/junio de 1999). «La situación social de las escritoras argentinas en las primeras décadas del siglo xx. Antecedentes». *Letras* (51), 115-130.
- WAISMAN, M. (junio de 1985). «La ciudad que nos contaron». *Summarios* (90).

DEL ESPACIO PÚBLICO A LA CIUDAD COMO HIPERTEXTO ORGÁNICO

From Public Space to a City as an Organic Hipertext

Jacobo Sucari
jacobosucari@gmail.com
Universitat de Barcelona

RESUMEN: El capital privatiza el espacio material de la ciudad al tiempo que potencia nuevas dimensiones espaciales de encuentro y de intercambio virtual. En la ciudad contemporánea se conjugan encuentros presenciales y virtuales que se anudan entre sí, alterando nuestra noción de espacio compartido. Un espacio que se fragmenta a la vez que se expande y se multiplica a partir de la aparición de nuevas zonas de encuentro mediadas por un dispositivo técnico. La palabra, que se transmite de boca a oído, y la fricción de los cuerpos en el espacio común de la ciudad, se transmutan en el espacio virtual y se convierten en datos, donde la disposición a la multiplicidad fugaz de la información configura un paisaje urbano reticular —punto a punto—, que dispone la ciudad contemporánea a la manera de un hipertexto orgánico.

El presente artículo indaga sobre las lógicas y nuevas gramáticas, que devienen de este espacio urbano y trans-urbano de anudamiento material y virtual.

PALABRAS CLAVE: espacio público, espacio virtual, urbanismo, transmedia, ciudad como hipertexto.

ABSTRACT: Capital privatizes the material city space while creating new and virtual spaces for meeting and exchange. Virtual and physical encounters occur and interact in the contemporary city, altering our notion of shared space. Fragmenting as it expands; this space reproduces itself to appear in new, technically administered meeting places. The oral word transmitted from mouth to ear, along with the friction between bodies in the city's communal spaces, are transformed into virtual data, susceptible to the fleeting multiplicity of information which characterizes the urban landscape of the modern city, a kind of organic hypertext.

This article explores the logic and new grammar, which arise from these urban and tran-urban spaces, where the material and the organic interact.

KEYWORDS: public space, virtual space, urbanism, transmedia, city as hypertext.

—

RESUM: El capital privatitza l'espai material de la ciutat alhora que potencia noves dimensions espacials de trobada i d'intercanvi virtual. A la ciutat contemporània es conjuguen trobades presencials i virtuals que es nuen entre si, alterant la nostra noció d'espai compartit. Un espai que es fragmenta alhora que s'expandeix i es multiplica a partir de l'aparició de noves zones de trobada intervingudes per un dispositiu tècnic. La paraula, que es transmet de boca a orella, i la fricció dels cossos en l'espai comú de la ciutat, es transmuten en l'espai virtual i es converteixen en dades, on la disposició a la multiplicitat fugaç de la informació configura un paisatge urbà reticular —punt a punt—, que disposa la ciutat contemporània a la manera d'un hipertext orgànic.

Aquest article indaga sobre les lògiques i noves gramàtiques, que esdevenen d'aquest espai urbà i transurbà de nuament material i virtual.

PARAULES CLAU: espai públic, espai virtual, urbanisme, transmèdia, ciutat com a hipertext.

I. El espacio de intercambio ciudadano

1.1. *El ágora lugar de encuentro y debate*

La práctica urbana de reunirse en un espacio abierto a debatir sobre los asuntos de interés público en las incipientes ciudades-estado griegas, desde el siglo VII a. C. configuró un espacio común con unas coordenadas propias y con ello abrió sitio al desarrollo de nuevas dinámicas en las formas del comercio y la política. En la forma de tratar los asuntos de la polis y contrastar intereses en conflicto.

El ágora, eje del centro político urbano generalmente situado en la parte baja de las ciudades, marca una clara pauta de su sentir y carácter frente a la acrópolis, fortaleza o palacio situada en lo alto que representaba al poder religioso y político.

Las maneras de habitar la parte baja del entramado político, el ágora, sugería un intercambio horizontal de las relaciones ciudadanas que halla su opuesto en la fortaleza amurallada del poder. Desde entonces, tomar el castillo, romper los muros, ha sido la metáfora de la sublevación contra el poder.

La Toma de la Bastilla en la Revolución Francesa, la plaza de Octubre en Moscú, Tiannamen en Pekín, Tlatelolco en México, la Puerta del Sol en Madrid, la plaza Tahrir de El Cairo, marcan algunas de las épicas espaciales de las grandes sublevaciones urbanas que encuentran en el referente espacial un punto de anclaje para el cambio revolucionario, que busca quebrar el devenir lineal del tiempo y aspira a crear un tiempo nuevo.

1.2. Del foro romano al ciudadano anónimo

El foro en el mundo romano, equivalente del ágora griega, se presenta como espacio planificado en las nuevas ciudades donde ya surge en forma de proyecto, de espacio diseñado. Se construye así un espacio de intercambio ciudadano que se cierra con pórticos y que con el paso del tiempo dará pie a la plaza pública y a nuestra idea comúnmente aceptada de que hay espacios abiertos, aunque diseñados, que son un bien común, y otros espacios privados, interiores, de uso particular.

La oralidad fue durante muchos años la forma predominante del intercambio de información en el espacio común, en este espacio político de discusión y contraste. Como señala García Barba (2016):

La civilización ateniense construyó su arquitectura y sus ciudades teniendo en cuenta una característica humana esencial: la voz que abre la puerta a la palabra.

Una palabra del bien común que en un principio habría estado más cerca del canto y del rito, y que se transforma en las fricciones del espacio público en gesto y réplica, es decir, deviene comercio y política. Esta oralidad y espacio de intercambio a través de la palabra se transforma necesariamente con el

surgimiento de la imprenta durante el siglo xv, cuando las formas sociales de comunicación de la imagen-letra constituyen un nuevo espacio simbólico, el del texto.

La expansión y transversalidad que se crea a partir de la comunicación masiva de la palabra escrita superpone tangencialmente el espacio íntimo y privado del sujeto (el escriba), con el externo y público (la ley). El libro permite una distribución horizontal del pensamiento anteriormente reservada al habla, pero transforma ese espacio público de fricción, de encuentro y debate.

La palabra emitida en el espacio abierto del ágora podía circular libremente, y esa liviandad en el vuelo de la palabra, su propia dinámica de lo efímero, era lo que configuraba las características del espacio público como espacio político del común y de crítica del poder.

La siempre conflictiva relación y el choque de intereses entre el espacio público y privado que ha ido atravesando tensiones y transformaciones a lo largo de diversos modelos urbanísticos, se ha ido radicalizando en los últimos años debido a dos movimientos en apariencia inconexos: por un lado, la irrupción del capital financiero en la regulación y en la especulación del espacio urbano, con lo que nuestra heredada noción de espacio en relación a su función de uso y de bien compartido pasó a constituirse como una materia prima más dentro del entramado del intercambio mercantil. Por otro lado, los flujos de inmigración y la precariedad del trabajo, que debido a las guerras y crisis sistémicas que el capital impone han ido variando los modos vivenciales de las grandes ciudades, las redes de solidaridad y relaciones vecinales de los barrios.

Al igual que el petróleo, el agua y sus profundidades marinas, al igual que la flora y fauna y los minerales, es decir, todo aquello que el capital expansivo de las metrópolis percibía como materias primas extraíbles de las colonias; el espacio es hoy también una materia apropiable y por tanto consumible. De esta manera el espacio no es ya un contenedor de intercambio social, de uso y cobijo, sino de especulación, deviene mercancía. Los barrios cerrados y la fragmentación urbana son consecuencia de esta re-significación del espacio (Rojo Mendoza, 2014).

Este plegamiento de la percepción del espacio, antes un elemento abierto y con valor social, derivó hacia una operatividad de intercambio de valor y como generador de divisas, transformación que propició la ingestión de lo público

por lo privado mediante el trabajo conjunto de la administración (pública) y el capital (privado).

Este avance de lo privado sobre lo público en el ámbito urbano ha sido suficientemente descrito por diversos analistas y urbanistas en los años en que la transformación de las principales ciudades globalizadas propició procesos demoledores de especulación inmobiliaria, de gentrificación y de discriminación espacial.¹

2. Economía del espacio: la virtualización del espacio en la era de internet

La ciudad moderna que inauguró el siglo xx, se erigía como un espacio donde confluían la ciudad-fábrica, la ciudad dormitorio y también la ciudad de bienes culturales e intercambio. La burguesía requería entonces un urbanismo ilustrado para poder desplegar sus costumbres, deseos y transacciones, un tipo de ciudad que con el paso del tiempo se ha ido comprimiendo, trastocándose en una ciudad-comercio donde las estrategias del capital se manifiestan determinando las necesidades espaciales y temporales de los flujos, tanto de seres humanos, como de bienes materiales. Esta dinámica establecida por el capital controla los vaivenes de las necesidades laborales, dirigiendo el flujo de las migraciones, de los precios de las viviendas en los distintos barrios y de los salarios, que irán además asociados a los flujos de abandono institucional de zonas metropolitanas precisas, creando un círculo de violencia y abandono que propicia la constitución de zonas enmarcadas como seguras, frente a otras de bajo valor mercantil, que son las inseguras.

La seguridad pasa así a ser un bien con un valor de cobro que fija el precio del espacio. Al privatizarse la seguridad en barrios controlados y en las superficies de los grandes almacenes, el espacio común se abandona y pierde en esta dinámica de imposiciones, su sentido y sus vínculos históricos, ya que no garantiza un intercambio dinámico de sus habitantes, sino que retrotrae estos espacios a formas degradadas donde se impone un aire pre-civilizatorio, aparentes zonas salvajes autónomas donde las tribus urbanas campan a su aire (Muggah, 2012).

1. En especial, los importantes trabajos de la escuela anglosajona: Atkinson, Butler y Harvey, entre otros.

Cualquiera que haya vivido un tiempo en alguna de estas zonas de la ciudad global, sabe que, a pesar de la violencia real, no son espacios salvajes, pero el capital así los categoriza, y les otorga un valor nulo en espera de futuras especulaciones.²

Esta dinámica de imposición y control de los flujos urbanos que podemos reconocer en la mayoría de las urbes donde el abandono institucional y la no intervención aparece como una estrategia neoliberal frente a la pasada tradición burguesa de un proyecto urbano ilustrado significa precisamente un aumento del control y una voluntad de dominio absoluto de los flujos sociales, económicos y políticos. Nudo muy difícil de romper en cualquiera de las urbes contemporáneas, donde tras más de 30 años de presión y de imposición de una re-organización del espacio en función de las relaciones inmigración/seguridad/abandono público, se configuran territorios en un estado de rigidez social y control de los flujos que responde sólo a las necesidades de ciertas mafias vinculadas a formas del capital financiero y especulativo.

Cuando las estadísticas señalan que más del 70% de la población mundial habita en ciudades, con mayores densidades en los países con más diferencias económicas entre su población, la diagramación del espacio urbano señala una ordenación vivencial de primer orden.

Las tendencias que podemos observar en la compresión del espacio público en nuestras ciudades reflejan un cambio de paradigmas en la forma de habitar y compartir la ciudad. Sobre todo son reflejo de la manera en que gestionaremos de aquí en adelante los contactos interpersonales de carácter público y privado, con desconocidos y amigos.

La ciudadanía, aparentemente predispuesta o resignada a ver comprimirse el espacio público que habita debido a factores como la masiva afluencia de turistas, o por la violencia de sectores marginados en barrios urbanos, violencia real o instrumentada por los medios de comunicación, asiste en forma pasiva al surgir de un espacio virtual de intercambio urbano que ha ido desarrollando nuevas estrategias vinculantes en las formas de encuentro del sujeto contemporáneo. Y llamamos pasivo al surgir de este espacio virtual, ya que

2. La situación de especulación en los barrios marginales de las grandes ciudades es una noticia que aparece continuamente en los medios periodísticos. Favelas o villas miserias saltan así a las primeras planas de los medios de información, y se ofrecen como reclamo a la especulación urbana.

es importante notar que este espacio no surge desde la interacción ciudadana, sino que surge para la interacción de un nuevo ciudadano que se activa a partir de la mediación de un dispositivo técnico.

Ahondando en las huellas de la imprenta y el libro, de la pasada dimensión electrónica global de la televisión, y ahora de la cibernética, se han creado nuevos espacios virtuales, no sólo formales o imaginarios en relación a nuevas geometrías posibles en dos o tres dimensiones en una pantalla, sino también en cuanto a las maneras que puede adoptar la comunicación social. Esos espacios virtuales de intercambio social que transitan entre lo múltiple y lo individual, entre lo público de las redes sociales y lo privado del móvil, se abren a interpretaciones desde una nueva transversalidad que modifican las formas contemporáneas de vivir, comprender y analizar el espacio público y privado (Zeynep, 2015).

En esta dimensión virtual del espacio como campo expandido, el desarrollo de las redes de conexión social por internet potencia nuevos ágoras y espacios de encuentros (fóruns) que surgen a partir del estímulo de grandes corporaciones, pero sin necesidad de construcción matérica, ni fricción corporal. Seguimos visualizando y categorizando como un espacio a ese marco de encuentro a través de internet, aunque quizá se trate de otra dimensión espacial (y mental) del intercambio.

Desde el ámbito de lo privado, el sujeto entra en la dimensión de lo público, y este nuevo espacio público de contacto se configura además como un nuevo espacio de producción y de distribución. Adquiere las maneras del consumo y casi siempre, las lógicas y el lenguaje del marketing.

El espacio virtual, de todas maneras, a pesar de ser una noción clave en el mundo contemporáneo, no es una categoría espacial nueva, sino que viene siendo analizada desde el surgimiento de aquello que se denominó en los años 60 del pasado siglo como la esfera pública generada por los medios de comunicación de masas.

El texto de Oskar Negt y Alexander Kluge, *Esfera pública y experiencia* (1972), hoy un clásico fundacional sobre las características de esta fase mediática en expansión, se propuso analizar las contradicciones entre esfera pública y esfera privada. Su intención consistía en establecer algunas pautas experienciales sobre la posibilidad de construir una contra-esfera pública, una esfera pública de resistencia a la imposición hegemónica de la globali-

zación en ciernes. En el análisis de esta esfera pública burguesa, una esfera pública de contenidos culturales vinculados a la ideología dominante, lo que se remarca es precisamente la ruptura de límites precisos, límites anteriormente bien delimitados entre esfera pública y esfera privada. Los cambios en los modos de producción del capitalismo, y por tanto en las experiencias y los imaginarios sociales engendraban nuevos espacios y diluían otros que en el pasado estructuraban una experiencia de clase: lugar de trabajo, centros sociales, marcos de cohesión familiar. Espacios que indefectiblemente se iban transformando.

A más de cuarenta años de esta publicación, la aparición de la nueva esfera pública que inaugura internet conlleva y hace necesario un desplazamiento de los planos de discusión entonces propuestos.

En nuestra esfera pública contemporánea, el espacio se deslinda del cuerpo material y lo que era energía humana (calor) en el contenido del espacio se transmuta ahora en código binario. Ese espacio sin materia, que es privado (pagamos a un servidor, pagamos el móvil), nos permite articular un contacto público; de manera que en el nuevo fórum digital con conexión instantánea y sin límite espacial no tiene cabida la fricción corporal ni los tiempos de transmisión lineal de la palabra hablada. La desmaterialización del cuerpo genera un espacio de conexión que nos abre al conocimiento, el conocimiento del otro en un presente continuo. Sitúa la comunicación en un ámbito de intercambio horizontal. Metafísica de las relaciones humanas incorpóreas dispuestas a todo intercambio, siempre y cuando ese todo anule esa fricción inter-personal capaz de generar conflicto. Pero, de todas maneras, ¿cuáles son los límites que sugiere ese espacio virtual?

El filósofo Henry Lefebvre (1968) analizando la importancia del contexto y del espacio compartido remarcaba un concepto que quizás hoy para nosotros sea ya un lugar común, pero que no lo fue en su momento. Según Lefebvre, el espacio permite, sugiere, y también prohíbe ciertas acciones. Ya no es el tiempo de la historia el único responsable de los cambios y las utopías, sino que Lefebvre le da un lugar preponderante al espacio. Esta función del espacio que enmarca y sitúa las relaciones sociales se prolonga en la categorización que desde el ámbito de la filosofía y el lenguaje remarca Santiago López Petit (2010) cuando señala que en el espacio común es la palabra la responsable de cuestionar la razón del poder.

Ese espacio compartido que enmarca los cuerpos y delimita las formas de las conductas sociales es también un espacio de la palabra compartida y del cuestionamiento, metáfora crítica del sonido de la voz humana que merma en la nueva interface textual de la comunicación virtual, ya que es un espacio común que integra, no cuestiona.

Desde esta perspectiva determinista del poder del espacio sobre los cuerpos, cabría esbozar entonces cuáles son aquellas «ciertas acciones» que hacen posible el anudamiento de un espacio virtual con otro presencial; qué conductas se priorizan y cuáles se desechan.

En *Ecología de la metrópolis*, Rodríguez (2008, pp. 1-3), plantea una ciudad contemporánea compuesta de dos polos contrapuestos. Por un lado:

[...] estructuras fugaces, espacios precarios, móviles, en permanente transición; una suerte de instituyente no cancelado, que parece ser parte incorporada de la velocidad metropolitana, de su heterogeneidad constitutiva.

Y en el polo opuesto, esto es, en la dimensión de la innovación del mando:

Los nuevos medios de segregación socioespacial, la rigidificación de las fronteras raciales y de género (rigidificación por multiplicación y superposición en espacios cada vez más complejos), la gestión urbana por medio de la generalización del miedo racial y social, la precariedad constitutiva de la forma de vida metropolitana, la brutal descomposición de los marcos éticos y materiales de una existencia aceptable [...]

Hemos pasado de la ciudad burguesa, aquella ciudad de la utopía de la ilustración, a una ciudad que:

[...] ya no es el taller industrial o la gran fábrica (definitivamente en crisis en todo el hemisferio norte tras la crisis fordista, la reestructuración y los procesos de deslocalización), sino el territorio mismo, como trama compleja de relaciones de cooperación y de simbiosis, lo que compone el sustrato de la innovación social y de la producción empresarial.

La toma de plazas por el movimiento ciudadano tal como se vio en Europa, América y las primaveras árabes volvió el espacio público al centro del debate por el poder real. La plaza como espacio simbólico de la rebelión,

en una nueva dinámica de fuerzas donde desde la red se recupera el territorio, y donde además se pasa asimismo del territorio a la web como manera de configurar un espacio ciudadano en forma de hipertexto, un espacio de ida y vuelta entre la calle y lo digital.

La dinámica de crisis y conflicto entre espacio público/privado, tiene su reflejo en el ámbito de las comunicaciones en red y el espacio virtual en la contraposición de software libre o el software de propiedad: códigos abiertos contra códigos cerrados. Ambos modelos coexisten y enfrentan una misma lucha, que es una lucha que viene de antiguo, entre el bien común o la propiedad privada.

3. Experiencias en el campo virtual: la ciudad como hipertexto

Esta ciudad hiper-conectada, que adopta y reproduce las condiciones de la producción empresarial y el lenguaje del marketing, adopta modelos de acción originales que intentan aprovechar esta trama compleja de conexiones donde la ciudad se representa a manera de un hipertexto orgánico, es decir, donde unos nodos conectan con otros y tejen una malla en la que el ciudadano puede actuar como productor y consumidor, en la que puede recibir y generar información y, en determinadas instancias, comprometerse de manera presencial en actos sociales masivos.

El análisis, a manera de trabajo de campo sobre un proyecto de documental transmedia que se despliega en el espacio urbano, y que busca y requiere del sujeto una participación activa sobre un tema social, puede aportar algunas claves para abrir ciertos planos de discusión sobre la nueva esfera pública y privada en la época de internet. Sobre todo cuando esta participación ciudadana se las tiene que ver con unas estructuras vivenciales, que como decíamos, se manifiestan como fugaces, móviles y en permanente transición, lo que dificulta sin duda la participación social tal como ésta era entendida hasta hace muy poco.

En Argentina, un grupo de la Universidad de Rosario desarrolló un proyecto transmedia donde la ciudad se presenta como una plataforma narrativa transversal. El proyecto presenta al ciudadano una realidad conflictiva, la de las *Mujeres en venta*, un tema vinculado al trato de mujeres y prostitución,

un documental sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. A manera de un documental expandido, es decir, un documental que se despliega en el espacio, más allá de una proyección en la pantalla, el proyecto adopta el tejido urbano como escaparate temático donde a través de múltiples canales se crea una confluencia de mensajes mediando entre lo virtual y lo presencial, donde se puede ir tejiendo una malla de relatos convergentes de acciones/comunicaciones que intenta implicar al usuario, motivando la búsqueda de información y la respuesta activa presencial.

Figura 1. *Mujeres en venta*. Documental transmedia, © UNR.

Las redes sociales y el escaparate urbano son los principales canales a través de los cuales esta trama de relatos convergentes proyecta una acción-relato en torno a la prostitución en su propia ciudad. De esta manera, el ciudadano-usuario se encuentra frente a un hipertexto que se despliega y se desarrolla en el marco urbano, en un relato que adopta la forma de carteles, rótulos, proyecciones, información en el móvil, cómics y todo tipo de *merchandising*.

Estas estrategias de comunicación más propias de la publicidad que de los proyectos sociales intentan utilizar unas fórmulas aplicadas hasta ahora a la promoción del consumo. En ese sentido, el proyecto asume la sectorialización poblacional a la manera de las estrategias de marketing, pero según detalla Irigaray (2015) como responsable del proyecto:

[...] el concepto de ciudadanía comunicativa, se pone en vigencia, así como el derecho de todo ser humano de apropiarse y crear bienes culturales, y de participar plenamente en todo el proceso comunicativo.

Este concepto de ciudadanía comunicativa asume las categorías convencionales de audiencia, usuarios y prosumidores. El prosumidor es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras en inglés *producer* (productor) y *consumer* (consumidor).

La versión del ciudadano como usuario de la red considera la movilidad como un atributo esencial de la contemporaneidad urbana, movilidad desde la cual se recoge información, se actúa y se participa, proponiendo una actuación dual en el contacto virtual y en la apropiación territorial.

El carácter transmedia del proyecto no renuncia a la participación territorial del usuario, a la proyección multimedia en las calles y a las manifestaciones reivindicativas, confeccionando así un proyecto de hibridaciones y de aprovechamiento de distintos canales por donde transita el ciudadano, ya no sólo en el tejido urbano, sino en una trama que combina las redes, el escape urbano, el activismo y la concentración territorial.

El concepto base de este tipo de proyectos participativos a partir del intercambio de información, y de la utilización de múltiples lenguajes y plataformas de comunicación, favorece aquello que remarca el comunicólogo Javier Echeverría (2013):

Las redes de usuarios comparten libremente conocimiento, pero también lo generan.
Por eso son agentes relevantes para la gobernanza de las sociedades del conocimiento.

El proyecto transmedia de *Mujeres en venta* potencia la integración de nodos entre el espacio virtual y el presencial, entendiendo que el nuevo activismo social debe integrar todos los elementos en juego en este espacio contemporáneo que se estructura a manera de un hipertexto que cubre la ciudad a la manera de un tapiz.

Los proyectos que intentan emular esta heterogeneidad hipertextual de la ciudad comercio, pero con propuestas sociales y políticas que en principio contraponen la ética del consumo, sugieren un curioso paradigma de tratar de hacer servir las herramientas del marketing publicitario para dar a conocer proyectos sociales.

Es cierto que el lenguaje próximo al marketing y formas poco comprometidas de participación suponen una visión diferente de la participación como acto social, pero también es cierto que la búsqueda de eclosionar y utilizar

las nuevas formas de comunicación tiene suma importancia para el activismo social y político que desea influir en este panorama actual de la fijación de nuevas estructuras espaciales y comunicativas.

Y si bien es cierto que hay que aprovechar las herramientas tecnológicas de las que disponemos, es también cierto que muchas veces el medio determina el tipo de estructura comunicativa en la conformación de una percepción urbana que se quiere heterogénea, difusa, y que propicia ciertas dinámicas en los flujos, a la vez que niega otras.

Figura 2. *Mujeres en venta*. Documental transmedia, © UNR.

La paulatina confusión de la esfera pública y de la privada se organiza así en espacios duales donde se entrelazan los espacios materiales con otros alternativos de carácter virtual.

Internet, con su potencial de conexiones horizontales, aparece muchas veces como un espacio alternativo de resistencia viable frente a la compresión del espacio público de la ciudad. Lo múltiple cuantitativo de las conexiones en red se hace así plataforma de exigencia y presión del orden impuesto por el nuevo urbanismo de la ciudad global. Una estrategia para reivindicar un nuevo orden de lo material desde un entorno virtual.

Esta realidad compleja, este anudamiento dual entre el espacio presencial y el virtual actúa como catalizador de los conflictos entre la privatización y el desarrollo de lo común, ya que la mercantilización del espacio junto con la gentrificación de grandes zonas de la ciudad ha variado el orden político del espacio público urbano, su definición y también las formas que había adoptado hasta el presente.

El choque entre la enorme velocidad de gestión y flujos, que definen el espacio virtual, con sus potencialidades hiper-conectivas en tiempo real, y las lentas pero determinantes reacciones de los movimientos sociales en el espacio presencial de la ciudad, augura una dislocación de los procesos de gestión urbanística que necesitarán de relatos transversales para lograr descifrar y movilizar las nuevas tensiones surgidas entre lo común y lo privado.

Referencias

- ATKINSON, R., & BRIDGE, G. (2005). *Gentrification in a Global Context: the New Urban Colonialism*. Londres: Routledge.
- BOURDIEU, P. (1999). *La miseria del mundo*. Madrid: Akal.
- BUTLER, T. (2007). «Re-urbanizing London's Docklands: Gentrification, Suburbanization or New Urbanism?». *International Journal of Urban and Regional Research*, nº 31.
- ECHEVERRÍA, J. (2008/09). «Redes de usuarios y conocimiento libre». *Banquete*, 08, pp. 215-221.
- GARCÍA BARBA, F. (2016). «El Ágora de Atenas, un espacio para las voces». Recuperado de <http://arquiscopio.com/archivo/?lang=pt>
- HARVEY, D. (2007). *Espacios del capital. Hacia una geografía crítica*. Madrid: Akal.
- IRIGAY, F. (2015). «Mujeres en venta: trata de personas con fines de explotación sexual». Recuperado de <http://www.documedia.com.ar/mujeres/>
- KLUGE, A. (2014). *El contexto de un Jardín. Discursos sobre las artes, la esfera pública y la tarea del autor*. Buenos Aires: Caja Negra Ediciones.
- LEFEBVRE, H. (1968). *Le droit à la ville*. París: Antropos.
- LÓPEZ-PETIT, S. (2010). «Espacio público o espacios del anonimato». *Revista de información y pensamiento urbano*, nº 79. Verano 2010.
- (2009). *Entre el ser y el poder. Una apuesta por el querer vivir*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- MOSTEIRO, J. (2013). «El espacio público privatizado». Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/0B5rqm7D5eK44ZTFOZ1VNbnpycjQ/edit>

- MUGGAH, R.** (2012). *Researching the Urban Dilemma: Urbanization, Poverty and Violence*. Ottawa: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
- NEGT, O., & KLUGE, A.** (2001). *Esfera pública y experiencia: hacia un análisis de las esferas públicas burguesa y proletaria. Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- RIFKIN, J.** (2002). *La era del acceso: la revolución de la nueva economía*. Barcelona: Paidós.
- RODRÍGUEZ, E.** (2004). «Ecología de las metrópolis». *Revista archipiélago*, n° 62, pp. 89-98.
- ROJO MENDOZA, F.** (2014). «Transformaciones urbanas vinculadas a barrios cerrados: evidencias para la discusión sobre fragmentación espacial en ciudades latinoamericanas». DOI: <http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.47776>
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.** *Mujeres en venta*. Proyecto transmedia: <http://www.documedia.com.ar/mujeres/>
- ZEYNEP, A.** (2014). «Condena a la imagen: comunicación introvertida en línea». En Fernández Paradas, A. (coord.), *Interactividad y redes sociales*. Editorial ACCI. pp. 57-77.

extramurs

LA FIESTA DE UN PAÍS NORMAL. LA DISOLUCIÓN DEL 2001 EN LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO

*Party of a Normal Country. The Dissolution
of 2001 in the Bicentennial*

María Repupilli

mariarepu@gmail.com

Universidad de Buenos Aires

Pablo Brambilla

pablobrambilla@gmail.com

Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: Entre la crisis político-económica del 2001 y los festejos oficiales del Bicentenario argentino en mayo de 2010 nuevos discursos instituyentes y hegemónicos convirtieron la «crisis» en «normalización», y la insurrección en tradicionales modos de hacer política. Parece condensarse en dichos festejos una nueva etapa y un modo oficial de representar la historia, re-inaugurando en el marco del Estado-Nación un nuevo equilibrio social en el que los conflictos han quedado en el pasado. Pero, si consideramos que el Estado-Nación y el sistema de intercambio capitalista llevan intrínsecamente a la desigualdad y a la represión de unas formas de representación sobre otras, aquel equilibrio social se vuelve tan sólo una forma arbitraria de nombrar la realidad. Por eso, se hace necesario desmontar esas expresiones simbólicas dominantes que nombran u omiten expresiones políticas como aquéllas iniciadas en diciembre de 2001, y así desentrañar algunos interrogantes: ¿cómo aparece el pasado reciente, y en particular la crisis del 2001, en el discurso originado desde el Estado nacional argentino en el último periodo?; ¿qué lugar ocupan hoy las experiencias políticas que en aquel momento se originaron?; ¿qué se recupera y qué se intenta dejar en el olvido?

PALABRAS CLAVE: política cultural, hegemonía, crisis 2001, Bicentenario argentino.

ABSTRACT: Between the political and economic crisis of 2001 and the official Argentine Bicentennial celebrations of May 2010, new hegemonic, instituent discourses turned the *crisis* into *normalization*, and *insurrection* into *traditional ways of doing politics*. These celebrations seem to mark a new stage and a new official way of representing history, re-opening a new social equilibrium within the frame of the nation state in which conflicts have been left in the past. However, if we consider that the nation state and the capitalist system of exchange inherently lead to inequality and the repression of some forms of representation by others, this social equilibrium is no more than an arbitrary way of naming reality. It is therefore necessary to remove these dominant symbolic expressions that name or omit forms of political expression such as those initiated in December 2001, and in doing so, pose some questions: How does the recent past, particularly the 2001 crisis, appear in the discourse emanating from the Argentine national state in latter years? What place do the political experiences that originated at that time occupy today? What is recovered and what is being pushed into oblivion?

KEYWORDS: cultural policy, hegemony, crisis 2001, Argentine bicentenary.

RESUM: Entre la crisi política-econòmica de 2001 i les celebracions oficials del *Bicentenario* argentí al maig de 2010 nous discursos institutents i hegemònics van convertir la «crisi» en «normalització», i la insurrecció en tradicionals maneres de fer política. Sembla condensar-se en aquests festejos una nova etapa i una manera oficial de representar la història, reinaurant en el marc de l'estat-nació un nou equilibri social en el qual els conflictes han quedat en el passat. Però, si considerem que l'estat-nació i el sistema d'intercanvi capitalista porten intrínsecament a la desigualtat i a la repressió d'unes formes de representació sobre altres, aquell equilibri social es torna tan sols una forma arbitrària de nomenar la realitat. Per això, es fa necessari desmuntar aquestes expressions simbòliques dominants que nomenen o ometen expressions polítiques com aquelles iniciades al desembre de 2001, i així desentranyar alguns interrogants: com apareix el passat recent, i en particular la crisi de 2001, en el discurs originat des de l'Estat nacional argentí en l'últim període? Quin lloc ocupen avui les experiències polítiques que en aquell moment es van originar? Què es recupera i què s'intenta deixar en l'oblit?

PARAULES CLAU: política cultural, hegemonia, crisi 2001, *Bicentenario* argentí.

Introducción

Dos momentos con mucho contraste en la ciudad de Buenos Aires. Un 25 de mayo de 2002 vecinos del barrio de Villa del Parque asistían a una jornada de trabajo solidario, allí había actividades de reflexión con historiadores, teatro, mate y pan hecho en horno de barro, junto a integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús y otras asambleas barriales con quienes se compartirían experiencias y ayuda solidaria para paliar las inundaciones en barrios del conurbano bonaerense. Durante otro 25 de mayo, esta vez de 2010, millones de personas en las calles eran convocadas por el Estado nacional para festejar durante cinco días los doscientos años de la Revolución de Mayo de 1810, el denominado Bicentenario de la Patria, dos siglos habían transcurrido desde que asumiera la Primera Junta de Gobierno y el territorio dejara de ser una dependencia colonial de España.

Qué pasó en aquellos casi diez años transcurridos entre un momento y otro para que se produjera tal contraste: los años 2001 y 2002 habían sido años de crisis económica, estallido social, revuelta política; en 2010 parecían primar la paz social, la convivencia, la celebración. Al menos así pretendían mostrarlo unos festejos patrios que se desarrollaron en el marco de una política cultural más amplia.

De la crisis a los festejos

Condensadas en la consigna «que se vayan todos», las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 dieron lugar en Argentina a novedosas manifestaciones de rebeldía y resistencia que intentaban hacer frente a las consecuencias de un ciclo histórico abierto tras la dictadura cívico militar (1976-1983) y la implementación de las políticas económicas neoliberales propias de los años 90: altísimos niveles de desocupación, pobreza, recesión económica, graves problemas educativos y nutricionales en gran parte de la población. El cuestionamiento social había llegado incluso a las formas mismas de representación política propias de la democracia post-dictatorial: deslegitimación de los tres poderes, de las estructuras políticas partidarias, de las organizaciones sindicales, descreimiento en los medios masivos de comunicación. Ante esto

surge la multiplicación de esfuerzos por construir experiencias de democracia directa, reivindicación de la horizontalidad, presentes en la recuperación y autogestión de empresas, asambleas barriales, clubes de trueque de productos de consumo cotidiano, movimientos de trabajadores desocupados, campesinos e indígenas. Experiencias que en definitiva supieron combinar emergencias económicas con expresiones políticas que, en su conjunto, se expresaron de un modo inédito en la historia de la Argentina.

Cuando dichas jornadas se sucedieron la sociedad argentina enfrentaba, por el lado económico, endeudamientos millonarios con organismos de crédito internacionales, recortes del gasto público, déficit fiscal, emisión de bonos, recortes en salarios y pensiones, crecimiento del índice «riesgo país», fuga de capitales y la decisión de restringir la cantidad de dinero que las personas pueden retirar de las entidades bancarias (el denominado corralito). Por el lado político, resaltaban la sucesiva dimisión de ministros y funcionarios, y el acatamiento absoluto a los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los resultados condujeron a la profundización de la pobreza y de los niveles de desempleo, y las respuestas de la población fueron saqueos (especialmente en el conurbano bonaerense) y masivas protestas (en las principales ciudades del país) que llevaron a la declaración del estado de sitio el 19 de diciembre y que dejaron 39 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Tras un ineficaz intento de lograr un gobierno de coalición con el peronismo renunció el entonces presidente Fernando De La Rúa y luego vendría una seguidilla de asunción y renuncia de cuatro presidentes, hasta que el 2 de enero de 2002 asume Eduardo Duhalde quien gobernará hasta la asunción de Néstor Kirchner, 17 meses después.

La mayor parte de los participantes en las protestas que se sucedieron durante las jornadas del 19 y 20 —pero que continuaron durante los meses siguientes bajo la forma de «cacerolazos»— fueron autoconvocados que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Esto daba lugar a la aparición en el país de la discusión en torno a las ideas de autonomía, autogestión y horizontalidad.

Posteriormente la crisis pudo ser disciplinada y controlada. Primero a través de la represión directa en el marco del gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) que tuvo su mayor expresión en el asesinato de dos militan-

tes sociales en la denominada Masacre de Avellaneda. Y luego, a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y la continuación de su proyecto político en manos de Cristina Fernández (de 2007 a 2015), a través de la recomposición de la gobernabilidad, reorganización del bloque de poder, inclusión económica a través del consumo, otorgamiento de planes sociales, disciplinamiento y cooptación de organizaciones sociales a través de la intervención estatal. Kirchner se basó en una relación estratégica con los movimientos sociales: comprendió que no debía desestimar la herencia que había dejado diciembre de 2001 e implementó políticas subsidiarias que decían «apoyar» a los movimientos que en ese momento habían nacido, facilitando la reinstalación de la política tradicional (delegativa, jerárquica, representativa y clientelar) pero esta vez montada sobre organizaciones populares. Se decía intentar el sostenimiento desde el Estado de la autogestión, pero en muchos casos el único resultado era el desmantelamiento de estos espacios colectivos o bien lograr desvirtuar su dinámica, ya sea a través del otorgamiento de subsidios o maquinarias, o bien a través de la instalación de la figura del puntero político que provocaba enfrentamientos y desacuerdos internos. La política de Kirchner apuntó a encapsular a las organizaciones piqueteras críticas y reorientar los recursos hacia las organizaciones piqueteras «amigas». La apropiación que éste hizo del discurso crítico interpeló fuertemente al conjunto del espacio militante que venía luchando contra las políticas neoliberales. Esto derivó en la institucionalización de varias organizaciones piqueteras y la incorporación de sus dirigentes al Gobierno, sobre todo en organismos ligados a la acción social y comunitaria, llevando a que en muchos casos compartieran espacios de poder con funcionarios anteriormente ligados al menemismo o a lo más rancio del aparato del justicialismo, sectores con los cuales consideraban que entablaban una «disputa de poder» (Svampa, 2009).

El 2001, violencia y billetes

Si volvemos al 2010 y sus festejos del Bicentenario, podemos preguntarnos entonces cómo aparece todo aquel pasado reciente, y en particular la crisis del 2001, si tuvieron algún lugar aquellas experiencias políticas origina-

das en ese momento, e intentar responder así qué se recupera y qué se intenta dejar en el olvido.

La realización de los festejos tuvo, entre otras muchas manifestaciones, un especial interés por mostrar la historia argentina. Durante los cinco días en que se desarrollaron los festejos tuvieron lugar una gran cantidad de actividades —paseos con puestos regionales, desfiles militares y de colectividades, desfiles de autos, recitales musicales, inauguración de galerías artísticas— pero hubo dos instancias centrales que demuestran aquel interés por revisar la Historia: el desfile artístico-histórico (presentación de 19 escenas móviles armadas como «carrozas» por el grupo artístico Fuerza Bruta —considerado vanguardista por el discurso mediático— que trataban sobre distintos momentos históricos o descripciones de la argentinidad) y la proyección de imágenes en el edificio del Cabildo (mediante la técnica de video-mapping). Allí se resaltaron momentos considerados cruciales desde la perspectiva del grupo organizador, la denominada «Unidad del Bicentenario», creada desde el Poder Ejecutivo e integrada por unos pocos miembros a cargo de tomar las decisiones.

Al prestar atención allí, llama la atención que uno de los acontecimientos que mayor peso tuvo en la historia reciente, aquélla considerada comúnmente como «la peor crisis de la historia argentina», aparecía diluida, casi inexistente, distorsionada: sólo se asomaba claramente su dimensión económica y los efectos negativos que tuvo sobre la población. Así lo mostraba la carroza de «Las Crisis», que exhibía a personas colgando de un lado al otro mientras intentaban atrapar billetes que volaban por el aire, personas de pie que levantan lo que quedaba en el suelo. Lo sucedido se reducía así a un problema de billetes y el hincapié estaba puesto en el despilfarro financiero, la especulación, la desesperación de las personas por asegurar su estabilidad económica, en una clara alusión a lo que fue el denominado «corralito», aquella disposición que en diciembre de 2001 prohibió sacar el dinero de los bancos por parte de los ahorristas. Por otro lado, si bien el orden cronológico de esta carroza podía remitir directamente al 2001, la puesta en escena no mostraba individualizadas las características particulares y el momento histórico específicos de la crisis. Su dimensión política fue aquí totalmente inexistente en pos de una representación de la dimensión económica. Se volvieron invisibles

los sujetos y las experiencias que en aquel momento respondieron a la crisis desde la construcción de organizaciones que no sólo se dedicaron a protestar, sino que también propusieron respuestas que se alejaban de los modos tradicionales de hacer política. Y si bien durante la proyección 3D en el Cabildo, el 2001 aparece representando mucho más concretamente y parecía asomar ahora sí su dimensión política, lo hacía a través de las imágenes de la represión policial durante las jornadas de protesta y la respuesta con piedras por parte de la población, reduciendo así lo sucedido a un problema de violencia. Otra vez, no aparecía la puesta en práctica de creativas soluciones de tipo territorial y comunitario, por fuera de los sindicatos, los partidos políticos y el Estado, en manos de sujetos que confrontaban con él pero sin intentar disputarlo, desde relaciones sociales horizontales y solidarias. Nada de todo esto podía adquirir visibilidad. La crisis sólo podía tener el sentido de un sistema que deja de funcionar, se desestabiliza y deja un vendaval de consecuencias negativas, pero nada nuevo ni positivo podía surgir en ella.

El desfile y su más allá

La disolución simbólica del 2001, en tanto proceso que desdibujó en la memoria histórica colectiva la totalidad y la complejidad de los sucesos que le dieron forma y por medio del cual se evocó un recuerdo parcial y fragmentado, haciendo justamente que su fuerza política quede diluida, fue posible por la vigencia de un relato propio del revisionismo histórico, presente en los festejos pero también en toda la política cultural propia de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El revisionismo presupone que existe una forma generalmente aceptada de entender un proceso histórico y que hay razones para ponerla en duda. Esta duda se auto-justifica a través de la representación de una historia *de luces y sombras*, de bandos buenos (aquellos ligados al pueblo) y malos (ligados a los sectores liberales). Entonces se impone la tarea de revisar la Historia por fuera de los cánones tradicionales del liberalismo y de instalar una verdad, ya definida previamente por un presente político que precisa legitimarse, y según la cual toda acción encontraría su justificación en la asociación del pueblo y el Estado, reafirmando así un estrecho vínculo entre revisionismo y populismo.

Durante los festejos del Bicentenario, este relato incluyó a la crisis del 2001 al interior de una oscura secuencia de rasgos míticos que se abría con la dictadura militar de 1976, seguía con la década neoliberal de 1990 y finalizaba, como resultado de lo anterior, con la debacle de la crisis del 2001 y sus funestas consecuencias sobre la población; secuencia sólo interrumpida brevemente por la alegría que produjo el regreso a la democracia en 1983. Luego se abriría una nueva etapa en 2003, que superaba lo ocurrido y recuperaba lo mejor de las décadas anteriores al golpe de estado fruto del Estado de Bienestar —que en el país tuvo su expresión durante el peronismo— y el desarrollo de la industria nacional. Rasgos míticos, decíamos, porque en ningún lugar aparecían visibilizadas causas, consecuencias ni líneas de continuidad, sólo escenas pretendidamente contrapuestas. Por ejemplo, durante el desfile las carrozas mostraban momentos de la historia aislados sin una explicación sobre su mutua relación, la mirada del espectador saltaba de una escena a otra sin que nada diera a entender cómo una podía ser entendida como consecuencia de la anterior. Y justamente, el carácter fundamental del concepto mítico es el de ser un saber confuso, formado de asociaciones débiles, ilimitadas, de carácter abierto, lo que permite su apropiación. Se trata de una condensación inestable cuya coherencia es sobre todo de la función (Barthes, 1999).

La narración de la historia propuesta decía recuperar las cosas nunca dichas, aquello que había sido vedado expresar dada la vigencia de una historiografía tradicional, liberal y conservadora, a la cual el revisionismo vendría a completar y corregir poniendo al pueblo como protagonista. Para ello nada mejor que el contenido se rebele contra lo representado un siglo antes en el Centenario, al erigirse expresamente, casi como un eslogan, como unos festejos «populares, federales y latinoamericanos» en contraposición a lo que habría sido «oligárquico, centralista y europeizante», en un actual contexto social de crecimiento económico y libertades políticas, pretendidamente opuesto al de principio de siglo, sin que aparezcan en ningún lado, una vez más, líneas de continuidad o causalidad históricas.

Si bien esta intención revisionista podría hacer presuponer la existencia del debate y disputas por la representación histórica tal como se presentó, los festejos se caracterizaron sin embargo por su tono conciliador (al hacer hincapié en valores como la unión, la alegría, la esperanza y el futuro), carente

de conflictos (al quedar siempre neutralizados, en el caso que aparezcan, en la idea misma de un Estado-Nación integrador y superador) y capaz de incluir lo tradicional bajo el manto de lo renovador (al incorporar claros ejemplos de tradicionalismo vinculados al discurso patrio y al discurso escolar, como por ejemplo la evocación a los próceres, la inclusión de distintos himnos nacionales dentro del repertorio de los músicos, la constante presencia de *merchandising* con las enseñas y colores nacionales, los desfiles militares, las manifestaciones folklóricas, entre otros). Al instalarse como la versión más conveniente a los intereses del pueblo frente a una versión liberal y conservadora de la historia, niega en esa misma operación de sentido la posibilidad de que existan otras visiones de la historia. Una visión marxista crítica, podría por ejemplo explicitar las necesidades de un sistema económico capitalista que, siempre junto al Estado, va implementando los modos de representación necesarios a los fines de su sostenimiento y borrando aquéllos que no se ajusten a los mismos.

Si analizáramos los festejos del Bicentenario en tanto signo, éste nos mostraría como signifiante a «la fiesta», y a la «identidad nacional» como su significado. Podríamos decir que se trata de un signo mítico (Barthes, 1999) porque ese signifiante borra el proceso de normalización política iniciado tras la crisis del 2001, ignora a los sujetos políticos de la rebelión popular de aquellos años y sólo visibiliza la normalización económica. Este mito es puesto en marcha por el relato gubernamental de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Si expandimos la mirada histórica hacia atrás, podemos identificar como signifiante a la «gente en la calle» correspondiéndose con el significado «pueblo» y así dar vida al signo Bicentenario. Es un signo mítico porque no muestra el proceso histórico por el cual el pueblo aparece como sujeto pasivo subsidiario de las acciones del Estado, ignora las relaciones desiguales de producción capitalistas que permiten que el pueblo desfavorecido exista en tanto tal, y sólo visibiliza las coincidencias y la participación pacífica en un espectáculo masivo. Este mito es puesto en marcha por el relato del revisionismo histórico.

La puesta en práctica de esta visión de la historia precisó que los festejos del Bicentenario adquirieran la forma y el sentido de un espectáculo, y que se caracterizara por algunas cuestiones bien concretas y cuidadosamente plani-

ficadas: una concurrencia masiva y aparentemente espontanea, un desenvolvimiento pacífico y unos contenidos eminentemente emotivos, sorprendentes y de alto impacto. La búsqueda por mostrar contenidos de este tipo explica la elección del grupo artístico Fuerza Bruta, calificado anacrónico pero efectivamente como vanguardia, quien generó una puesta en escena que supo combinar todos aquellos elementos en la «fórmula del éxito», a partir de un lenguaje simple, despolitizado, no intelectualizado y con una fuerte impronta tecnológica (presente también en las proyecciones 3-D en el Cabildo). Un ejemplo de entonces puede identificarse en la carroza donde la dictadura militar aparecía representada con una enorme Constitución de la Nación en llamas, símbolo de una democracia que se disolvía al verse suspendidas las garantías constitucionales. A su alrededor flotaba la paloma de la paz, las urnas, la balanza de la justicia y una persona con los brazos en alto rompiendo las cadenas que lo sujetan en alusión a la libertad. El golpe militar quedaba reducido aquí a su dimensión legal ya que no aparecía ninguna referencia a la dimensión política del momento, es decir, no aparecen ni los procesos políticos previos (organizaciones militantes que buscaban la transformación de la sociedad, muchas de ellas por medio de la lucha armada, organizaciones paraestatales como la AAA que buscaban el aniquilamiento de dichas expresiones políticas, por ejemplo) ni los procesos posteriores (desaparición y tortura de personas, el exilio de los sobrevivientes, la censura por medio del terror, el cambio de modelo económico hacia el neoliberalismo).

A la puesta en escena realizada por Fuerza Bruta, se suma la realización de numerosos recitales musicales que permitieron alcanzar un altísimo nivel de concurrencia al ser protagonizados por artistas convocantes y por funcionar como la antesala del desfile de cierre, de muy alta concurrencia también. La cantidad de personas presentes durante los cinco días de festejos fue estimada por los organizadores en unos 6 millones. Sobre todo se tenía que tratar de un espectáculo masivo que tuviera como destinatario a la gente o al pueblo, indistintamente, a quienes se les dio la posibilidad de encontrarse con manifestaciones tradicionales (como lo fue el desfile de las fuerzas armadas, algo imaginariamente previsto para este tipo de actos) y manifestaciones novedosas (como lo fueron los recursos tecnológicos de supuesto alto impacto, algo imaginariamente imprevisto) de modo de no correr el riesgo de dejar a alguien afuera e indefectiblemente sumar concurrencia. Objetivo que fue alcanzado

gracias también al negado pero fundamental papel de los medios masivos de información, tanto estatales como comerciales, al darle una amplia cobertura a las actividades conmemorativas y al integrar el tema del Bicentenario a la agenda mediática de los días previos y posteriores a los festejos. Pueblo, espectáculo y masa se unían así en un vínculo que se pretendía obvio y que se expresaba a través de la realización de unos festejos «populares», preparados para el pueblo pero nunca imaginados por el pueblo ni hechos por él, alcanzaba tan sólo con que el pueblo pueda verse reflejado en ellos, identificarse en sus contenidos e involucrarse con su sólo asistencia. La distinción entre productores y destinatarios de los festejos era clara, Estado y pueblo no se confundían nunca: el Estado propone y el pueblo participa como espectador. El espectáculo aquí se revelaba no como una mera sucesión de imágenes, sino fundamentalmente como una relación social existente (Debord, 1967).

Vemos entonces cómo la forma que adquirieron los festejos a través del espectáculo complementa y es funcional a los contenidos seleccionados. Ambos pretenden incluir y escapar de lo tradicional, pretenden ser rupturistas (ya que se autodenominan «vanguardistas») y terminan generando una simulación de la sorpresa al nombrar como inesperado lo que fue cuidadosamente planificado. Decimos que se trató de una simulación porque el espectáculo justamente lo que hace siempre es aparentar la sorpresa pero en realidad ya está hecho para producir una reacción. Es decir, dentro de los objetivos que se propusieron los organizadores estaba previsto el impacto como forma de sorpresa, cuando en realidad ésta pareciera tratarse más de una exaltación de las acciones llevadas a cabo.

Si prestamos atención al hecho de que este formato espectacular no se desarrolló de forma aislada en las últimas décadas, advertimos que es necesario inscribir estos festejos en el marco de una política cultural más amplia, que supo poner a la cultura como recurso de la política (Yúdice, 2002) al combinar una mirada revisionista de la historia, una intención pedagógica desde el Estado hacia el pueblo y por lo tanto performativa de identidades, un uso y una distinción clara entre medios de información oficialistas y no oficialistas de los medios de comunicación, y la intervención de artistas e intelectuales que, como nunca antes, expresaron su apoyo explícito y otorgaron una fuerte cuota de legitimidad al proyecto político en marcha. Se trataría

de una política cultural que supo poner el acento en un estatismo populista (Canclini, 1987) según el cual la identidad se encuentra en el Estado mismo, más que en la raza, la tradición, la geografía o el pueblo. Allí se condensa los valores nacionales, reúne las partes de la sociedad, regula sus conflictos y distribuye entre los diferentes sectores sociales la ilusión de que son parte de una totalidad protectora, aunque para ello haya sido necesario que la participación popular se reduzca a simple adhesión, las iniciativas populares se subordinen a unos intereses nacionales ya fijados previamente por el Estado y se descalifiquen los intentos de organización independiente. Sin embargo, este estatismo populista presente en los festejos supo combinarse también con el modelo de democratización cultural, al declamar un acceso igualitario a los bienes culturales a través de la gratuidad y la difusión masiva, y con el modelo del tradicionalismo patrimonialista, ya que éste le permitió la afirmación del orgullo histórico resaltando hazañas, próceres patrios, tradiciones y el folclore.

El proceso de normalización

La indagación por la representación del 2001 nos llevó a una pregunta más amplia sobre el modo de representar la historia reciente y que por lo tanto nos hizo observar el pasado. Pero aquella indagación también nos puede conducir a dirigir la mirada hacia el presente y preguntarnos cuál es la lógica por la cual el modelo político-económico puesto en marcha tras el 2001 precisó que la crisis adquiriera la forma que efectivamente tomó en los festejos del Bicentenario. La importancia casi nimia que el 2001 tuvo en los festejos es inversamente proporcional a la relevancia que tuvo en la construcción de legitimidad por parte del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya que el 2001 sirvió siempre para efectuar una valoración positiva del presente en contraste con un pasado de caos y calamidades. Pero para ello fue necesario que el 2001 se hiciera visible sólo en su aspecto económico y en cambio sea invisible lo disruptivamente político: resulta coherente con la lógica interna de construcción del relato hegemónico de este momento histórico que los hechos del 2001 adquieran esta forma precisa.

El borrado discursivo de la dimensión política del 2001 no significó sin embargo que haya sido ignorado a la hora de planificar los direccionamientos políticos e implementar las medidas de gobierno propias de los sucesivos gobiernos: por supuesto el 2001 se encontraba descarnadamente presente en las políticas de Eduardo Duhalde que buscaban el dominio a través de la devaluación y la represión, pero también se presentaba solapadamente en las políticas de Kirchner que buscaban la hegemonía a través de la represión indirecta, la transversalidad, la cooptación de movimientos sociales y el fomento del consumo. Sin embargo, durante este periodo que llega hasta el 2010 y tendría continuidad, los discursos oficiales borraron siempre la línea de continuidad histórica con Duhalde en tanto que configuraron el 2001 como un recuerdo sombrío que era necesario dejar atrás y que debía ser despojado de aquella política instituyente que buscaba nuevas alternativas por fuera del Estado, los partidos y los sindicatos.

Es que de aquel desplazamiento del Estado de sus funciones expresas, pasamos a un fuerte protagonismo del Estado como promotor de ideas y políticas. Parecía ser el lugar fundamental, casi monopólico, desde el cual pensar la política y las transformaciones sociales a través de sus herramientas habituales: los programas, los partidos, las elecciones, los sindicatos, dando lugar a un nuevo momento de hegemonía y desmintiendo que haya algo realmente novedoso en la construcción política del *kirchnerismo*. Sucede que para que esa nueva hegemonía pueda ser posible, el discurso del Estado tuvo que mutar algunas de sus características previas a la crisis. Abandonar la coerción directa que vino después y volver a investirse con los atuendos del populismo para empezar, a partir de allí, a tejer un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales que compartieran la idea según la cual «todo debía hacerse en nombre del pueblo». Si el pueblo había sido el gran olvidado del neoliberalismo, ya que fue la víctima directa de sus políticas, hoy el pueblo tenía que ser de nuevo el gran protagonista pero en tanto objeto de las preocupaciones del Estado, atendido en sus necesidades y reivindicado en el imaginario social. Este cambio discursivo supo convivir con la ambigüedad de un Estado a mitad de camino entre el bienestar y el liberalismo, sorteando las contradicciones entre el protagonismo estatal (re-estatización de algunas empresas privatizadas, otorgamiento de derechos sociales, fomento del consumo, política de derechos humanos ligada a la reparación institu-

cional post-dictatorial) y el protagonismo del mercado más crudo (vigencia de un modelo económico extractivo y extranjerizante de recursos naturales, centralidad de la exportación de productos primarios, especialmente la soja, una precaria recuperación de la industria nacional a partir de una política de subsidios estatal, y un intacto mantenimiento de las relaciones sociales de producción).

La combinación de estos elementos precisó de un sistema ideológico de legitimación que tuviera al pueblo como significación imaginaria central y, que a través de los festejos del Bicentenario, supiera vincular la historia personal de los individuos con la historia de la Nación a través de una fuerza emocional que actuara de modo inconsciente (de ahí la importancia de lo emotivo y lo tradicional) para juntas conformar la historia de un pueblo unido por la fuerza de una identidad en común (Smith, 1997). Esto implica pensar que ni los símbolos patrios ni la idea de identidad nacional fueron aspectos débiles o críticos en ningún momento del pasado reciente argentino, ni en el 2001 a pesar de la crisis de representatividad política, ni mucho menos ahora en los festejos del Bicentenario. Por el contrario, la idea de un pueblo unido emocionalmente por una identidad construida gracias a la historia en común de una nación puede ser pensada como la línea de continuidad que vincula momentos tan distintos entre sí y que permitió que se desarrollasen, de aquel tiempo a esta parte, los procesos de reorganización estatal y normalización política. Idea, por otro lado, que permitió que tomara fuerza la afirmación de unos festejos que fueron espejo de una sociedad unida a pesar de las diferencias, que supo festejar junta, sin violencia y en paz. La diversidad, efectivamente existente y seguramente contradictoria, se fundió en una idea de *nación normal* formada por recuerdos históricos, mitos, tradiciones y símbolos colectivos que los desfiles y las proyecciones 3-D supieron reactivar con inteligencia, gracias al papel que previamente había jugado el revisionismo histórico al convertirse en un discurso que no traducía simplemente el sistema vigente, sino en un discurso que era medio y objetivo, en tanto permitía llevar adelante una voluntad de verdad necesaria para el proceso de normalización y necesaria para acallar otros discursos provenientes de las experiencias políticas del 2001 con todo lo disruptivo, desestabilizante o peligroso, también confuso y desordenado, que pudieran llegar a tener (Foucault, 1970).

A diferencia de aquel 2001 donde la política ahondaba su dimensión instituyente y se desplegaba como momento de autonomía; es decir, como momento de creación de nuevos tipos de sociedad y nuevos tipos de individuos, hoy el Bicentenario profundizó la vigencia de una política heterónoma al negar todo aquello y crear individuos absolutamente conformados, que se viven y se piensan en la repetición de una historia que difícilmente sea la suya en su totalidad pero a la que reciben con la apariencia de una completa espontaneidad (Castoriadis, 1998). Una política que encuentra en la renovación de las ideas de *patria*, *identidad nacional* y *pueblo* la justificación necesaria para que aquéllos que tienen el poder puedan mantenerlo y que intentará formar individuos que las reproduzcan eternamente y, con ellas, el régimen que las ha producido. Sin embargo, la memoria del 2001 podría mantener viva la idea de que la sociedad es auto-creación y auto-alteración, que en algún punto toda estructura está fallada y que, por tanto, todo aquello puede estar destinado al fracaso. En ese sentido, no podríamos decir que el proceso de normalización puesto en marcha por el Estado pueda ser traducido como un punto y aparte hecho por la sociedad, un nuevo fin de la historia realizado por medio de un populismo infinito y un 2001 cerrado en tanto proceso político histórico, ya que siempre la sociedad instituida podría ser modificada por la sociedad instituyente; bajo el imaginario social establecido seguiría estando en juego un imaginario radical pasible de ser puesto en juego nuevamente. Sin embargo, no se trataría de redescubrir unos discursos que están allí esperando ser develados y sus fuerzas devueltas pero sí de encontrar en su entrecruzamiento y su mutua exclusión (Foucault, 1970) con los discursos dominantes actuales la posibilidad de una política que no sea meramente funcional a los intereses de aquéllos que encuentran en el Estado el modo de legitimar intereses provenientes de la maquinaria económica capitalista.

Notas finales

Este escrito forma parte de las conclusiones pertenecientes a nuestra tesina de grado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. La misma consistió en un trabajo ensayístico en el cual cada capítulo contaba con un anexo audiovisual que era al mismo tiempo la base para un

futuro trabajo documental audiovisual. Como hilo conductor utilizamos los testimonios de diferentes entrevistas realizadas personalmente a planificadores de los festejos, intelectuales, referentes del campo de la cultura e integrantes de diferentes organizaciones sociales con posterioridad a los mismos. Agradecemos en este sentido a todos quienes nos dedicaron su tiempo para reflexionar juntos: Graciela Gurvitz y Daniel Giovaninni, ex integrantes de la Asamblea Popular de Villa del Parque y actuales integrantes de Radio La Colectiva; Raúl Godoy y Omar Villablanca, de la fábrica recuperada FA.SIN.PAT (Ex-Zanón); a los intelectuales Pablo Alabarces, Ana María Fernández, Carlos Girotti, Carlos Mangone y Héctor Schmucler; a Fabio D'Aquila, del grupo artístico Fuerza Bruta; al historiador Felipe Pigna y al funcionario Julián Kopecek.

Por su parte, para la realización del ensayo retomamos textos y teorías de autores provenientes de diferentes campos y disciplinas (estudios sobre políticas culturales y memoria, teorías de los discursos sociales, estudios sobre el poder y las formas de dominación social, así como el trabajo de historiadores del pasado nacional) que nos permitieron realizar una lectura crítica de los discursos y supuestos ideológicos puestos en juego.

La elección de estos modos de realizar nuestra tesina de grado en Ciencias de la Comunicación surgió a partir de la preocupación por generar materiales que permitan comprender y problematizar los procesos sociales que nos atraviesan en el presente, y que por lo tanto puedan ser difundidos y apprehendidos por diferentes actores sociales, tanto intelectuales, educadores de todos los niveles, comunicadores sociales, militantes y activistas políticos, etcétera. Nos moviliza principalmente la intención de comprender por qué la realidad es presentada como algo inexorable, como la única posible o, aún más, la mejor posible. El movimiento casi reflejo de no naturalizar realidades sociales ni construcciones que son históricamente determinadas, para poder imaginar y motorizar así otros horizontes posibles, son seguramente guías para apropiarnos de nuestro rol. En esta senda que intentamos trazar a medio camino entre lo académico y la intervención política tienen para nosotros una singular importancia las huellas que dejaron, y aún continúan dejando, la propia participación en espacios políticos surgidos en el contexto de crisis de los años 2001 y 2002, específicamente en medios de comunicación

alternativos, asambleas barriales y movilizaciones estudiantiles en el ámbito de la universidad pública, experiencias que envueltos en la urgencia de los conflictos buscaban siempre construir prácticas y sentidos transformadores de lo existente. Esto nos permite reapropiarnos con convicción de los planteos que postulan que la ciencia y el conocimiento juegan un importante papel en la construcción de escenarios que favorezcan la transformación social y el fortalecimientos de ideas políticas emancipadoras y liberadoras de toda forma de poder opresivo, lejos de la neutralidad y la mera objetividad que muchas veces de ella se pretende.

Referencias

- BARTHES, R.** (1999). «El mito hoy». En *Mitologías*. Mexico: Siglo veintiuno editores.
- CASTORIADIS, C.** (1998). «Poder, política, autonomía». En *El lenguaje libertario* (comp. Christian Ferrer). Altamira.
- DEBORD, G.** (1967). «La separación consumada». En *La Société du Spectacle*. Champ Libre, Archivo Situacionista Hispano.
- FOUCAULT, M.** (2/12/1970). «El orden del discurso». *Lección inaugural en el Collège de France*.
- GARCÍA CANCLINI, N.** (1987). «Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano». En *Políticas culturales en América Latina*. México: Ed. Grijalbo.
- SMITH, A.** (1997). *La identidad nacional*. Madrid: Trama.
- SVAMPA, M.** (2009). «Las fronteras del gobierno de Néstor Kirchner, entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo nuevo». En *Cambio de época, movimientos sociales y poder político*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- YÚDICE, G.** (2002). «Introducción». En *El recurso de la cultura*. Barcelona: Gedisa.

GENTRIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO: EL CASO DE BARRIO ITALIA EN SANTIAGO DE CHILE

*Gentrification in the Context of Risk Society: The Case of Barrio Italia
in Santiago de Chile*

Jonathan Uri Colodro Gotthelf

jucolodr@uc.cl

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Chile

RESUMEN: La «latinogentrificación» corresponde a la expresión latinoamericana del proceso de *gentrificación*, asociado a la globalización y, por lo tanto, cada vez más común en los espacios urbanos. Uno de los casos más ilustrativos en la ciudad de Santiago de Chile lo constituye el Barrio Italia, produciéndose en un contexto neoliberal y con un definido proceso de gobernanza de actores.

El presente ensayo analiza la situación de la gentrificación del Barrio Italia, en el contexto de la Teoría de la Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck y la expulsión de residentes originales, lo que iría en contra del Derecho a la Ciudad planteado por Henri Lefebvre.

PALABRAS CLAVE: *gentrificación*, riesgo, gobernanza, Derecho a la Ciudad.

ABSTRACT: *Latinogentrification* is the Latin American term for the gentrification process, associated with globalization and therefore, increasingly common in urban spaces. One of the most illustrative cases in Santiago de Chile is Barrio Italia, framed in a neoliberal context and with a marked process of stakeholder governance.

This essay analyzes the situation of gentrification in Barrio Italia, in the context of Ulrich Becks' risk society theory and the eviction of its original neighbors, which contradicts the right to the city proposed by Henri Lefebvre.

KEYWORDS: gentrification, risk, governance, right to the city.

—

RESUM: La «latinogentrificació» correspon a l'expressió llatinoamericana del procés de *gentrificació*, associat a la globalització i, per tant, cada vegada més comú en els espais urbans. Un dels casos més il·lustratius a la ciutat de Santiago de Xile el constitueix el barri Itàlia, ja que es produeix en un context neoliberal i amb un definit procés de governança d'actors.

Aquest assaig analitza la situació de la gentrificació del barri Itàlia, en el context de la Teoria de la Societat del Risc d'Ulrich Beck i l'expulsió de residents originals, fet que aniria en contra del Dret a la Ciutat plantejat per Henri Lefebvre.

PARAULES CLAU: *gentrificació*, risc, governança, Dret a la Ciutat.

Introducción

Las ciudades contemporáneas son espacios en continua transformación. Cristalizan en el territorio los distintos procesos sociales que ocurren en su interior, dando origen a un palimpsesto en donde se yuxtaponen elementos sólidos que reflejan cambios líquidos (Bauman, 1999). Localizado en la zona pericentral de la ciudad de Santiago de Chile, el Barrio Italia corresponde a un interesante laboratorio urbanístico que en los últimos años ha experimentado un marcado proceso de gentrificación a partir de la migración de residentes con un mayor poder adquisitivo. Dicha situación ha derivado en transformaciones físicas, espaciales y sociales, las cuales se fundan en diversas causas: la búsqueda de nuevos espacios de residencia por parte de personas de ingresos medio-altos, su cercanía a las principales fuentes laborales del sector terciario, las características arquitectónicas y patrimoniales de sus edificaciones y la alta dotación de comercio, servicios y proximidad a redes de transporte

como los buses del sistema Transantiago y Metro de Santiago. Es así como se ha ido construyendo un riesgo de exclusión social de aquellos habitantes con menores ingresos, situación que se analiza desde la perspectiva de la Teoría de la Sociedad del Riesgo, desarrollada por Ulrich Beck (1986), constituyendo una pérdida de derechos ciudadanos y cristalizando los procesos descritos por Lefebvre (1968), a partir de la promoción, el acoso inmobiliario y empresarial, así como el desplazamiento de los pobres hacia una periferia simbólica.

Gentrificación en el pericentro de Santiago de Chile: el caso de Barrio Italia

La gentrificación (derivada de *gentrification* en inglés, y traducida como «elitización» en castellano) consiste en un proceso económico, social y espacial que afecta a los mercados urbanos, generando progresivos aumentos del precio de suelo (Smith y Williams, 1986). Dichas transformaciones han sido estudiadas en diversas ciudades del mundo, teniendo una expresión particular en áreas centrales y pericentrales, incluyendo además, una resignificación de los espacios, cuyo origen industrial o residencial, da un giro hacia una actividad comercial, ligada al ocio, el consumo y la producción artística y cultural, sumando además una transformación de clases sociales (Schlack y Turnbull, 2011; Wyly y Hammel, 1999).

Dicho fenómeno ha variado su expresión espacial, produciéndose de forma particular en Latinoamérica, donde se habla de la «latinogentrificación». Se asocia al surgimiento de una nueva clase media y una relación con el proceso de globalización, estrechándose los lazos entre el mundo público y privado y renovando los cascos históricos (Butler y Hamnett, 1994; Ciccolella, 1999; Lees *et al.*, 2008). Asimismo, esta variación espacial tiene que ver con la evolución histórica de la ciudad latinoamericana, con el surgimiento de los condominios cerrados en la periferia como principal espacio de vivienda no sólo para las clases más acomodadas, sino también para la clase media. Las dificultades de desplazamiento, generan un fenómeno de retorno a los centros históricos, en la búsqueda de viviendas cercanas a las fuentes laborales del sector terciario (Bordieu, 1997; Borsdof *et al.*, 2007).

Desde la perspectiva de Lefebvre (1968, p. 42), uno de los actores más importantes del urbanismo son los promotores, quienes «conciben y realizan (actuaciones) para el mercado, con propósitos de lucro, y ello sin disimularlo. Lo nuevo y reciente es que ya no venden alojamientos o inmuebles, sino urbanismo. Con o sin ideología, el urbanismo se convierte en valor de cambio».

Los casos de gentrificación estudiados en Chile se concentran principalmente en su capital (Santiago) y en otras grandes conurbaciones de la Zona Central, como el caso de Valparaíso (Sabatini *et al.*, 2013; Hidalgo, Borsdorf y San Martín, 2014; Vergara-Constella y Casellas, 2016). Asimismo, existen investigaciones llevadas a cabo en ciudades intermedias como Iquique (Contreras, 2015; Labbé *et al.*, 2016) y Talca (Inzunza-Contardo, 2014; Inzulza-Contardo y Díaz, 2016; Letelier y Rasse, 2016).

Los procesos que enfrenta Valparaíso se explican principalmente por su consolidación como la ciudad que concentra en mayor medida a la población de más bajos ingresos dentro de la conurbación de la que forma parte. Sin embargo, por su valor patrimonial, algunos de los cerros que la componen han comenzado a explotar su potencial patrimonial, consolidándose como espacios turísticos y experimentando un fuerte incremento en el valor del suelo, una re-orientación de sus actividades y un recambio de habitantes por personas de mayores ingresos, así como la instalación de hoteles boutique, hostales, tiendas especializadas para los turistas, cafeterías, bares y restaurantes.

Talca ha sido un caso interesante de analizar tras el terremoto de 2010, donde la ciudad sufrió grandes destrucciones que se expresan en cerca de 7700 propiedades con daños (Inzulza-Contardo, 2014). Dicha liberación de solares abrió una oportunidad para que procesos de destrucción creativa (Schumpeter, 1976) se desataran en el territorio, promoviendo la densificación del centro y la construcción de torres de departamentos, las cuales finalmente apuntan a otros grupos socio-económicos, de mayores ingresos a los previamente existentes en la zona. Entre 2010 y 2014, se construyeron alrededor de 17 proyectos habitacionales de estas características, en una ciudad intermedia que no supera los 250000 habitantes (Inzulza-Contardo, 2014). Por último, de acuerdo con Letelier y Rasse (2016), se configuró un «riesgo de relocalización», dado que numerosas familias, por lo general de bajos ingresos, fueron expulsadas hacia la periferia, donde obtuvieron sus nuevas viviendas. Una

situación similar es la que sucede en Iquique, donde investigaciones recientes concluyen que el terremoto de 2014 abrió oportunidades para el desplazamiento de la frontera de la gentrificación, así como el recambio de habitantes en antiguas poblaciones cercanas al centro de la ciudad (Labbé *et al.*, 2016).

El contexto local de la gentrificación santiaguina se caracteriza principalmente por la renovación y densificación residencial. El caso más representativo corresponde al centro de Santiago, donde a partir de su depresión durante el último tercio del siglo xx, se propone el Plan de Repoblamiento, llevado a cabo desde 1992 (Casgrain y Janoschka, 2013). Así, a partir de la promoción estatal y la aplicación de subsidios otorgados directamente a los usuarios finales, se construyeron grandes torres de departamentos en barrios en los que anteriormente se asentaron casonas para grupos sociales diversos, así como grandes paños en los que hubo fábricas, talleres, bodegas y viviendas antiguas, muchas de ellas en mal estado tras el terremoto de 1985. Este tipo de gentrificación, aunque sin necesariamente la promoción estatal, se repite en otros casos, principalmente asociados a ejes de transporte como el Metro de Santiago. Son ilustrativos casos como la Gran Avenida en San Miguel, la avenida Independencia y la avenida Recoleta en las comunas homónimas, y la avenida Irarrázaval en Ñuñoa. Sin embargo, este tipo de fenómenos asociados más bien a la densificación y una renovación residencial, no incluyen otros procesos como la puesta en valor de los barrios o la generación de una subcultura urbana (Zukin 1995), que es lo que ocurre en el caso que se analiza en el presente trabajo.

Así, en esta línea se han realizado investigaciones en sectores como el barrio Yungay, al oeste del centro histórico (Contreras, 2011; Paulsen, 2014; Mardones, 2017), barrio Concha y Toro (Contreras y Venegas, 2016) y barrio Bellavista en Providencia y Recoleta (Schlack y Turnbull, 2009; Schlack y Turnbull, 2011; Inzulza-Contardo, 2016). A lo anterior, se suman otras investigaciones en curso en relación al proceso de gentrificación reciente que experimenta el barrio El Aguilucho, en la comuna de Providencia (Colodro, 2017). En torno a Barrio Italia, que corresponde al caso empírico analizado en el presente ensayo, destacan los trabajos de Schlack y Turnbull (2009), Schlack y Turnbull (2011), Casgrain y Janoschka (2013), Contreras y Venegas (2016) e Inzulza-Contardo (2016).

El Barrio Italia corresponde a un espacio socialmente construido, más allá de sus límites físicos. Es compartido por los municipios de Providencia y Ñuñoa, en el pericentro oriente¹ de la ciudad de Santiago de Chile (fig. 1).

Su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando la ciudad de Santiago comenzó a expandirse hacia espacios rurales contiguos. De acuerdo con Schlack y Turnbull (2011), existen cuatro etapas que caracterizan sus transformaciones socio-territoriales. Un inicio destinado a vivienda para la clase media-alta, que en aquel entonces se encontraba en un proceso de migración fuera del centro histórico de la ciudad² (Borsdorf, 2003). Un segundo momento, en el que ocurren subdivisiones prediales, que dan origen a industrias, talleres y bodegas, que convivían con la clase media. Una tercera etapa, donde el Barrio Italia es colonizado por artistas, atraídos por la *vida de barrio* y tranquilidad encapsulada en un área muy céntrica de la ciudad. La cuarta y última etapa se hace evidente a partir del año 2005, con transformaciones físicas y un recambio de habitantes. Aparece un nuevo tipo de comercio, al mismo tiempo que las antiguas casonas han sido paulatinamente restauradas y reemplazadas por pequeñas galerías, dando origen a un espacio inspirado en la vida europea, a diferencia del fuerte proceso que ha caracterizado la dinámica santiaguina con el surgimiento de los centros comerciales cerrados o malls a partir de la década de los ochenta del siglo pasado (fig. 2).

1. El peri-centro de Santiago corresponde a toda aquella área localizada fuera de la comuna de Santiago (centro) y su vez dentro del anillo Américo Vespucio. Se compone de las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Quinta Normal, Independencia y Recoleta. Se trata de áreas urbanizadas durante el primer tercio del siglo XX, teniendo un marcado componente histórico en sus edificaciones y en las actividades que se realizan en el interior de sus barrios.
2. La ciudad de Santiago, fuertemente segregada socio-económicamente, concentra los sectores de residencia de las clases más acomodadas en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Providencia y Ñuñoa, que componen el denominado «Cono de Altos Ingresos». Dicho espacio, se conformó a partir de la migración de las clases medias-altas y altas desde el centro de la ciudad (barrios como Concha y Toro, Yungay, Lastarria, Dieciocho, la zona del Club Hípico, entre otros) durante el transcurso del siglo XX.

Así, el «Cono de Altos Ingresos» aglomera los mayores precios de suelo en el Gran Santiago, así como la mayor superficie destinada a oficinas y actividades comerciales, principalmente en torno al eje de las avenidas Providencia y Apoquindo, que constituyen una continuación del centro histórico de Santiago, cumpliendo la función de centro financiero y de servicios.

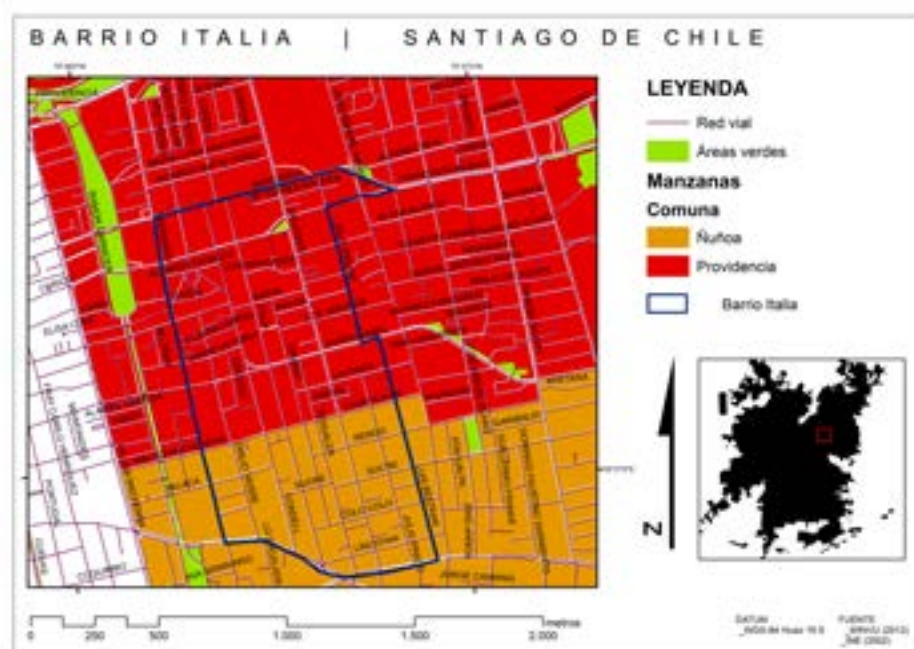

Figura 1. Localización del Barrio Italia en Santiago de Chile. Fuente: elaboración propia.

La gentrificación del Barrio Italia se trata de un proceso de reorientación de sus funciones, actividades y economía local. Si bien, el recambio de habitantes es posible de constatar a través de las diferencias entre los censos de 1992 y 2002 con un aumento considerable de los jefes de hogar clasificados en los grupos de más altos ingresos (véase el tercer apartado del presente artículo), lo más notable lo constituye la alteración del paisaje, así como el surgimiento de nuevas actividades comerciales.

La tipología de negocios que se asientan en el Barrio Italia es considerablemente diversa, pudiendo ser agrupados en tres grandes categorías. En primer lugar se encuentran los servicios más tradicionales, los cuales encapsulan cierta mística en el barrio, y que con el actual proceso de transformación, están en riesgo de desaparecer paulatinamente. Corresponden principalmente a antiguos bazares,³

3. El bazar corresponde a una tipología de comercio que se caracteriza por tratarse de una tienda de proximidad que vende distintos tipos de productos necesarios para la economía cotidiana del hogar.

paqueterías, almacenes, talleres mecánicos y los tradicionales anticuarios característicos del barrio, dedicados a la fabricación y restauración de muebles. En segundo lugar están otros servicios posibles de encontrar en general en barrios santiaguinos como farmacias, supermercados, locales de comida al paso y algunas oficinas. En tercer lugar destacan los locales relevantes para el estudio de la gentrificación comercial. Este tipo de comercio es de carácter creativo y se vincula fuertemente a la existencia de artistas y determinados colectivos que habitan el barrio. Es aquí donde se clasifican las tiendas de ropa diseñada por conocidos autores de moda, muebles y decoración para el hogar, cafeterías innovadoras y de especialidad, bares de vinos chilenos, restaurantes chic y otras que llegan a ser extremadamente especializadas, dedicadas por ejemplo a la venta de productos de cuero no tradicionales, bolsos de moda, accesorios de cocina, entre otros numerosos rubros. Asimismo, se asientan firmas de publicidad, diseño, arquitectura y otras áreas profesionales creativas. Todos estos negocios se caracterizan por encontrarse principalmente en el interior de las galerías recientemente abiertas, a lo que se suman otras iniciativas como la restauración de grandes galpones en los que se han abierto hoteles boutiques, y el proyecto Factoría Italia, que recupera la fachada de un antiguo complejo fabril para instalar un centro comercial de grandes dimensiones y que incluiría tiendas de este tipo, consolidando al Barrio Italia como el distrito de diseño de la ciudad de Santiago.

Figura 2. Galería Porta Nova en Barrio Italia. Fuente: elaboración propia.

Captura de plusvalías y Derecho a la Ciudad en el contexto de la Sociedad del Riesgo

Los riesgos, de distinta naturaleza, son abordados desde la teoría de la Sociedad del Riesgo, propuesta por Ulrich Beck en 1986. Dicho abordaje comprende el riesgo como una producción social proveniente de la depredación de la naturaleza, la generación de nuevas amenazas y el deterioro de la cultura. Los riesgos son necesarios de minimizar, sin embargo, dicho proceso puede derivar tanto en nuevos riesgos como también en oportunidades en una sociedad capitalista. Así, hay una transformación del trabajo y la organización, las normas y la política (Beck, 1997). Se habla entonces, de «sociedad reflexiva», es un momento en que la sociedad se auto-cuestiona, ya que «desintegra y sustituye los supuestos culturales de las clases sociales por formas individualizadoras de la acción social» (Paulus, 2004, p. 12). El riesgo se asigna y reconoce socialmente, teniendo un contexto político y social, con una distribución inequitativa (Beck, 1986).

La modernidad reflexiva enseña los principios básicos de un cambio social en un marco estable. Dicho marco, sin embargo, está cambiando, ya que se produce «un nuevo tipo de capitalismo, un nuevo tipo de trabajo, un nuevo orden global, un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de subjetividad, un nuevo tipo de vida cotidiana y un nuevo tipo de Estado» (Beck, Bonss y Lau, 2003, p. 3). Este continuo cuestionamiento se expresa en las fuertes críticas que recibe el proceso de gentrificación y el surgimiento de movimientos de resistencia (Wacquant, 2008; López, 2011).

La idea descrita anteriormente recibe el nombre de «efecto boomerang», donde el riesgo vence las barreras de la riqueza. Se sustenta en que las interdependencias derivadas del proceso de globalización, finalmente, generan una transferencia de dichos riesgos, desde las sociedades menos desarrolladas hacia las de mayor desarrollo (Beck, 1986). Algunos de los riesgos se visibilizan, mientras que otros se intentan ocultar dependiendo de las necesidades y el papel que cobren los gobiernos con respecto a un caso determinado. Todo aquello que amenaza la vida, también amenazará al mercado (Beck, Bonss y Lau, 2003).

En el caso de la gentrificación, la colonización de nuevos residentes, y por lo tanto, un aumento de la demanda, puede derivar en un riesgo de exclusión

social de los residentes originales, mermando su Derecho a la Ciudad. En este sentido, el suelo es un bien espacial, con tres peculiaridades: la sustituibilidad entre lotes urbanos con similitudes, la imposibilidad de reproducir la tierra, y la posibilidad de los empresarios de retener la oferta esperando mejores oportunidades de venta (Sabatini, 2000). La demanda de tierras en espacios que sufren un proceso de elitización tiene que ver con la obtención de plusvalías, las cuales se producen de manera escalonada y progresiva (López, 2011). Este mecanismo en inglés recibe el nombre de *rent gap*, donde cada uno de los agentes inversores pretende capturar la mayor plusvalía posible, vendiendo a un precio más alto que el de compra del inmueble, dando valor a su ubicación (Sabatini, 2000). Dicho valor se complementa también con otras características que presenta el barrio, el cual se consolida a través del tiempo con una imagen comercial. Como se aprecia en la figura 3, el barrio cuenta con una asociación de locatarios, quienes se preocupan de promoverlo a partir de una marca, a la cual se integran los distintos locales comerciales que cuentan con un determinado nivel y calidad del servicio que ofrecen.

En el caso de Santiago de Chile, se ha producido un fenómeno que ha cobrado especial fuerza desde el retorno de la democracia, en el cual los espacios pericentrales han sufrido lo que Schumpeter (1976) denomina como «destrucción creativa». Surgen nuevas oportunidades de inversión seguras, ya que es sabido que el precio del suelo seguirá aumentando en los años próximos, reemplazándose las antiguas viviendas por construcciones en altura (López, 2011). En el caso de aquellos territorios más demandados por sus características patrimoniales y por la experiencia espacial que ofrecen, el fenómeno descrito se acentúa, permitiendo la obtención de mayores plusvalías en un menor período de tiempo. En los distritos censales del Barrio Italia, se observa un aumento de un 720% del número de personas jefas de hogar identificadas como «directivos y profesionales» entre los censos de 1992 y 2002 (Casgrain y Janoschka, 2013). Esta situación ilustra los cambios en la composición social del barrio y una marcada renovación de su población residente. Independientemente de la existencia de desplazamiento, ocurre una apropiación desigual de la renta del suelo, capturada principalmente por los agentes inversionistas y en una medida casi insignificante por la población residente original (López, 2011).

De acuerdo con lo anterior, el proceso de gentrificación en sí mismo constituye un conflicto de poder económico entre actores (Hamnett, 1991), generando polarización social y reestructuración económica, cambiando la composición social de los barrios y alterando fuertemente el paisaje (Maher, 1994; Filion, 1991). El riesgo se sitúa en la situación de que los residentes originales del barrio ven cada vez más limitada su capacidad de pago de los alquileres de sus viviendas, reduciéndose también la posibilidad de acceder a los cada vez más elitistas servicios que el barrio ofrece. A partir de ello, y de la fuerte demanda que recae sobre estas áreas, las personas de menos ingresos se ven presionadas a vender o dejar de alquilar sus viviendas y moverse a barrios con precios similares a los que pagaban originalmente, los cuales usualmente se localizan en áreas periféricas, más segregadas.

La gentrificación aparece en el plano no tecnológico de la sociedad del riesgo. Ofrece amenazas derivadas del propio proceso, construyendo el riesgo al obtener su producto con la vulnerabilidad económica de los habitantes originales de los barrios en cuestión. La sociedad reflexiva cobra un papel esencial, ya que el proceso de elitización es cuestionado desde los argumentos del derecho a la ciudad. La crítica apunta a que la gentrificación constituye una pérdida de derechos urbanos, mermando la posibilidad de que personas de bajos ingresos puedan acceder a barrios bien equipados y comunicados. Los excedentes para producir plusvalía aparecen de manera artificial, siendo impulsados por agentes públicos y privados, que se alían para obtener beneficios de ello y dar origen a un ciclo progresivo (Harvey, 2013).

El riesgo es percibido de manera diferente por las personas de acuerdo a su nivel educacional (Skaburskis, 2010), situación que se produce en un mismo territorio de manera gradual al desencadenarse un proceso de gentrificación. En este sentido, el riesgo de la exclusión social no se generaría exclusivamente en aquellas personas más vulnerables, sino que en cierto momento podría traspasarse también a grupos de ingresos medios. La conciencia de clases, por su parte, tiene que ver con un proceso de individualización (Rosa *et al.*, 2014). La economía chilena, al regirse por un sistema neoliberal, hace que el conocimiento del riesgo sea más complejo. Si bien, es posible calcularlo, no se han realizado estudios al respecto. Tampoco existen gestiones por parte de las autoridades locales y metropolitanas por evitar la exclusión social

derivada de la gentrificación, situación que ha tenido éxito en otros contextos. Entre los mecanismos están las subvenciones a arrendatarios antiguos y al alza de los precios, la provisión de fondos para organizar gremios barriales y el cobro diferenciado de un impuesto territorial y un impuesto al visitante (Altrock, 2003; Marinotti, 2008). Sin embargo, la realidad urbana de Chile es diferente, ya que la *rent gap* es capturada en mayor medida por los inversores privados. La administración pública recupera tan sólo una pequeña parte de las plusvalías en el largo plazo, a través del impuesto territorial (López, 2011).

La percepción del riesgo, en el caso de la gentrificación, es percibida en mayor medida por aquellas personas con un grado de vulnerabilidad económica que no les permitiría ser resilientes a la amenaza del aumento del valor de las propiedades. En este sentido, la problemática es imperceptible para otras capas de la sociedad, que ven el proceso de gentrificación como una actuación positiva, que en cierto sentido permite «recuperar barrios», a través del surgimiento de un nuevo comercio, mejoras en los espacios públicos, la restauración y valoración patrimonial.

El proceso en sí, se estructura a partir de una gobernanza, ya que implica auto-organización interinstitucional (Jessop, 1998), operando en redes que coordinan a los actores y dan origen a dependencias mutuas (Pierre y Peters, 2000). El caso del Barrio Italia es impulsado por diversos actores, con intereses diferentes que se pueden lograr mediante un propósito común: la producción de capital económico. Dicho capital puede provenir tanto de la captura de plusvalías como de la producción social del espacio, vendiendo urbanismo desde la perspectiva del marketing. No sólo se ofrece vivienda y comercio, sino también un estilo de vida, una experiencia de compra y un urbanismo de marketing (Lefebvre, 1968). Dichos actores provienen de mundos diversos: las municipalidades de Providencia y Ñuñoa desde la lógica de Estado subsidiario realizan actuaciones urbanísticas. Asimismo, promueven cambios o mejoras a los planes reguladores en busca de un desarrollo urbano más armonioso, con densificación en algunos sectores (principalmente en el perímetro perteneciente a Ñuñoa) y protección patrimonial en otros (en el área de Providencia). Los inversionistas, por su parte, son representados por las constructoras e inmobiliarias, que en su interés por capturar plusvalías ofrecen proyectos de mayor calidad, con un diseño más elaborado y alto están-

dar. Los nuevos vecinos y locatarios se organizan para conservar la «vida de barrio» y potenciar la experiencia que ofrece el barrio. Por otro lado, surgen organizaciones gremiales que promocionan los servicios y la «experiencia» que ofrece esta área de la ciudad «recuperada» y producida socialmente (ver fig. 3). En algunos casos, existe organización para evitar la expulsión de los residentes originales; sin embargo, en un contexto neoliberal, se hace complicado existiendo una acumulación de capital progresiva a través de la promoción y consolidación del barrio.

Figura 3. Impacto de las sociedades gremiales en la configuración del barrio como un espacio comercial auténtico. Fuente: elaboración propia.

Conclusiones y reflexiones finales

La gentrificación corresponde a un proceso que afecta a las ciudades en un contexto de globalización. En el caso de Chile, se da como «latinogentrificación», asociada a la protección patrimonial, la innovación, la producción cultural y la capitalización de lugares auténticos (Zukin 1995; Schlack y Turnbull, 2011). De ello, es posible que se produzcan procesos de gobernanza, que buscan maximizar la producción de capital para todos los actores que intervienen en el territorio, utilizando como mecanismo la captura de plusvalías.

Sin embargo, el proceso descrito deriva en la exclusión social de los residentes originales. Ven reducida su capacidad de pago en un barrio cada vez más encarecido, generándose la construcción de un riesgo. Desde la perspectiva de Beck (1986) existe un conflicto económico y una percepción diferenciada del riesgo que se asocia fuertemente a lo que denomina «modernidad reflexiva».

La elitización es un proceso con efectos tanto positivos como negativos, ya que permite la protección patrimonial y el surgimiento de nuevas espacialidades. Sin embargo, involucra costos que son asumidos por los habitantes de menores ingresos, quienes transfieren beneficios a los actores que aprovechan la captura de plusvalías, dando origen a injusticias espaciales. El efecto boomerang se expresa de forma contraria a lo planteado por Beck (1986), ya que el riesgo es construido socialmente y transferido de forma directa, unidireccional y exclusivamente hacia aquellas personas más desposeídas. Sin embargo, con el aumento de la *rent gap*, dicho riesgo se va traspasando hacia capas superiores de la sociedad, hasta llegar a un punto en que el barrio quedará absolutamente elitizado y sólo asequible para actividades comerciales de alta rentabilidad y la residencia de personas de altos ingresos.

En el Barrio Italia, el proceso analizado está en pleno apogeo. Cada vez surgen nuevas oportunidades comerciales, así como la «colonización» de las calles interiores, donde todavía se cristalizan ciertos modos de vida tradicionales, así como la existencia de determinadas viviendas destinadas a personas de ingresos medio-bajos a través del sub-alquiler de habitaciones. En este sentido, es necesario para el mundo académico continuar monitoreando e investigando su evolución.

El mundo público, por su parte, tiene el desafío más grande, que corresponde en encontrar una fórmula que permita efectivamente la valorización del barrio y su conservación patrimonial, evitando la ruptura de los modos de vida tradicionales y la expulsión de los vecinos de menores ingresos. En el contexto neoliberal chileno, dicho desafío se profundiza, ya que el marco legal y la orientación de las políticas públicas operan de manera fragmentada y en general, con base en incentivos a la oferta y la demanda, careciendo de políticas integradas que permitan el desarrollo endógeno de los barrios, la detección temprana de procesos que pueden perjudicar a sus habitantes, así como la aplicación de acciones que permitan mitigar dichos procesos, o promover a que se generen de forma armónica y asistida por las administraciones locales.

Ejemplo de ello es la situación que enfrenta el espacio público de Barrio Italia, donde las aceras no se han adaptado adecuadamente al nuevo flujo de población que las utiliza para pasear y contemplar los escaparates de las tiendas, así como la instalación de terrazas de cafeterías y restaurantes. Asimismo, el espacio vial es aca-

parado por vehículos que aparcen allí, sobre todo los fines de semana, momento en que el barrio recibe la mayor cantidad de visitantes.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), CONICYT/FONDAP N°15110020 y a Pascuala Beckett, licenciada en Arquitectura de la Universidad de Chile, por su ayuda durante el trabajo de campo. Asimismo, se agradece al par evaluador anónimo por su valioso aporte y correcciones para mejorar la calidad del presente artículo.

Referencias

- ALTROCK, U. (2003). «Aufwertung und Verdrängung. Versuch einer planungsethischen Positionsbestimmung zu einem Dauerbrenner in der Planung». En Altrock *et ál.* (eds), *Jahrbuch der Stadterneuerung*. Berlin: TU Berlin.
- BAUMAN, Z. (1999). *Modernidad líquida y fragilidad humana*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- BECK, U. (1986). *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Madrid: Paidós Ibérica.
- (1997). «La reinención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva. En U. Beck, A. Giddens y S. Lash. *Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno*. Madrid: Alianza.
- BONSS, W. & LAU, C. (2003). «The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses and Research Programme». *Theory, Culture & Society*, Vol. 20(2): 1-33.
- BORDIEU, P. (1997). *Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft*. Konstanz: Universitäts-Verlag Konstanz.
- BORSODORF, A. (2003). «Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana». *Eure*, 29 (86), pp. 37-49.
- HIDALGO, R., Y SÁNCHEZ, R. (2007). «A New Model of Urban Development in Latin America: The Gated Communities and Fenced Cities in the Metropolitan Areas of Santiago de Chile and Valparaíso». *Cities*, 24, Vol. 5, pp. 335-398.

- BUTLER, T., & HAMNETT, C. (1994). «Gentrification, Class and Gender: Some Comments on Warde's Gentrification as Consumption». *Environment and Planning: Society and Space*, N° 12, pp. 477-493.
- CASGRAIN, A., & JANOSCHKA, M. (2013). «Gentrificación y resistencia en las ciudades latinoamericanas. El ejemplo de Santiago de Chile». *Andamios. Revista de Investigación Social*. Vol. 10, 22, pp. 19-44.
- CICCOLELLA, P. (1999). «Globalización y dualización en la Región Metropolitana de Buenos Aires: grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los años noventa». *EURE*, Vol. 76, 25, pp. 5-27.
- COLODRO, U. (2017). «Nuevos territorios para la capitalización de lugares auténticos y la elitización: el caso del barrio El Aguilucho en Santiago de Chile». *Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas* [En prensa].
- CONTRERAS, Y. (2011). «La recuperación urbana y residencial del centro de Santiago: Nuevos habitantes, cambios socioespaciales significativos», *EURE*, Vol. 37(112), pp. 89-113.
- FILION, P. (1991). «The Gentrification Social Structure Dialectic: A Toronto Case Study». *International Journal of Urban and Regional Research*. 15, pp. 553-573.
- GALLEGUILLOS, X. (2014). «Latino gentrificación y polarización: transformaciones socioespaciales en barrios pericentrales y periféricos de Santiago, Chile». *Revista de Geografía Norte Grande*, 58, pp. 135-159.
- HACKWORTH, J. (2002). «Postrecession gentrification in New York City». *Urban Affairs Review* 37, pp. 815-843.
- HAMNETT, C. (1991). «The Blind Men and the Elephant: the Explanation of Gentrification». *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*, 16, pp. 173-189.
- HARVEY, D. (2013). *Ciudades Rebeldes: Del Derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal.
- HIDALGO, R., BORSODORF, A. & SAN MARTÍN, G. (2013). «Socio-spatial Change in the World Heritage Site Valparaíso». *Journal of the Geographical Society of Berlin*, Vol. 144, 3, pp. 228-240.
- INZULZA-CONTARDO, J. (2016). «Contemporary Latin American Gentrification? Young Urban Professionals Discovering Historic Neighbourhoods». *Urban Geography*, 37:8, pp. 1195-1214.
- INZULZA-CONTARDO, J., & DÍAZ, I. (2016). «Desastres naturales, destrucción creativa y gentrificación: estudio de casos comparados en Sevilla (España), Ciudad de México (México) y Talca (Chile)». *Revista de Geografía Norte Grande*, 64, pp. 109-128.

- (2014). «La recuperación del diseño cívico como reconstrucción de lo local en la ciudad intermedia: el caso de Talca, Chile». *Revista AUS*, 15, pp. 4-8.
- JESSOP, B. (1998). «Theory of Governance and the Risks of Failure: the Case of Economic Development». *International Social Science Journal*, 50, 155, pp. 29-45.
- LABBÉ, G., PALMA, P., VENEGAS, V., & ULLOA, F. (2014). «Estigma territorial y gentrificación post desastre 2014. El caso de las poblaciones pericentrales norte de Iquique». *Revista de Urbanismo*, 34, pp. 34-54.
- LEES, L., SLATER, T., & WYLY, E. (2008). *Gentrification*. New York y London: Routledge.
- LEFEBVRE, H. (1968). *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península.
- LETELIER, F., & RASSE, A. (2016). «Política de reconstrucción y desplazamiento: el caso de las familias de bajos ingresos del centro de Talca». *Revista de Urbanismo*, 35, pp. 220-245.
- LÓPEZ, E. (2011). «Gentrification by Ground rent Dispossession: The Shadows Cast by Large-scale Urban Renewal in Santiago de Chile». *Urban Studies*, Vol. 35, 2, pp. 330-357.
- LÓPEZ-MORALES, E. (2013). «Gentrificación en Chile: aportes conceptuales y evidencias para una discusión necesaria». *Revista de Geografía Norte Grande*, 56, pp. 31-52.
- MAHER, C. (1994). «Housing Prices and Geographical Scale: Australian Cities in the 1980s». *Urban Studies*, 31, pp. 5-27.
- MARDONES, G. (2017). «El proceso histórico de la gentrificación en barrios “patrimoniales”. El caso de barrio Yungay, Santiago de Chile». En Guérin, M. y F. Álvarez (eds.), *Historia Sociocultural de América Latina. Espacio, migraciones y tiempo*. Buenos Aires: Miguel Guérin.
- MARTINOTTI, G. (2008). «Lo que el viento se llevó. Espacios públicos en la metrópolis de tercera generación». En M. Degen y M. García (eds.), *La metaciudad: Barcelona. Transformación de una metrópolis*. Barcelona: Anthropos.
- PAULSEN, A. (2014). «Negocios inmobiliarios, cambio socioespacial y contestación ciudadana en Santiago Poniente. El caso del barrio Yungay: 2000-2013». En R. Hidalgo & M. Janoschka (eds.), *La ciudad neoliberal*. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- PAULUS, N. (2004). «Del Concepto de Riesgo: Conceptualización del Riesgo en Luhmann y Beck». *Revista Mad*, 10. Paper 7.
- PIERE, J., & PETERS, G. (2000). *Governances, Politics and the State*. London: MacMillan Press.

- ROSA, E. *ET AL.* (2014). *The Risk Society Revisited: Social Governance*. Philadelphia, PA: Temple University Press.
- SABATINI, F. (2000). «Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la segregación residencial». *EURE*, Vol. 26, 77.
- SABATINI, F., FORNO, S., MORA, P. & BUSTOS, M. (2013). «Valparaíso: cerros de gente, cultura de diversidad». En F. Sabatini, G. Wormald, A. Rasse & M. P. Trebilcock (eds.), *Cultura de cohesión e integración social en ciudades chilenas*, pp. 174-204. Santiago, Chile: Colección Estudios Urbanos UC.
- SCHLACK, E., & TURNBULL, N. (2009). «La colonización de barrios céntricos por artistas». *Revista 180*, (24), 2-5.
- SCHLACK, E. & TURNBULL, N. (2011). «Capitalizando lugares auténticos: artistas y emprendimientos en la regeneración urbana». *ARQ*, 79, pp. 28-36.
- SCHUMPETER, J. A. (1976). *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Routledge.
- SKABURSKIS, A. (2010). «Gentrification in the Context of “Risk Society”». *Environment and Planning*, Vol. 42, pp. 895-912.
- SMITH, N. & WILLIAMS, P. (1986). *Gentrification of the City*. London: Routledge.
- VENEGAS, V. (2016). «Entre la consolidación y la latencia: gentrificación en barrios centrales de Santiago». *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 9(18), pp. 194-211.
- VERGARA-CONSTELLA, C., & CASELLAS, A. (2016). «Políticas estatales y transformación urbana: ¿hacia un proceso de gentrificación en Valparaíso, Chile?». *EURE*, Vol. 42, 126, pp. 123-144.
- WACQUANT, L. (2008). «Relocating Gentrification: The Working Class, Science and the State in Recent Urban Research». *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 32, 1, pp. 198-205.
- WYLY, E. K., & HAMMEL, D. J. (1999). «Islands of Decay in Seas of Renewal: Housing Policy and the Resurgence of Gentrification». *Housing Policy Debate*, 10(4), pp. 711-771.
- ZUKIN, S. (1995). *The Culture of Cities*. UK: Blackwell.

stoa

REPORTATGE

PERDUTS EN LA CIUTAT. LA VIDA URBANA A LES COL·LECCIONS DE L'IVAM

GLÒRIA JOVÉ MONCLÚS. Universitat de Lleida

Del 18 de maig de 2016 al 18 de juny de 2017, els habitants i els transeünts de la ciutat de València ens hem pogut *perdre* en multitud de ciutats a les quals ens convida aquesta exposició comissariada per José Miguel Cortés.

En paraules del comissari, la idea central d'aquesta exposició és mostrar un ampli nombre d'obres que ens permeten conèixer les múltiples visions, els espais i la gran quantitat d'existències humanes que han conformat la vida a les ciutats, en l'últim segle, a través de les obres de la col·lecció de l'IVAM. La col·lecció de l'IVAM, enriquida amb la cessió dels fons de Cal Cego i Juan Redón, alberga una importantíssima obra focalitzada en allò que signifiquen les experiències urbanes. Tot i així, en aquesta exposició no es pretén donar una visió completa de la vida urbana, sinó incidir en les visions més subjectives, convidant al visitant a parar atenció als detalls aparentment insignificants. D'aquesta manera el comissari ens convida a fer un «passeig» o fins i tot una «deriva» entre les obres com un recorregut on les múltiples visions personals s'amunteguen i confonen, es juxtaposen i acumulen o es superposen, es complementen o fins i tot es contradiuen. Ens convida a perdre'ns en la ciutat de manera deliberada per a descobrir noves maneres d'experimentar-la, en definitiva, es tracta de recuperar la capacitat de perdre'ns i de descobrir la nostra pròpia ciutat. I poder viure com d'inesgotable pot arribar a ser una col·lecció d'art, font inestimable de nous projectes.

I així ha esdevingut, ja que el fet que l'exposició *Perduts en la ciutat* haja estat durant un llarg període de temps en el museu, ens ha permès establir múltiples lectures a les nostres anades i tornades de l'exposició, amb els diferents públics amb els quals hem traçat narracions distintes. En aquesta crònica es mostren algunes de les narracions construïdes de

forma polifònica amb les persones que conjuntament ens hem «perdut en la ciutat» de l'IVAM.

Imatge 1. Frontal de la façana de l'IVAM.

Primer encontre

Façana frontal, just a sobre de la porta principal d'entrada al museu podem veure un vinil amb format pancarta, amb la imatge *Metropolis* de Paul Citroën de 1923 que anuncia l'exposició *Perduts en la ciutat*.

Dotze vidrieres de la façana de l'IVAM mostren l'obra. Em suggereix una mena de fotomuntatge del propi fotomuntatge que l'artista va fer per plasmar la percepció que tenia de la gran ciutat. Esdevé una impactant composició carregada d'un esperit de ruptura no només amb la manera d'entendre la vida ciutadana, sinó també de com representar-la, com un collage producte de l'atzar, més que com un pla coherent i ordenat. Amb aquest fotomuntatge l'artista ens mostra una visió de la ciutat on es barregen fragments del passat i del present, i on es rebutja la distinció entre ficció i no ficció o entre fantasia i realitat per donar pas a una ciutat visionària que sols existeix a la ment del seu creador.

El fotomuntatge *Metropolis* està format per un conjunt d'edificis d'una ciutat imaginària on gratacels, ponts, estacions i botigues de tot tipus s'apilen, se superposen, s'imbriquen i es fusionen els uns damunt dels altres. La major part dels fragments dels edificis corres-

ponen a les dues ciutats culturalment i arquitectònica més significatives de l'època: Berlín i Nova York. Però el resultant de la fusió és una orbe confusa que conforma una ciutat imaginària, que modifica també la perspectiva, i situa l'espectador des d'una mirada aèria que transforma els vianants en punts negres que esdevenen insignificants.

Ens situem a la part exterior de l'IVAM i ens topem amb una imatge gegant amb les paraules perduts en la ciutat. El primer que em ve a la ment és, quantes vegades ens hem perdut per la ciutat? Quantes vegades hem descobert coses noves? «La ciutat amaga moltes coses interessants que només podràs descobrir si t'hi endinses», afirmaven els estudiants per a futurs mestres.

Per poder visualitzar l'obra *Metròpolis* a la façana de l'IVAM cal que alcem el cap i quan alcem el cap sovint la boca ens queda mig oberta. Aquest gest senzill, quotidià, però necessari quan vols mirar i veure alguna cosa que està per damunt del teu angle de visió horitzontal, ens provoca i ens invita a submergir-nos en la primera sala de l'exposició, que alberga un conjunt d'obres que fan referència a la *Fascinació per la metròpolis*, obres que capten per mitjà de la fotografia i altres tècniques moltes perspectives distintes i que es focalitzen amb rètols i propaganda i es fan ressò de les dinàmiques socials que han tingut lloc en les ciutats, com magistralment plasmaren l'Equipo Crònica en el *Panfleto* de 1973.

Després de realitzar aquest gest per visionar la pancarta i llegir les paraules «Perduts en la ciutat», i abans d'entrar al museu, proposem que cadascú dibuixe allò que els representa la ciutat.

Segon encontre

Entrem al museu, pugem les escales, enfront i just abans d'entrar a l'exposició es pot veure el revers dels vinils. L'estructura de vidre de l'espai permet que la llum els travesse, de manera que es pot llegir el títol de l'exposició a l'inrevés com si d'una transferència es tractara; es crea un joc juxtaposicional entre allò que podem veure en un primer pla i allò que podem arribar a veure més enllà.

Imatge 2. Imatge de la ciutat de València des de l'interior de l'IVAM.

Les dotze vidrieres permeten que els vinils transparents ens mostren part de la ciutat de València, fet que ens provoca a la retina una barreja d'imatges de la metròpolis imaginada per Citroën el 1923 amb imatges de la ciutat de València de 2017. L'antic asil de Sant Joan Baptista i alguns blocs de pisos es fonen amb els edificis de l'obra. Els cotxes que circulen pel carrer Guillem de Castro per un moment irrompen a l'avinguda que Citroën va projectar enmig de la seua laberíntica composició, es creuen i avancen a cotxes que pertanyen a un altre temps, i que només es poden contemplar, de manera estàtica, en algun museu de l'automòbil o, excepcionalment, en les carrers amb motiu d'esdeveniments especials o festivals de cotxes antics.

He de reconèixer que la primera vegada que vaig pujar les escales de l'interior de l'IVAM i vaig veure la vidriera que em permetia observar part de la ciutat de València des d'una altra perspectiva, des d'altres finestres i *a través d'una obra d'art* plasmada en vinils, vaig experimentar l'efecte *uau*. Aquesta disposició fa que abans d'entrar a l'espai que alberga l'exposició ja puguem *experimentar* com l'art ens permet rellegir des de l'aquí i l'ara els nostres contextos, els nostres espais, les nostres relacions, les nostres vides, en definitiva, ens permet expandir el coneixement i enriquir el nostre esdevenir humà.

Imatge 3. Imatge de la ciutat de València des de l'interior de l'IVAM.

La intervenció en l'entrada i el seu revers parlen per si mateixes. Aporten noves perspectives, i estableixen ponts entre obra d'art i vida, entre espai del museu i el seu espai a la ciutat, entre el present i el passat, entre el dins i el fora, ens permeten contemplar l'exterior des de dins del museu i veure més enllà de les obres que estan en les parets i en l'espai museístic. Amb tots els grups hem descrit allò que veiem a través de la fotocomposició de Citroën; moltes observacions i matisacions distintes. Amb tots els grups hem mirat a través dels vinils en diferents moments del dia observant com la llum provoca canvis i observem que aquests canvis de llum condicionen allò que podem veure de forma juxtaposada, fet que ens permet apropar-nos a la realitat per capes sempre en funció de les nostres experiències, vivències i coneixements.

I quins coneixements tenim de la ciutat? Quines imatges mentals som capaços de representar de la ciutat? Quins referents tenim per a la construcció de ciutat?

La major part de les persones plasmen una ciutat amb edificis molt rectangulars plens de finestres, alguns cotxes, carrers, algun arbre, amb pocs espais públics per a l'oci, i una ciutat no habitada on la humanitat no hi queda representada.

Imatge 4. Fotomuntatge dels dibuixos fets de la ciutat abans d'entrar a l'exposició de l'IVAM.

Aquest fet ens empeny a iniciar la visita amb *Multituds diverses*. Gran sala, plena d'obres d'art que durant dècades han donat veu i han volgut fer visibles a diferents col·lectius segregats de la societat. Des del feminisme i l'alliberació sexual, l'ecologisme, el pacifisme, els moviments gais i lèsbics, de defensa de drets humans... s'han realitzat obres de gran format la disposició de les quals en la sala fa que la *diferència* quede *hiperbolitzada*. L'experiència amb tots els grups ha evidenciat que l'obra que passa més desapercebuda a primer cop d'ull és la de Hans-Peter Feldmann, *100 years*, de 1997, tot i estar formada per 100 fotografies corresponents a persones de 0 anys fins a 100 anys. Els personatges que apareixen a l'obra ens emmirallen i això ens ajuda a prendre consciència que encara no vivim la diversitat com una realitat des de la creença i la vivència que cada ésser viu és únic i irrepetible. Les persones fotografiades en l'obra de Feldman passen més desapercebudes que les fotografiades per Boris Mikhailov, o per Carles Congost, o per Del Lagrace Volcano, o per Txomin Badiola, o per Miquel Trillo. Sovint encara entenem i identifiquem allò «divers», com allò que és més diferent, oblidant que la diversitat és una realitat i que la diferència

és sempre socialment construïda. L'obra de Feldmann ens transporta al curt documental *Cabezas parlantes* de 1980, de Krzysztof Kieslowski, i al *remake* fet el 2016 per Juan Vicente Córdoba, *Cabezas habladoras*, guanyador del Goya al millor curt documental. En aquests treballs es realitzen entrevistes a persones entre 1 i 100 anys amb preguntes com ara: qui ets, què esperes de la vida, és a dir, que t'agradaria? La dona centenària de *Cabezas habladoras* afirma: «*Me gusta la humanidad, que seamos todos humanos*».

I per a compartir aquest desig d'humanitat, de viure la diversitat com una realitat i de la necessitat de la descoberta de «l'altre» i del desig d'alteritat, ens submergim en la lectura de poemes d'Antonio Machado seleccionats per Paco Rodrigo, poeta i professor a Florida Universitària, amb diàleg amb les obres presents a la sala, cultivant l'art d'extraïar-nos i poder-nos perdre per trobar nous camins.

IV

«*Mas busca en tu espejo al otro,
al otro que va contigo*».

XL

«*Los ojos por los que suspiras,
sábelo bien,
los ojos en que te mires
son ojos porque te ven*».

XV

«*Busca a tu complementario
que marcha siempre contigo
y suele ser tu contrario*».

Provocarem un encontre especial amb l'obra de Douglas Gordon *Self-portrait of You+Me* (Boris Karloff) de 2006. Es tracta del retrat

de l'artista William Henry Pratt, conegut com Boris Karloff, protagonista de moltes pel·lícules de terror i immortalitzat com el monstre de Frankenstein en el film *Frankenstein* de 1931, en *La novia de Frankenstein* de 1935 i en *El hijo de Frankenstein* de 1939. L'artista ha desenvolupat una obra en la qual, a partir del cinema i la fotografia, posa l'espectador en una situació de redefinició constant i de replantejament continu. Sovint pren el mirall com a principal referència ja que per a ell qualsevol imatge té el seu oposat. En aquest cas, ens mostra un rostre al qual sembla que li hagen segellat els ulls i la boca amb un mirall, de manera que quan el mires hi veus el teu propi reflex.

Imatge 5. Els ulls de Laia Fernández, professora de la Universitat de Lleida, s'hi reflectien.

I de les *Multituds diverses* transitem cap a la cerca de l'obra de Juan Manuel Ballester present en *Paisatges globals*, on representa espais buits de museus, alguns en procés d'ampliació, com una forma de generar interrogants i de debatre sobre el significat i la funcionalitat d'aquests en relació al conjunt de la societat. La sala i les obres que hi són presents ens inviten a experimentar el *sense of place*, relacionat amb allò que proposava la psicogeografia per estudiar els efectes que els espais provocaven sobre el comportament afectiu de les persones. Els *no llocs* o llocs de trànsit peculiars i insòlits com mostra l'obra d'Alicia Framis del Metro Châtelet de París *Metro with a cemetery*, de 1999, amb la incorporació dels difunts al cor de la ciutat i sense desterrar-los a cementeris, lluny de la vida quotidiana, cerquen l'equilibri entre la vida i la mort per no esdevenir *Orbes despullades*. Despullades de gent? Despullades de vida? Com són els espais on vivim? Pots desplaçar-te metres i metres per la ciutat on vius, amb cotxe o a peu, i només veure estructures inertes?

I d'aquests espais transitem a les *Ciutats imaginades*, on l'obra de Charles Simonds *Sin título*, de 2003, ens porta a uns habitacles de fang (Dwellings) fantàstics habitats per gent petita (*little people*) que es nodreixen de la seua energia i sorgeix del procés que l'artista va fer quan es va cobrir de fang, convertint el seu cos en terra. Hibridació entre cultura i natura? Les primeres Dwellings les va realitzar en els carrers del Soho als anys 70, incrustades en els seus murs i finestres. Eren ciutats dintre de les ciutats sotmeses a l'abandó i a la destrucció, de manera que els seus habitants es veien obligats a un nomadisme continu que guarda relació amb les pèrdues d'arrels que caracteritza la contemporaneïtat. Simonds sempre buscava la relació amb el context, l'espectador i l'entorn urbà com es recull en el material filmat *Dwellings 1972*.

I per anar avançant cap a imaginar-nos i concretar ciutats distintes, cal fer un treball de deconstruccions tal i com se'ns proposa en *Deconstruint la ciutat* on les obres permeten mostrar les interconnexions entre l'home de les ciutats i els seus objectes, la brossa que genera, l'entorn, la història, el futur. *Arte Vivo* d'Alberto Greco ens mostra com assenyalar amb el dit (*dito*) i dota a contextos i situacions d'un valor imprevist i susceptible a convertir-se en obres d'art. A què donem importància en les ciutats? En què ens fixem? I fem alguna cosa per a que hi milloren les nostres formes de vida?

Hem realitzat aquestes i d'altres *Deambulacions urbanes* a la cerca d'altres troballes com amb els *Espais banals*, on l'obra d'Edward Ruscha *Every Building on the Sunset Strip*, de 1966, mostra l'*esteriotipada* i banal arquitectura de la ciutat de Los Angeles sense presència de l'ésser humà. Altres troballes amb *Mons estranys* on les diferents obres reflexionen sobre la condició existencial de la humanitat respecte al progrés tecnològic, i altres troballes que ens permet submergir-nos en *Arquitectures de la por* on la disciplina i el control condicionen les formes de vida humana. Tots aquests *Múltiples encontres* ens han permès aprendre amb les obres d'art i expandir el nostre coneixement per tal de prendre consciència de quines són les nostres formes de vida i com hem construït i construïm la societat en la qual vivim. Prendre consciència, emancipar-nos, passar a l'acció i millorar la nostra condició humana, això es pretén.

Mostrem el dibuix de la ciutat que va fer Eduard Güell, estudiant futur mestre de la Universitat de Lleida, el d'abans d'entrar a l'IVAM i el de després de la visita.

*Imatge 6. Dibuix de la ciutat previ entrar a l'IVAM, i dibuix de la ciutat després de l'experiència amb *Perduts en la ciutat*.*

Eduard ens diu:

Perduts en la ciutat em crea unes expectatives sobre allò que es veu en qualsevol ciutat a ull nu, a primer cop, a primer cop d'ull...

Edificis són els que formen les ciutats, els que donen la vida a les poblacions, en els quals la vida, la natura i les persones s'hi apoderen.

Però després de veure l'exposició tot canvia i m'adone que no són els edificis els que haurien de protagonitzar les ciutats, sinó les persones que s'edifiquen i s'escampen per tot arreu, de mil maneres diferents i totes diferents entre elles.

D'aquí sorgeix el meu segon dibuix en el qual realment predomina la diversitat de les persones en la ciutat traslladada als mil i un edificis diferents.

L'*infraordinari* de la ciutat és qui la viu, i no són els edificis, sinó les persones que viuen allí.

Per tant, estem perduts en la ciutat o nosaltres som la ciutat?

Per finalitzar mostrem l'esdevenir d'alguns d'aquests processos que s'han generat:

En formació inicial. Al setembre de 2016 estudiants futurs mestres de Florida Universitària i professorat vam visitar l'exposició. Després de la visita, Jordi Rodrigo, Inés García, Isabel García, Ana Benavente, Raquel Villalba i Maria Bermúdez van construir la seua ciutat a partir d'edi-

ficis i espais significatius dels seus pobles i ciutats amb l'objectiu de mostrar la diversitat dels seus territoris. El seu fotomuntatge ens mostra una visió de la ciutat on es barregen fragments del passat i del present, que reflecteix la diversitat de les seues ciutats i on es rebutja la distinció entre ficció i no ficció o entre fantasia i realitat per donar pas a una ciutat visionària que sols existeix a la ment dels seus creadors. Al febrer de 2017, retornaren a l'exposició conjuntament amb l'estudiantat futur mestre de la Universitat de Lleida per continuar generant coneixement amb la creació de diàleg entre l'obra de Citroën i la seua creació.

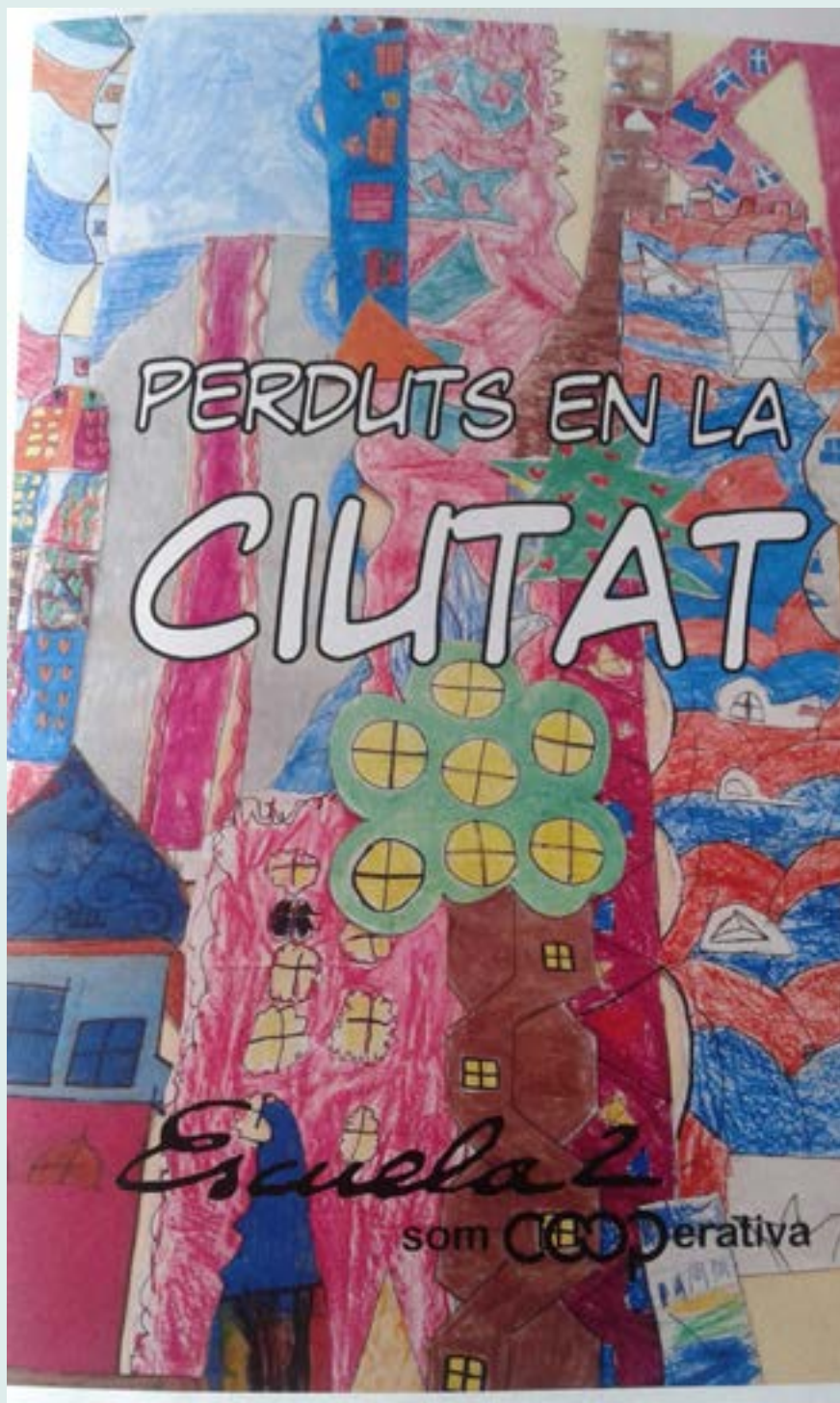
Imatge 7. Fotomuntatge realitzat per l'estudiantat futur mestre de Florida Universitària. Foto realitzada per Laia Fernández.

Actualment, l'estudiantat futur mestre està en contextos escolars en diferents pobles o ciutats. És estudiantat que ha fet *derives* per la ciutat de Lleida i pels seus pobles i ciutats perquè com afirma Walter Benjamin: «Perdre's en la ciutat és quelcom que requereix de formació».

Cal que ens preguntem: quins espais i llocs són significatius per cadascú de nosaltres? Coneixem el nostre entorn? Coneixem el nostre patrimoni? Quina es la nostra relació amb aquests espais i llocs? Com a mestres som capaços de perdre'ns en la ciutat i deixar que ens sorprenga? Com a mestres som capaços de crear les condicions perquè la ciutat ens parle i ens permeta expandir el coneixement i prendre consciència de les nostres formes de vida, per tal de millorar-les?

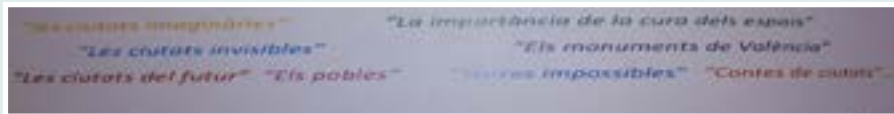
En formació contínua. Escuela 2, escola cooperativa de València, inicia un procés de reflexió que suposa aprendre al voltant de l'art des

d'una mirada global i que vaja més enllà del que entenem per educació artística. Amb tot el claustre de professorat vam visitar l'exposició i vam aprendre les possibilitats que ens oferia per al desenvolupament curricular i professional.

Iniciaren el projecte amb la visita de tota l'escola a l'exposició *Perduts en la ciutat* de l'IVAM. Durant tot el curs els xiquets i xiquetes de l'escola, el professorat i la comunitat educativa estan aprenent a partir d'aquesta exposició. Com cada any, al març, a Escuela 2 té lloc la festa de la falla. Aquest curs la falla representa una part del procés d'aprenentatge i representa i suma la diversitat d'algunes de les manifestacions artístiques que han sorgit de cadascun dels projectes:

Projectes que continuen fins al 3 i 4 de juny on tota la comunitat educativa d'Escuela 2 compartirà amb la ciutat de València les seues experiències, vivències i aprenentatges en l'espai de l'IVAM. Ens convidaran a «perdre'ns en altres ciutats» per tal de trobar entre tots nous camins.

Sense deixar de banda el caràcter més poètic dels dadaistes i dels surrealistes amb el *flâneur* com a protagonista quan es perdien per la ciutat, nosaltres ens hem volgut perdre des del compromís polític que practicaven els situacionistes. Influenciats per Lefevre, afirmaven que l'important és que aquestes «derives» ens permeten intervenir en el fenomen urbà amb el propòsit d'aconseguir una profunda transformació de la quotidianitat.

REPORTAJE

ES

PERDIDOS EN LA CIUDAD. LA VIDA URBANA EN LAS COLECCIONES DEL IVAM

GLÒRIA JOVÉ MONCLÚS. Universitat de Lleida

Del 18 de mayo de 2016 al 18 de junio de 2017, los habitantes y los transeúntes de la ciudad de Valencia nos hemos podido *perder* en multitud de ciudades a las que nos invita esta exposición *comisariada* por José Miguel Cortés.

En palabras del comisario, la idea central de esta exposición es la de mostrar un amplio número de obras que nos permitan conocer las múltiples visiones, los espacios y la gran cantidad de existencias humanas que han conformado la vida en las ciudades, en el último siglo, a través de las obras de la colección del IVAM. La colección del IVAM enriquecida con la cesión de los fondos de Cal Cego y Juan Redón, alberga una importantísima obra focalizada en lo que significan las experiencias urbanas. Sin embargo, en esta exposición no se pretende dar una visión completa de la vida urbana, sino incidir en las visiones más subjetivas, invitando al visitante a prestar atención a los detalles aparentemente insignificantes. De esta manera el comisario nos invita a dar un «paseo» o incluso una «deriva» entre las obras como un recorrido donde las múltiples visiones personales se amontonan y confunden, se yuxtaponen y acumulan o se superponen, se complementan o incluso se contradicen. Nos invita a perdernos en la ciudad de manera deliberada para descubrir nuevas maneras de experimentarla, en definitiva, se trata de recuperar la capacidad de perdernos y de descubrir nuestra propia ciudad. Y poder vivir lo inagotable que puede llegar a ser una colección de arte, fuente inestimable de nuevos proyectos.

Y así ha sido, ya que el hecho de que la exposición «Perdidos en la ciudad» haya estado durante un largo periodo de tiempo en el museo, nos ha permitido establecer múltiples lecturas en nuestras idas y venidas por la exposición, con los diferentes públicos con los que hemos trazado

narraciones distintas. En esta crónica se muestran algunas de las narraciones construidas de forma polifónica con las personas que conjuntamente nos hemos «perdido en la ciudad» del IVAM.

Imagen 1. Frontal de la fachada del IVAM.

Primer encuentro

Fachada principal, justo encima de la puerta principal de entrada al museo podemos ver un vinilo con formato pancarta, con la imagen *Metrópolis* de Paul Citroën de 1923 que anuncia la exposición «Perdidos en la Ciudad».

Doce vidrieras de la fachada del IVAM muestran la obra. Me sugiere una especie de fotomontaje del propio fotomontaje que el artista hizo para plasmar la percepción que tenía de la gran ciudad. Se convierte en una impactante composición cargada de un espíritu de ruptura no sólo con la manera de entender la vida ciudadana, sino también de cómo representarla, como un collage producto del azar, más que como un plan coherente y ordenado. Con este fotomontaje el artista nos muestra una visión de la ciudad en que se mezclan fragmentos del pasado y del presente, y donde se rechaza la distinción entre ficción y no ficción o entre fantasía y realidad para dar paso a una ciudad visionaria que sólo existe en la mente de su creador.

El fotomontaje *Metrópolis* está formado por un conjunto de edificios de una ciudad imaginaria donde rascacielos, puentes, estaciones y tiendas de todo tipo se apilan, se superponen, se imbrican y se fusionan

unos encima de otros. La mayor parte de los fragmentos de los edificios corresponden a las dos ciudades cultural y arquitectónicamente más significativas de la época: Berlín y Nueva York. Pero el resultante de la fusión es una orbe confusa que conforma una ciudad imaginaria, modificando también la perspectiva, situando al espectador desde una mirada aérea que transforma a los peatones en puntos negros, convirtiéndose en insignificantes.

Nos situamos en la parte exterior del IVAM y nos topamos con una imagen gigante con las palabras «perdidos en la ciudad». Lo primero que me viene a la mente es, ¿cuántas veces nos hemos perdido por la ciudad? Cuántas veces hemos descubierto cosas nuevas? «La ciudad esconde muchas cosas interesantes que sólo podrás descubrir si te adentras en ella», afirmaban los estudiantes para futuros maestros.

Para poder visualizar la obra *Metrópolis* en la fachada del IVAM es necesario que alcemos la cabeza y al levantarla a menudo la boca queda entreabierta. Este gesto sencillo, cotidiano, pero necesario cuando quieres mirar y ver algo que está por encima de tu ángulo de visión horizontal, nos provoca y nos invita a sumergirnos en la primera sala de la exposición, que alberga un conjunto de obras que hacen referencia a la *Fascinación por la metrópolis*, obras que captan mediante la fotografía y otras técnicas muchas perspectivas distintas focalizándose con rótulos, propaganda y haciéndose eco de las dinámicas sociales que han tenido lugar en las ciudades, como magistralmente plasmaron el Equipo Crónica en el *Panfleto* de 1973.

Después de realizar este gesto para visionar la pancarta y leer las palabras «Perdidos en la ciudad», y antes de entrar en el museo, proponemos que cada uno dibuje lo que para nosotros representa la ciudad.

Segundo encuentro

Entramos en el museo, subimos las escaleras, enfrente y justo antes de entrar a la exposición se puede ver el reverso de los vinilos. La estructura de cristal del espacio permite que la luz los atravesase, por lo que se puede leer el título de la exposición al revés como si de una transferencia se tratara, creando un juego juxtaposicional entre lo que podemos ver en primer plano, y lo que podemos llegar a ver más allá.

Imagen 2. Imagen de la ciudad de Valencia desde el interior del IVAM.

Las doce vidrieras permiten que los vinilos transparentes nos muestren parte de la ciudad de Valencia provocando en nuestras retinas una mezcla de imágenes de la metrópolis imaginada por Citroën en 1923 con imágenes de la ciudad de Valencia de 2017. El antiguo Asilo de San Juan Bautista y algunos bloques de pisos se funden con los edificios de la obra. Los coches que circulan por la calle Guillem de Castro por un momento irrumpen en la avenida que Citroën proyectó en medio de su laberíntica composición, cruzándose y adelantando a coches que pertenecen a otro tiempo, y que sólo se pueden contemplar, de manera estática, en algún museo del automóvil o, excepcionalmente, en las calles con motivo de eventos especiales o festivales de coches antiguos.

Tengo que reconocer que la primera vez que subí las escaleras del interior del IVAM y vi la vidriera que me permitía observar parte de la ciudad de Valencia desde otra perspectiva, desde otras ventanas y *a través de una obra de arte* plasmada en vinilos, experimenté el efecto *wuaw*. Esta disposición hace que antes de entrar en el espacio que alberga la exposición ya podamos *experimentar* cómo el arte nos permite releer desde el aquí y ahora nuestros contextos, nuestros espacios, nuestras relaciones, nuestras vidas, en definitiva, nos permite expandir el conocimiento y enriquecer nuestro devenir humano.

Imagen 3. Imagen de la ciudad de Valencia desde el interior del IVAM.

La intervención en la entrada y su reverso hablan por sí mismas. Aportan nuevas perspectivas, y establecen puentes entre obra de arte y vida, entre espacio del museo y su espacio en la ciudad, entre el presente y el pasado, entre el dentro y el fuera, nos permiten contemplar el exterior desde dentro del museo y ver más allá de las obras que están en las paredes y en el espacio museístico. Con todos los grupos hemos descrito lo que vemos a través de la fotocomposición de Citroën; muchas observaciones y matizaciones distintas. Con todos los grupos hemos mirado a través de los vinilos en diferentes momentos del día observando cómo la luz provoca cambios y observamos que estos cambios de luz condicionan lo que podemos ver de forma yuxtapuesta, permitiéndonos acercarnos a la realidad por capas siempre en función de nuestras experiencias, vivencias y conocimientos.

Y ¿qué conocimientos tenemos de la ciudad? ¿Qué imágenes mentales somos capaces de representar de la ciudad? ¿Qué referentes tenemos para la construcción de ciudad?

La mayor parte de las personas plasman una ciudad con edificios muy rectangulares llenos de ventanas, algunos coches, calles, algún árbol, con pocos espacios públicos para el ocio, y una ciudad no habitada donde la humanidad no queda representada.

Imagen 4. Fotomontaje de los dibujos hechos de la ciudad antes de entrar en la exposición del IVAM.

Este hecho nos empuja a iniciar la visita con *Multitudes diversas*. Gran sala, llena de obras de arte que durante décadas han dado voz y han querido hacer visibles a diferentes colectivos segregados de la sociedad. Desde el feminismo y la liberación sexual, el ecologismo, el pacifismo, los movimientos gays y lésbicos, de defensa de derechos humanos... se han realizado obras de gran formato cuya disposición en la sala hace que la *diferencia* quede *hiperbolizada*. La experiencia con todos los grupos ha evidenciado que la obra que pasa más desapercibida a primera vista es la de Hans-Peter Feldmann, *100 years*, de 1997, a pesar de estar formada por 100 fotografías correspondientes a personas de 0 hasta 100 años. Los personajes que aparecen en la obra nos reflejan y eso nos ayuda a tomar conciencia de que aún no vivimos la diversidad como una realidad desde la creencia y la vivencia de que cada ser vivo es único e irrepetible. Las personas fotografiadas en la obra de Feldman pasan más desapercibidas que las fotografiadas por Boris Mikhailov, o por Carles Congost, o por Del Lagrace Volcano, o por Txomin Badiola, o por Miguel Trillo. A menudo todavía entendemos e identificamos lo «diverso», como lo que es más diferente, olvidando que la diversidad

es una realidad y que la diferencia es siempre socialmente construida. La obra de Feldmann nos transporta al corto documental *Cabezas parlantes* de 1980, de Krzysztof Kieslowski, y al *remake* hecho en 2016 por Juan Vicente Córdoba, *Cabezas habladoras*, ganador del Goya al mejor corto documental. En estos trabajos se realizan entrevistas a personas de entre 1 y 100 años con preguntas como: ¿Quién eres? ¿Y qué esperas de la vida, es decir, que te gustaría? La mujer centenaria de *Cabezas habladoras* afirma: «Me gusta la humanidad, que seamos todos humanos».

Y para compartir este deseo de humanidad, de vivir la diversidad como una realidad y de la necesidad del descubrimiento del «otro» y del deseo de alteridad, nos sumergimos en la lectura de poemas de Antonio Machado seleccionados por Paco Rodrigo, poeta y profesor en Florida Universitaria, con diálogo con las obras presentes en la sala, cultivando el arte de extraviarnos y podernos perder para encontrar nuevos caminos.

IV

«Mas busca en tu espejo al otro,

Al otro que va contigo»

XL

«Los ojos por los que suspiras,

Sábelo bien,

Los ojos en que te mires

Son ojos porque te ven»

XV

«Busca a tu complementario

Que marcha siempre contigo

Y suele ser tu contrario»

Provocaremos un encuentro especial con la obra de Douglas Gordon *Self-portrait of You + Me* (Boris Karloff) de 2006. Se trata del retrato

del artista William Henry Pratt, conocido como Boris Karloff, protagonista de muchas películas de terror y immortalizado como el monstruo de Frankenstein en el filme *Frankenstein* de 1931, en *La novia de Frankenstein* de 1935 y en *El hijo de Frankenstein* de 1939. El artista ha desarrollado una obra en la que, a partir del cine y la fotografía, pone al espectador en una situación de redefinición constante y de replanteo continuo. A menudo toma el espejo como principal referencia ya que para él cualquier imagen tiene su opuesto. En este caso, nos muestra un rostro al que parece que le hayan sellado los ojos y la boca con un espejo, por lo que cuando lo miras ves tu propio reflejo.

Imagen 5. Los ojos de la Laia Fernández, profesora de la Universitat de Lleida, se reflejaban.

Y de las *Multitudes diversas* transitamos hacia la búsqueda de la obra de Juan Manuel Ballester presente en *Paisajes globales*, donde representa espacios vacíos de museos, algunos en proceso de ampliación, como una forma de generar interrogantes y de debatir sobre el significado y la funcionalidad de éstos en relación al conjunto de la sociedad. La sala y las obras que están presentes nos invitan a experimentar el *sense of place*, relacionado con lo que proponía la psico-geografía para estudiar los efectos que los espacios provocaban sobre el comportamiento afectivo de las personas. Los *no lugares* o lugares de tránsito peculiares e insólitos como muestra la obra de Alicia Framis del Metro Châtelet de París *Metro with a cemetery*, de 1999, incorporando a los difuntos al corazón de la ciudad y no desterrándolos a cementerios lejos de la vida cotidiana, buscan el equilibrio entre la vida y la muerte para no devenir *Orbes desnudas*. ¿Despojadas de gente? ¿Despojadas de vida? ¿Como los espacios donde vivimos? ¿Puedes desplazarte metros y metros por la ciudad donde vives, en coche o a pie, y ver sólo estructuras inertes?

Y de estos espacios transitamos a las *Ciudades imaginadas*, donde la obra de Charles Simonds *Sin título*, de 2003, nos lleva a unos habitáculos de barro (Dwellings) fantásticos habitados por gente pequeña (little people) que se nutren de su energía, y surge del proceso que el artista hizo cuando se cubrió de barro, convirtiendo su cuerpo en tierra. ¿Hibridación entre cultura y naturaleza? Las primeras Dwellings las realizó en las calles del Soho en los años 70, incrustadas en sus muros y ventanas. Eran ciudades dentro de las ciudades sometidas al abandono y la destrucción, por lo que sus habitantes se veían obligados a un continuo nomadismo que guarda relación con las pérdidas de raíces que caracteriza la contemporaneidad. Simonds siempre buscaba la relación con el contexto, el espectador y el entorno urbano como se recoge en el material filmado *Dwellings 1972*.

Y para ir avanzando hacia imaginar y concretar ciudades distintas, hay que hacer un trabajo de deconstrucciones tal y como se nos propone en *Deconstruyendo la ciudad* donde las obras permiten mostrar las interconexiones entre el hombre de las ciudades y sus objetos, la basura que genera, el entorno, la historia, el futuro. *Arte Vivo* de Alberto Greco nos muestra cómo señalar con el dedo (dito) y dota a contextos y situaciones de un valor imprevisto y susceptible de convertirse en obras de arte. ¿A qué damos importancia en las ciudades? ¿En qué nos fijamos? Y ¿hacemos algo para que mejoren nuestras formas de vida?

Hemos realizado éstas y otras *Deambulaciones urbanas* en la búsqueda de otros hallazgos como con los *Espacios banales*, donde la obra de Edward Ruscha *Every Building on the Sunset Strip*, de 1966, muestra la *esteriotipada* y banal arquitectura de la ciudad de Los Ángeles sin presencia del ser humano. Otros hallazgos con *Mundos extraños* donde las diferentes obras reflexionan sobre la condición existencial de la humanidad respecto al progreso tecnológico, y otros hallazgos que nos permite sumergirnos en *Arquitecturas del miedo* donde la disciplina y el control condicionan las formas de vida humana. Todos estos Múltiples encuentros nos han permitido aprender con las obras de arte y expandir nuestro conocimiento para tomar conciencia de cuáles son nuestras formas de vida y cómo hemos construido y construimos la sociedad en la que vivimos. Tomar conciencia, emanciparnos, pasar a la acción y mejorar nuestra condición humana, esto es lo que se pretende.

Mostramos el dibujo de la ciudad que hizo Eduard Güell, estudiante futuro maestro de la Universidad de Lleida, el de antes de entrar en el IVAM y el de después de la visita.

Imagen 6. Dibujo de la ciudad previo a entrar en el IVAM, y dibujo de la ciudad después de la experiencia con «Perdidos en la ciudad».

Eduard nos dice:

Perdidos en la ciudad me crea unas expectativas sobre lo que se ve en cualquier ciudad a simple vista, a primera, a primera vista...

Edificios son los que forman las ciudades, los que dan la vida a las poblaciones, y donde la vida, la naturaleza y las personas se apoderan de ellos.

Pero después de ver la exposición todo cambia y me doy cuenta de que no son los edificios los que deberían protagonizar las ciudades, sino las personas que edifican y se esparcen por todas partes, de mil maneras diferentes y todas diferentes entre ellas.

De ahí surge mi segundo dibujo donde lo que predomina es la diversidad de las personas en la ciudad trasladada a los mil y un edificios diferentes.

El *infraordinario* de la ciudad es quien la vive, y no son los edificios, sino las personas que viven en ellos.

Por lo tanto, ¿estamos perdidos en la ciudad o nosotros somos la ciudad?

Para finalizar mostramos el devenir de algunos de estos procesos que se han generado:

En formación inicial. En septiembre de 2016 estudiantes futuros maestros de Florida Universitaria y profesorado visitamos la exposición. Después de la visita, Jordi Rodrigo, Inés García, Isabel García, Ana Benavente, Raquel Vil-

lalba y Maria Bermúdez construyeron su ciudad a partir de edificios y espacios significativos de sus pueblos y ciudades con el objetivo de mostrar la diversidad de sus territorios. Su fotomontaje nos muestra una visión de la ciudad donde se mezclan fragmentos del pasado y del presente, que refleja la diversidad de sus ciudades y donde se rechaza la distinción entre ficción y no ficción o entre fantasía y realidad para dar paso a una ciudad visionaria que sólo existe en la mente de sus creadores. En febrero de 2017, regresaron a la exposición conjuntamente con los estudiantes futuros maestros de la Universidad de Lleida para seguir generando conocimiento creando diálogo entre la obra de Citroën y su creación.

Imagen 7. Fotomontaje realizado por los estudiantes futuros maestros de Florida Universitària. Foto realizada por Laia Fernández.

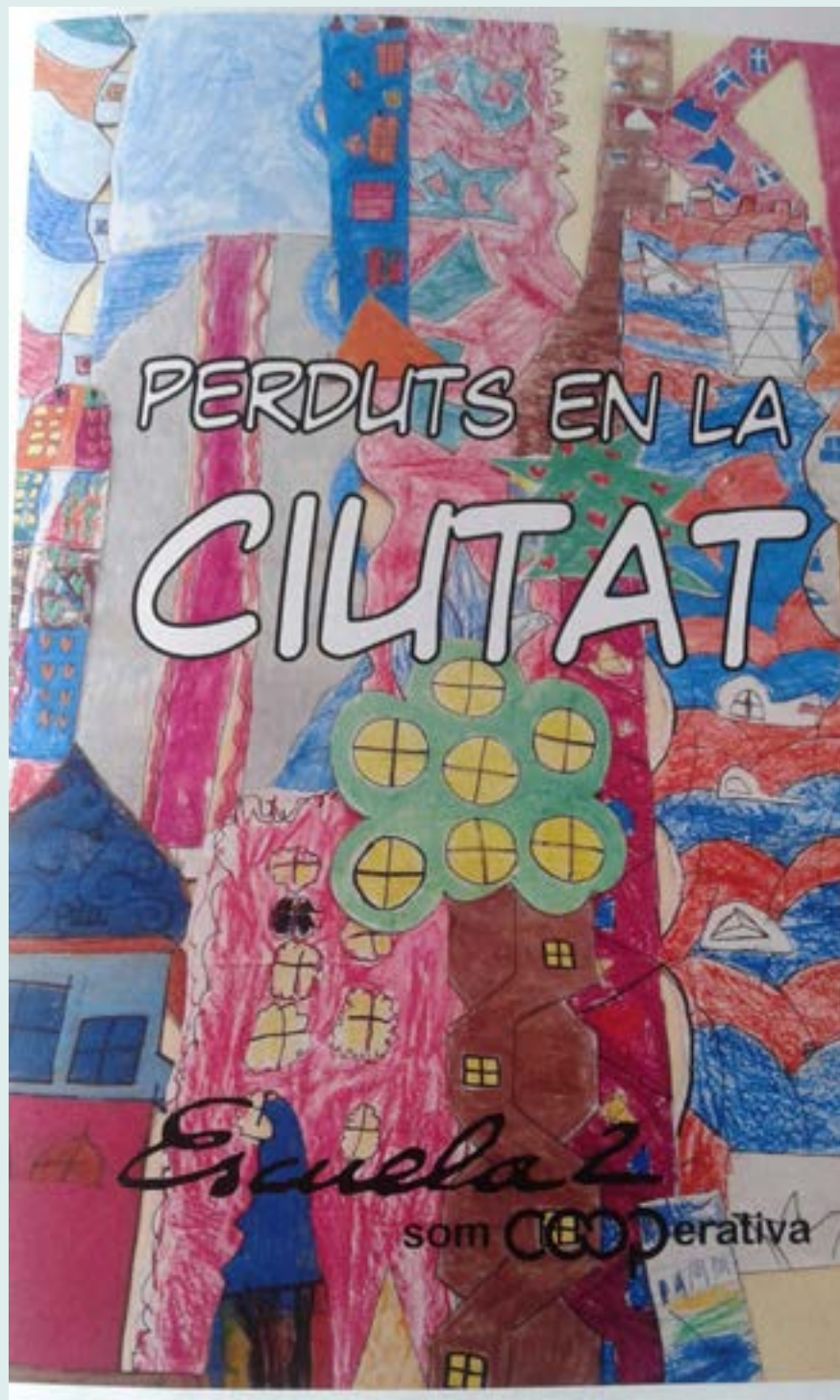
Actualmente los estudiantes futuros maestros están en contextos escolares en diferentes pueblos o ciudades. Son estudiantes que han hecho derivas por la ciudad de Lleida y por sus pueblos y ciudades porque como afirma Walter Benjamin: «Perderse en la ciudad es algo que requiere de formación».

Cabe preguntarse: ¿qué espacios y lugares son significativos para cada uno de nosotros? ¿Conocemos nuestro entorno? ¿Conocemos nuestro patrimonio? ¿Cuál es nuestra relación con estos espacios y lugares? ¿Como maestros somos capaces de perdernos en la ciudad y dejar que nos sorprenda? ¿Como maestros somos capaces de crear las condiciones para que la ciudad nos hable y nos permita expandir el conocimiento y tomar conciencia de nuestras formas de vida, a fin de mejorarlas?

En formación continua. Escuela 2, escuela cooperativa de Valencia, inicia un proceso de reflexión que supone aprender alrededor del arte

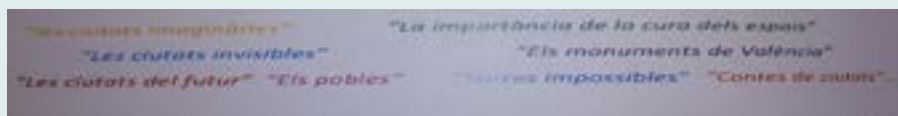

desde una mirada global y que vaya más allá de lo que entendemos por educación artística. Con todo el profesorado del claustro visitamos la exposición y aprendimos las posibilidades que nos ofrecía para el desarrollo curricular y profesional.

Iniciaron el proyecto con la visita de toda la escuela a la exposición «Perdidos en la ciudad» del IVAM. Durante todo el curso los niños y niñas de la escuela, el profesorado y la comunidad educativa están aprendiendo a partir de esta exposición. Como cada año, en marzo, en Escuela 2 tiene lugar la fiesta de la falla. Este curso la falla representa una parte del proceso de aprendizaje y representa y suma la diversidad de algunas de las manifestaciones artísticas que han surgido de cada uno de los proyectos:

Proyectos que continúan hasta el 3 y 4 de junio donde toda la comunidad educativa de Escuela 2 compartirá con la ciudad de Valencia sus experiencias, vivencias y aprendizajes en el espacio del IVAM. Nos invitarán a «perdernos en otras ciudades» a fin de encontrar entre todos nuevos caminos.

Sin dejar de lado el carácter más poético de los dadaístas y los surrealistas con el *flâneur* como protagonista cuando se perdían por la ciudad, nosotros nos hemos querido perder desde el compromiso político que practicaban los situacionistas. Influenciados por Lefevre, afirmaban que lo importante es que estas «derivas» nos permitan intervenir en el fenómeno urbano con el propósito de lograr una profunda transformación de la cotidianeidad.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. FLUIDEZ, IMAGINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS

PATRICIO FORRESTER. Director Artístico de Artmongers

RESUMEN:

Reflexiones de un artista argentino establecido en Londres, dedicado a trabajar en arte público y participativo desde hace más de 20 años. El texto nos lleva a ver su propia evolución, desde sus primeras intervenciones deambulatorias y espontáneas hasta llegar al desarrollo de proyectos con alto nivel de investigación y complejidad que contribuyan a mejorar la vida de gente en situaciones de adversidad. Patricio Forrester nos cuenta, de forma informal, su propia evolución creativa de lo individual a lo social, el trabajo en conjunto, la formación de su Estudio de Arte Público y los procesos que se fueron dando a través del tiempo para llevar a cabo su ambición artística: hacer una contribución positiva a la vida urbana por medio de la creatividad aplicada al espacio público.

Hace veinte años que me obsesiona la relación entre el arte y el espacio público. Al finalizar una maestría en artes visuales en Goldsmiths College, en Londres, descubrí mi nicho dentro del enorme campo de acción de las artes. Fue allí donde comencé a pensar de una manera distinta qué es lo que puede hacer el arte por mí, y más importante aún, qué es lo que puede llegar a hacer para los demás. En la muestra de fin de curso, mientras los otros estudiantes se peleaban por tener un espacio dentro de la institución que se asemejara a una galería de arte, esperando ser elegidos por Saatchi para su nueva muestra, yo encontraba un espacio de interacción enorme en los pasillos y las aulas con pizarras y mobiliario académico algo anticuado. Me interesé en ver cómo es posible desviar los sentidos de un espacio tan funcional para hacer emerger su potencial latente por medio de la reinterpretación, utilizando tácticas humorísticas o transgresivas para hacer converger un cambio de percepción. Si algo extraordinario sucede en el espacio, las expectativas de lo que podría pasar allí crecen exponencialmente en la mente del que lo

habita. En los pasillos de la institución encontré a mi público deseado, el que no está buscando arte sino que se topa con él sin saber qué es lo que está mirando. De esta forma, yo me beneficiaba de la carencia de los prejuicios que puede acarrear el observador que busca arte y ya sabe lo que le gusta o lo que le fastidia.

Al terminar la maestría, mi primer objetivo fue llevar mi arte a la calle. Para esto comencé a realizar obras en vestimentas que pudieran ser puestas. Pintaba por las tardes y a la noche me las ponía para salir a transformar al público en general en mi público. Me llegó a obsesionar tanto esta idea que durante un tiempo me vestía con obras hasta para salir al almacén a comprar leche. Encontraba mucha energía en sorprender a alguien desprevenido, su cara dubitativa y luego la sonrisa cómplice que acompaña el hecho de entender la situación. De esta época, debo mis influencias al punk y al situacionismo.

Un día, mientras me paseaba por el Pompidou en París usando el *Sobretudo avergonzado* (fig. 1), me vino a hablar la directora del museo para felicitarme. Me contó que el guardia quería arrestarme pero no podía porque a pesar de que él presentía correctamente que yo había transgredido la regla, aun así no me lo podía impedir. Mis estudios me habían dado una herramienta importante: la noción de la transgresión correcta. En vez de romper reglas, es mucho más productivo e interesante estirar ese límite para flexibilizarlo pero sin romperlo. Fue así que con la vestimenta interpretada como soporte móvil, fundamentalmente personal y privado, encontré una manera de circular por el espacio público con mis intervenciones, sin tener que pedirle permiso a nadie.

Fue durante este periodo que también comencé a involucrar a otros en mis acciones en espacios públicos. Vestía a los participantes que disfrutaban de cómo la gente los miraba de forma renovada, lo cual incrementaba el impacto de la acción. Solíamos aparecer en algún evento público, como una inauguración institucional, y sin haber sido invitados a mostrar nos presentábamos como una parte organizada de la audiencia, para sorpresa de los curadores y también de los artistas que exhibían. Así, *invadimos* la bienal de San Paulo el 1998, la Saatchi y la Serpentine Gallery en Londres.

Figura 1. Sobretudo avergonzado en la Estación Waterloo, Londres 1997. Po Anouchka Grose.

Otro aspecto que pude comenzar a desarrollar durante mis primeros años en Londres fue el sentido del humor dentro de la obra de arte. En general, el humor no es una herramienta de trabajo de los planeadores urbanos, ni de la ciudad, a veces depende de que los artistas inyecten ese sentido del absurdo, sin el cual no podríamos sobrevivir. Por otra parte, para que algo tenga gracia, es necesario poner en juego el contexto cultural. Si la gente sonríe es que hay entendimiento y conexión.

Otro aspecto que pude comenzar a desarrollar durante mis primeros años en Londres fue el sentido del humor dentro de la obra de arte. En general, el humor no es una herramienta de trabajo de los planeadores urbanos, ni de la ciudad, a veces depende de que los artistas inyecten ese sentido del absurdo, sin el cual no podríamos sobrevivir. Por otra parte, para que algo tenga gracia, es necesario poner en juego el contexto cultural. Si la gente sonríe es que hay entendimiento y conexión.

Figura 2. Nacionalismo Unido, intervención ambulante en Saatchi.

Fue así que surgió *His 'n' Hers* emplazado en Deptford, en el sureste de Londres (fig. 3). El punto de partida de la imagen fue la forma del muro en sí y sus posibilidades de ser algo mas que una casa, lo cual le debe algo a la obra de Rene Magritte. El barrio es un lugar tradicionalmente de clase trabajadora y de mucha inmigración africana, caribeña, vietnamita e hindú, con lo cual la imagen de la pareja burguesa blanca sólo puede ser interpretada con un dejo de burla solapada.

Figura 3. *His 'n' Hers* se ha transformado en el icono del barrio de Deptford, 2001/2. Foto: P. Forrester.

Mi estrategia durante los primeros 10 años en Londres fue hacer arte en la calle en un radio de 3 millas cuadradas alrededor de Goldsmiths, mi punto de partida. Dentro de este radio, se encontraban varios barrios con identidades bastante diferentes, que tuvimos en cuenta a la hora de hacer una contribución iconográfica callejera. Las intervenciones pasaron a ser parte de la vida cotidiana de la ciudadanía y gradualmente generamos una colección de obras callejeras ganándonos la simpatía de la gente y una forma de vivir como artistas inmersos en la sociedad.

Así fue que formé Artmongers en el 2003 con el artista inglés Julian Sharples (mongers [vocablo del vikingo]: el que genera o intercambia arte). Adoptamos la forma de trabajar de un estudio de diseño o de arquitectura pero creando obras de arte público —a veces participativo y casi siempre auto-gestionado—. Durante este periodo creamos *Las*

Vacatachos para aumentar el reciclado en New Cross, *La Cuerda* para revitalizar Brockley. Con ocasión de la creación del mural *Deptford Marbles* empezamos a concebir eventos multidisciplinares que activaran el espacio urbano involucrando coreógrafos recién graduados de Trinity Laban (fig. 4). Allí compartían el evento grupos tan distanciados como jóvenes bailarines y gente de la calle.

Figura 4. *Las Vacatachos (Cowbins)*, 2006. *La Cuerda de Brockley*, 2007. *Deptford Marbles* con coreografía de Noa Zamir, 2008.

Nuestro rumbo fue gradualmente cambiando hacia la colaboración en la creación de ambientes concebidos para grupos en situaciones de adversidad, como hospitales de niños o campos de refugiados sirios. Así comenzamos a participar en grupos de co-creación; desde grupos de expertos en el espectro autista del hospital Guys and St. Thomas, a grupos de refugiados en Jordania (fig. 5). Con estos grupos desarrollamos proyectos basados en investigaciones de contexto y lugar con el objetivo de hacer una contribución positiva en un contexto altamente delicado. Por medio de la utilización de herramientas artísticas buscamos hacer sentir al *usuario* que alguien ha pensado en su sensibilidad y situación precaria. Si antes hablábamos del *site specific*, ahora también podemos pensar en la creación especialmente dirigida a grupos con necesidades específicas, en vez de pensar en el público como algo uniforme.

Por ejemplo, en el campo de refugiados, la falta de interés visual y la uniformidad del despliegue urbano hace que la gente se pierda fácilmente. La nueva intervención le da vida e identidad a este espacio transformándolo en un sitio único con ambición estética y no meramente funcional. Un refugiado agradeció la intervención diciendo que era más fácil para el ojo mirar el espacio con color, mientras que otro agradeció más poéticamente la posibilidad de ver nuevamente el arco iris.

Figura 5. Plaza Esperanza en un campo de refugiados sirios en Jordania, 2015.

Foto: P. Forrester.

Nuestro deseo de trabajar en situaciones de adversidad fue necesariamente acompañado de una habilidad cada vez más afilada para saltar obstáculos burocráticos, pero también crear capacidades de investigación y evaluación nuevas. Estas capacidades adaptadas de otras disciplinas, permitieron analizar y cuantificar en cierta medida el impacto de nuestro trabajo. Para ello ya se había sumado al equipo Catherine Shovlin en 2011 —especialista en investigación, evaluación y en psicología del color—. Con ella creamos una manera simple de evaluar utilizando los 5 medidores del bienestar: conectividad, actividad, aprendizaje, ayuda, y conciencia del mundo que nos rodea. En el campo de refugiados mencionado anteriormente, Catherine entrenó a un grupo de adolescentes sirios que luego salieron a recopilar la información, orgullosos de su nuevo rol. Así, pudimos medir el impacto de nuestra intervención sin preguntar directamente, midiendo antes y después y analizando la información. La mejora en el bienestar de la población por el periodo posterior a la intervención fue considerable (fig. 6), comparado con otro grupo también medido en otro sector del campo. Este cambio sucedió en ambos sexos, pero fue más marcado en las mujeres cuya conectividad mostró una mejora significativa de hasta el 75 % en las mujeres afectadas en la zona de la intervención artística.

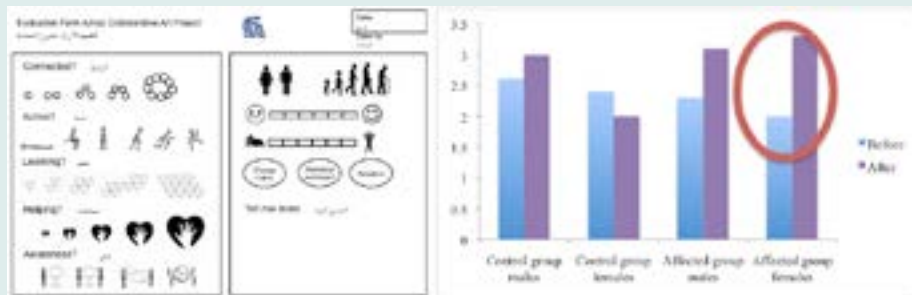

Figura 6. El formulario que creamos simplificando al máximo el proceso y el gráfico que muestra el resultado positivo.

De todos nuestros proyectos, quizás con excepción de *Las Vacatachos* para aumentar el reciclado, éste sea el que tiene cualidad de piloto, con la posibilidad de que sea replicado en otras partes del mismo campo así como también en otros campos que tienen los mismos problemas —especialmente la falta de un espacio público pensado para estimular la conectividad y el bienestar.

Nuestra última intervención ha sido reemplazar *Deptford Marbles* por un mural nuevo buscando intensificar el proceso de revitalización y *resignificación* de un espacio urbano donde tradicionalmente circulan el alcohol, las drogas y el comportamiento hostil. El flamante mural, terminado recientemente y llamado *La Arena de Deptford* busca encuadrar lo problemáticamente salvaje en un contexto de bestialidad humorística y colorida (fig. 7). Después de todo, los romanos que habitaron este lugar olvidaron construir un circo aquí. La obra está inspirada en Sagunto y Petra combinando un laberinto con una ciudad que nos deja ver el horizonte.

Figura 7. La flamante Arena de Deptford, 2016. Foto: P. Forrester.

El espacio público es donde se ven con mayor claridad los grandes desafíos que enfrentamos juntos como humanos. Ya sea la crisis de los refugiados, el calentamiento global o la inequidad social y económica. Es aquí donde la ciudad se juega sin máscaras ni anestesia y donde los artistas debemos llevar nuestra creatividad para empezar a buscar juntos las soluciones con el resto de los ciudadanos. El equilibrio está en juego y el arte puede hacer que la balanza tire hacia el mejor lado.

bi*blos*

UN ANDAR CON SUJETO

Walkscapes. El andar como práctica estética.

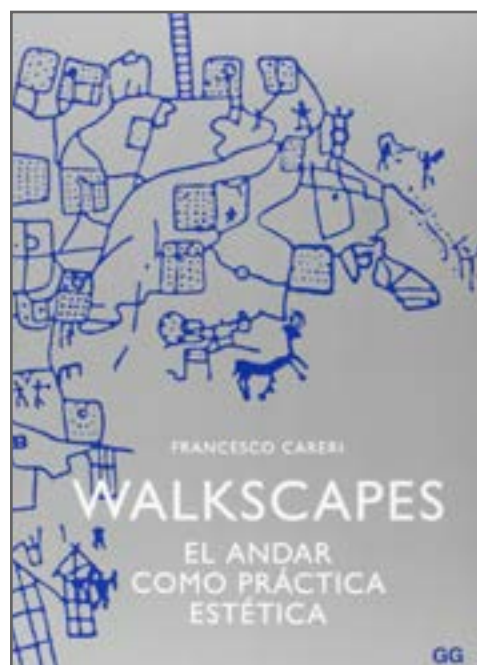
Francesco Careri.

Gustavo Gili, Barcelona, 2013.

200 páginas. 18 €

La primera impresión que produce el libro de Careri es prioritariamente estética. No es habitual encontrarse en los estantes de las librerías un libro con una edición tan cuidada, tan bien producido en la conjunción entre texto, imagen, dibujo y color. La calidad del papel, los tipos de impresión, en fin, nos ponen en las manos un libro lúdico que convierte el acto de leer en un proceso de exploración, aventura y descubrimiento. Un libro, déjenme que lo diga así, por el que gusta pasear.

El libro, dedicado al estudio del caminar como acto cognitivo y estético, se estructura en cuatro partes. La primera, «Errare humanum est...», se dedica al nomadismo primitivo, atendiendo a la necesidad natural de moverse con el fin de encontrar alimento e informaciones indispensable para la propia supervivencia. La segunda, «Anti-walk»,

es una exploración del acto de andar tal como fue experimentado en las primeras décadas del siglo xx como una forma de anti-arte. Tal fue el caso de las *visitas* dadaístas por la ciudad de París, y otras experiencias surrealistas sobre el espacio urbano. En esta parte es especialmente interesante la profundidad con la que se trabaja *la deriva* de la Internacional Situacionista, y el análisis sobre esta práctica

desde los textos y propuestas situacionistas de Constant, Asger Jorn o Guy Debord. El nomadismo y la experimentación de nuevas posibilidades para la ciudad adquieren aquí un refuerzo teórico que convierte la negación del arte en un proyecto socialmente revolucionario. Los situacionistas pretenden que ese proyecto revolucionario sustituya la ciudad burguesa por una ciudad lúdica y espontánea.

La tercera parte del libro, «Land Walk», que se inicia con la descripción del viaje de Tony Smith, en 1966, a lo largo de una autopista en construcción por la periferia de Nueva York, plantea sobre la práctica del andar una doble mirada: la calle como signo y como objeto en el cual se realiza la travesía; y en el segundo caso, la propia travesía como experiencia, como actitud que deviene en forma. Finalmente, «Transurbancia», última parte del libro, se dedica a la lectura de la ciudad actual desde el punto de vista del errabundeo, deteniéndose en el análisis de los *espacios vacíos*, el mar del archipiélago. Entre los pliegues de la ciudad han crecido espacios de tránsito, territorios en constante transformación a lo largo del tiempo. En estos territorios es posible superar —

dice Careri— la separación milenaria entre los espacios nómadas y los espacios sedentarios.

Debe advertirse, todavía, que hablamos de una nueva edición actualizada en la que se incorpora un interesante epílogo del autor donde se hace balance de la trayectoria del libro desde que fuera publicado por primera vez en 2002.

Andar con sujeto

El libro de Careri es una invitación a poner en nuestros pies el gusto por el descubrimiento de nuevas posibilidades experienciales en la ciudad. Desde mi punto de vista, la lectura del texto nos pone en situación de sujeto que explora sus propias capacidades de experimentación, emoción y descubrimiento. Si lo habitual, en los tránsitos por la ciudad, es sentirnos objetos en un espacio a la vez objetivado para una función técnica del traslado de un lugar a otro, con una finalidad prefijada, lo que aquí por el contrario se propone es tomar el territorio como espacio lúdico en el que lo que pueda ocurrir está todavía por descubrir. Vivimos colonizados por una hegemonía cultural urbana basada en la prisa: ésa es la lógica del viaje, llegar cuanto antes; la de

los semáforos, facilitar el tránsito rodado. Esa hegemonía cultural nos impide leer el texto de la ciudad, del territorio, porque todo transcurre rápido, efímero, casual, inmediato. Frente a esa lógica, el caminar, el errabundeo, la práctica del *flâneur*, nos sugiere otras posibilidades en las que el hilo invisible de nuestros pasos teje un texto interpretativo sobre el territorio. Cuerpo, mente y piedra dialogan mecidos por el ritmo sosegado del paseo. El campo y la calle nos esperan.

Jaume Martínez Bonafé
Universitat de València

¿ES POSIBLE SALIR DE LA CIUDAD SIN LÍMITES?

La destrucción de la ciudad. El mundo urbano en la culminación de los tiempos modernos

Juanma Agulles Martos.

Los libros de la Catarata, Madrid, 2017.

126 páginas, 14 €.

En este libro, premiado por ediciones Catarata en su certamen anual de ensayo 2016, Juanma Agulles plantea un recorrido por las diferentes fases de la ciudad y su destrucción a través del sistema industrial, como estructura económica, y sus planes urbanísticos. Este posicionamiento se pone de manifiesto ya desde la primera página cuando el autor cita a Lefebvre en el epígrafe que introduce el texto: «La industria puede prescindir de la ciudad antigua (preindustrial, precapitalista) pero, para ello, debe construir aglomeraciones en las que el carácter urbano se deteriora».

Con un estilo ágil, un lenguaje sencillo y abundantes referencias de carácter multidisciplinar, Agulles estructura su ensayo en tres bloques.

Los dos primeros capítulos marcan el contenido más importante del libro. Aquí se define la ambigüe-

dad de la ciudad o vida urbana, y la dualidad existente entre los grandes polos de atracción industrial (fábrica) y los espacios de alrededor donde se congregan los excedentes de la humanidad (slum), convertidos ahora en polos tecnológicos (tecnópolis) y vertederos.

El ensayo empieza argumentando que «la ciudad es una buena idea, cuyo peor defecto es haberse convertido en realidad». Con ello el autor sostiene que el proceso industrial ha ampliado esta realidad llegando al absurdo, reproduciendo el crecimiento urbano y la fundación de nuevos asentamientos hasta que la naturaleza de la propia agrupación pierde sentido. Por ello, llamar ciudades a las megalópolis y a las concentraciones urbanas de hoy en día, donde ya no existen lazos de unión, es un abuso del lenguaje.

En el segundo bloque, se hace referencia al tema de la arquitectura y la ciudad, al tiempo que se realiza un recorrido por las distintas propuestas de urbanización de la ciudad. A partir de la figura de Le Corbusier y del movimiento moderno, Agulles expone cómo se planifica la ciudad como organización de las necesidades humanas y la función, más allá de las cuestiones de los valores y del poder. Posteriormente el posmodernismo y otras vanguardias criticarán estos postulados racionalistas. El autor refiere diversas posturas como la de Aldo Rossi, o la frivolidad de Venturi y su modelo de las Vegas. Este último, en concreto, está relacionado con ejemplos posteriores de

derroche económico en proyectos internacionales realizados por «arquitectos estrella» a costa de recortes en derechos de los ciudadanos, como las obras de Calatrava en Valencia o las de Peter Eisenman en la ciudad de la justicia de Santiago.

En este recorrido aparecen otras ideas como las de Toyo Ito de ciudad simulada, donde verdad y simulacro se confunden, borrada a través de las nuevas tecnologías, así como otros movimientos revolucionarios que intentaron ordenar la ciudad y en las que todos triunfaron y fracasaron.

Mi mirada como arquitecto me hace discrepar en algunas de las posturas planteadas. Creo que hubo ejemplos claros de mejora de la ciudad moderna (siedlungen alemanas, hofe de Viena, etc.), donde se realizaron muy buenas aportaciones al análisis y diseño de las periferias, básicamente en Europa, sin considerar que fueran un fracaso. Del mismo modo pienso que la revisión posterior del movimiento moderno tuvo gran trascendencia en la sociedad.

En la última parte, se plantean las cuestiones que abren el debate a la reflexión del problema planteado: la proliferación de megalópo-

lis y tecnópolis en todo el territorio, borrando los límites de la ciudad. Desarrollos que unidos a la multiplicación de infraestructuras urbanas de transporte, energía o telecomunicaciones, megatugurios, slums, campos de refugiados, poblados de chabolas, *ciudades rodantes* y otros asentamientos precarios y provisionales, han terminado siendo las construcciones generalizadas de nuestra era industrial.

Frente a esta realidad, el autor argumenta que la ciudad como elemento histórico y forma de construir espacio social está desapareciendo con la expansión del capitalismo global, el contexto tecnológico de redes de comunicación y el consumo de combustibles para mantener el crecimiento.

La virtud fundamental de este libro es que plantea temas muy oportunos e incita a la reflexión de cuestiones relacionadas con la condición urbana actual y la historia de la evolución de los espacios donde vivimos.

El libro está dirigido a personas preocupadas por estas cuestiones del habitar de la ciudad, pero fundamentalmente quienes más lo van a disfrutar son el colectivo de sociólo-

gos y arquitectos. La puesta en común de estos dos grupos es fundamental para la planificación de los espacios de vida. Ambos son complementarios pero la manera cómo interpretarán el ensayo seguramente será muy diferente. Desde mi perspectiva de arquitecto, me ha gustado el planteamiento del libro, pero no comparto muchas de las ideas que se vierten sobre el análisis de la ciudad y la arquitectura. En cambio, desde un punto de vista social y de crítica a los límites a donde hemos llegado como raza humana me parece muy acertado.

Juanma Agulles argumenta que el fenómeno de la urbanización de estos dos últimos siglos de capitalismo industrial ha destruido el mundo rural (que se ha urbanizado), ha industrializado el territorio en su conjunto (forma de vida, consumo, etc.) y ha destruido parte de las razones por las que merece la pena vivir en la ciudad. Utiliza la destrucción de la ciudad como una metáfora de la pérdida de las condiciones de vida y de la toma de decisiones en común para gestionar una aglomeración humana dependiente de la tecnología y los combustibles.

El ensayo se cierra con una pregunta: ¿puede haber otro tipo de ciudad distinta a la del capitalismo industrial?

Yo considero que sí, ya que la historia nos ha demostrado que ha habido momentos de cambio y transformación del proceso de evolución de la vida urbana (lucha de clases, movilizaciones sociales, etc.) y es necesario parar la lógica especulativa y la creciente desigualdad en todo el planeta, cambiar los modos de vida que nos hacen valorar más el prestigio y el éxito a nivel personal, el consumo de masas, etc.

Mientras leía el subcapítulo de «Lecciones aprendidas en las Vegas» (mundo de la abundancia, lujo y derroche), casualmente con el televisor encendido, apareció uno de tantos programas que dan a conocer casas lujosas a través de sus dueños. La vivienda la mostraba un orgulloso promotor inmobiliario que vivía solo con su hija en una mansión de más de 500 m², con infinidad de habitaciones y baños para ellos dos, televisión en todas las estancias, piscina olímpica, jacuzzi... y un ecléctico elenco de obras de arte carísimas dispuestas con un gusto mediocre. La vivienda

se situaba aislada de sus vecinos en un terreno de más de 1000 m².

Y es que el libro critica a los medios de comunicación, pero también apunta al desarrollo de la tecnología como instrumento de acumulación y eficacia, de acuerdo a los fines del capitalismo industrial. Es por tanto, para el autor, una de las principales causas de la destrucción de la ciudad.

No puedo estar más en desacuerdo. El ser humano siempre ha necesitado la tecnología para vivir mejor en un mundo que le es hostil, y no sólo eso, está en nuestra condición el querer mejorar las cosas y desarrollar los mecanismos que nos ayuden a superar los problemas que nos van surgiendo, y por tanto a mejorar nuestra calidad de vida y aumento del tiempo libre.

Otro aspecto a comentar es el pesimismo que desprende todo el discurso del autor. Empieza ya por el planteamiento de un título catastrofista como la destrucción de la ciudad, y utiliza habitualmente un lenguaje negativo con palabras como desastroso, miseria, sin esperanza ni atisbo de redención, etc. Esta visión me ha mantenido alerta y en tensión durante toda la lectura ya que, siendo

consciente de los problemas expuestos, creo que hay siempre una salida y una postura más positiva sobre cualquier asunto.

En este sentido me hubiera gustado que el autor incidiese más en otras salidas de la ciudad sin límites, con una concepción más optimista como la planteada en los años 60-70 por René Dubos y su ecología política. Dubos confiaba en la elasticidad y capacidad de adaptación de los seres humanos y planteaba como respuestas la importancia de los límites, la relación de los seres vivos y los ecosistemas, y la medida de pensar globalmente y actuar localmente.

Existen otros ejemplos positivos que proponen generar espacios de convivencia donde construir relaciones sociales, como movimientos de decrecimiento, de agroecología, de participación ciudadana comprometida, etc. Son ejemplos que invitan a reflexionar sobre las posibilidades de salir de la *ciudad sin límites*. Mi respuesta es que sí. Siguen existiendo razones para permanecer juntos.

Mª Carmen Pérez Valiente
Arquitecto

FUTURS NÚMEROS DE *kult-ur*

FUTUROS NÚMEROS DE *kult-ur*

NEXT ISSUES OF *kult-ur*

Els autors interessats poden presentar propostes de participació per a les diferents [seccions](http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/about/submissions) de *kult-ur*, *Revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat* seguint les pautes especificades en <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/about/submissions>.

Procediment de presentació d'originals: mitjançant la plataforma OJS de publicació de la revista (previ registre d'usuari): <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/login>.

Instruccions per a autors disponibles en PDF en https://drive.google.com/file/d/0Bw5r-hWVb1D_T2kxdmotLWtXMUE/edit?usp=sharing.

Los autores interesados pueden presentar propuestas de participación para las diferentes [secciones](http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/about/submissions) de *kult-ur*, *Revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat* siguiendo las pautas especificadas en <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/about/submissions>.

Procedimiento de presentación de originales a través de la plataforma OJS de publicación de la revista (previo registro de usuario): <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/login>.

Instrucciones para autores disponibles en PDF en https://drive.google.com/file/d/0Bw5r-hWVb1D_T2kxdmotLWtXMUE/edit?usp=sharing.

Authors wishing to contribute can send their proposals for the various [sections](http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/about/submissions) of *kult-ur*, *Revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat* following the guidelines specified in <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/about/submissions>.

Procedure for submitting original manuscripts: via the OJS platform (authors must first register): <http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kult-ur/login>.

Authors guidelines are available in PDF at [<https://drive.google.com/file/d/0Bw5r-hWVb1D_T2kxdmotLWtXMUE/edit?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/0Bw5r-hWVb1D_T2kxdmotLWtXMUE/edit?usp=sharing).

CALL FOR PAPERS: Vol. 4. Núm. 7

Data límit de presentació d'originals per a totes les seccions: **1 d'octubre de 2016**

Data de publicació: **primavera de 2017**

Àgora (secció monogràfica de la revista) dedicada a:

Significados y lecturas múltiples del espacio público.

Coord. Zaida Muxí Martínez

Espai públic com a espai polític de la representació social; espai de propietat pública sense restriccions per al seu ús, accés i gaudi; espai sinònim d'espai lliure; espai estructurant de la ciutat i suport de la vida quotidiana; espai de la memòria i la construcció literària... La construcció de l'espai públic ja siga físic-espacial, com social, cultural, literari o polític es troba arrelada en les particularitats i singularitats de cada cultura en cada geografia. I fins i tot en plena globalització, l'espai públic, aparentment igual, presenta particularitats i singularitats.

Les ciutats japoneses construeixen l'espai públic ordinari com negatiu de l'espai privat, conformant espais intersticials, filaments que desapareixen en el magma de la micro segmentació residencial. No vol dir que no hi haja espais lliures, sense construir a les ciutats, però aquests són espais del poder, espais de temples, palaus i forts; espais per a la contemplació i de la imposició. Aquesta concepció de l'espai públic i de la conformació urbana desactiva la possibilitat de l'espai públic com a espai de la política, entesa com a representació, confrontació i demostració.

L'espai públic com a espai d'intercanvi, de mercat, com Jemaa El Fnaa o altres grans places mediterrànies, són públiques per la seua obertura, pel seu canvi i fluïdesa constant, són espais de vitalitat, sense ser espais de la política i la representació.

Què i quins són els espais públics possibles d'esdevindre espais de la política? Les successives primaveres, àrabs i europees, han utilitzat en la majoria dels casos espais públics de reconegut simbolisme polític, però algunes com el 15M a Barcelona o la Nuit Debout francesa han utilitzat places sense especials atributs per donar-los un nou significat polític.

I l'espai públic proper, ordinari, de la vida quotidiana, ¿com es conforma, com es caracteritza? ¿Pot ser previ a l'acció i per tant programat o ha d'estar abans l'experiència

que marqui els recorreguts, les qualitats dels espais? ¿O hauria de treballar-se amb un espai mutant que atenga les anomenades línies del diseg, que són les marques que deixem en els nostres recorreguts sobre terrenys tous quan no utilitzem l'espai tal com es va preveure?

Per tant, ens interessa la reflexió, des de diferents sabers i diferents geografies i cultures, de què és, què fa i qui fan els espais públics.

Objectiu general

L'espai públic no és un, no es neutre, ni es universal. La seua anàlisi i la seua comprensió tampoc. Per això proposem per aquest número de la revista kult-ur una mirada polièdrica sobre l'espai públic.

Línies temàtiques

- Espai públic i Mobilitat
- Espai públic simbòlic (geografies, cultures, societats)
- Espai públic i gènere
- Espai públic i projecte
- Espai públic polític
- Espai públic i globalització
- Espai públic i cicles de vida
- Espai públic i l'alteritat

CALL FOR PAPERS: Vol. 4. Núm. 7

Fecha límite de presentación de originales para todas las secciones:

1 de octubre de 2016

Fecha de publicación: **primavera de 2017**

Àgora (sección monográfica de la revista) dedicada a:

Significats i lectures múltiples de l'espai públic.

Coord. Zaida Muxí Martínez

Espacio público como espacio político de la representación social; espacio de propiedad pública sin restricciones para su uso, acceso y disfrute; espacio sinónimo de espacio libre; espacio estructurante de la ciudad y soporte de la vida cotidiana; espacio de la memoria y la construcción literaria... La construcción del espacio público ya sea físico-espacial, como social, cultural, literario o político se encuentra enraizada en las particularidades y singularidades de cada cultura en cada geografía. Y aun en plena globalización, el espacio público, aparentemente igual, presenta particularidades y singularidades.

Las ciudades japonesas construyen el espacio público ordinario como negativo del espacio privado, conformando espacios intersticiales, filamentos que desaparecen en el magma de la micro segmentación residencial. No quiere decir que no hayan espacios libres, sin construir en las ciudades, pero estos son espacios del poder, espacios de templos, palacios y fuertes; espacios para la contemplación y de la imposición. Esta concepción del espacio público y de la conformación urbana desactiva la posibilidad del espacio público como espacio de la política, entendida como representación, confrontación y demostración.

El espacio público como espacio de intercambio, de mercado, como Jemaa El Fnaa u otras grandes plazas mediterráneas, son públicas por su apertura, por su cambio y fluidez constante, son espacios de vitalidad, sin ser espacios de la política y la representación.

¿Qué y cuáles son los espacios públicos posibles de ser espacios de la política? Las sucesivas primaveras, árabes y europeas, han utilizado en la mayoría de los casos espacios públicos de reconocido simbolismo político, sin embargo algunas como el 15M

en Barcelona o la Nuit Debout francesa han utilizado plazas sin especiales atributos para darles un nuevo significado político.

Y el espacio público cercano, ordinario, de la vida cotidiana, ¿cómo se conforma, cómo se caracteriza? ¿Puede ser previo a la acción y por lo tanto programado o tiene que estar antes la experiencia que marque los recorridos, las cualidades de los espacios?. ¿O debería trabajarse con un espacio mutante que atienda a las llamadas líneas del deseo, que son las marcas que dejamos en nuestros recorridos sobre terrenos blandos cuando no utilizamos el espacio tal como se previó?.

Por lo tanto, nos interesa la reflexión, desde diferentes saberes y diferentes geografías y culturas, de qué es, qué hace y quiénes hacen los espacios públicos.

Objetivo general

El espacio público no es uno, no es neutro, ni es universal. Su análisis y su comprensión tampoco. Por ello proponemos para este número de la revista *kult-ur* una mirada poliédrica sobre el espacio público.

Líneas temáticas

- Espacio público y Movilidad
- Espacio público simbólico (geografías, culturas, sociedades)
- Espacio público y género
- Espacio público y proyecto
- Espacio público político
- Espacio público y globalización
- Espacio público y ciclos de vida
- Espacio público y la otredad

CALL FOR PAPERS: Vol. 4. Iss. 7

Deadline for submission of original manuscripts for all sections:

October 1, 2016

Publication date: **spring, 2017**

Ágora (monographic section of the journal) devoted to:

Multiple meanings and readings of public space.

Coord. Zaida Muxí Martínez

Public space as a political space of social representation; publicly owned space with unrestricted use, access and enjoyment; space synonymous with free space; space as the city's structure and the foundations for everyday life; space for memory and literary construction... The construction of a public space, whether physical-spatial, social, cultural, literary or political, is rooted in the peculiarities and singularities of each culture and geography. And even in this ever globalised world, public space, although apparently uniform, has its peculiarities and singularities.

In Japanese cities ordinary public space is constructed as the counterpoint to private space, forming interstitial spaces, filaments that disappear in the magma of residential micro-segmentation. This does not mean there are no free, unconstructed spaces in the cities, but they are spaces of power, spaces of temples, palaces and strongholds; spaces for contemplation and imposition. This conception of public space and urban configuration neutralises the possibility of public space as political space, understood as representation, confrontation and demonstration.

Public space as space for exchange, a marketplace, like Jemaa El Fnaa or other large Mediterranean squares, are public because of their openness, their constant flux and fluidity; they are spaces of vitality without being spaces of politics and representation.

Which public spaces can be political spaces? The successive springs – Arab and European – have for the main part use public spaces with a recognised political symbolism; others, in contrast, such as the 15M in Barcelona or the French Nuit Debout took place in squares with no special attributes so as to give them a new political meaning.

And the familiar, ordinary, everyday public space – how is that shaped, how is it characterised? Can it precede the action and therefore be programmed, or must the experience come first to mark the routes, the qualities of spaces? Or should it be seen as a

mutating space that takes in desire lines, the paths we trace across soft ground when we do not use the space according to its original purpose?

Therefore, what we are interested in are reflections, from different areas of knowledge and different geographies and cultures, on what public spaces are, what they do and who makes them.

General objective

Public space is not one space, it is not neutral, or universal; nor is its analysis and the way it is understood. For this reason we propose a multifaceted exploration of public space for this issue of *kult-ur*.

Subject lines

- Public space and mobility
- Symbolic public space (geographies, cultures, societies)
- Public space and gender
- Public space and projects
- Political public space
- Public space and globalisation
- Public space and life cycles
- Public space and otherness

PROPER NÚMERO

Tardor 2016

Vol. 3. Núm. 6

Mirades educatives a la ciutat: experiència, quotidianitat i participació.

Coord. *Àgora*: M. Mar Estrela Cerveró

PRÓXIMO NÚMERO

Otoño 2016

Vol. 3. Núm. 6

Miradas educativas en la ciudad: experiencia, cotidianidad y participación.

Coord. *Àgora*: M. Mar Estrela Cerveró

NEXT ISSUE

Autumn 2016

Vol. 3. Iss. 6

Educational perspectives in the city: experience, daily life and participation.

Coord. *Àgora*: M. Mar Estrela Cerveró

acròpoli

Editorial..... 9

àgora

Vol. 4. N° 7. Una introducció a «L'espai públic: múltiples experiències i significats», Zaida Muxí..... 19

Metodología para evaluar la vitalidad de un barrio. La enseñanza de estrategias locales, Maria Beltrán Rodríguez..... 27

El lado nocturno de la vida cotidiana: un análisis feminista de la planificación urbana nocturna, Sara Ortiz Escalante..... 55

Mujeres haciendo ciudad: Flâneuses y Las Sinsombrero, Elia Torrecilla Patiño..... 79

Prácticas artísticas y espacios de memoria, Núria Ricart y Noelia Paz..... 99

Procesos de transmisión..... 99

«Plazoleta Lídice» de Canelones: lugar de memorias, desplazamientos y resignificaciones en el espacio público. Fundamentos de un proyecto de investigación, Gustavo Faget y Marcelo Fernández Pavlovich..... 131

Dynamic spaces with subjective depth. The public space in monsoon Asia, Akiko Okabe..... 151

Tokyo: Towards a New Publicness, Enric Massip-Bosch..... 165

Buenos Aires, espacio público y literatura, Innés Moisset e Ismael Eyra..... 183

Del espacio público a la ciudad como hipertexto orgánico, Jacobo Sucari..... 199

extramurs

La fiesta de un país normal. La disolución del 2001 en los festejos del Bicentenario, María Repupilli y Pablo Brambilla..... 217

Gentrificación en el contexto de la sociedad del riesgo: el caso de barrio italia en Santiago de Chile, Jonathan Uri Colodro Gotthelf..... 235

stoa

Reportatge: Perduts en la ciutat. La vida urbana a les col·leccions de l'IVAM, Glòria Jové Monclús..... 255

El arte como herramienta de transformación social. Fluidez, imaginación y participación en espacios públicos, Patricio Forrester..... 283

biblos

Un andar con sujeto, Jaume Martínez Bonafé..... 293

¿Es posible salir de la ciudad sin límites?, Mª Carmen Pérez Valiente..... 297

kultur revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat

Vicerectorat de
Cultura, Extensió
Universitària i
Relacions
Institucionals