

El territorio un caso de pensamiento... *tercera investigación*

Curso de verano SEK Universidad
Diálogos en el arte Contemporáneo. Relación Pintura Arquitectura
El espacio representado, y el color habitado

El territorio. Un caso de pensamiento. Tejer de la arquitectura y el arte.

Lo primero que quiero es hablar sobre el título de esta conferencia, desde un principio lo que más me interesaba era juntar algunas palabras y escuchar.

Escuchar el eco de unas palabras contra otras.

Después de cambiarlas de sitio, poner puntos aquí, comas allí, dos puntos entre estas y estas otras, etc. comprendí que el título es “tres”, que con algo como “tres” es posible pensar en uno. Que con tres podemos construir un solo sentido y que cada parte está implicada la una en la otra, se necesitan.

Entonces en este caso “tres”, son estas cuestiones:

- ¿Qué nos preguntamos?
- ¿Qué obras interrogamos?
- ¿Qué mueve la pregunta, qué máquina produce sentido?

¿Qué nos preguntamos?
La pregunta por el contenido y los conceptos es “el territorio”.

¿Qué obras interrogamos?
Ante qué, ante quienes nos hacemos la pregunta por el territorio, esos casos constituyen lo que llamo: “ casos- de- pensamiento”

¿Qué mueve la pregunta, qué máquina produce sentido? A esto lo llamo “tejer”.
El motor es “el tejer”, el tejer de la arquitectura y el arte.

Lo que nos va a permitir esbozar una cierta teoría sobre “ el territorio” son los conceptos, la potencia impersonal de los propios conceptos puestos en movimiento entorno a esa pregunta.

Lo importante ahora, esta mañana, no son preguntas cómo ¿qué es el Arte? o ¿qué es la Arquitectura?.
Siguiendo el pensamiento de Deleuze, una teoría del Arte, o una teoría de la Arquitectura, no sería “**sobre**” la pintura, escultura o arquitectura, si no sobre los conceptos que el Arte o la Arquitectura *promueven*.

No vamos a partir de examinar principios o de formular interrogantes directos cómo ¿qué cosa es un territorio?, ¿cómo se mide?, o ¿cuantos tipos diferentes de territorios podemos encontrar o inventar?.
Vamos a tratar de aprovechar *el impulso violento de algunas obras de arte* y situarlas en el *inicio de nuestro pensamiento*.

Porque **en su contenido**, los conceptos no tienen nada que ver *con un “dato” concreto*, si no con otros conceptos.

A esto es a lo que tenemos que estar atentos, al campo de fuerzas conceptual entorno a la idea de "territorio".

Lo que quiero hacer, lo que quiero que hagamos todos juntos es una **acción** consistente en "**pensar sobre la marcha**".

Lo que vamos a intentar es un ejercicio de pensamiento, de re-construcción, de actualización, de la idea de "territorio". Este no será por tanto un discurso lleno de certezas, mas bien quisiera presentarlo como *un discurrir guiado desde la sospecha*.

- ¿Qué está sucediendo en el momento actual, cómo y qué se teje entre la arquitectura y el arte?.

Desde mi punto de vista y en eso coincido con R. Serra, es el arte el que está ejerciendo una crítica hacia la arquitectura que a mi modo de ver está siendo muy fructífera, para el arte y la arquitectura.

Las obras elegidas, los casos- de- pensamiento que vamos a abordar corresponden a trabajos de dos artistas. Un escultor americano, Richard Serra y un pintor español Ángel Haro.

Desde la arquitectura mostraré un trabajo realizado por mí en el año 1999 y que supone una incursión en el territorio, mejor dicho en *el pensamiento poético del territorio* y que puede ser indicativo de cómo inaugurar las *acciones arquitectónicas*.

El otro trabajo que mostraré representa un modo concreto de intervención en el territorio y que supone una colaboración entre H&M &Z en Suiza.

Las obras que he seleccionado tienen en común que han sido "*pensadas sobre la marcha*", Ángel Haro, no hace dibujos previos de sus piezas, Richard Serra normalmente las dibuja directamente sobre el suelo, en el replanteo.

Son artistas que "*trabajan desde la acción*", una acción tal que he dado en llamar "**tejer**" y que intentaré seguidamente argumentar en qué consiste.

Lo primero que nos interesa es contemplar lo que vamos a ver, lo que estos artistas han producido como "**tejidos**" como el resultado de un esfuerzo, de un trabajo en proceso, de una construcción.

Tejer es una operación en varios tiempos, en varias partes, entre varios.

Tejer implica acciones que no parten de cero, no se trata de hacer tabla rasa o buscar un principio, o una idea genial. Se teje a partir de algo y se intenta consciente o inconscientemente provocar cruces, trenzados, cadenas, acciones que implican entrar y salir.

Para el observador enfrentarse a una obra de estas características significa recorrer la obra, y recorrer un tejido es "**estar entre**". "Entre" es una manera de nombrar "el tiempo", la dimensión temporal de ciertas obras. Un tiempo otro, cómo lo es por ejemplo "un instante" "el presente" " la eternidad"

María Jesús Muñoz Pardo

Arquitecto. Prof. Titular de la E.T.S.A.M.
mjimpardo@hotmail.com

Madrid Junio de 2002

Bibliografía:

Rizoma. Gilles Deleuze, Félix Guattari. Edt.: Pretextos
Deleuze. "El clamor del ser", Alain Badiou. Edt.: Manantial
Lógica del Límite. Eugenio Trias Edt.: Ensayos/Destino
The New Sculpture 1965-75. Richard Armstrong and Richard Marshall. Whitney Museum of American Art.
Richard Serra Escultura 1985-1999. Guggenheim Bilbao / Steidl
Ángel Haro Obra 1982-1999. Edt.: Godoy
Paisaje privado, Ángel Haro. Edt.: Godoy, Galería La Aurora, Murcia.
Seminario Reconstrucciones. Operaciones del tejer existencial. Ricardo Saiegh. Fundación Psicoanalítica/ Madrid 1987 C/ Santa Engracia 122, 4º B 28003

GOYA	Perro semi hundido
RICHARD SERRA	Shift Torqued Ellipses
ÁNGEL HARO	Paisaje privado
MARIA JESÚS MUÑOZ	Évora, ciudad y territorio
HERZOG & de MEURON	Edificio Roche

- **Autoretrato de GOYA 1794 20X14cm.**

- **“Perro semihundido en la arena”**

Como decía vamos a aprovechar el impulso violento de algunas obras creo que ésta obra de Goya centra muy directamente las cuestiones de las que hoy hablamos.

Podríamos decir que en el inicio está el perro o bien (algunos poetas y filósofos dirían que en el inicio está el verbo)

Para nosotros como dice Deleuze:

“... el arte comienza tal vez con el animal, o por lo menos con el animal que delimita (marca) un territorio y hace una casa, ambos son correlativos o incluso se confunden a veces con lo que se llama un hábitat”.

Miremos este conocido cuadro de Goya, ¿ qué tenemos?.

- Dos cuestiones (descripción de la escena y la crítica de arte)

1º asunto la escena

1º lectura /descripción de lo que vemos

el perro y aquello que afecta a ese cuerpo: **un ambiente**, un hábitat

2º ¿Cómo es este ambiente? ¿Qué es “ambiente”?, que nos propone este cuadro?

_fijémonos en el título: “*Perro- semihundido- en la arena*”

En la arena: un lugar *entre* el cielo y la tierra.

Semihundido, esto implica un cuerpo que ocupa un lugar, ¡un agujero quizás!.

¿Existía un hueco o fue hecho por el perro?.

Un agujero que acoge un cuerpo, es construcción, una marca en el territorio.

Este agujero es la matriz, la morada, la casa y ambos, cielo y tierra son el territorio.

Con todo esto podemos afirmar:

Que “*Ambiente es un sistema*” en relación a un cuerpo o sujeto, un sistema que podemos nombrar cómo *territorio / morada, territorio/casa, territorio/cueva, territorio/agujero.*

Y también todo lo dicho nos sirve para comprender a Eugenio Trías cuando afirma en su libro *lógica del límite*:

“... la arquitectura, como la música son artes ambientales”.

2º asunto la crítica

Cuando se examina este cuadro de Goya, la crítica destaca dos cuestiones, la primera que se trata de un cuadro singular porque:

- **se sale** del repertorio, **de la temática abordada por el autor**, además describe una **escena trivial**, sin **interés para la sociedad de la época**, a la que le da tratamiento de cuadro, donde Goya eleva a obra de arte un tema trivial.

Estas cuestiones sitúan esta obra en un lugar privilegiado de nuestra mirada.

- La otra reflexión que hace la crítica es que se trata de **un cuadro que se adelanta a su época**.

Esta crítica dice que si ponemos un dedo y tapamos el perro, si quitamos el perro de la escena, lo que vemos es un cuadro abstracto de pleno siglo XX, una hermosa composición, un formato tremendamente singular; pero desde mi punto de vista un cuadro sin tensión.

Cuestión fundamental de esa tensión de la que hablo es *la condición temporal*, ésta se *minimiza hasta casi desaparecer, cuando desaparece el perro*.

Por el contrario *“la condición espacial”* se agiganta, se vuelve excesiva por la falta del vector tiempo; (si el perro desaparece) lo que tendríamos es una obra que denominaré **“abstracción estática”** y que quiero contraponerla a la que Goya nos ofrece. (y que está mas cerca de eso que yo llamo “tejer” y de ciertas obras interpretadas como “tejidos”)

- Todo el meollo de la cuestión viene de la condición en la que Goya sitúa el perro.

El perro podría estar caminando sobre la superficie, o totalmente enterrado, o en vuelo. Pero **el perro está agazapado “entre” el cielo y la tierra**, señalando ese lugar de frontera, como el lugar que ocupa un cuerpo. (el ser fronterizo Trias)

Este **entre**, es *importantísimo* porque nos está indicando una condición de cambio posible, un momento de tránsito también posible entre un interior y un exterior, un aparecer/desaparecer.

Expresa con toda potencia la condición temporal que presenta el cuadro.

Si quitamos el perro quitamos el “entre” y ese cuadro ya no es más un cuadro.

- De lo que quiero deducir que “el ambiente” ese sistema territorio/morada, territorio/agujero está en relación con este otro sistema que es tiempo/espacio.

Lugar/tiempo/territorio

Lugar/espacio/morada

Resumiendo, de todo lo dicho hasta aquí quiero remarcar dos cosas:

- **1** que una **“abstracción estática”** ya se trate de una obra de arquitectura, escultura o pintura es algo que supone “una falta” de la condición temporal, o bien una minimización extrema.

Esto tiene sus consecuencias distintas en cada caso, aunque no vamos a abordarlas en esta charla.

- **2** que ese **“entre”**, ese **“estar entre”**, es una **forma temporal**, igual que lo es “un instante” “ el presente” “el pasado”, “el futuro” etc. Y que es “una forma de tiempo” característica en la expresión de muchas obras de arte actual, tanto en pintura, arquitectura como escultura.

Richard Serra

Ambiente es un sistema en relación a un cuerpo o sujeto.

Sistema:

- territorio/morada
- territorio/agujero

_Yo no trabajo desde un concepto a priori o una imagen. Hay muchos más escultores que trabajan desde dibujos, pintura o ilustraciones que los que lo hacen desde los propios procesos de trabajo con los materiales y su construcción.

_Normalmente yo trazo los dibujos en el lugar de la instalación...

_ El color del material es el color de mi trabajo.

(materia=construcción / frente a materia=color)

Dos obras:

Shif 1970-1972
King City – Canadá

Torsión elíptica / 1997...
doble torsión elíptica

territorio. relación cielo/tierra

morada, agujero. interior/exterior

trayectorias / fugas/ atractores lineales

atractores /vacios , centros

ambas implican recorrerlas, *estar entre*

obra en clave de" tiempo"

obra en clave de espacio

tiempo/obra: "procesos de trabajo"

tiempo/espectador:

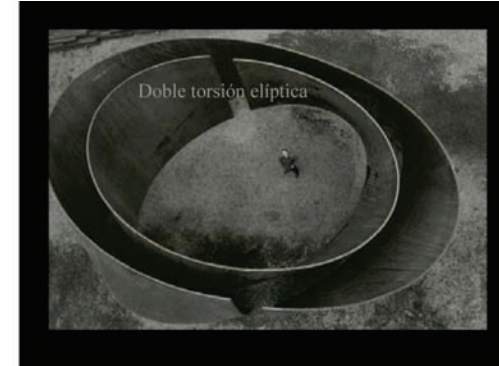
tiempo en sincronía

tiempo acompasado, veloz o lento

pieza específica para un emplazamiento

no se relacionan con el emplazamiento
tiempo transtornado /choque de tiempos

la experiencia directa es un modo de conocimiento	la fotografía clave como experiencia y conocimiento
5 días paseando	Una elipse que gira al elevarse
Límite trab. No perderse de vista /ojo/altura del hombre	No son conos ya que el radio no cambia
Dos meses señalando con estacas opciones	Vinculación con el barroco
Las líneas, el plano del muro	Elipse de Borromini.
Línea sup.= horizonte cambiante Línea inferior= leer emplazamiento	San Carlo de Borromini
Plano invita al movimiento y volverse Escalonamiento relata un horizonte en movimiento	Deformación topológica, no hay nunca una línea vertical se aparta de ti o te alcanza
El territorio es sentido como volumen, comprend. la colina se comprende valle	No tiene resistencia a compresión, se hundiría como una lata al pisarla.

Pasear, mirar y estar entre

Pasear, mirar y estar dentro

"el arte construye una relación con el tiempo que no tiene lugar en otros campos". No es narrativo, no es lineal.

Shift / Elementos de la obra:

Seis secciones rectilíneas de hormigón.
5 pies de altura = Altura del punto de vista
8 pulgadas de espesor

La caída de las vertientes del terreno determinan la dirección, configuración y longitud de cada elemento de hormigón.
Se trazan curvas de nivel en intervalos de 1 pie, Un elemento comprende la medida o amplitud correspondiente a cinco pies de desnivel del terreno.
La perpendicular a la máxima pendiente y la longitud del elemento son las razones de la formalización y localización

Los elementos se extienden sobre colinas separadas 1500 pies. (48 m aprox.)

Colina Este: 1º sección 90 pies
2º sección 240 pies
3º sección 150 pies

Total 480 pies (15.50 m aprox.)

Colina Oeste: 1º sección 120 pies
2º sección 105 pies
3º sección 110 pies

Total 335 pies (10.70 m aprox.)

Ángel Haro

Paisaje privado

El título ya es indicativo de una tensión entre dos polos. Intimidad y Mundo.

De la tensión que habita estos cuadros podríamos decir que es una tensión que se plantea en clave de "trayectorias" y que se resuelve en la condición que expresa y la de mantener al espectador en un "estar entre", una suerte de tensión semejante a la que plantea Goya en el cuadro "El perro semi hundido en la arena". *Entre* el cielo y la tierra, *entre* lo que protege/da cobijo y lo que sobrecoje o amenaza.

Para el observador ese "estar entre" es lo que da unidad/sentido a la obra. Es un sentido en movimiento un movimiento que va del sentido al sin sentido; que siempre está en proceso de construcción-reconstrucción.

Estar entre no es una abstracción estática

Aquello a lo que llamamos concepto/ territorio es algo en relación a otro concepto/ tiempo, el tiempo está implicado en los procesos, por esta razón la comprensión de ciertas obras de arte en relación a la interpretación de los procesos de construcción de las mismas es de gran importancia.

Volviendo al cuadro de Goya, si quitamos el cuerpo/ perro, lo que tenemos es un cuadro abstracto de pleno siglo XX : una "abstracción estática". Una hermosa composición (desde mi punto de vista sin tensión).

Si dejamos el perro, si incluimos el cuerpo que señala la condición temporal del lugar (la condición espacial venía señalada por el hueco que ocupa el perro) tenemos que ese "estar entre" impregna la obra de sentido, de tensión.

- Tiempo *como* estar entre
- Espacio *como* abstracción estática

Por esta razón, Angel Haro considera que existe un *territorio de partida*, un tiempo de batalla/ pensar sobre la marcha, un *territorio durante la batalla* y un *territorio que deja, un tejido resultante*, un tiempo en que la obra concluye.

Consecuencia de todo esto es que la percepción de estas obras para el espectador implican recorridos de atravesamiento del cuadro, recorridos perpendiculares a la superficie del cuadro, de tal forma estas obras te lanzan a la experiencia de ese *estar entre* del que habla Deleuze.

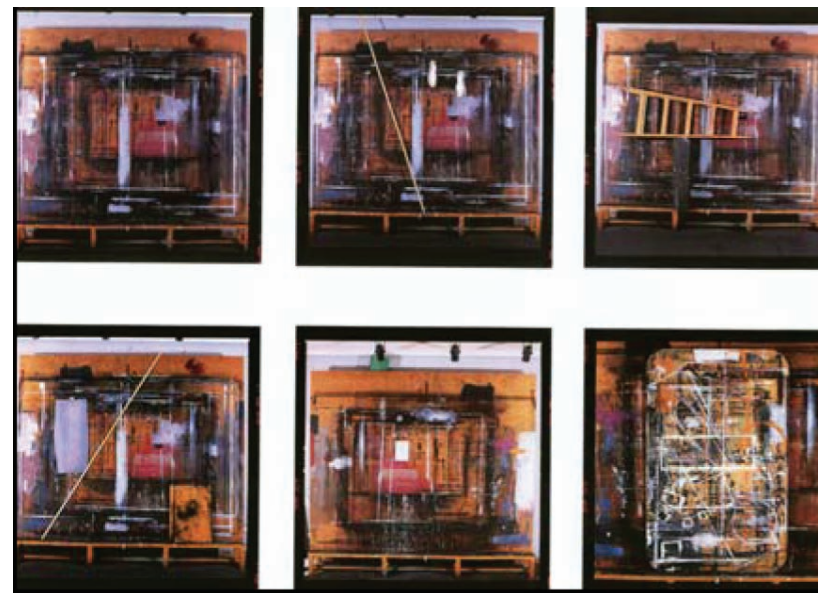
¿De qué materiales?, ¿cómo teje sus obras Angel Haro?

Tejer es una operación en varios tiempos, en varias partes, entre varios.

Tejer implica acciones que no parten de cero, no se trata de hacer tabla rasa o buscar un principio, o una idea genial. Se teje a partir de algo y se intenta consciente o inconscientemente provocar cruces, entrar y salir.

El territorio de partida, los materiales con los que el pintor teje está formado por las huellas, marcas, objetos reales, elementos que pululan por el estudio, en cierto sentido operan como las ruinas, los vestigios de un imperio, el lugar de dominio de un artista, su taller.

En el trabajo titulado Paisaje Privado el pintor explora su estudio.

Angel Haro

— "Yo no hago bocetos previos de mis piezas"

— "Para los pintores que no trabajamos con iconos la obra se estructura desde el caos"

- ¿A que caos se refiere? Dice Deleuze: ... el caos no existe, es una abstracción puesto que es inseparable de una criba que hace que de él surja algo, algo más bien que nada. Para hacer que del caos surja algo hace falta algo como un campo electromagnético, polarizado por la diferencia.
- "Obras" en proceso, un tejido resultado de los propios procesos de trabajo
- Tejer es una operación *en varios tiempos*, entre varios, en varias partes.

... EN VARIOS TIEMPOS

Haro distingue: **tres tiempos / tres territorios**

El territorio de partida Tejer: Acciones que no parten de cero	Experiencia directa- implica ANDAR Territorio ocupado / territorio virgen, lienzo en blanco. Reconocer la orografía y operar desde allí
El territorio durante la batalla	"pensar sobre la marcha" MARCAR" significar, del caos la criba. ¿qué inscribe marcas?, cuadernos, tableros, fotos... Materia=color
El territorio que deja una vez ha intervenido	"Tiempo" en el que deja la obra, situada en el "entre"

"Entre" las cosas no designa una relación localizable que va de una parte a otra, de izquierda a derecha, del centro hacia fuera o de arriba abajo, si no **una dirección perpendicular** aquella que señaló Duchamp en el gran vidrio cuando relacionó el anverso con el reverso del cuadro "Un movimiento transversal".

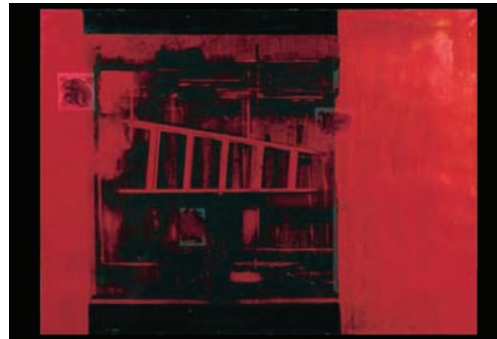
"Entre" **no es una abstracción estática** y esto es característico de las obras que voy a mostrar de Ángel Haro

El título ya es indicativo de una tensión entre dos polos, entre dos atractores Intimidad y Mundo. "paisaje, privado"

De la tensión que habita estos cuadros podríamos decir que es una tensión que **la plantea** en clave de **"trayectorias"** y que **la resuelve** en la condición que expresa que es: *mantener al espectador en un "entre" "estar entre"*, una suerte de tensión semejante a la que plantea Goya en el cuadro "El perro semi hundido en la arena". *Entre* el cielo y la tierra, *entre* lo que protege/da cobijo y lo que sobrecoje o amenaza.

- Para el observador ese *"estar entre"* es lo que da unidad/sentido a la obra.

Es un sentido en movimiento, un movimiento que va del sentido - al sin sentido- al sentido; que siempre está en proceso de construcción-reconstrucción, también para el observador.

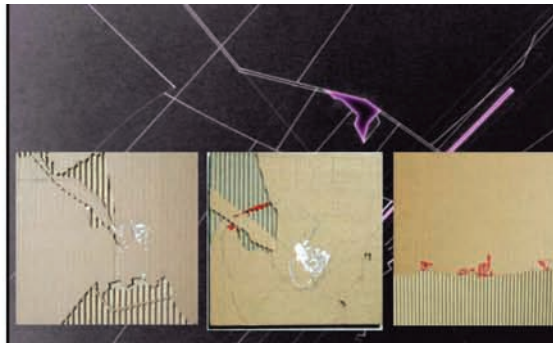
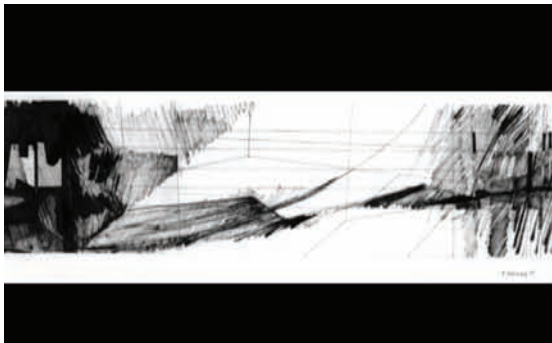

... EN VARIAS PARTES, ENTRE VARIOS.

El tema que aborda es un tema de género: el estudio del propio pintor

Cuadernos del pintor	Aquí crea experiencia y es hacedor de una memoria pensada , tejidos de la memoria, un modo de historizar, mapas acontecimientos / mundo –fotografía
Tableros Superposición / huellas / escalas	Huellas, ruinas , memoria en clave de signos y materia . Mapas arqueológicos.
Objetos reales del estudio	Presencia/materia / cuerpo Materia transformada en energía /foto Inscribir la materia /realidad en la obra
Fotolitos / de fotografía a fotolito	Extrañamiento/ metáfora fundante Transforman "tiempo pasado" en una lata de "tiempo presente"
CONSTRUIR / TEJER	
Color, texturas, ensamblajes , plásticos Sobre las grisallas el color "el color es material en mi trabajo"	Construcción / da vida a una materia inerte. Da a la obra una existencia física. Dimensión "materia" en la obra para que el espectador tenga una experiencia física "la presencia" La obra es una expereincia física, por tanto están implicados todos los sentidos.
El "entre"	
El lienzo= Fotolito es el territorio / formato y límites Aparecer y borrado /desaparecer Sombra, penumbra/luz, transparencia (relación fundante de la morada/espacio)	Tensión interior/ exterior en clave de construcción / eliminación de los límites y te lleva de fuera a dentro y de dentro a fuera perpendicularmente. (/) barra, lo conjuntivo disyuntivo E. Trías "Entre" entre dos realidades, el fotolito y la materia pictórica. Lo pensado /lo vivido.

" La utilidad de mis obras es la edificación de un paisaje que hable por mí de una forma clara, con toda la precisión de una tela de araña en mutación permanente..." Ángel Haro.

ÉVORA

María Jesús Muñoz Pardo

Evora. Ciudad patrimonio de la humanidad

Anillo 0 Prehistoria, Monumentos megalíticos

Menhires : men, piedra e hir larga, monumentos prehistórico, piedra hincada verticalmente en el suelo. Los menhires dispuestos en forma de círculo son los cormlech. Algunos forman alineamientos de hasta 3 Km. de longitud (Carnac). Una forma especial son los menhires- estelas, representan divinidades y figuras humanas del difunto. En España y Francia.

Antas: pilares a los lados de las puertas. Pilastras cuadrangulares que sobresalen del muro.

Dolmen: monumento funerario de la época neolítica y Edad del Bronce, con forma de mesa. Una o varias piedras horizontales colocadas sobre otras verticales que se asientan en el suelo

Anillo1 Cerca Vieja s.III Periodo Romano, -visigodo

Trazado ortogonal, *Cardo* (nor-oeste, sur-este) y *Decumano* (nor-este, sur-oeste; perpendicular al forum romano, donde se sitúa el templo de Diana).

Reconstrucción de la Cerca s. X época islámica.

El trazado ortogonal romano se desdibuja tendiendo hacia un esquema radial y laberíntico.

Anillo 2 2º circuito de murallas s.XIV

Hasta el s. XVI desarrollo urbanístico y monumental
2º ciudad del país, reyes, artistas y pensadores.

Refuerzos del 2º circuito de murallas de tipo Vauban s.XVII.
La orientación Norte-Sur se ve favorecida

Anillo 3 Carretera circular alrededor de la muralla s.XIX

Ferrocarril 1860
Reparaciones en el acueducto por aumento de consumo de agua

Evora 1999 La poética de la ciudad

Évora, La ciudad y el territorio

- **¿Cómo inaugurar las acciones arquitectónicas?**

Un proceso implicado en el pensamiento poético ciudad/territorio, que permita indagar en el modo de inaugurar las acciones arquitectónicas

No se trató de resolver los problemas si no de situar en el inicio productos derivados de la potencia del territorio.

Dos tiempos : **Andar / Marcar**

Andar: dejarse atravesar por la energía

Marcar: elaborar *mapas personales*. Huellas o marcas significadas

- **¿Qué dice un lugar si es que puede decirnos algo?**

¿qué cuenta la historia? Lenguaje oral o escrito.

¿qué recoge mi memoria inmediata? Expresarlo mediante el lenguaje gráfico

¿qué me dicen las huellas dibujadas en los planos? Contrastarlo con la experiencia, con los trayectos realizados por la ciudad.

Movimientos en el Andar

1-Desde dentro hacia afuera

Trayectorias, fugas:

marcas, señales, acontecimientos, *fugas perceptivas/temporales*, marcas que dimensionan, miden el territorio.

El cementerio, el acueducto, los molinos sobre la colina.

Atractores lineales

2-De fuera hacia adentro

Vacios, masas

Los polos de atracción: catedral, templo de Diana

Atractores / morada

La Materia

Presencia y energía de la materia, la continuidad, el extravío de la mirada y detenimiento sobre la materia.

La luz / el cielo / el calor / los sueños

MISCELÁNEA ÍNTIMA

Miscelánea Íntima y Miscelánea Íntima1929

Tejidos: huellas de tiempo y materia que permiten formar un cuerpo

- **Mapas/cuerpo- materia.**

Alentejo: “ Mas allá del Tajo”. El territorio más allá del Tajo. El símbolo territorial: Algo que se eleva, un hito, algo vertical sobre una línea horizontal y ondulada.

Lugar de Vieira da Silva: puntos, líneas que dan forma a un lugar significado, algo que crece en intensidad y definición formal, señales marcas, estructura/ nave de argonautas y que penetra en el tejido de la ciudad transformando usos funciones, proponiendo nuevas formas o edificios.

Mapa del lugar / visiones y tiempo de visita/ nuevos acontecimientos

Laborar/tramar/cultura *descanso/contemplación/juego*

Lo organizado Lo disperso

Lo convenido Lo fortuito

Tiempo vigilia Tiempo sueño