

Gramática de gestos artísticos en el Espacio Público

Felipe Arturo

Arquitecto, artista y profesor de la Facultad de Creación Universidad del Rosario

*Simposio de Arte en Espacio Público - El derecho a la ciudad
Museo de Arte Moderno - Mambo
agosto 31 de 2023
(Versión Ampliada - Septiembre 5)*

¿Qué es el espacio público?

Un concepto flexible y variable:

- Area y superficie abierta y accesible
- Lugar del ejercicio democrático
- Lugar de la manifestación
- Lugar del ocio y del encuentro
- Lugar de la cotidianidad
- Lugar del tránsito y el comercio
- Lugar de las identidades múltiples
- Lugar de la performatividad
- Lugar del conflicto
- Lugar fluido

Un concepto histórico:

- Todo el espacio
- Un espacio funerario / Un espacio ritual
- Un espacio religioso
- Un espacio de siembra
- El río
- Lo opuesto al espacio privado
- Un espacio amplio y monumental
- Un espacio carnavalesco
- Un espacio segregado / Un espacio reivindicado
- Un espacio virtual

¿Quién decide sobre el espacio público?

Todos y nadie:

- El gobierno
- Las instituciones
- Para - estados
- Comunidades permanentes
- Comunidades temporales
- Economía formal
- Economía informal
- Personas
- Nadie

¿Qué es el arte en el espacio público?

Un mosaico de posibilidades:

- Monumentos, anti-monumentos, contra-monumentos
- Monumentos comunitarios, performativos, colectivos
- Pabellones, hitos, *folies*
- Esculturas públicas
- Murales y grafitis
- Vallas, anuncios y letreros
- Diseños de pisos y mobiliarios urbanos
- Intervenciones e instalaciones temporales de espacios
- Acciones, happenings, performances, espectáculos

¿Quién decide sobre el arte en el espacio público?

Todos y nadie:

- El gobierno
- Las instituciones culturales - artísticas
- Instituciones temporales
- Comunidades permanentes
- Comunidades temporales
- Economía formal
- Economía informal
- Personas / artistas
- Nadie

¿Cómo poner en relación un mosaico manifestaciones artísticas en el Espacio Público?

¿Cómo decidir sobre cuáles gestos artísticos ocupan y habitan el Espacio Público?

¿Quiénes deben tomar estas decisiones?

¿Cómo financiar estas acciones en el Espacio Público?

Propuesta para una Gramática de gestos artísticos en el espacio público

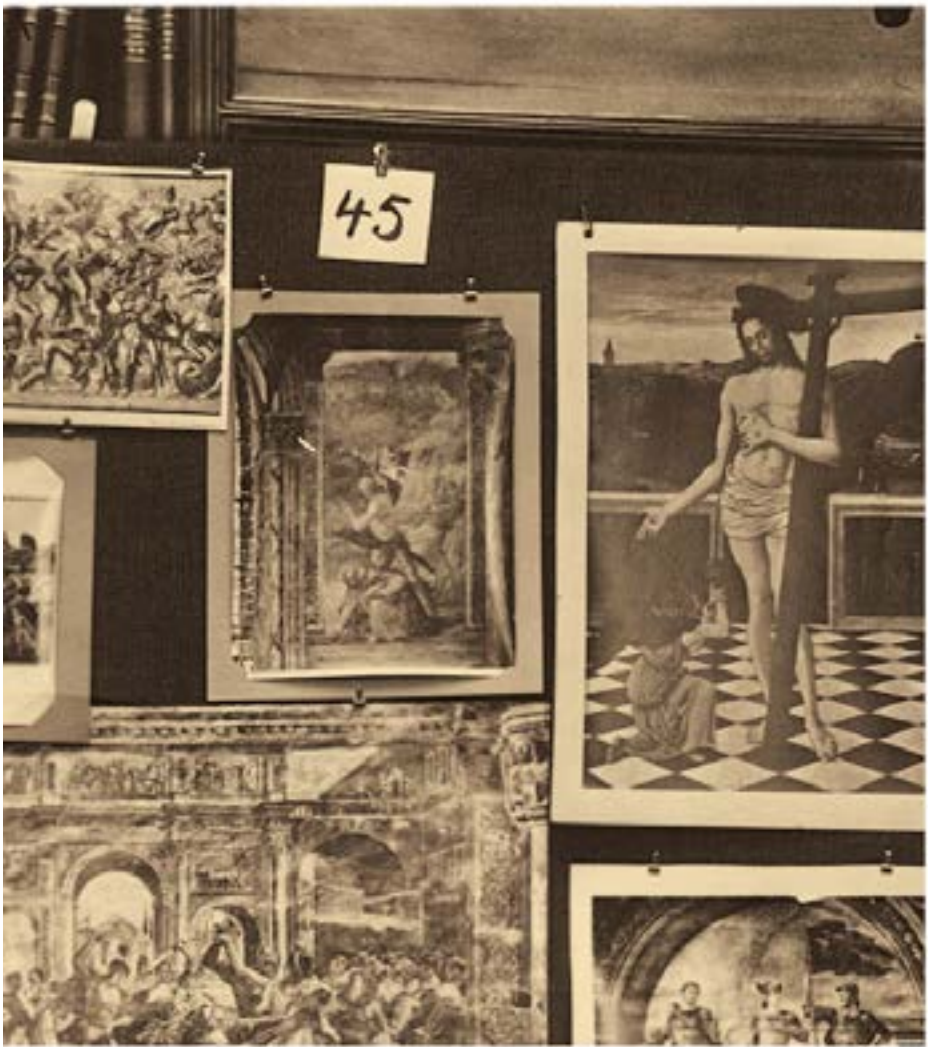
Gramática:

Elementos, estructuras y combinaciones del lenguaje

Gesto:

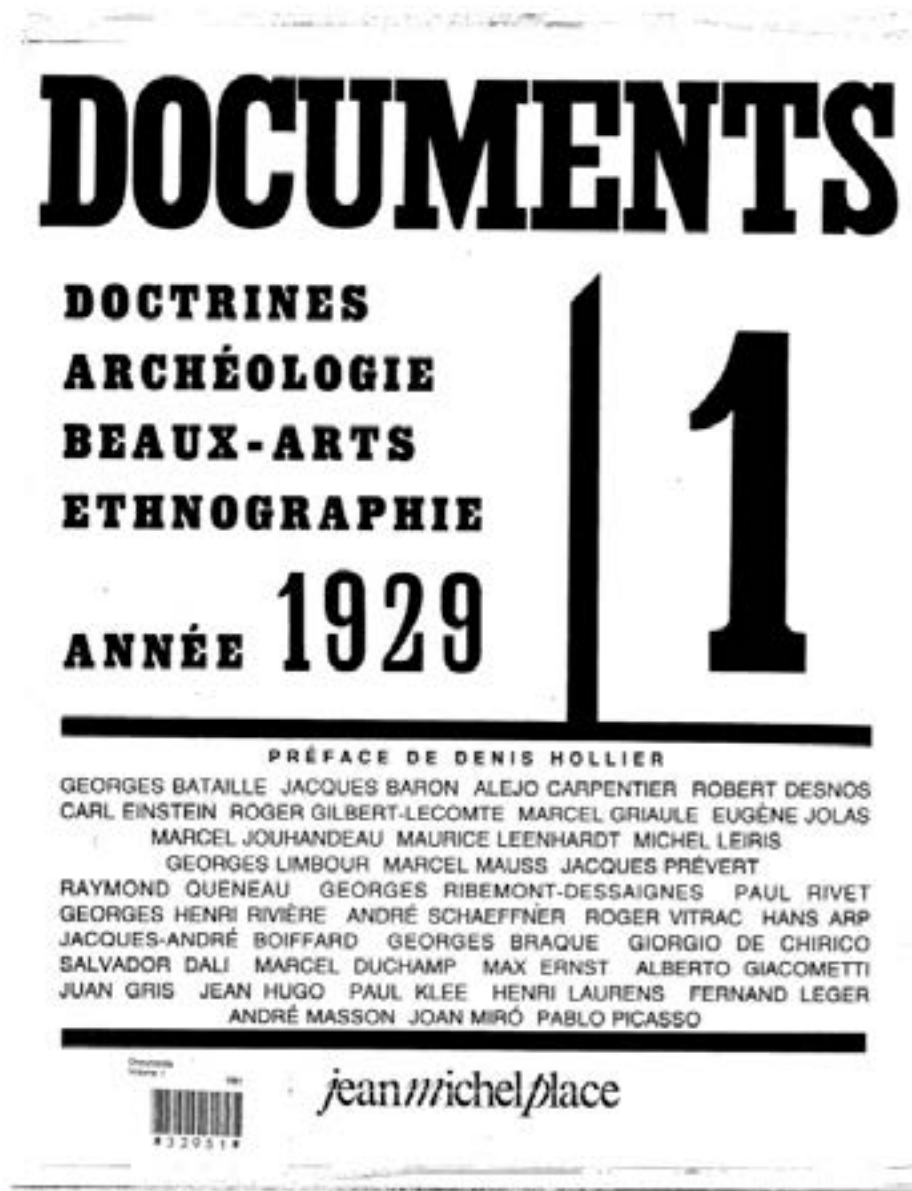
Acto que implica intencionalidad, hábito y acuerdo

Atlas Mnemosyne

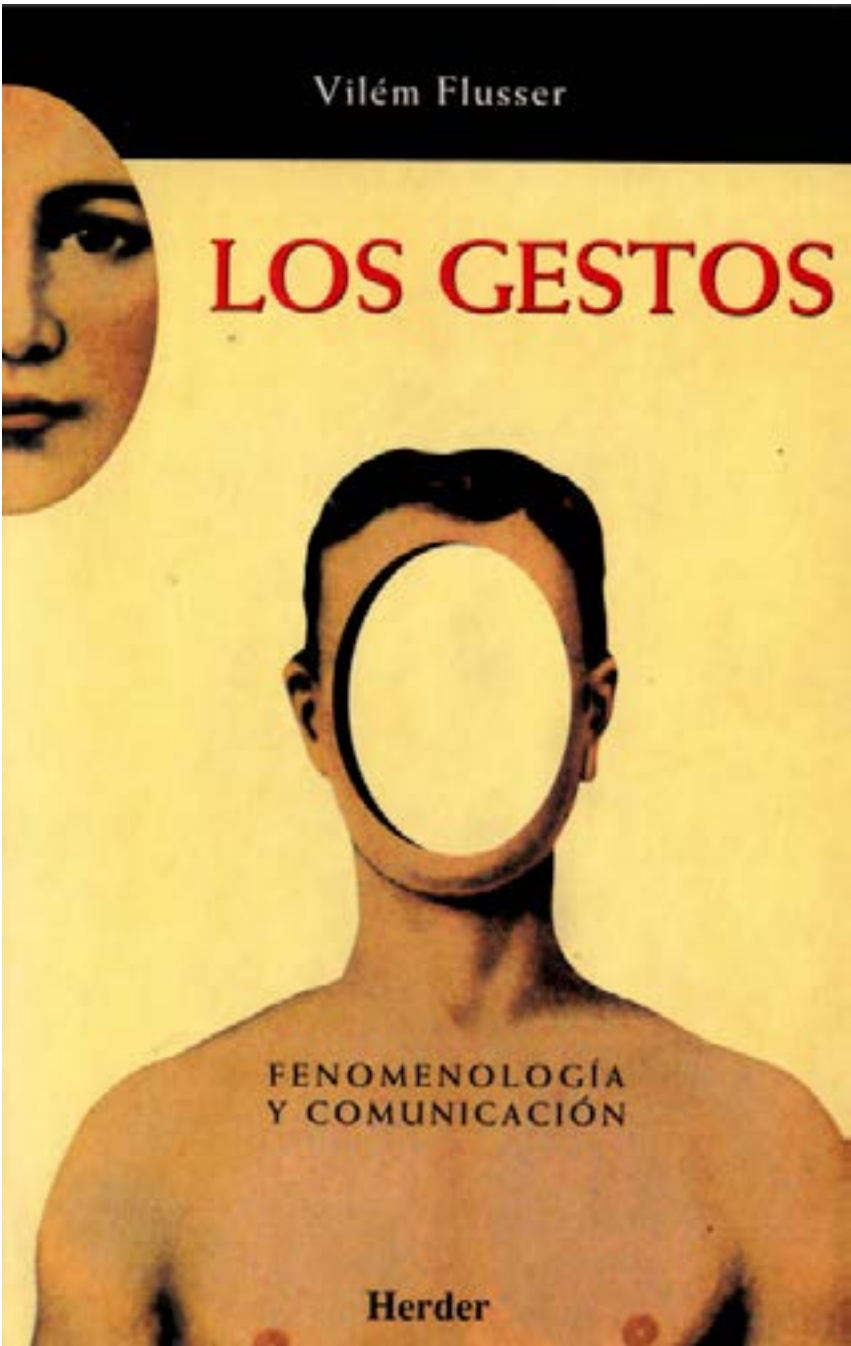

Aby Warburg

AKAL / Arte y estética

Diccionario crítico*
Georges Bataille

Índice

1. Gesto y acordamiento.....	7
2. Más allá de las máquinas.....	19
3. El gesto de escribir.....	31
4. El gesto de hablar.....	41
5. El gesto de hacer.....	49
6. El gesto de amar.....	69
7. El gesto de destruir.....	77
8. El gesto de pintar.....	85
9. El gesto de fotografiar.....	99
10. El gesto de filmar.....	117
11. El gesto de darle la vuelta a la máscara.....	123
12. El gesto de plantar.....	133
13. El gesto de africar.....	141
14. El gesto de oír música.....	149
15. El gesto de fumar en pipa.....	157
16. El gesto de telefonar.....	179
17. El gesto del video.....	189
18. El gesto de buscar.....	195

Atlas Mnemosyne / Cartografía de la memoria

Aby Warburg, 1929

Diccionario Crítico / Documents

Georges Bataille, 1929 - 1930

Informe

Un diccionario comenzaría a partir del momento en que ya no suministra el sentido sino los usos de las palabras. Así, informe no es solamente un adjetivo con determinado sentido sino también un término que sirve para descalificar, exigiendo generalmente que cada cosa tenga su forma. Lo que designa carece de derecho propio en cualquier sentido y se deja aplastar en todas partes como una araña o una lombriz. Haría falta, en efecto -para que los académicos estén contentos- que el universo cobre forma. La filosofía entera no tiene otro objeto: se trata de ponerle un traje a lo que existe, un traje matemático. En cambio, afirmar que el universo no se asemeja a nada y que sólo es *informe* significa que el universo es algo así como una araña o un escupitajo.

El dedo gordo

El dedo gordo del pie es la parte más *humana* del cuerpo humano, en el sentido de que ningún otro elemento del cuerpo se diferencia tanto del elemento correspondiente del mono antropoide (chimpancé, gorila, orangután o gibón). Lo que obedece al hecho de que el mono es arborícola, mientras que el hombre se desplaza por el suelo sin colgarse de las ramas, habiéndose convertido él mismo en un árbol, es decir, levantándose derecho en el aire como un árbol, y tanto más hermoso en la medida en que su erección es correcta. De modo que la función del pie humano consiste en darle un asiento firme a esa erección de la que el hombre está tan orgulloso (el dedo gordo deja de servir para la prensión eventual de las ramas y se aplica al suelo en el mismo plano que los demás dedos).

Arquitectura

La arquitectura es la expresión del ser de las sociedades, del mismo modo que la fisonomía humana es la expresión del ser de los individuos. Sin embargo, esta comparación debe ser remitida sobre todo a las fisonomías de personajes oficiales (prelados, magistrados, almirantes). En efecto, sólo el ser ideal de la sociedad, aquel que ordena y prohíbe con autoridad, se expresa en las composiciones arquitectónicas propiamente dichas. Así, los grandes monumentos se alzan como diques que oponen la lógica de la majestad y de la autoridad a todos, los elementos confusos: bajo la forma de las catedrales y de los palacios, la Iglesia o el Estado se dirige e impone silencio a las multitudes. Es evidente que los monumentos inspiran la sabiduría social y a menudo incluso un verdadero temor. La toma de la Bastilla es simbólica de ese estado de cosas: es difícil explicar ese movimiento

Esteta

Aun si damos por supuesto que nadie adopta ahora una denominación semejante, hay que reconocer que esta palabra se ha desvalorizado en la misma medida y de la misma manera que *artista* o *poeta*. ("Ese hombre es un Artista" o bien "Yo aprecio a los Poetas" y sobre todo "el suave rigor que los Estetas llevan en su voluntad"...) Las palabras tienen derecho después de todo a desordenar las cosas y hastiar: luego de quince años, encontramos el zapato de una muerta en el fondo de un armario; lo llevamos al tacho de la basura. Hay un placer cínico en considerar ciertas palabras que arrastran con ellas algo de nosotros a la basura.

Los Gestos

Vilem Flusser, 1991

1. Gesto y acordamiento	7
2. Más allá de las máquinas	19
3. El gesto de escribir	31
4. El gesto de hablar.....	41
5. El gesto de hacer	49
6. El gesto de amar	69
7. El gesto de destruir	77
8. El gesto de pintar.....	85
9. El gesto de fotografiar	99
10. El gesto de filmar	117
11. El gesto de darle la vuelta a la máscara.....	123
12. El gesto de plantar	133
13. El gesto de afeitarse.....	141
14. El gesto de oír música	149
15. El gesto de fumar en pipa.....	157
16. El gesto de telefonar	179
17. El gesto del vídeo.....	189
18. El gesto de buscar	195

El gesto de plantar –como lo supieron los antiguos, pero que nosotros hemos olvidado– es la obertura del gesto de esperar y aguardar. Después de cubrir la semilla con tierra el hombre se sienta y aguarda. El verbo latino *colere*, del que deriva el sustantivo *cultura*, no sólo significa «cosechar», sino también «cuidar»; es decir, aguardar atentamente, esperar preservando; y «agricultura» no es sólo la actividad de plantar y cosechar, sino sobre todo vigilar con celo y angustia.

Esto parece ser una actividad de acecho, como la que se da en la caza y la recolección de frutos; pero constituye una transformación

Propuesta para una Gramática de gestos artísticos en el espacio público

Análisis comparativo de múltiples gestos en tiempos y lugares diversos

Vasos comunicantes entre gestos artísticos y gestos no - artísticos (en principio)

Modelo analítico en transformación o Archivo incompleto

Caja de herramientas para el espacio público / archivo de acciones

Catálogo de entrelazamiento de gestos artísticos

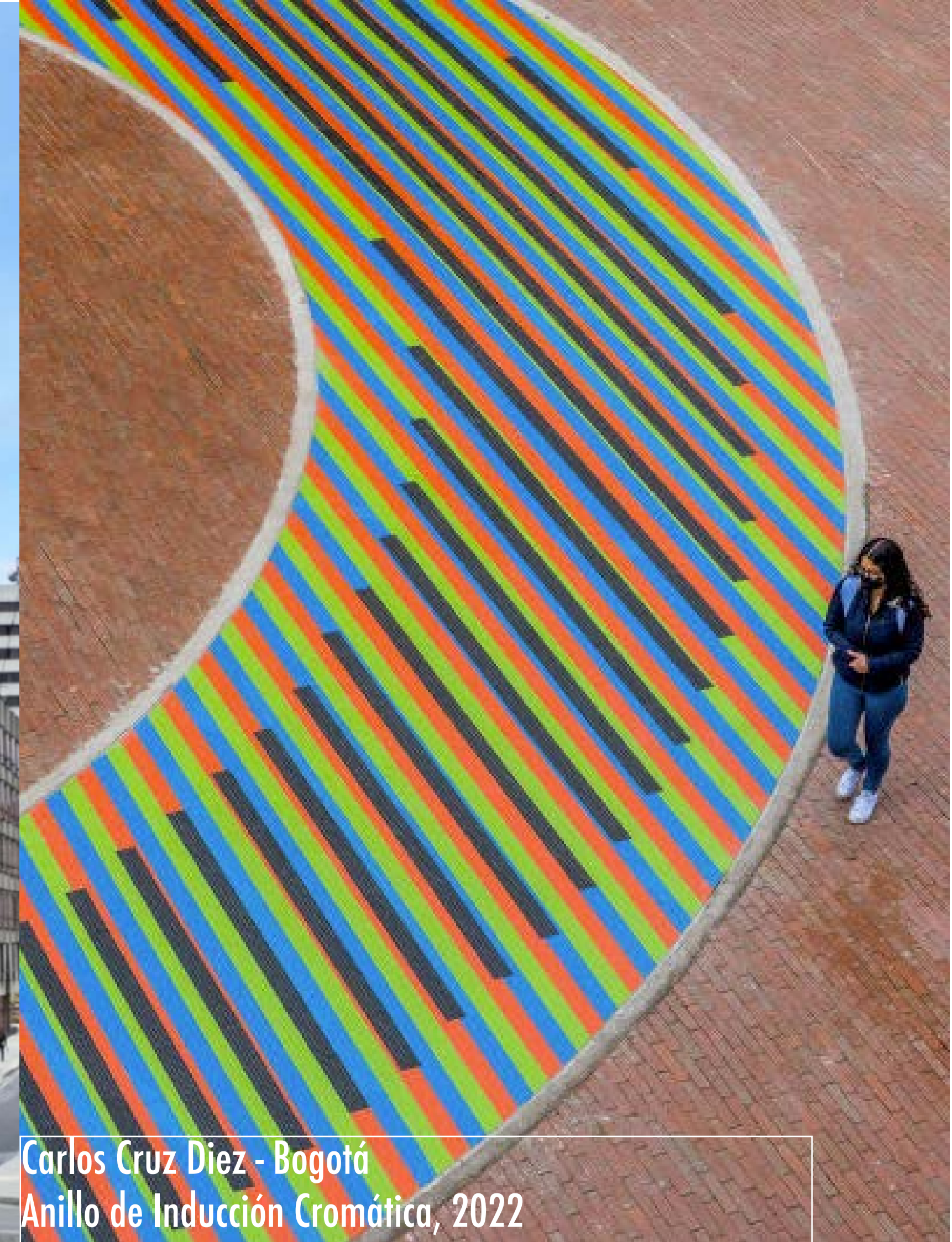
Pigmentar

Pintura rupestre Soacha

Vértigo Graffiti
Calle 26 con Carrera 13.

Carlos Cruz Diez - Bogotá
Anillo de Inducción Cromática, 2022

Re - Pigmentar

Mural en Medellín
Mayo - 2021

Des - Pigmentar

William Kentridge - Roma
Triumphs and Laments, 2016

Empresa Sandblasting
Bogotá

Eregir

Crear un hito

Dividir

Richard Serra, New York
Tilted Arc, 1981

Tumbar

Comunidad Misak - Popayán
Derribamiento de estatua de Belalcazar, 2021

Comunidad Misak - Cali
Derribamiento de estatua de Belalcazar, 2021

Tumbar

Derribamiento de monumento de Stalin
Hungría, 1956

Tumbar

Derribamiento de monumento de Saddam Hussein
Bagdad, 2003

Tumbar

Derribamiento de monumento a Cristobal Colón
Barranquilla, 2021

Derribamiento de monumento a Cristobal Colón
Minnesota, 2020

Incendiar

Incendio de estatua ecuestre de Bolívar - Bogotá
Monumento a los Héroes, 2021

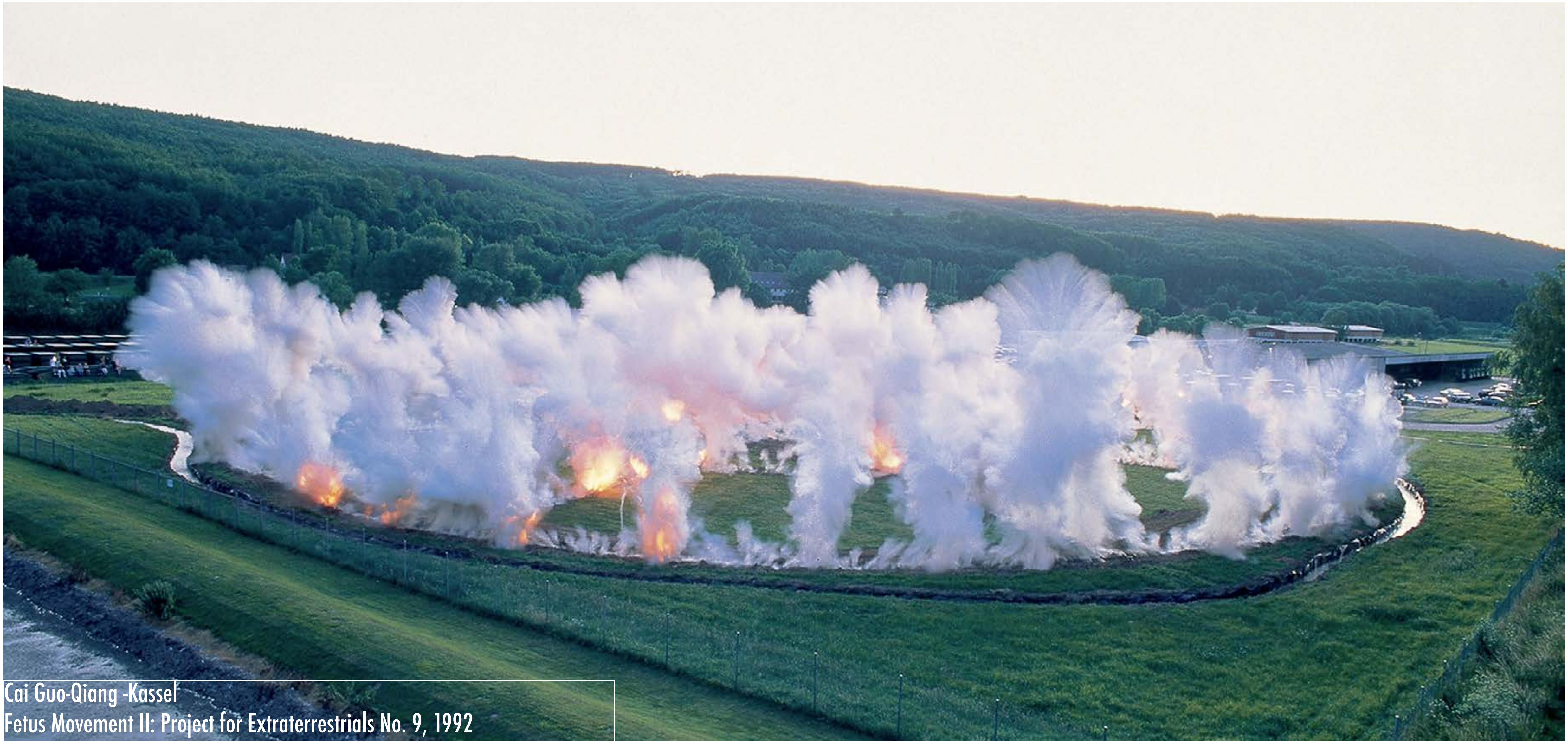

Alfredo Jaar
The Skoghall Konsthall, 2000

Incendiar

Explotar

Cai Guo-Qiang -Kassel
Fetus Movement II: Project for Extraterrestrials No. 9, 1992

Demoler

Demoler

Cristina Lucas
Habla, 2008

Demoler

Monumento a los Héroes - Bogotá
Demolición, 2021

Excavar

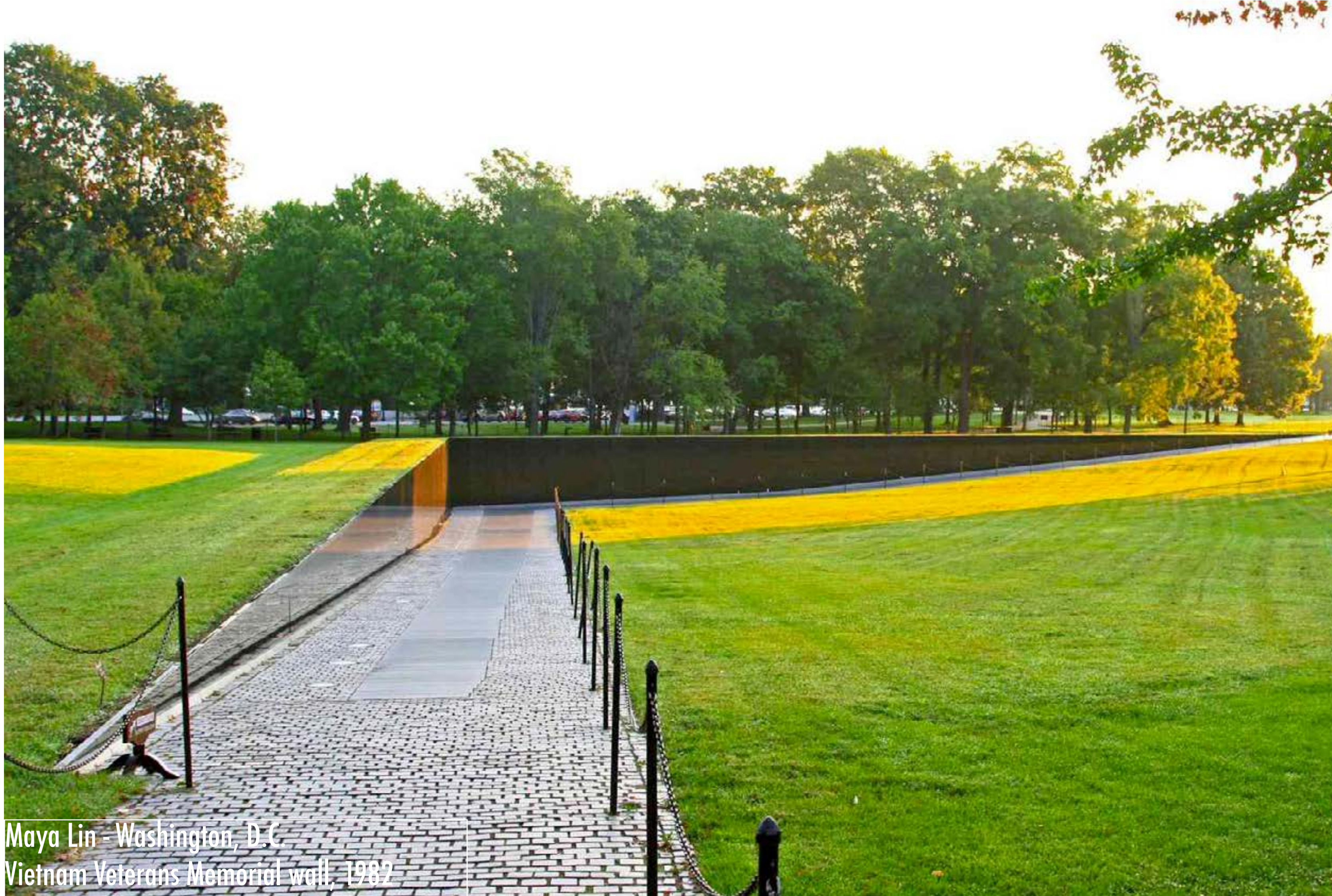

Double Negative, Nevada
Michael Heizar, 1969

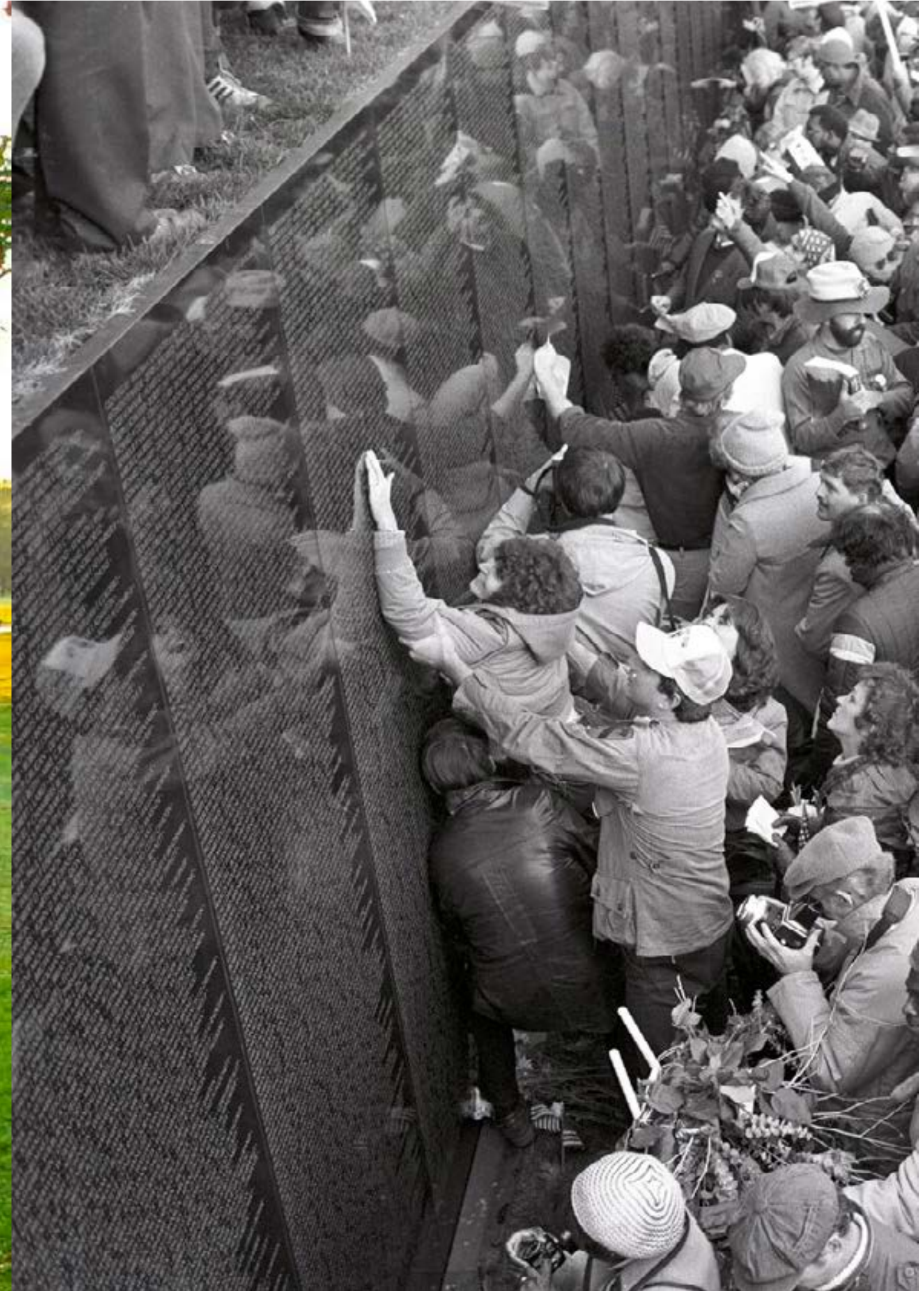

Tangential negative line sculpture, Bagnes, Sueiza
Michael Heizar, 1968 -2011

Excavar

Maya Lin - Washington, D.C.
Vietnam Veterans Memorial wall, 1982

Excavar

Michael Arad, Peter Walker, Davis Brody - New York
National September 11 Memorial & Museum, 2011

Agrietar

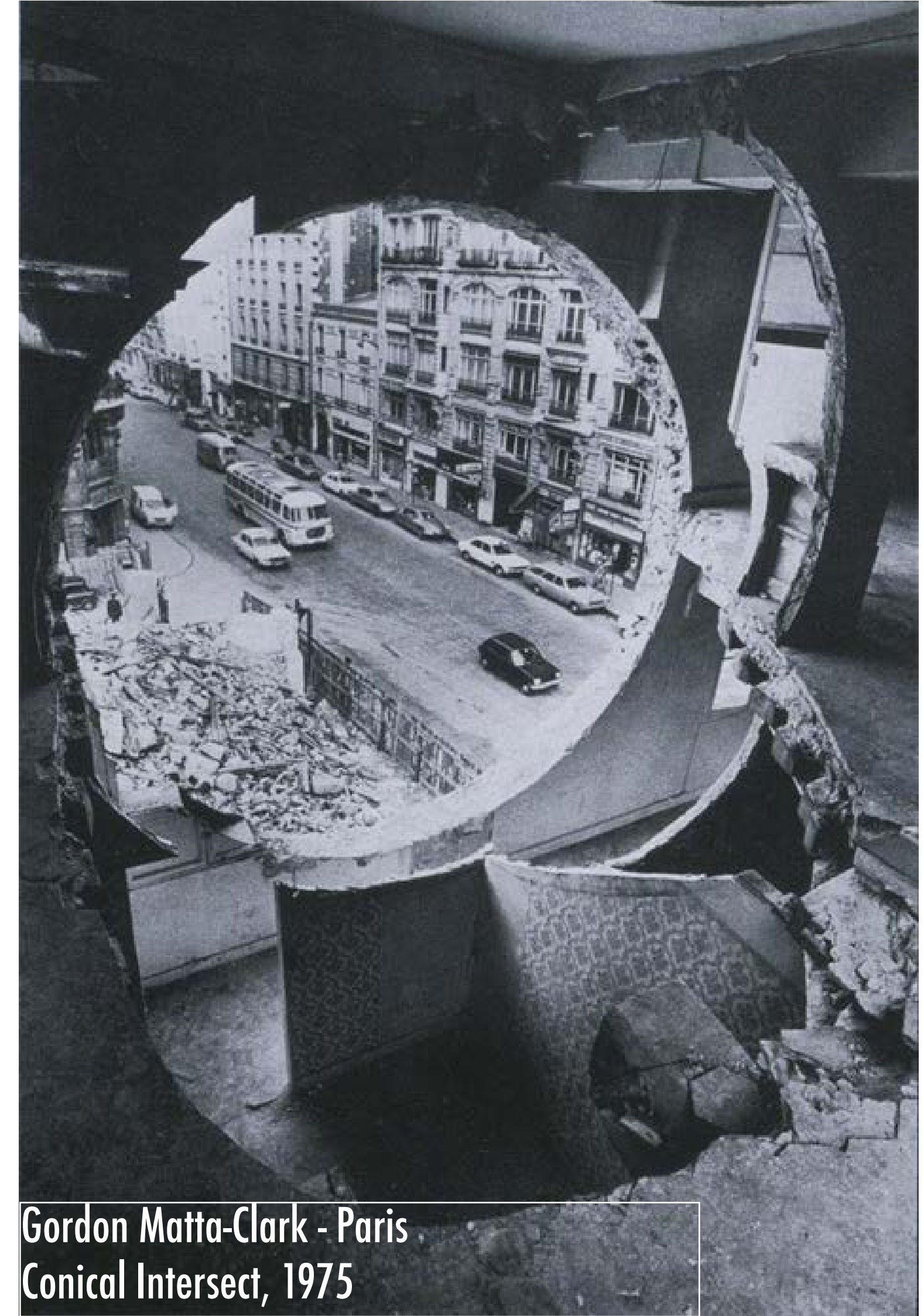
Doris Salcedo - Londres
Sahibboleth, 2008

Cortar

Gordon Matta-Clark -
Splitting, 1974

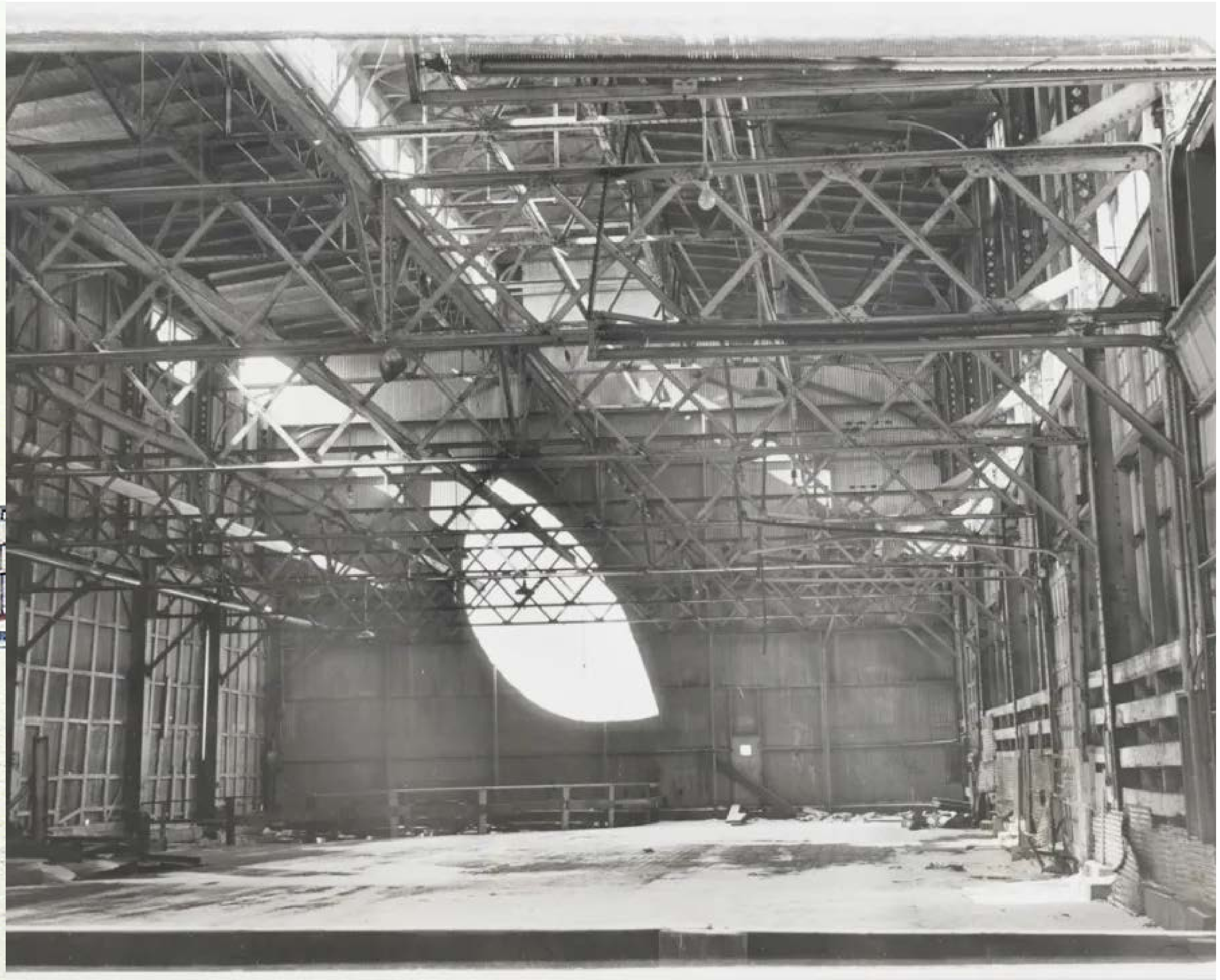

Gordon Matta-Clark - Paris
Conical Intersect, 1975

Cortar

Gordon Matta-Clark - NYC
Day's End (Pier 52), 1975

Delinear la ausencia

David Hammons - NYC
'Day's End', 2014-2021

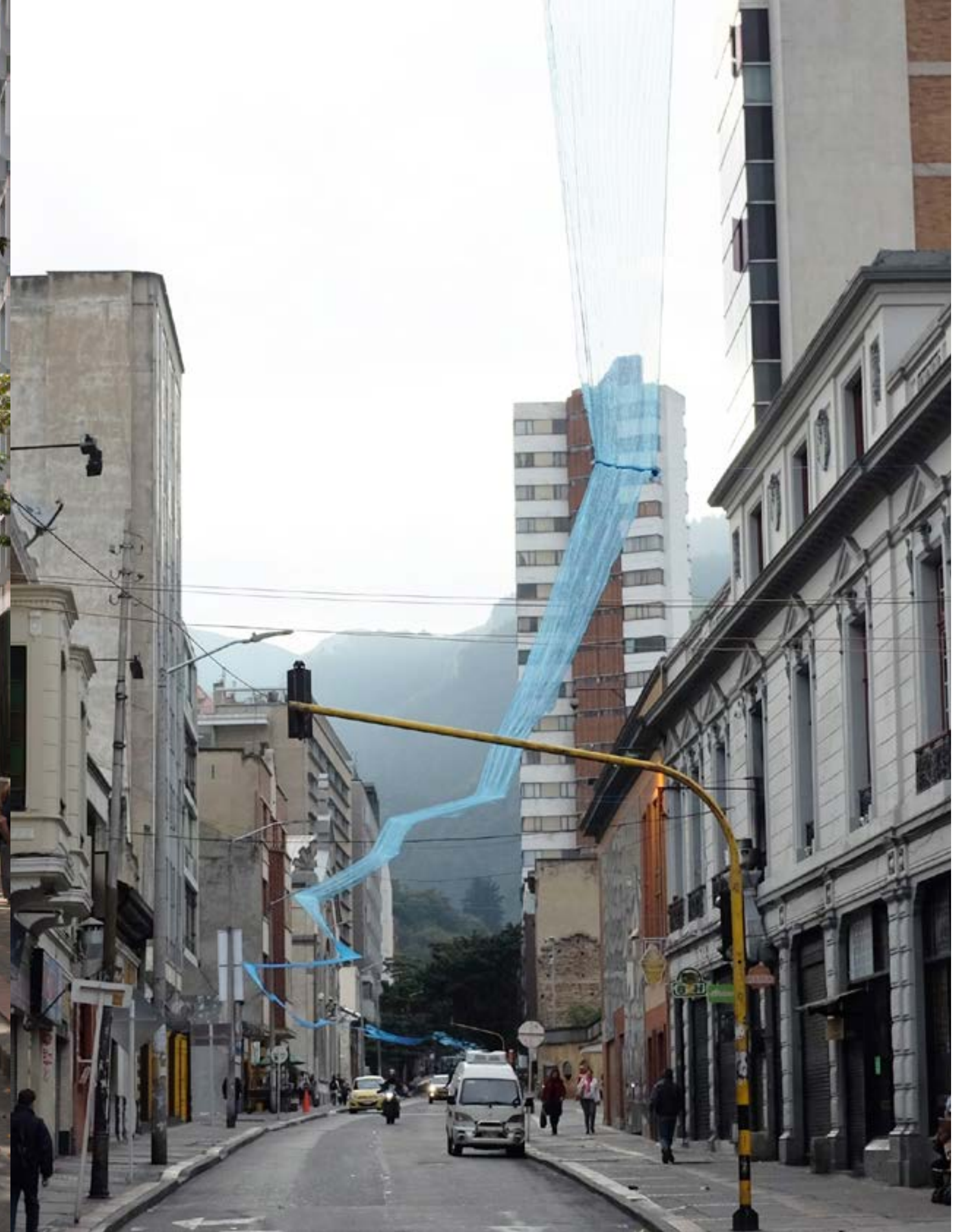
Delinear la ausencia

Carlos Garaicoa
Chocolatería, 2014

Elevar

Elevar

Sky ladder, Huiyu Island, Quanzhou
Cai Guo-Qiang, 2015

Jugar con el viento

Peine del viento - San Sebastián
Eduardo Chillida, 1976

Jugar con el viento

Janet Echelman - Porto
River changes, 2005

Envolver

Christo Javacheff y Jeanne-Claude - Berlín
Reishtag, 1995

Envolver

Ibrahim Mahama - Venecia
Out of Bounds, 2015

Ibrahim Mahama - Roma
A Friend, 2019

Envolver

Iluminar

Rafael Lozano-Hemmer, México
Vectorial Elevation, Relational Architecture 4, 1999.

Illuminar

John Bennett, Gustavo Bonevardi, Richard Nash Gould, Julian LaVerdiere - NYC
Tribute in Light, 2002

Ocupar el vacío

Doris Salcedo, Estambul
Untitled, 2003.

Ocupar el vacío

Beatriz González, Bogotá
Auras Anónimas, 2009.

Re-emplazar

Kiosko de la luz, Bogotá
1910 - Foto 1920

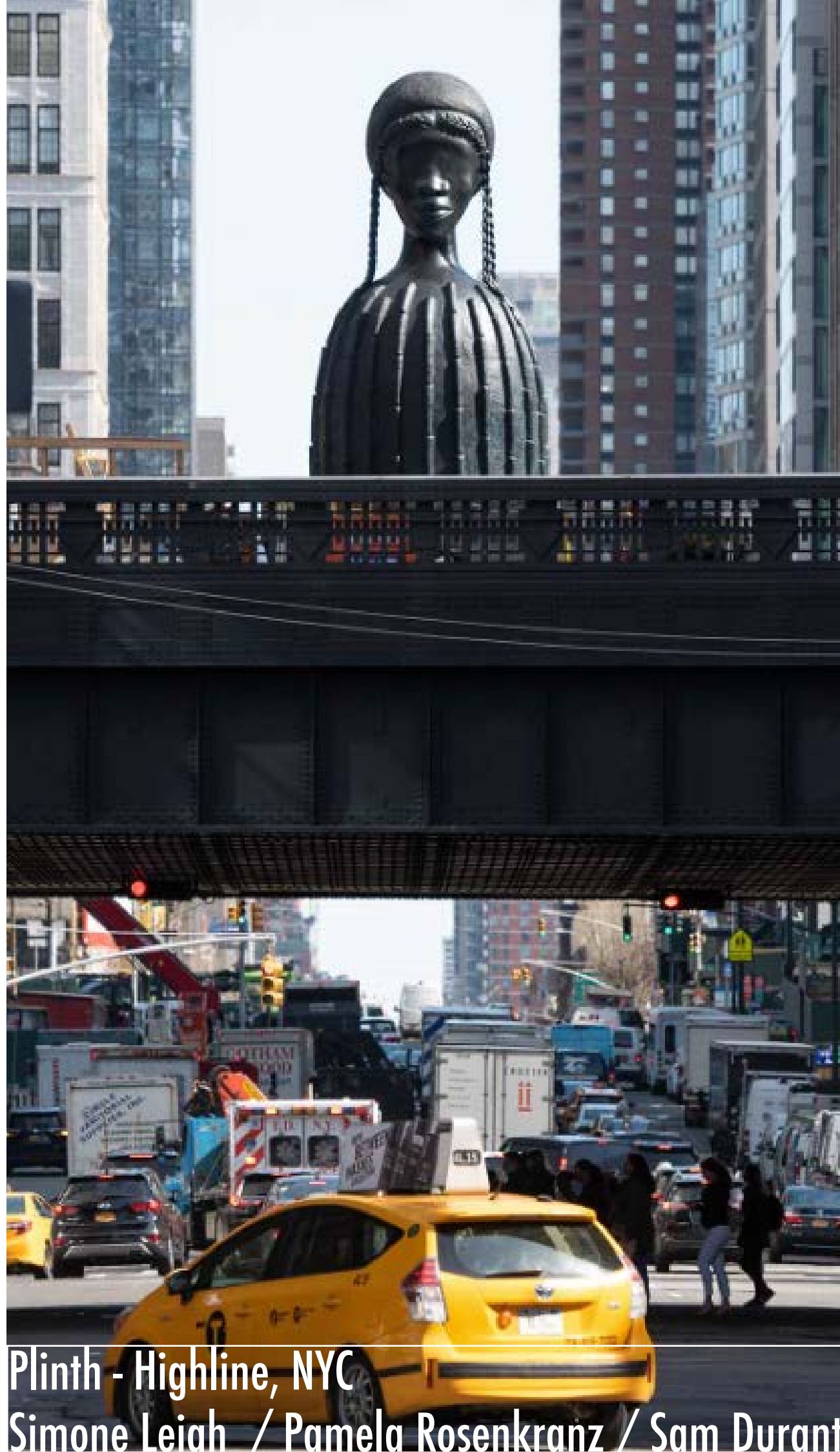

Monumento a los Héroes - Bogotá
Intervenciones paro nacional, 2021

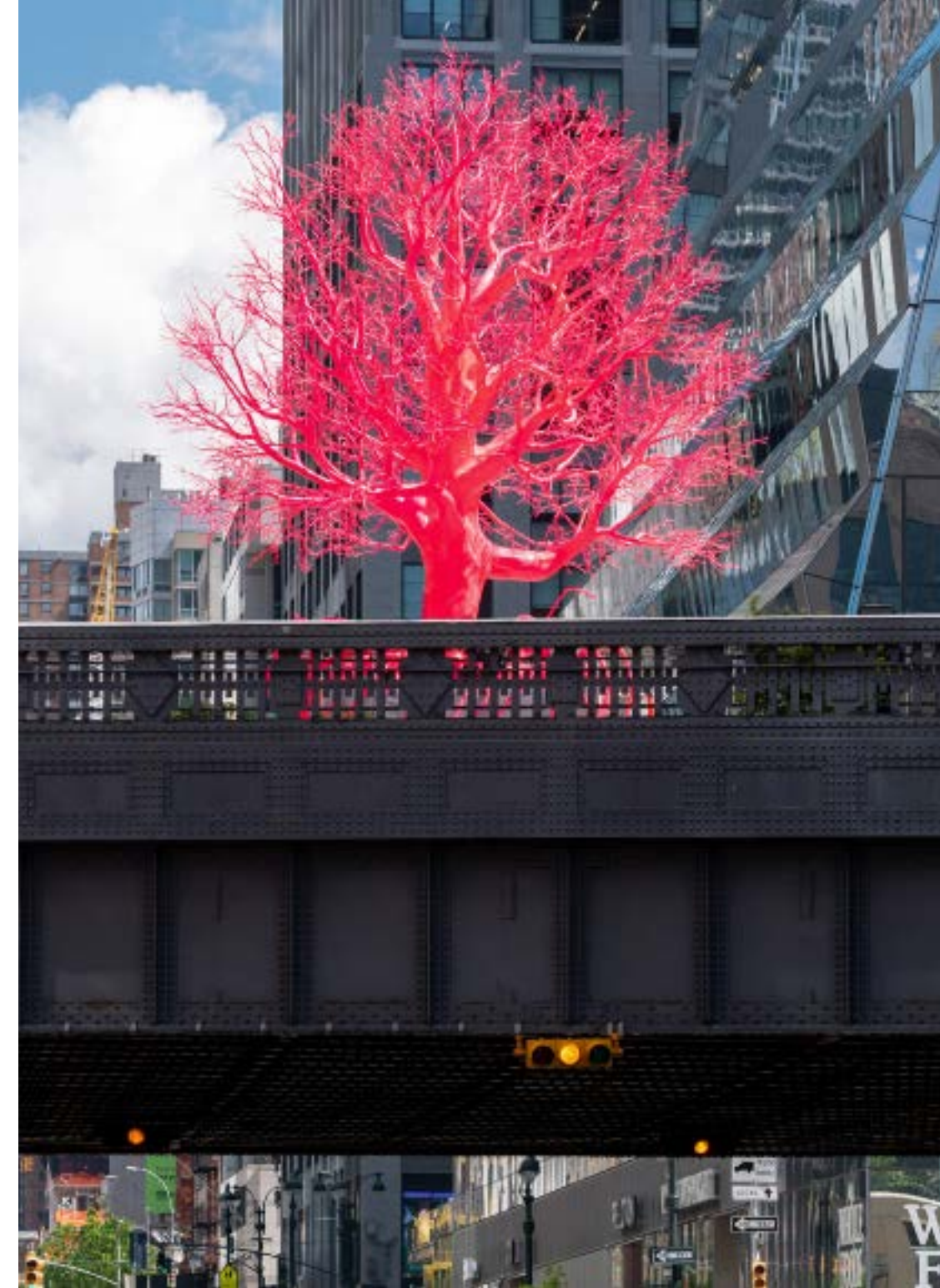

Bolívar ecuestre, Bogotá
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2021

Dar lugar

Plinth - Highline, NYC
Simone Leiah / Pamela Rosenkranz / Sam Durant

Dar lugar

Fourth Plinth - Trafalgar Square - London
Hans Haacke / Mark Queen

Dar lugar

Fragmentos - Bogotá
Doris Salcedo - 2017

Antibalas - Bogotá
Felipe Arturo - 2019

Levantar la retícula

Daniel Buren - Paris
Les Deux Plateaux, 1986

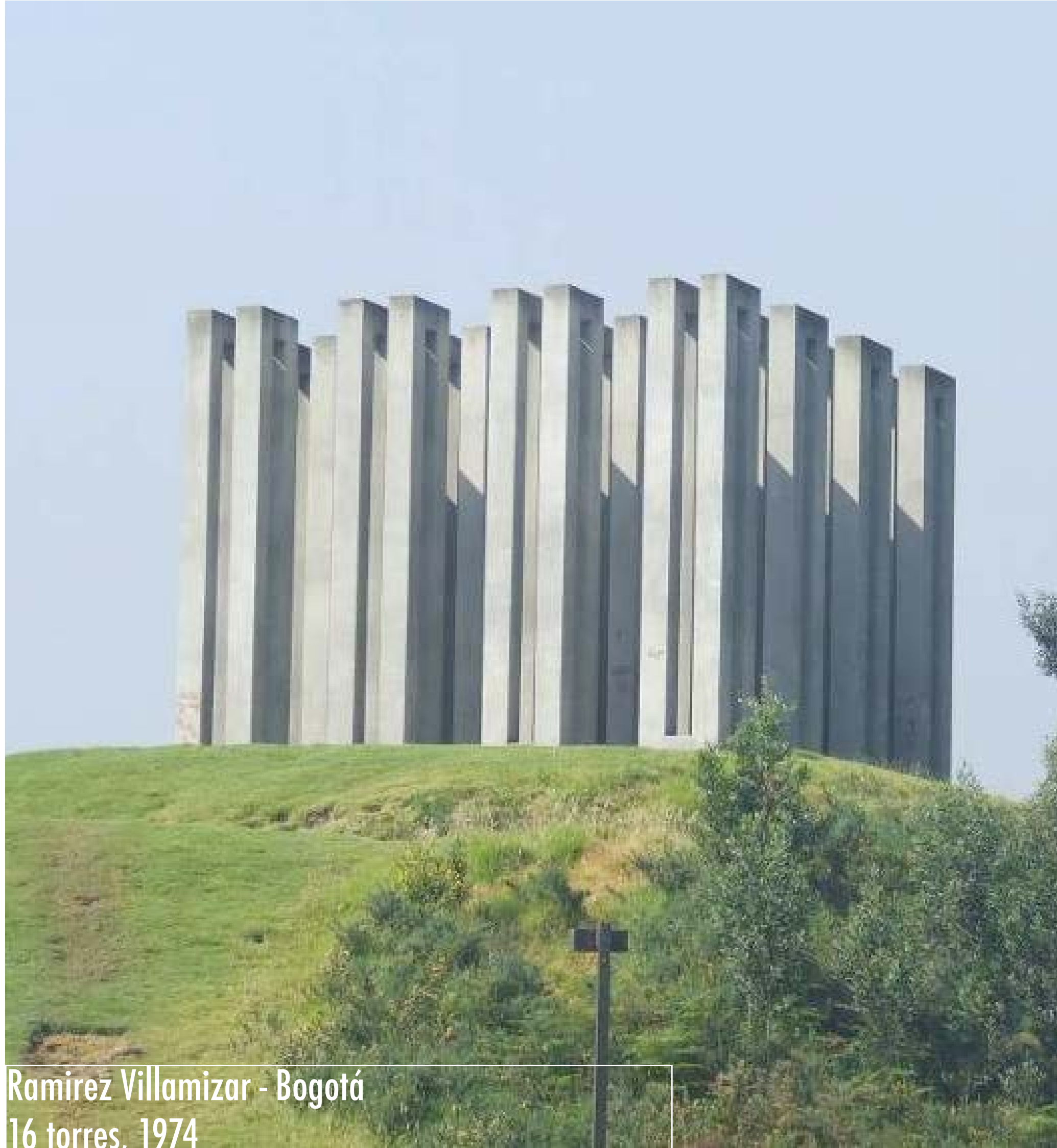

Levantar la retícula

Peter Eisenman - Berlin
Memorial to the Murdered Jews of Europe, 2005

Levantar la retícula

Ramirez Villamizar - Bogotá
16 torres, 1974

Iluminar la retícula

Doris Salcedo y colaboradores - Bogotá
Acción de duelo, 2007

Romper

Manifestación día de la mujer - Bogotá
2022

Marcel Duchamp, Philadelphia
Le grand verre - 1923

Romper

Ai Wei Wei
Dropping a Han Dynasty Urn, - 2005

Romper

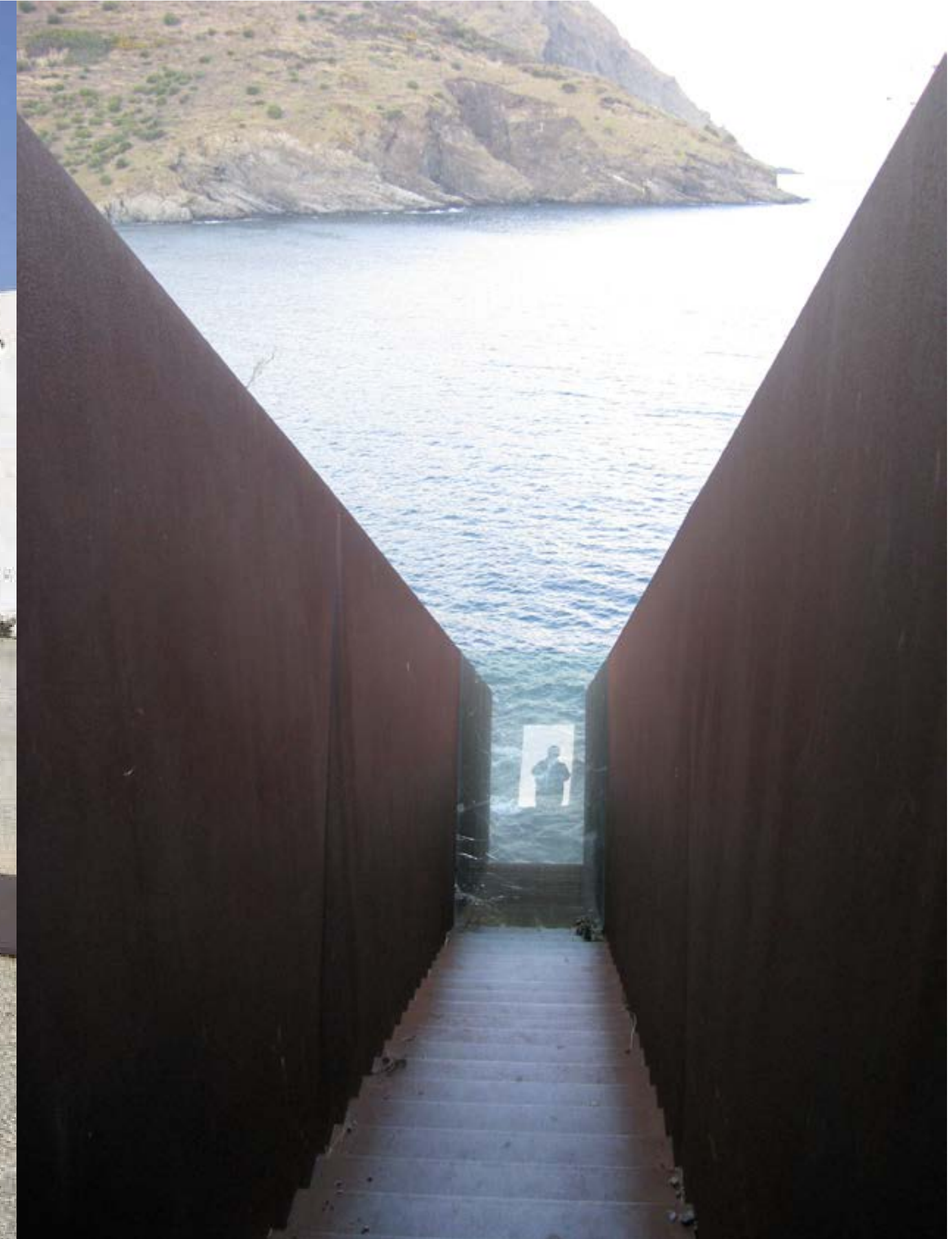

The broken ring - San Petesburgo
V. Baranovskiy, RIA Novosti - 1977

Tunelar

Monumento a Walter Benjamin, Portbou
Dani Karavan, 1984

Tunelar

Sun Tunnels, Utah
Nancy Holt, 1973 - 1976

Reconstruir

Carlos Altamirano - Santiago de Chile
Nunca mas, 2007

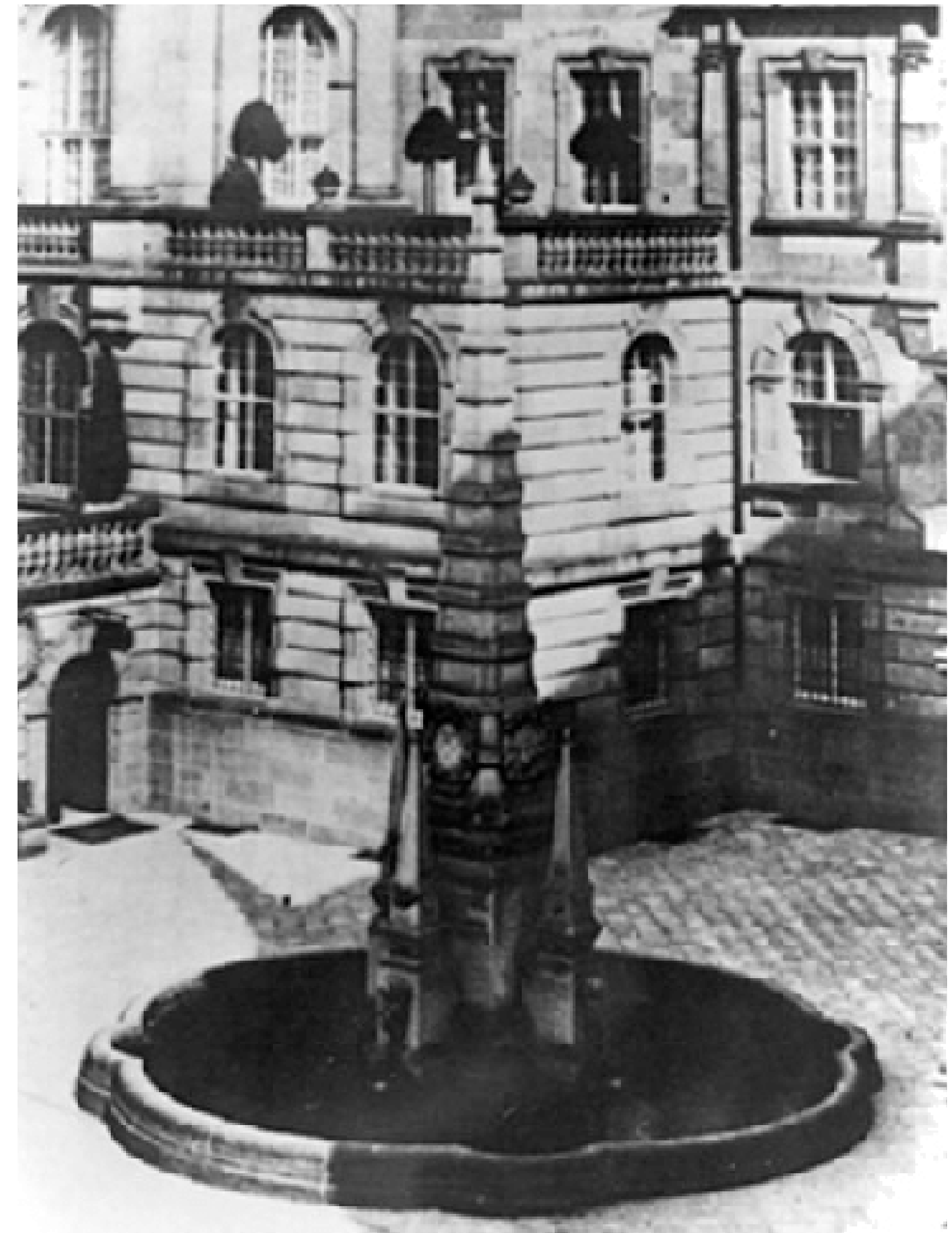
Reconstruire

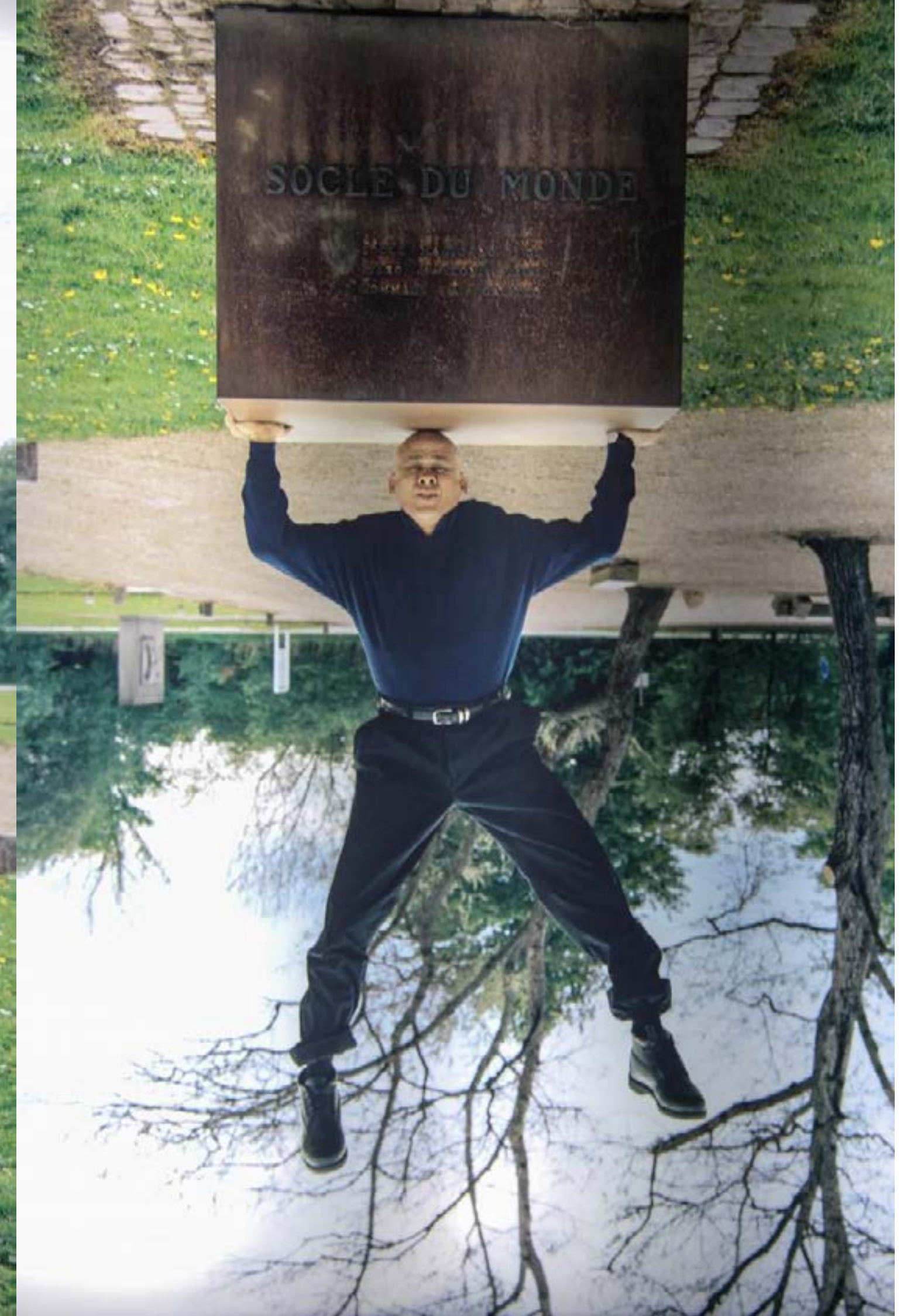
Reconstruir

Invertir

Invertir

Invertir

Domingo de Petrés - Bogotá
Observatorio Astronómico, 1803

Felipe Arturo - Bogotá
Observatorio, 2011

Repetir

Chris Burden - Los Angeles
Urban Light, 2008

Repetir

Juan Manuel Peláez - Medellín
Plaza de Cisneros / Parque Berrio, 2003

Contar el tiempo

James Turrel - Arizona
Roden Crater complex. 1979 -

Contar el tiempo

Damian Ortega, Ciudad de México
Cosmogonía doméstica, 2014

Contar el tiempo

Anri Sala - UK - México
Clocked Perspective, 2012

Resignificar

Kara Walker - NYC
A subtlety, 2014

Resignificar

Richard Gaines - NYC
Movina Chains, 2022

Acostar

Marta Minujin - Sao Paulo
Obelisco acostado, 1978

Re - costar

Marta Minujin - Buenos Aires
Obelisco acostado, 1983

Sembrar

Agnes Denes - New York
Wheatfield — A Confrontation, 1982

Sembrar

Daniel Libeskind - Berlin
Garden of Exile, 1989 - 2001

Sembrar

Felipe Arturo y Acciones por el acuerdo - Bogotá
Acuerdo por un jardín. 2016

Enmarcar el paisaje

Mathias Goeritz - Ciudad de México
Espacio escultórico, 1979

Enmarcar el paisaje

Ramirez Villamizar - Bogotá
Pórtico, 1997

¿Por qué la discusión sobre el espacio público se reduce a pocos gestos?

¿Cuáles son esos gestos que ocupan la mayor atención?

¿Por qué la política pública de financiación y apoyo al arte en el espacio público se reduce a pocos gestos?

¿Cómo ampliar la discusión y financiación de una diversidad de gestos sobre el espacio público?