

Universidad Politécnica de Valencia
Facultad de Bellas Artes
Departamentos de Escultura y Pintura
Máster Artes Visuales y Multimedia

Horizonte Migratorio

Proyecto final de Máster

Presentado por:
Natalia Figueroa González

Dirigido por:
Dr. Marina Pastor Aguilar

INTRODUCCIÓN.....	4
LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS COMO ESPACIO PARA LA HIBRIDACIÓN CULTURAL.....	8
1. Migraciones contemporáneas.....	9
1.1 Evolución de las migraciones: apuntes históricos.....	9
1.2 Estado-nación.....	12
ESTADO RED.....	13
1.3 Estado Red.....	14
COMUNIDADES DIASPÓRICAS.....	16
1.4 Comunidades diaspóricas.....	17
HIBRIDACIÓN CULTURAL.....	20
1.5 Hibridación cultural.....	21
EL ESPACIO PUBLICO COMO ESCENARIO PARA EL IMAGINARIO.....	24
2. Espacio publico – Espacio privado un recorrido por algunos conceptos.....	25
ESPACIOS HÍBRIDOS.....	30
3. Espacios híbridos.....	31
ESPACIOS EN TRÁNSITO.....	32
4. Espacios en tránsito.....	33
EL METRO: LUGAR PARA EL IMAGINARIO.....	35
5. El Metro: lugar para el imaginario.....	36
REFERENTES.....	39
MEMORIA.....	55
1. ORIGEN.....	56
2. VER AL OTRO	60
2.1 Localización y encuadre.....	62
2.2 Permiso para la sesión.....	64
2.3 Organización de personas y equipos.....	64

2.4 Retratos.....	67
3. MIRAR POR LA VENTANA.....	69
3. Ver el paisaje.....	70
3.1 Paisajes y retratos.....	71
4. ESCUCHAR AL OTRO	73
4. Elementos sonoros.....	74
4.1 Sonido ambiente.....	74
4.2 Entrevistas.....	75
4.2.1 Entrevistas realizadas.....	75
4.3 Noticias.....	76
5. INSTALACION.....	77
5.1 Selección del espacio	78
5.2 Diseño del espacio.....	79
5.3 Construcción del espacio.....	81
5.4 Guión de la instalación.....	82
5.5 Diseño de la programación	85
5.5.1 Diagrama de flujos.....	86
5.6 Montaje de la instalación.....	87
5.6.1 Tabla de componentes.....	88
5.6.2 Sistema operativo.....	89
5.7 Inauguración.....	89
5.8 Difusión y participación.....	91
5.9 Presupuesto.....	92
CONCLUSIONES.....	93
BIBLIOGRÁFICA.....	96
ANEXOS.....	101

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo globalizado, interconectado y migratorio, estamos ante un continuo desplazamiento virtual y real, nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos con nuestro entorno y con los demás se ha transformado, generando nuevos espacios para la acción y la imaginación.

La inmigración y su interrelación con la economía global unido al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha generando y contribuido cada vez mas en el nacimiento de ciudades, espacios y territorios que han generado una importante red de intercambio, comportamientos y confrontación cultural.

Estos nuevos espacios de desplazamientos y las relaciones que se establecen en ellos han sido la principal motivación para iniciar este trabajo de investigación que pretende indagar en algunos conceptos recurrentes dentro de los estudios de los procesos culturales contemporáneos como hibridación, tránsito, diáspora y red tratando de establecer una relación entre ellos y las migraciones contemporáneas como espacios de confrontación.

Este interés nace además de la necesidad de reflexionar sobre una realidad de la que formo parte, intentando explicar e identificar las sensaciones y sentimientos que se producen dentro de mí al saberme y sentirme extranjera; una extranjería además aceptada y bien recibida que me ofrece una sensación de movilidad y libertad que resulta liberadora y desconcertante en la misma proporción.

La idea general que plantea este proyecto es proyecto gira en torno a la creación de una instalación audiovisual interactiva que pretende reproducir este espacio de confrontación colocando en un mismo plano de visión las historias reales de personas migrantes con el discurso mediático oficial con la intención de producir un acercamiento y reconocimiento en el otro como parte fundamental en la construcción de nuestra identidad. Además de

explorar las funciones narrativas de la fotografía y el video por medio de dos componentes fundamentales: en primer lugar, el retrato fotográfico para abordar e indagar el tema como la representación de la identidad, su representación política y social y relación con el entorno; y en segundo lugar la representación del paisaje en movimiento como escenario y referencia de la realidad que rodea a los sujetos y la influencia o no sobre los mismos.

objetivos del trabajo

1. Estudiar desde diferentes fuentes bibliográficas algunos de los conceptos relacionados con las migraciones contemporáneas.
2. Analizar y entender la evolución del espacio publico desde diferentes corrientes del pensamiento.
3. Realizar una serie de retratos fotográficos que por medio de su simulación nos muestran situaciones cotidianas en un espacio publico.
4. Incorporar un archivo visual de videos en donde el paisaje es representado como un espacio de desplazamiento, estudiando las similitudes territoriales que existen entre existen en el paisaje receptor y los países de origen y sus influencias sobre los individuos.
5. Recopilar información audiofónica de historias de vidas para a través de su divulgación propiciar puntos de encuentro e identificación.
6. Recrear y diseñar un espacio publico dentro de un espacio publico para generar un espacio de discusión y confrontación en torno a las temáticas investigadas a través de una exposición.
7. Combinar en una misma imagen audiovisual fotografías, videos y sonido.
8. Introducir la interactividad en el la realización del proyecto combinando el lenguaje de programación Pure Data con la placa Arduino.

La metodología de investigación utilizada es de carácter cualitativo, combinando la recolección de datos bibliográficos sobre las diferentes areas de interés conceptual con el estudio de campo con el propósito de observar, entender y difundir la realidad social de un grupo social específico y su relación con el espacio publico.

Las herramientas utilizadas durante el desarrollo de esta investigación ademas de la

revisión bibliográfica, fueron la producción de esquemas, planos y maquetas como método fundamental para la visualización del proyecto aplicado, así como la utilización de la fotografía y el video como parte estructural del proyecto para su visualización y difusión; se realizaron así mismo una serie de entrevistas con el fin de tener un banco de datos de historias y relatos personales que en combinación con los audios de noticias ilustraran los diferentes punto de vista sobre las migraciones. Cabe destacar la elaboración de un blog sobre el cual se volcarán los datos mas significativos del proyecto pudiendo generarse un espacio virtual de discusión y participación.

El recorrido seguido en la investigación me llevo a definir tres áreas de estudios : Las migraciones contemporáneas como espacio para la hibridación cultural, El espacio publico como escenario para el imaginario y los referentes. Dentro de la primera parte y para contextualizar realizo un recorrido histórico por las migraciones para resaltar su aparición constante y continua en la construcción de nuestra sociedad. Luego a través de los estudios de tres autores Manuel Castells, Arjun Appadurai y Néstor García Canclini realizo un analisis de las nuevas formas de organización social profundizando en los conceptos de Estado-Red, Comunidades Diaspóricas e Hibridación Cultural.

En el segundo apartado sobre El espacio público como escenario para el imaginario, intento establecer las diferencias entre los conceptos de Espacio Publico y Espacio privado basándome en gran parte en los estudios de Jurgen Habermas sobre el tema. Luego paso a desarrollar los conceptos de Espacios Híbridos y Espacios en Tránsito investigados por Pierre Chambat y Manuel Delgado respectivamente, y para terminar la parte teórica, paso a desarrollar la idea del El Metro como un lugar para el imaginario (sobre la cual gira la instalación audiovisual interactiva que he desarrollado) respaldándome el los escritos de Marc Auge y Julio Cortázar.

En el apartado dedicado a los referentes realizo cuatro subdivisiones para delimitar el origen de los mismos, en la primera parte estudio obras artísticas de diversos autores que han basado parte de su trabajo en la producción multimedia, encontrando obras de: Ursula Biemann, Hannah Collins, Antoni Muntadas, Daniel Lupión y Gonzalo Ballester; el siguiente apartado esta dedica a proyectos interdisciplinarios que resultaron relevantes para este proyecto como: Migrantas y 2Move: estéticas migratorias. El tercer renglon esta dedicado al análisis de tres obras cinematográficas que tanto visual como

conceptualmente resultaron inspiradoras, estas son: *Die Stille vor Bach*, *Subway*, *Subway stories: Tales From The Underground*; y por ultimo la seccion dedicaca a los relatos en donde comparto la fascinación por la obra de Julio Cortázar a través de dos de sus relatos en donde nos sumergen en mundo del metro y que resultaron una gran fuente de inspiración y reflexión.

La parte práctica de la investigación esta compuesta por la memoria de la realización de la instalación audiovisual interactiva, esta a su vez se divide en cinco apartados: Origen que relata el nacimiento de la idea, Ver al otro: dedicado al desarrollo y producción de los retratos fotográficos, Mirar por la ventada: se refiere a la producción de los videos y al paisaje, Escuchar al otro: consiste en la producción de las diferentes piezas de audio que la componen y por ultimo Instalación: que recoge el trabajo de diseño, construcción y montaje del proyecto. La documentación gráfica, técnica y logística durante toda esta parte practica fue abundante por lo que ha sido debidamente detallada e identificada como anexos.

**LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS COMO ESPACIO PARA LA
HIBRIDACIÓN CULTURAL**

1. Migraciones contemporáneas

Para analizar el proceso de las migraciones contemporáneas basaré mi investigación en el estudio de tres autores que han centrado sus investigaciones en torno a las nuevas tecnologías de la información, la globalización, y los flujos migratorios y cómo éstos han impactado en la cultura y su producción.

En primer lugar los estudios del sociólogo español Manuel Castells¹ en torno a la evolución del estado-nación hacia un estado-red como salida a los cambios producidos por la globalización y como éste ha afectado a la creación de la identidad, luego a través de las teorías de Arjun Appadurai² antropólogo social nacido en India abordaré el tema de los flujos migratorios, de comunicación e información que dan paso a una nueva idea de comunidad e identidad, y por último finalizaré mi análisis con los estudios del antropólogo argentino Néstor García Canclini³ sobre los procesos culturales de la modernidad que han dado origen a nuevas formas de identidad basadas en espacios de desplazamientos y fronteras.

1.1 Evolución de las migraciones: apuntes históricos

Para abordar el tema de las migraciones desde una perspectiva histórica me basaré en los estudios de Campillo⁴ sobre el tema. Este autor fragmenta las migraciones humanas en cuatro grandes momentos que corresponden a su vez con los cuatro tipos más importantes de sociedades que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad.

La primera gran migración de la especie humana (según estudios de Oppenheimer) puede fecharse hace 80.000 años⁵, cuando se produjo una gran glaciación sobre la sabana Africana, lo que obligó a los primeros pobladores de la tierra a desplazarse hacia

1 Nac. 1942, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, así como director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universitat Oberta de Catalunya.

2 Nac. 1949, actualmente es profesor de Media, Culture, and Communication en New York University en NY y Presidente de PUKAR (Partners for Urban Knowledge Action and Research) en India.

3 Nac. 1939, es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Unidad Iztapalapa, donde dirige el Programa de Estudios sobre Cultura.

4 CAMPILLO, Antonio. "Ciudadanía y extranjería en la sociedad global." En: PEDREÑO, Andrés, HERNÁNDEZ, Manuel. *La condición inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia*. Murcia : Universidad de Murcia, Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria, 2005, p.107-124

5 Basándonos en los estudios de paleoantropología y genética que apuntan a que todos los seres humanos provenimos de un tronco común ubicado en África

la costa modificando sus hábitos, convirtiéndose en marineros y pescadores. Estos desplazamientos continuaron hasta cruzar el mar rojo, dispersándose en un principio por la península arábiga, el golfo pérsico, en donde se produjo la primera separación de la especie, ya que algunos continuaron hacia el este poblando Asia, Australia, Oceanía, América y Europa oriental y el resto continuó hacia Oriente próximo y el resto de Europa.

Con esta dispersión geográfica por diferentes regiones, el hombre tuvo que adaptarse a cada ecosistema dando origen a diferentes formas de vida, lenguas y cultura determinadas por el territorio, originando la diversificación física y cultural de la especie humana durante todo el periodo paleolítico.

Estos movimientos humanos produjeron diferentes densidades de población, observándose una mayor ocupación en las regiones más cálidas y fértiles, lo que originó un cambio en las migraciones; los seres humanos ya no se dirigían a tierras vírgenes sin habitar sino que comenzaron a tener como destino tierras ya habitadas. Lo que produjo muchos enfrentamientos, que tuvieron como resultado la construcción de murallas y propiciando guerras, exterminios y dominaciones en el tránsito del paleolítico al neolítico.

Esta nueva tendencia migratoria hizo posible por primera vez el encuentro entre culturas diferentes, produciéndose diferentes reacciones, de resistencia y lucha, de convivencia pacífica y de sometimiento ante los recién llegados, según historiadores y Antropólogos, esta especie de sometimiento obligatorio fue la que originó el nacimiento de los primeros estados, denominados Estados-ciudad.

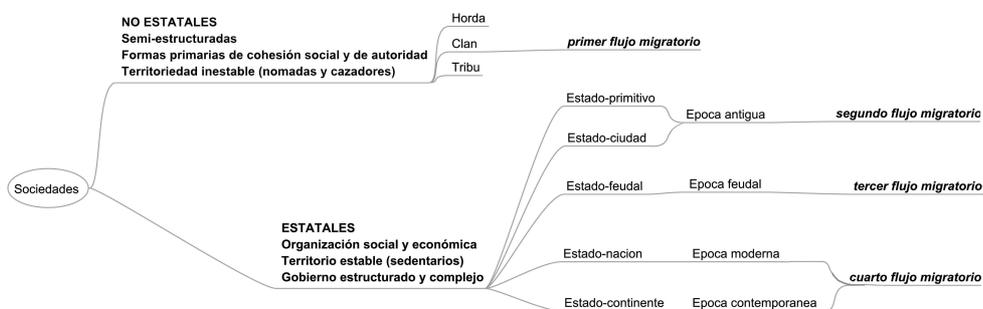
Estos estados-ciudad que surgieron en Mesopotamia hace 5.300 años fueron el germen de lo que luego dió paso a los denominados Estados-imperios (basados en un primer momento en la agricultura) que se extendieron por todas las regiones desde Mesopotamia, Egipto, India, China, Centroamérica y Perú, siendo el más importante el Imperio Romano. Esta nueva organización social origina un nuevo tipo de migración basada en la conquista y la dominación de los más débiles bajo un régimen estatal y va a desarrollarse desde finales del Paleolítico hasta los comienzos de la era cristiana. Con la caída del imperio romano se dará origen a un nuevo tipo de Estado basado en el feudalismo.

La tercera etapa en la historia de las migraciones humanas se produjo en el siglo XV

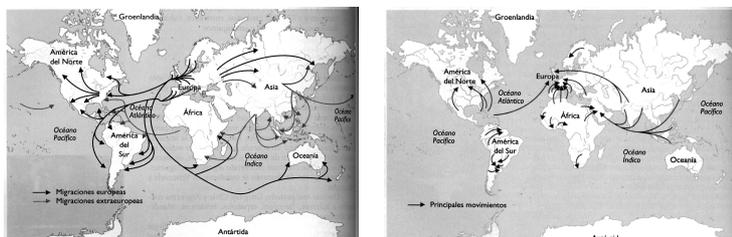
cuando los estados modernos de Europa occidental conquistaron y colonizaron al resto de los pueblos, prevaleciendo demográficamente sobre los habitantes originarios, cuando no arrasándolos por completo, imponiendo su poder, dando lugar al nacimiento de la moderna sociedad capitalista y con ella una nueva organización social denominada Estado-Nación. Esta nueva etapa de colonización produjo una hegemonía económica sobre los países conquistados, los colonos explotaron y saquearon las riquezas económicas de estos nuevos territorios, estableciendo regímenes de esclavitud, ocupando las nuevas tierras con sus propias familias dando paso a un proceso de mestizaje cultural basado en la violencia y el sometimiento.

Tres siglos mas tarde esta hegemonía de Europa occidental va perdiendo fuerza debido a diferentes factores como las guerras mundiales, el surgimiento de un nuevo rival económico como Estados Unidos, y la descolonización de muchas de las colonias europeas. Se inician diversos procesos económicos que crean y acentúan un enorme desequilibrio económico entre los países desarrollados del norte y los países en vías de desarrollo del sur, originando una cuarta ola migratoria, que representa el viaje en sentido contrario “*ya no va de los países europeos a las colonias o ex-colonias ultramarinas, sino de los países más pobres a los más ricos*”⁶.

Esquema del desarrollo de las sociedades y los flujos migratorios

Mapa de los movimientos migratorios durante los siglos XIX y XX

6 CAMPILLO, Antonio. “Ciudadanía y extranjería en la sociedad global”. En: PEDREÑO, Andres, HERNANDEZ, Manuel. *La condición inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia*. Murcia : Universidad de Murcia, Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria, 2005 p.112.

Mapa de los movimientos migratorios de finales del siglo XX y principios del XXI

1.2 Estado-nación

El término estado-nación surgió hace tres siglos tras la hegemonía de Europa sobre el resto del mundo, fue concebido originalmente como una “*organización política de población homogénea con un territorio claramente delimitado que comparten cultura y lengua, con un gobierno que sirve a los intereses de esta*”⁷.

Esta nueva noción de estado fue regida por una serie de principios revolucionarios en donde el hombre fue reconocido como ciudadano, con derechos y deberes en la formación de un nuevo mundo y de su destino. Así el estado-nación a desarrollar una serie de principios basados en un destino común. El estado es percibido como un colectivo en donde todas las personas tienen un pasado común y una misma visión de futuro y en donde todos deben cumplir las mismas leyes y responder ante un mismo gobierno. Así mismo proclama la soberanía de la nación y su legalidad política, afirmando que las leyes deben ser producto de la voluntad general.

Luego de dos siglos de evolución y cambios se puede decir que el estado nación ha tenido un papel fundamental en la organización de la sociedad, logrando crear en algunas épocas un estado de bienestar dentro de determinados sectores de la población, lo que ha multiplicado las oportunidades de desarrollo, sin embargo, como veremos a continuación este desarrollo discrecional ha producido una crisis de representación ya que el ciudadano no se siente correspondido, y ya no se siente ligado al destino de la nación.

⁷ GONZALEZ, Carmen. *Los orígenes del estado nación*. [en línea]. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml>

ESTADO RED

“a través de la red, las identidades son cada vez más abiertas, la creación es más que nunca una forma de comunicación, y en todo ello se intuyen nuevas lecturas de la condición humana”

karin ohlenschläge

1.3 Estado Red

La capacidad de representación y gestión del estado-nación ha entrado en crisis, según Manuel Castells debido a dos motivos fundamentales: la globalización de la economía y a la incapacidad del estado de lograr una identificación con las necesidades de la sociedad. Esta situación lo ha llevado a una progresiva pérdida de poder y control sobre lo económico, político y social poniendo en duda su legitimidad y eficacia.

El estado-nación se ha quedado obsoleto a nivel económico según este autor, debido a su poca capacidad de movilidad del capital frente a los nuevos y rápidos sistemas de información de los mercados de capitales que han tomado el control del comportamiento del mercado financiero.

Ante este panorama el estado-nación ha tenido que reducir la presión fiscal sobre el capital, teniendo como consecuencia una reducción de los ingresos fiscales lo que ha originado un endeudamiento internacional que les ha hecho totalmente dependientes del comportamiento del mercado financiero global.

La acción social del estado como garante del bienestar de la población se ve ensombrecida por la especulación en el sector financiero y por la proliferación de organizaciones humanitarias no gubernamentales que resultan ser mas eficientes y activas en propuestas y acciones para la solución de los problemas de la población.

El individuo se siente menos representado, ya que sus intereses y problemas cercanos se van dejado de lado por problemas globales a los que el estado-nación les da prioridad, delegando los asuntos nacionales a gobiernos estatales y regionales, favoreciendo la descentralización en pro de mantener el poder dentro de la sociedad global pero mermando su poder local, para Castells estamos “*ante el surgimiento de una forma superior y más flexible de Estado que engloba a las anteriores, agiliza a sus componentes y los hace operativos en el nuevo mundo condición de que renuncien al orden y mando*”⁸.

Este nuevo estado es definido por Castells como **Estado-Red** cuya característica principal es la distribución de responsabilidades, decisiones y autoridad a lo largo de una red de

⁸ CASTELLS, Manuel. ¿Fin del estado nacion?. En: El pais [en línea], 1997. Disponible en Internet: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Fin/Estado/nacion/elpepiopi/19971026elpepiopi_3/Tes [consulta 27-11-2010]

instituciones supra-nacionales. El estado se articula en nodos como en una red, en donde todos son necesarios para funcionar y aunque existen diferentes jerarquías ninguno estado tiene mas peso que otro en la toma de decisiones, la unión europea es un buen ejemplo de este tipo de estado ya que casi todos los países suscritos a ella han perdido parte de su soberanía, poder y control (moneda única, banco central europeo, constitución europea) en pro de una unión que los haga más fuerte frente a los cambios económicos, políticos y sociales de la actualidad. Para este autor “*el Estado red, con su soberanía de geometría variable, es la respuesta de los sistemas políticos a los retos de la globalización*”⁹

Sin embargo, apunta Castells que “*lo que comenzó como un proceso de relegitimación del estado, mediante el paso del poder nacional al local, puede acabar profundizando la crisis de legitimación del estado nación y la tribalización de la sociedad en comunidades construidas en torno a identidades primarias*”¹⁰ así vemos como los profundos cambios de poder que atraviesa el estado-nación no solo generan cambios económicos y políticos sino también una crisis identitaria en los ciudadanos que han sido definidos a través de él.

9 CASTELLS, Manuel. *La era de la información*, España, Alianza, 2001, v. III, p. 401.

10 CASTELLS, Manuel. *The information age: economy, society and culture*, Journal of Sociology 1999 citado por MATEUS, Julián, BRASSET, David.” La globalización:sus efectos y bondades”, en *Revista Economía y Desarrollo* Fundación Universidad Autónoma de Colombia - Marzo 2002, vol. 1, N° 1

COMUNIDADES DIASPÓRICAS

“estoy siempre en casa porque mi casa soy yo. Nunca llego o me voy estoy siempre allí”

Fenando de Toro

1.4 Comunidades diaspóricas

La base del sistema de los estados nación para Arjun Appadurai es la soberanía territorial, por lo que su análisis sobre la crisis de este concepto se centra en la idea de territorio.

El territorio, la cultura y la población son parte estructural del estado-nación tal y como lo conocemos. Por mucho tiempo se pensó que eran indisolubles, sin embargo en la sociedad actual, caracterizada por las constantes movilizaciones humanas, la noción de territorio se vuelve menos rígida y se considera que no necesariamente debe estar anclado a una cultura y geografía específica.

Appadurai sostiene que la solidez y durabilidad de este concepto se ve amenazada por las *comunidades diaspóricas*, las cuales están caracterizadas por la “*desterritorialización del espacio, las finanzas, las ideas y las personas*” ¹¹ siendo un producto directo, en su opinión de la globalización.

Esta desterritorialización plantea una nueva forma de producir y reproducir la cultura; la creación y el desarrollo cultural de estas comunidades sufre una vinculación y desconexión simultánea con los lugares geográficos específicos, creando a veces sentimientos muy críticos y/o de apego exagerado tanto por los países de origen como los de destino.

Surgen entonces dos procesos culturales bastante diferentes pero según este autor no del todo excluyentes entre sí, la homogeneización y la heterogeneización.

La primera se origina cuando los individuos asimilan las costumbres del lugar de origen a las del lugar de llegada, es decir, cuando dejan atrás sus costumbres en pro de una integración con el lugar de destino. En este proceso muchas veces el individuo no es consciente de esta situación.

La segunda implica un equilibrio en la integración de los conocimientos y costumbres

11 GUTIERREZ, Sonia. *Enfoque de la Diáspora en el estudio de las Migraciones: aportes para la discusión*. IDESPO Universidad Nacional de Costa Rica [en línea], agosto 2004 . Disponible en Internet: <http://www.conamaj.go.cr/Observatorio/biblioteca/Enfoque%20de%20la%20Di%20E1spora%20en%20el%20estudio%20de%20las%20Migraciones.pdf> [consulta 01-12-2010]

originarias con las del nuevo lugar de acogida, dándose una relación de ganancia en ambos sentidos, en donde el individuo es capaz de convivir con los conocimientos de ambos lugares.

Para Appadurai la tensión existente entre la homogeneización y la heterogeneización permite que en dicha relación se alimente y se refuercen ambos términos entre sí, originando nuevas maneras de entender la globalización, no ya como un proceso de dominación sino como un proceso interactivo del que todos formamos parte.

La nueva “economía cultural global” que plantea este autor, está conformada por las relaciones que se establecen entre las cinco dimensiones de los flujos culturales de la actualidad y que él define como paisajes. Estos paisajes conforman los “mundos imaginados” que propone Appadurai y que se refieren a “*los múltiples mundos constituidos por los imaginarios históricamente situados de personas y grupos dispersos en todo el planeta*”¹².

Así tenemos en primer lugar el *paisaje étnico (ethnoscapes)* el cual está representado por los grupos de personas en constante movimiento. Aquí podemos ubicar a los turistas, los inmigrantes, los refugiados, los exiliados, que se convierten en un elemento distintivo de la sociedad actual y generan con su presencia un constante debate político.

El *paisaje mediático (mediascapes)* se refiere en primer lugar a la capacidad de distribución y movimiento de datos, información y conocimiento de los medios electrónicos y a su vez a la propia capacidad de estos medios para producir sus propias imágenes.

El *paisaje tecnológico (technoscapes)* que se distingue por la gran rapidez y la alta capacidad de transmisión que tiene la tecnología, permitiendo acortar las distancias, facilitando la comunicación, el intercambio de ideas y fomentando encuentros entre culturas diferentes.

El *paisaje financiero (financescapes)* formado por las nuevas economías globales, que permiten a través de las nuevas tecnologías desplazar capitales y mercancías con mucha

12 APPADURAI, Arjun. *La Modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalización*. Argentina: Ediciones Trilce, 2001, p.47.

rapidez, haciendo el sistema financiero muy susceptible y volátil.

Por último nos encontramos con el *paisaje de las ideas (ideoscapes)* el cual está compuesto por “*elementos de una visión de mundo ilustrada*”¹³, es decir, una superposición de imágenes, ideas y términos sobre todo políticos (libertad, derechos, participación, democracia) para crear una ideología común mediada por intereses públicos y privados.

Estas dimensiones de los flujos culturales permiten observar como la desterritorialización va en aumento, ya que todo está en red e interconectado, lo que sigue alimentando la lucha entre la homogeneización (que pareciera ganar la batalla) y la heterogeneización en resistencia a estas nuevas sociedades desterritorializadas que parecieran haber superado las tradicionales nociones identitarias, dando paso a un nuevo tipo de identidad la *postnacional*¹⁴ que no está enmarcada bajo ningún territorio, sino que es de libre circulación y que plantea una nueva forma de ver e imaginar el mundo.

Este nuevo mundo imaginado según Appadurai es creado a partir de los medios de comunicación e información que ofrecen continuamente recursos y disciplinas para hacer posible esta construcción, creando “*observadores e imágenes que están en una circulación simultánea*”¹⁵

Esta circulación ha suscitado un encuentro entre personas de forma rápida y constante; nos relacionamos continuamente con referentes culturales que no nos son propios, en un mismo día podemos desayunar cereales, comer paella, cenar sushi, beber coca-cola, consumir ginseg y horchata, nos vestimos con la colección diseñada en París, con telas Italianas, fabricadas en China, presentadas por modelos brasileñas.

Esta nueva situación de deslocalización puede suscitar mucha incertidumbre tanto en la población migrante como en la autóctona que no sabe como asumir estos cambios e intenta buscar su lugar en este nuevo mundo globalizado.

13 APPADURAI, Arjun. *La Modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalización*. Argentina: Ediciones Trilce, 2001, p.49.

14 Según Habermas este concepto se refiere a un tipo de identidad política que no se forma en torno a las tradiciones culturales de una nación, sino más bien en torno al ejercicio de los derechos políticos de los estados democráticos.

15 APPADURAI, Arjun. *La Modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalización*. Argentina: Ediciones Trilce, 2001.

HIBRIDACIÓN CULTURAL

“toda cultura es una historia en que hay superpuestas escrituras de todos los tiempos, países y razas.”

Nietzsche

1.5 Hibridación cultural

Para profundizar en el tema de cómo la globalización ha afectado la concepción, la creación y la producción de la cultura y la identidad, pasaremos a estudiar la propuesta de García Canclini sobre el desplazamiento del estudio de la identidad al de la “hibridación cultural”,

Para este autor la identidad es *“una construcción que se relata”*¹⁶ se va formando a través de historias en torno a un territorio, un suceso, unos determinados medios e intereses económicos, por lo tanto la idea de identidad cultural no puede ser cerrada e individual, ya que cada vez mas se construye por comunidades desterritorializadas, no solo en oposición al otro sino como una construcción y coproducción con el otro.

Por tanto mas que hablar de identidad individual, este autor sugiere que hay *“identidades y pertenencias múltiples que dan lugar a culturas híbridas”*¹⁷. Este término surge de sus estudios sobre la identidad en América Latina y se refiere a los *“procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”*¹⁸.

La hibridación cultural vas mas allá de la simple mezcla racial, étnica y/o religiosa: es la coexistencia de muchos estratos culturales diferentes en un mismo nivel. En la actualidad pueden convivir, lo tradicional con lo moderno, lo popular con lo culto, lo local con lo global, sin embargo, esta coexistencia esta lejos de ser equilibrada, ya que la capacidad tecnológica, los medios de comunicación y la economía que también se interrelacionan inciden sobre la capacidad de subsistir de comunidades mas frágiles que se siguen resistiendo a la hegemonía cultural.

Este tipo de proceso cultural encuentra su lugar idóneo en las grandes ciudades y en las fronteras, espacios caracterizados por sus desplazamientos y desplazados. En la actualidad, los intereses de los estados-nación residen en mantener su soberanía territorial con leyes que intentan controlar más y más sus fronteras por lo que se refiere al

16 GARCIA CANCLINI, *Consumidores y ciudadanos*. [en línea], 2008, . Disponible en Internet: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos/informacion/marco/pdf/canclini_cap5.pdf [consulta 2-06-2011]

17 Iberoamericana, [en línea] 2007, . Disponible en internet : <http://iberoamericana.wikispaces.com/8.+Culturas+h%C3%ADbridas%2C+Nestor+Garc%C3%ADa+Canclini> [consulta 2-06-2011]

18 GARCIA CANCLINI, Nestor. “Noticias recientes sobre hibridación”. En: *Revista Transcultural de Música* [en línea], 2003, no.7, Disponible en Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm> [citado 27-11-2010]

flujo de personas, pero no en cuanto a los movimientos de capitales e intercambio de mercados. Esto ha hecho que el concepto de frontera haya variado su campo semántico y se haya convertido en el espacio límite que no pueden atravesar muchos seres humanos, a pesar de que las nuevas unidades económicas generadas por tratados (unión europea, Alca, Alba, entre otros) den por sentada su desaparición.

Los emigrantes tanto los que se trasladan de las zonas rurales a las ciudades, como aquellos que se mudan a otro país, son la población más susceptible de vivir estos procesos de hibridismo cultural, ya que como resalta García Canclini *“la mayoría de la gente es consciente sobre todo de una cultura, un ambiente, un hogar; los exiliados son conscientes de por lo menos dos, y esta pluralidad de visión da lugar a una consciencia que -para utilizar una expresión de la música- es contrapuntística”*¹⁹ su experiencia y vivencia siempre está en referencia a otra ya vivida, pero ambas se dan de manera simultánea en él.

Este mundo globalizado, en donde cada día se forman espacios de desplazamientos voluntarios o no, en donde se originan cada vez más comunidades diaspóricas que van creando, produciendo y cambiando el paisaje real e imaginado, debería ser pensado como un nuevo mundo de nodos, redes e intersecciones, en donde tenemos la oportunidad cruzarnos con el otro en el mismo espacio y coexistir, creando un nuevo tipo de sociedad en donde *“la convivencia sea menos incomprensiva, con menores malentendidos, que en los tiempos de la colonización y el imperialismo”*²⁰.

Durante el desarrollo de este proyecto al estar en contacto con diferentes personas que compartieron conmigo sus historias pude constatar que estos conceptos teóricos tienen sus equivalentes reales y cercanos, a pesar de que sus productores no sean conscientes de ello, que desde diferentes perspectivas y lenguajes se intenta formar una nueva concepción del mundo, un nuevo concepto de individuo, que persigue en el fondo las mismas cosas que hace tres siglos, ser reconocido como un ciudadano, con derechos y deberes, que desea poder transitar libremente por el mundo que desde siempre le ha pertenecido.

19 GARCIA CANCLINI, Nestor. “Noticias recientes sobre hibridación”. En: *Revista Transcultural de Música* [en línea], 2003, no.7, Disponible en Internet: <http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm> [consulta 7-06-2011]

20 GARCIA CANCLINI, Nestor. “Globalizarnos o defender la identidad”. En: *Revista Nueva Sociedad*, 1999, nº16, . Disponible en internet: http://www.nuso.org/upload/articulos/2796_1.pdf [citado 07-06-2011]

EL ESPACIO PUBLICO COMO ESCENARIO PARA EL IMAGINARIO

2. Espacio publico – Espacio privado un recorrido por algunos conceptos

El espacio público es un espacio multidimensional donde confluyen las dimensiones físicas, sociales, culturales, administrativas y simbólicas. La dimensión física es el soporte de las otras que se articulan en torno a interacciones de individuos y organizaciones publicas y privadas. El peso simbólico de un espacio publico viene determinado por estas interacciones y por elementos estructurales e históricos que se relacionan con el concepto de contexto entendiendo que a éste pertenecen también los grupos sociales y las vivencias peculiares que éstos poseen de acuerdo con dicha dimensión social.

El espacio público ha ido evolucionando y trasformándose de acuerdo a las necesidades y usos de la sociedad, para intentar dar una definición amplia del término realizaremos un escaneo de definiciones orientadas a dar un concepto global partiendo de la idea de Borja y Muxí que definen el espacio publico como *“un espacio físico, simbólico y político”*²¹

Desde el punto de vista físico al espacio publico más que definirlo se le otorga una funcionalidad, el *“espacio público tiene la función de vincular, de crear lugares para la recreación y el esparcimiento de la población (plazas y parques) y desarrollar ámbitos de intercambio de productos (centros comerciales, ferias)”*²², otorgándole un carácter social colectivo. En este caso el urbanismo y la arquitectura diseñan y asignan lugares que cumplen estas características dentro de las ciudades, sin embargo, el éxito de estos lugares esta muy vinculado al uso, la intensidad y la calidad de las relaciones que logren constituir los ciudadanos dentro de este espacio.

En algunos casos se crean espacios de forma natural, que originariamente no fueron diseñados para tal fin, dándose una apropiación e identificación libre, en lugares que no fueron diseñados para la socialización pero que por la ausencia de espacios públicos coordinados hacen que estos otros aparezcan, es así el caso del Puente Fuerzas Armadas que conecta el centro histórico y de comercio con el sur de la ciudad de Caracas en Venezuela, debajo de este puente se creó un espacio de intercambio y venta de libros

21 BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. *El espacio publico: ciudad y ciudadanía*. Barcelona: Electa, 2003 p.17-18.

22 SEGOVIA, Olga (editora).” Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de ciudadanía”. En CARRIÓN, Fernando, *Espacio publico: punto de partida para la alteridad* [Libro]. Ediciones SUR. Santiago de Chile : Ediciones SUR, 2007; 1ª edición. Disponible en: <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=892>. [Consulta : 26-11-2010]

nuevos, usados y antiguos. Sin la apropiación de las personas, ese espacio se hubiese transformado en un espacio residual, perdido y marginado; demostrando que el espacio público también puede ser generado y transformado por las personas, no sólo por el estado, o los urbanistas.

Esta capacidad de transformación ejercida por los ciudadanos dota a estos espacios de un carácter vinculante con ellos y entre ellos. Según León los espacios públicos están “*destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes*”²³, resaltando así la naturaleza política de los mismos, como espacios de confrontación con el otro en donde cada encuentro es potencialmente un generador de acciones, que en el proceso de construcción, une o separa a quienes lo construyen, generando un espacio de relaciones en el que la pluralidad y la diferencia adquiere sentido cuando se articula en la búsqueda común.

Sin embargo no siempre estos lazos comunes son lo suficientemente fuertes para construir algo más, no trascienden luego del hecho que los ha unido²⁴, como en situaciones concretas de multitudes, marchas, huelgas, reivindicaciones ambientales, luego de sucedida la acción y conseguido o no el objetivo, la multitud se desvanece y los vínculos momentáneos se rompen.

Esta tendencia contemporánea de actuar de manera impersonal en cuestiones de índole colectiva obedece a un *sentimiento de alienación en donde los individuos se sienten ajenos al destino del mundo*, no de manera total pero cada vez con más frecuencia, sobretodo en los ciudadanos que viven las grandes ciudades, en donde se observa como el espacio público se ha ido fragmentando y compartimentando, convirtiéndose en un reflejo de la sociedad a la que pertenece.

El espacio público es entonces inevitablemente social y común, su transformación y evolución depende de la comunidad, sin embargo, desde el ámbito jurídico, es el estado como portavoz de la comunidad quien tiene el control sobre este espacio, funciona como

23 LEON, Sergio F. *Conceptos sobre espacio público, gestión de proyectos y lógica social*. EURE (Santiago) [en línea]. 1998, vol.24, n.71, pp. 27-36 . Disponible en internet: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71611998007100002&lng=es&nrm=iso>. [consulta 12-11-2010]

24 Del concepto de Sennett sobre los vínculos de multitudes.

*“representante y garante del interés general, tanto como su propietario y administrador”*²⁵ por ello todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes sobre él, siguiendo la definición clásica de Aristóteles es un “bien público” por lo que pertenece a todos, podemos usarlo, beneficiarnos de él, pero no comercializarlo, es un por lo tanto un bien común, por lo que debemos conservarlo para nosotros y los demás.

Esta idea del espacio público como un espacio al que todos tenemos acceso y derecho, proviene de la antigua Grecia en donde los ciudadanos se reunían en asambleas públicas para discutir asuntos de la vida diaria; Habermas se basa en este hecho y entiende el espacio público o esfera pública como un escenario *“abierto a debate donde se podía interactuar entre iguales”*²⁶, asociando de esta manera el concepto de espacio público a un lugar para el ejercicio de la libertad y la igualdad.

En esta primera definición, habría que aclarar que no todas las personas participaban de este espacio, su participación estaba mediada por la consideración pública de su vida privada e íntima (la familia, los sentimientos, el trabajo, la instrucción) creándose así un espacio público ejercido y practicado por algunos en representación de todos.

Con el surgimiento del primer capitalismo financiero y comercial el concepto de público ya no se refiere solo a un grupo de personas que ejercen el poder sino que se vincula a la actividad económica creciente en donde el estado funciona como el principal garante de los intereses comunes.

Estas transformaciones sociales dan paso al surgimiento de la sociedad burguesa integrada por personas independientes del estado, que quieren tomar parte de las decisiones administrativas que este adopte para resguardar sus propios intereses, comenzando debatir los asuntos de la economía doméstica en el ámbito público.

Esta nueva sociedad empieza a ser crítica con el estado dando paso al surgimiento de la “opinión pública”, que se ve alentada gracias al desarrollo de la prensa que sirvió para divulgar y publicitar los problemas sociales y políticos de la época, teniendo como

25 SEGOVIA, Olga (editora). “Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de ciudadanía”. En CARRIÓN, Fernando, *Espacio público: punto de partida para la alteridad*. Ediciones SUR. Santiago de Chile : Ediciones SUR, 2007; 1ª edición. Disponible en: <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=892>. [Consulta : 26-11-2010]

26 HABERMAS, J. *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación de la vida pública*. Gustavo Gili. Colección Mass media. Barcelona 1990. pag 11

principal público a los propios burgueses y a los actores ilustrados de la sociedad, quienes se reunían para discutir y debatir en los cafés y bares de las ciudades, espacios que proliferaron contribuyendo a la consolidación de la esfera pública burguesa.

Esta categoría de “público” se refería principalmente a un grupo de individuos ilustrados capacitados racionalmente para garantizar que los mejores argumentos sean los que prevalezcan en los asuntos de interés general, por lo que era fundamental la formación racional del sujeto para que pudiera defender sus intereses por medio del debate y la razón, así la familia cobra vital importancia ya que será la encargada de formar a este nuevo individuo.

El núcleo familiar cambia reduciéndose a la familia nuclear, compuesta solo por los padres y los hijos, generándose una “*esfera íntima*” que pretende ser libre de cualquier vínculo social y mercantil. El ámbito familiar es entonces el espacio para esa intimidad que refleja la separación que se dió al diferenciar la esfera privada familiar y conyugal de la esfera pública de reproducción social, convirtiendo la casa en una representación de este nuevo orden.

La distribución del espacio físico de la casa quedo diferenciando claramente, en tres zonas: los espacios íntimos familiares, el espacio para el servicio y los espacios públicos para los invitados. El salón y el comedor, son los espacios públicos en donde la familia recibe y comparte con sus invitados, la sala de estar es el lugar destinado al descanso e intimidad de la familia, las habitaciones son para el descanso individual así como las ultimas habitaciones están destinadas al personal de servicio, todos estos espacios están enlazados por un pasillo que funciona como un “*embudo que progresivamente cierra el acceso a la intimidad familiar*”.²⁷

De este ámbito familiar surge la idea de “*humanidad ilustrada en la que se vinculan razón humana y naturaleza humana, buena voluntad particular y voluntad general*”²⁸, ideales que se verán enfrentados a la realidad que termina imperando en el seno familiar, en donde

27 CASTILLO, J. "El hogar, un estilo de vida", [en línea]. *Revista Literaria Especulo*. Universidad Complutense Departamento de Filología Española III. Nº12, 1996. Disponible en internet: <<http://www.ucm.es/info/especulo/numero2/index.htm>> [Consulta : 02-11-2010]

28 BOLADERAS C, Margarita. "La opinión pública en Habermas", [en línea] *Revista Análisis*. Universidad de Barcelona nº26, 2001. Disponible en internet: <<http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/dest/habermas/0211217526051.pdf>>. [Consulta : 12-11-2010]

los parámetros de la esfera íntima se basarán en el modelo del intercambio económico. Esta esfera íntima dará paso a una definición de publicidad basada según Habermas en una concepción dual de público *“personas privadas reunidas en calidad de público en sus dos roles, de propietario y hombre”*²⁹

Este modelo terminará por minar las relaciones sociales entre los ciudadanos, dando paso a principios del siglo XIX a la decadencia de esta esfera pública burguesa, perdiendo su función política de mediadora entre el estado y la sociedad civil, debido por un lado a la cada vez mas frecuente intervención del estado en el ámbito económico, familiar y sanitario, convirtiéndose en el responsable del bienestar de los ciudadanos originando la transformación total de el concepto de “publicidad”.

¿Quiénes o que determina que algo pueda ser de interés general? Hay varias propuestas a esta pregunta, según Benhabid *“todo puede considerarse público”*, aunque hay un acuerdo tácito que delimita lo íntimo, tendiendo a resguardar los asuntos personales y domésticos de lo público.

Sin embargo estas fronteras parecieran ser cada vez mas difusas, debido a un conflicto contemporáneo con la noción de publicitación *“lo que puede difundirse y lo que que es de interés general”*³⁰, ya que en la actualidad se considera de dominio público todo aquello que puede difundirse y consumirse modificando el sentido original del termino que consideraba que solo debía difundirse aquello de interés general.

Así el estado interviene a fondo en todas las áreas para garantizar que los intereses privados no prevalezcan sobre los intereses comunes; de esta manera este nuevo capitalismo organizado modifica la relación que hasta entonces existía entre publicidad y esfera privada y la esfera pública va perdiendo su capacidad crítica hacia el estado. *“Con esta intervención, la categoría de ciudadano pasa a pervertirse en la de cliente de burocracias, y la categoría de lo público en un órgano administrativo del estado dispensador de servicios colectivos”*³¹.

29 HABERMAS, J. *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación de la vida pública*. Ed. Gustavo Gili. Colección Mass media. Barcelona 1990. pag 117

30 TREMBLAY, Gaëtan. “Economía Política del espacio público y mutaciones mediáticas.” *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, Universidad Complutense de Madrid. 2006, vol. 11 223-240. [En línea]. Disponible en: <<http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC0606110223A.PDF>>[consulta 10-11-2010]

31 ALÚTIZA, Juan C. *Las fuentes normativas de la moralidad pública moderna: Contribuciones de Durkheim Habermas y Rawls*. TESIS [en línea] Disponible en: <http://www.ucm.es/BUCEM/revistas/inf/11357991/articulos/CIYC0606110223A.PDF>

Esta capacidad crítica ve mermada su actuación debido principalmente a que los medios de comunicación evolucionaron como empresas, se transforman “*en grandes emporios editoriales comprometidos ideológicamente con partidos políticos y movimientos sociales*”³² convirtiéndose en un producto de consumo sujeto a los intereses privados de sus dueños.

32 Ibid., p. 189

ESPACIOS HÍBRIDOS

“El exceso de espacio nos asfixia mucho más que su escasez”

Gastón Bachelard

3. Espacios híbridos

Según Pierre Chambat *“la publicitación de lo íntimo en los medios audiovisuales está redefiniendo las fronteras entre lo público y lo privado”*,³³ dando paso a un espacio híbrido, en donde coexisten de una manera articulada aunque no necesariamente equilibrada.

Por un lado vemos una sobre-exposición de lo íntimo y privado ante los medios de comunicación e información a través de programas de televisión tipo reality show, en donde a través de un espacio prefabricado y controlado puede verse el comportamiento del otro, o aquellos en donde las cámaras se introducen en espacio privado real con diferentes objetivos (reformular la vivienda, terapia familiar, asesoría económica, entre otros) o en Internet en donde son los propios usuarios los que exponen públicamente imágenes de su vida privadas en línea, a través de sus propios sitios web o por medio de redes sociales que te permiten acceder a mucha información sin que sea necesario establecer una relación cercana con el otro.

Así mismo observamos un ensimismamiento del individuo sobre su propio espacio, proliferando cada vez más el aislamiento y la privatización del espacio íntimo de los ciudadanos, los cuales, gracias a las nuevas tecnologías y el acceso a ellas, pueden realizar un consumo privado de la cultura y del entretenimiento.

Este nuevo espacio híbrido promueve de alguna manera la deslocalización *de las relaciones humanas*³⁴ al lograr la interacción de lo físico y lo virtual con prácticas públicas y privadas. El espacio híbrido puede tomarse como generador o consecuencia de la transformación del espacio público; en muchas ciudades las calles, plazas y aceras cedieron su espacio a las grandes avenidas, puentes y calles mermando los lugares de encuentro e intercambio de los ciudadanos que han encontrado en la virtualidad un nuevo espacio para la expresión y comunicación.

33 CHAMBAT, Pierre. *Espace public, espace privé : le rôle de la médiation technique* 1995 citado por TREMBLAY, Gaëtan. En: *Economía Política del espacio público y mutaciones mediáticas*. CIC Cuadernos de Información y Comunicación Universidad Complutense de Madrid. 2006, vol. 11 223-240. [En línea]. Disponible en internet: <<http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC0606110223A.PDF>>[consulta: 12-11-2010]

34 SIENA, Domenico di. Entrevista a Paula Alvarez. Urbanohumano: blog [en línea]. Disponible en internet: <http://urbanohumano.org/>

ESPACIOS EN TRÁNSITO

Pasajera en trance

pasajera en tránsito perpetuo

Pasajera en trance

transitando los lugares ciertos.

Charly García

4. Espacios en tránsito

La transformación del espacio público a generado también un nuevo espacio físico (no virtual) que viene a ser según Sennet un espacio “*derivado del movimiento*”³⁵, que producen los medios de transporte que combinan en un mismo nivel aislamiento y visibilidad en donde según este autor se pierde la posibilidad de intercambio y conexión entre los individuos porque estos ya no se cruzan y entrelazan con el otro a pesar de verse.

Estos espacios “derivados del movimiento” pueden tener su evolución en el concepto de espacios en tránsito descrito por Delgado como aquellos espacios “*transversales, cuyo destino es básicamente el de traspasar, cruzar, intersectar otros espacios. No es que en ellos se produzca una travesía, sino que son la travesía en sí*”.³⁶

Esta idea de un espacio en tránsito, de desplazamiento, en donde el intercambio entre las personas está mediado por la velocidad, dando paso a un tipo de relación impersonal y lejana en donde la otra persona, tu vecino, tu conciudadano pasa a ser el otro, un desconocido ajeno a ti, pero al que sin embargo crees conocer por medio de la información que recibes *sobre él* y no por la comunicación que estableces *con él*, es precisamente el concepto que me gustaría destacar como parte central de mi proyecto de investigación.

Este aparente desinterés por el otro, está propiciado en gran medida por los diseños que suelen imperar en estos espacios de desplazamiento, creados específicamente para facilitar el flujo de personas. En general son amplios, muy iluminados, sin detalles que requieran una segunda mirada, y en donde hay unas normas claras y específicas sobre su uso, produciendo en los ciudadanos que se mueven por y entre ellos un estado de “*trance*” o de ensimismamiento que interfiere en su capacidad de comunicación, reduciendo cualquier intercambio al mínimo necesario.

Este sentimiento se apodera de los transeúntes a medida que se adentran en estos

35 SENNET, Richard. *El declive del hombre público* 1978. citado por RAMÍREZ, Patricia. En: *La fragilidad del espacio público en la ciudad segregada*. Repositorio universitario digital-Instituto de investigaciones sociales. Universidad Autónoma de México.[en línea] 2007.Disponible en internet: http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/42/2/La_fragilidad_del_espacio_publico.pdf [consulta 12-11-2010]

36 DELGADO, Manuel. “Tránsitos”. En: Revista *Tramp(a)s*, Universidad Nacional de la Plata Argentina, nº18

espacios, en donde todo parece ser “*rígido y como intemporal, y no hay nada que ver ni oír ni oler porque todo es recurrente y periódico y forzoso*”,³⁷ así el espacio predispone la actitud y el comportamiento de los individuos, convirtiéndolo en uno más de esa masa uniforme que se mueve cada día de un lugar a otro y que pocas veces se detiene a observar y conocer a sus compañeros de tránsito.

Estos nuevos lugares ya no son el espacio para el reconocimiento mutuo, la identificación con el otro y el intercambio, han perdido toda esa carga de identidad, convirtiéndose según Auge en no-lugares, en espacios específicamente diseñados para “*la circulación acelerada de personas y bienes*”³⁸ que no permite que se produzca ningún proceso identitario a nivel relacional o histórico.

En su descripción de los no lugares Auge enumera las salas de espera de los aeropuertos, las habitaciones de hoteles, los supermercados, entre otros, como los espacios perfectos para ilustrar su concepto ya que ninguno de ellos logra crear un vínculo más allá del momentáneo con los individuos que los transitan pero sin embargo sí afectan la capacidad de representación que se tiene el espacio, la realidad y nuestra relación con los otros.

37 CORTAZAR, Julio. “Manuscrito hallado en un bolsillo” En: *Los relatos: 1 Ritos*. Madrid: Ed. Alianza, 1988

38 AUGÉ, Marc. *El metro revisitado*. Editorial Paidós. Barcelona, 2010, p.71.

EL METRO: LUGAR PARA EL IMAGINARIO

“El metro es un gran invento, Bruno. Viajando en el métro te das cuenta de todo lo que podría caber en la valija”.

Julio Cortázar

5. El Metro: lugar para el imaginario

El metro podría llegar a convertirse en un no-lugar debido a que cumple en gran medida con la definición antes comentada: es un medio de transporte urbano, subterráneo que facilita el traslado rápido y eficaz de las personas, en donde existen una determinada estética minimalista y aséptica, unas normas universales (no fumar, ceder el asiento, no beber, tener un billete, circular por la derecha) y un tiempo de espera y uso determinado.

Sin embargo a pesar de poseer características similares con los no-lugares, no entra del todo en esta clasificación debido principalmente a la vida cotidiana y recurrente que se origina y transcurre en él, es un lugar que algunas personas pueden considerar un referente de su identidad; los trabajadores del metro, los músicos callejeros, los vagabundos, y los trabajadores de tiendas subterráneas considerarían este lugar como un lugar al que llegar, un destino habitual.

El metro es entonces a la vez, un espacio público y un lugar. Según Auge el metro representa una metáfora de la vida social e individual contemporánea, en su libro *El viajero subterráneo*, hace un análisis desde su experiencia, de las relaciones que se establecen entre las personas que viajan en este medio de transporte, la música que escuchan, la velocidad, las estaciones y transbordos, los anuncios comerciales, la pérdida de referencia geográfica dentro de los túneles, la bibliografía cambiante de los libros que son leídos cada día, su carácter de escenario improvisado para los artistas, colocando como epicentro los múltiples efectos de los encuentros casuales que dejan sus huellas y pueden variar en todo momento la dinámica de los movimientos individuales y colectivos.

Este autor plantea que *“Las líneas del Metro son como las líneas de la mano, se cruzan sin cruzar, pero unen de una vez por todas un punto con otro. Los recorridos en Metro nos remiten a momentos en la vida y de la profesión, las penas del corazón, la historia colectiva y la coyuntura política”*³⁹

Pero quizás la metáfora más clara y que más me interesa es cuando compara al metro no ya como una metáfora de la vida, sino como una metáfora de la obra. En su segundo libro sobre el tema Auge ve al metro como un lugar de lectura y de creación, en donde la imaginación puede desplegarse, comparando el recorrido del metro al de la creación,

39 AUGÉ, Marc. *El viajero subterráneo: Un etnólogo en el metro*. Editorial Gedisa. Barcelona, 1998, p.8.

reafirmando al metro como un el lugar preciso para el análisis social y de poíesis convirtiéndose en un espacio para la observación, mas que para el intercambio.

En su visión de este espacio sin embargo no deja de observar que tal vez el metro esté convirtiéndose en la actualidad en un no-lugar confundiendo con los espacios de circulación y de consumo de nuestra época, debido en gran medida a las integraciones urbanísticas de las estaciones a los centros comerciales.

Sin embargo plantea que de ser así, esto no significaría que su relación con la vida metafóricamente hablando se pierda, simplemente reflejaría “*el irreversible cambio de escala que afecta en lo sucesivo tanto a las empresas colectivas como a las vidas y obras singulares*”.⁴⁰

El metro se transforma entonces en un lugar que refleja la sociedad a la que pertenece, mostrándose como un espacio “*multitemporal, multiidentitario, multidireccional*”⁴¹ en donde nos vemos y vemos al otro pero en el que no somos capaces de establecer ningún tipo de vínculo, según Auge “*en el metro no dejamos de rozar la historia de los demás sin encontrarla nunca*”.⁴²

Esta característica del metro como una especie de escenario, en donde cada persona representa un papel, donde todos siguen unas directrices y en donde casi nunca se improvisa, crea un entorno ideal a mi juicio para la creación de un imaginario basado en la observación.

Los desplazamientos en el metro nos permiten observar el comportamiento de las personas, lo que hacen cuando viajan solas, ¿Qué leen?, ¿Qué música escuchan?, si juegan con el móvil, o si duermen o si simplemente miran ensimismados en sus propios pensamientos, precisamente esta mirada que pareciera estar destinada a ninguna parte, es nuestro punto de partida para investigar en ese mundo de recuerdos e historias personales e intentar por medio de ese imaginario un acercamiento con **el otro** a través del reconocimiento.

40 AUGÉ, Marc. *El metro revisitado*. Editorial Paidós. Barcelona, 2010. p59

41 LOZANO, Ana de. “Lineas de bajo nivel: cuando Cortazar viaja en metro”. En: *Revista Extravíos* [en línea] n°1, 2006. Disponible en Internet: http://www.uv.es/extravio/PDFs/A_LOZANO.PDF

42 AUGÉ, Marc. *El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro*. [en línea] Xalapa, Ver., AL FIN LIEBRE EDICIONES DIGITALES. 2009. Disponible en Web: <<http://alfinliebre.blogspot.com/>> [consulta 23-11-2010]

REFERENTES

Obras, proyectos, películas y relatos

Referentes

La selección de los referentes parte de una revisión de las temáticas abordadas por este proyecto de investigación que se centra en las migraciones, la creación de nuevos espacios públicos híbridos y su relación con los medios de información.

Así a la hora de revisar los vínculos con otros artistas para este proyecto sentí necesario incluir no sólo obras de artistas sino también proyectos más colectivos que aunque siguen el camino de la creación se bifurcan y se mezclan con otras disciplinas, así como también la inclusión de algunas películas y relatos que abordan de manera mas poética algunos de los temas tratados.

En el apartado de obras audiovisuales se han escogido principalmente piezas que intentan a mi juicio, ofrecer una visión global de las temáticas tratadas, mostrando un trabajo reflexivo que intenta saltar lo obvio y permite realizar una lectura matizada de los flujos migratorios, mostrando las causas, las consecuencias sociales y humanas que produce, la realidad de algunas zonas fronterizas luego del paso a una economía globalizada, así como también la relación que se establece entre los migrantes y los nuevos medios de comunicación e información. Las obras y autores escogidos son: Sahara Chronicle de Ursula Biemann, Parallel de Hannah Collins, On traslation:miedo de Antoni Muntadas, Entrevistándome con emigrantes de Daniel Lupión y Mimoune de Gonzalo Ballester.

En cuanto a los proyectos seleccionados se encuentran Migrantas y 2Move: estéticas migratorias ambos poseen una preocupación común relativa a las migraciones contemporáneas, sin embargo su acercamiento es bastante diferente; el primero de ellos Migrantas intenta a través de la participación activa de la población emigrante femenina crear un lenguaje de símbolos y pictogramas que con una imagen narren las diferentes situaciones que viven estas mujeres, interviniendo los espacios públicos para hacer visibles estos problemas y a sus protagonistas.

Por su parte el segundo proyecto 2Move propone crear un espacio de discusión y reflexión de los procesos migratorios, explorando las conexiones que se establecen entre los medios audiovisuales, la movilidad y la cultura contemporánea, agrupando en una

exposición trabajos audiovisuales así como también seminarios teóricos sobre el tema. También considero como referentes cinematográficos tres películas: *Die Stille vor Bach* de Pere Portabella, *Subway* de Luc Besson y *Subway stories: Tales From The Underground* de HBO que ya que todas ellas realizan un retrato del metro como un espacio híbrido, un lugar de historias, de atmósferas, de soledades y de vacíos.

Por último los relatos *Manuscrito hallado en un bolsillo* y *El Perseguidor* del escritor argentino Julio Cortázar en donde hace una elaboración poética de su fascinación por el metro como un espacio para la creación y la ficción a partir de la observación, creando personajes y situaciones descabelladas propios de su literatura.

Ursula Biemann, Suiza 1955

<http://www.geobodies.org/>

Esta artista ha centrado su trabajo en la investigación de las migraciones contemporáneas y sus consecuencias, abordándolo principalmente desde el video ensayo intentando ofrecer una visión global de la situación aportando datos e imágenes reales, documentando los procesos que desea tratar, siendo bastante crítica con el sistema político y económico de la actualidad así como con los medios de comunicación que refuerzan una visión de “*náufragos*”, presentando solo una visión del continuo fracaso de los emigrantes.

Ademas intenta crear a través de sus obras espacios de debate y reflexión, por lo que suele acompañar sus exposiciones con seminarios y talleres en donde participan diferentes grupos sociales como: artistas, teóricos, antropologías, ONG y arquitectos, entre otros, tocando temas como la frontera en la globalización, las condiciones del viaje de los inmigrantes, la trata y explotación de mujeres y la relación con los nuevos sistemas de comunicación. *Algunos de sus trabajos son: Geography and the Politics of Mobility (2003), Remote sensing (2001) Sahara Panels (2005), Guns and Slynness (2006) y Sahara Chronicle (2007-2007) que analizaremos mas profundamente.*

Sahara Chronicle.2006-2007. video.76min

La globalización ha permitido con sus acuerdos económicos un gran flujo e intercambio económico, Europa con la creación de la Unión Europea a ampliado sus fronteras internas para adaptarse a estos cambios y facilitar estos intercambios y ademas controlar de manera conjunta unas de las consecuencias menos deseadas de la globalización: la migración.

Esta política a tenido consecuencias nefastas para el continente Africano sus vecinos mas cercanos; desde siempre los africanos habían disfrutado de la libre circulación dentro de todos los países que componen este continente, ellos ya disfrutaban de su propia “unión

europea”, sin embargo esta situación cambió debido a los nuevos acuerdos de cooperación con la UE que previniendo la migración del sur, decidieron imponer a los estados del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) la gestión de políticas de control sobre el movimiento de las personas.

Ahora los ciudadanos Africanos que deseen transitar hacia el Magreb deben tener un visado, limitando con esto un territorio que antes era de libre tránsito. Por tanto, como apunta la propia artista “la libertad para moverse dentro de Europa se ha conseguido a costa de la libertad de movimientos en África”.

Este proyecto representa una crónica de la trayectoria que deben seguir la población subsahariana desde su lugar de origen hasta europea, elaborado en doce capítulos que intentan reflejar todos los momentos, estaciones y pasos de su viaje.

Está elaborado a modo de video ensayo contiene entrevistas, imágenes satelitales de lugares fronterizos, fotografías aéreas, videos de los medios de transporte, de los centro de internamientos, de las viviendas provisionales en el desierto; el audio es una mezcla de grabaciones de la radio y la televisión y los vientos de la zona mezclados a su vez con sonidos electrónicos y música.

La manera de mostrar este proyecto es por medio de una instalación con video proyecciones a gran escala junto con otros videos que pueden verse en monitores, la idea de Biemann es crear *“un ambiente audiovisual de múltiples perspectivas en el que pueden habitar los espectadores, del mismo modo en el que en el espacio de la migración residen los actores representados”*

Hannah Collins Londres, 1956

<http://www.hannahcollins.net/>

Artista dedicada en sus inicios fundamentalmente a la fotografía, su trabajo ha ido evolucionado hacia el video, creando películas que están al borde de lo documental y lo ficcional; sin embargo mantiene la producción de fotografías como parte de todos sus proyectos. La escala de sus exposiciones es monumental, proyecciones multipantallas que inundan el espacio expositivo al igual que fotografías de gran formato.

Los temas constantes en su obra son la huella y el paso del tiempo, más recientemente su interés se ha centrado en investigar los desplazamientos humanos en determinados

territorios, los bordes o márgenes en donde se producen asentamientos de personas, desplazadas por su condición social , cultural y/o económica.

Su método de trabajo se basa en la observación, tiene mucho de la tradición de los fotógrafos documentales, Collins llega, se involucra con la comunidad, los observa y luego junto con su equipo de trabajo les pide a los protagonistas de sus películas que se interpreten a sí mismos, pero partiendo de un guión elaborado que está basado en las situaciones y actividades que realizan cotidianamente. El resultado son películas a medio camino entre la ficción y lo estrictamente documental, sin embargo, algunos comisarios y críticos las definen como documentos.

Al preguntarle a la artista por su propia definición dice *“por un lado son películas de paisajes o podrían ser ficción, pero también son estructurales en el sentido de que son estructuras y conceptos que desafían las nociones tradicionales de lo que una película puede ser. Creo que son muchas cosas al tiempo, en ese sentido son documentos en proceso.”*

Parallel.2007.video.28min

Parallel es una película que trata de representar la movilidad internacional de las personas, tan característica de la vida contemporánea. Collins utiliza el lenguaje visual y la exposición múltiple de tres pantallas para describir tres experiencias muy distintas acerca del espacio temporal y físico, en el contexto de la inmigración.

En Paralelo narra la historia de tres personas. Dewa, un camerunés que se ha trasladado a Madrid en busca de mejores condiciones de vida, en el video nos relata lo difícil que le esta resultando adaptarse y conseguir un trabajo estable para poder mantener a su familia en Camerún.

Pamela pertenece a un nivel socio económico mas elevado, es de Uganda, vive en París, está casada con un diplomático italiano y trabaja para la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones Unidas en Roma y París, se ha dedicado, desde que esta fuera de su país, a luchar por mejorar las condiciones de vida de su pueblo,

recolectando dinero para construir escuelas, mejorar accesos, brindando desde su posición privilegiada un poco de esperanza a sus vecinos. Por último encontramos a Constantine nacida en Costa de Marfil, vive en Londres desde hace ocho años y tiene un hijo nacido allí , su vida gira en torno a las actividades de una iglesia evangélica en donde ha conseguido un refugio, un lugar al que pertenecer; aunque se dedica al comercio de productos alimenticios típicos de su país su mayor fuente de ingresos es la pensión que le pasa su ex-marido.

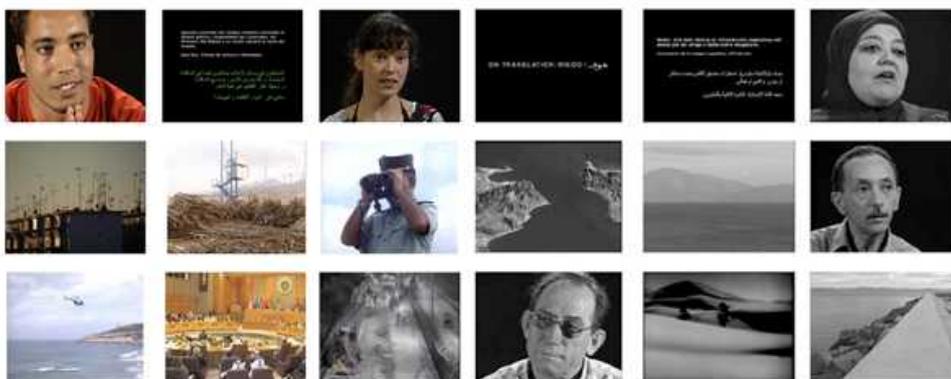
Antoni Muntadas, España 1942

http://www.macba.es/muntadas/textosca/text_00.html

La obra de este artista considerado el padre del net-art español aborda gran parte de las preocupaciones sociales del mundo contemporáneo, al desarrollar trabajos con un marcado carácter político, crítico y social, sobre temas como la migración, las nuevas tecnologías de la comunicación, la globalización, los medios de comunicación y las fronteras, entre otros.

Gran parte de su obra es producto de mezclar diferentes disciplinas y lenguajes como el video, la fotografía, el sonido, los dispositivos interactivos, los medios televisivos e internet obteniendo como resultado un fondo de obra multimedia que refleja la problemática de la cultura contemporánea.

Algunos de sus trabajos son: Political Advertisement VII, 1952-2008, (1984-2008), The Board Room (1887), *The File Room* (1994), On translation: the internet project (1997-2002).

On translation: Miedo/Jauf. 2007.video.53min

Este trabajo reflexiona sobre la problemática de la globalización a través de los problemas fronterizos, específicamente establece su caso de estudio en la frontera entre España (Tarifa) y Marruecos(Tanger).

Plantea la existencia de algo denominado "geopolítica del miedo" , es decir, la materialización del miedo como un espacio real, convirtiendo a las fronteras en lugares dominados por el miedo.

El lenguaje usado es el video con cierta tendencia documental, abordando de manera formal dos temas clásicos de las bellas artes, el paisaje y el retrato. En los paisajes los planos van desde primeros planos, vistas panorámicas y luego tomas cerradas, mostrándonos con este recorrido una multivisión del paisaje fronterizo. El retrato nos llega con tomas muy cerradas de los entrevistados, quienes desde un escenario artificial(plato de televisión, estudio) nos hablan, contando sus experiencias; el tipo de iluminación utilizada así como los planos tan cerrados le dan un tono dramático a estos testimonios acaparando toda nuestra atención.

Para el visionado de este pieza, el artista dispone de diferentes monitores que nos muestran todos los escenarios y personas simultáneamente , además de introducir fragmentos de noticieros, películas y textos que aluden al tema del miedo y la frontera.

Daniel Lupión Romero, Suiza 1967.

El trabajo de Lupión se centra sobre todo en la investigación teórica del arte, la importancia política del mismo y su dimensión estética; sus trabajos prácticos se han desarrollado dentro de la pintura y el video.

Entrevistandome con emigrantes.2002.video

Los medios de comunicación en especial la televisión han popularizado un tipo de trabajo de investigación que pretende sumergirse en temas “sociales” tipo prostitución, drogas, indigencia, inmigración realzando el carácter protagónico de los entrevistados u objetos de estudio. De manera generalizada en estos programas los periodistas y reporteros no aparecen ante las cámaras, su voz en algunos casos tampoco se escucha, ofreciendo la imagen en solitario del entrevistado que le habla a alguien que no podemos ver; la cámara por su parte toma una posición subjetiva, se mueve, tropieza, mira, pretendiendo poner al espectador en su lugar e involucrarlo con lo que sucede.

En este proyecto el autor intenta intercambiar estos roles, pasando de entrevistador a entrevistado, el video nos muestra la imagen del artista visto a través de sus entrevistados, la cámara en este caso realmente es subjetiva, los encuadres, los cortes y el movimiento reflejan la condición amateur de los entrevistados.

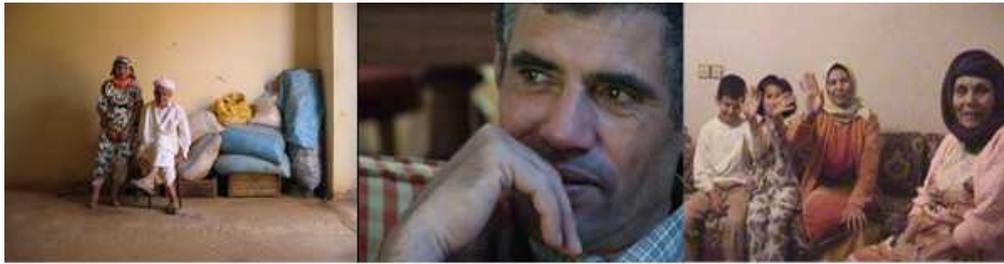
En el video solo vemos trozos del autor desde diversos ángulos , su rostro, su pecho, sus zapatos, acompañado del audio de las preguntas que le van realizando los migrantes, preguntas además típicas sobre su condición de extranjeros, ¿de donde eres?, ¿eres español?, ¿cuanto tiempo llevas aquí?, el resultado es una imagen confusa, que muestra fragmentos de una persona que no contesta, y escuchamos las preguntas de personas a las que no vemos.

Se trata de un comentario irónico sobre el típico acercamiento etnográfico que los medios de comunicación establecen con poblaciones marginadas socialmente.

Gonzalo Ballester, España 1982

<http://www.gonzaloballester.com/>

El trabajo de Ballester se centra en la producción audiovisual, especialmente en el video documental, centrandó gran parte de su trabajo en el tema de las migraciones humanas.

Mimoune.2003.Video.12min

Una de las consecuencias más duras de asumir por los migrantes es la separación familiar, cambiar de país, de oficio, de amigos no es nada en comparación con la pérdida del contacto físico con la familia.

Las políticas de inmigración asumidas por algunos países en muchos casos promueven esta separación, como en el caso español en donde una vez vencida la estancia legal si la persona decide quedarse debe esperar a cumplir tres años de estancia para poder optar al permiso de residencia por arraigo social, esto significa que esta persona no puede salir del país durante este tiempo, prolongando así la separación con su familia.

Para ilustrar este aspecto este artista decide servir de mensajero y enlace entre una familia que vive en Marruecos y uno de sus miembros que se encuentra en España, Mimoune un marroquí que vive en Murcia.

El video se compone de cuatro actos, el primero nos muestra a Mimoune frente a la cámara hablándole a su familia, queriendo saber como están, contándole sobre su situación en España y lo mucho que los extraña; el segundo video muestra la reacción de la familia de Mimoune al ver el mensaje de este; en el tercer video se observa a la familia de Mimoune en su casa saludándolo y poniéndolo al día con las noticias familiares, por último vemos el cuarto video que nos muestra a Mimoune mientras ve el mensaje grabado por su familia.

Para realizar cada video el artista se traslado de un lugar a otro, por lo que en la realización y visionado de cada reacción existió un espacio físico de separación real; sin embargo la puesta en escena de este documental es realizado por Ballester de manera simultánea, el video es montado como si se tratase de un mismo momento, observamos una narración fluida e inmediata, vemos tanto a el protagonista como a su familia de manera simultanea creando la ilusión de inmediatez en la comunicación.

Con esto el autor plantea dos asuntos claves en los flujos migratorios la cercanía virtual y relativa a través de los medios de comunicación y la distancia real y emocional que existe en las familias fragmentadas por la migración.

MIGRANTAS. 2004 hasta el presente

<http://www.migrantas.org/>

Migrantas.2004.proyecto interdisciplinar

Migrantas es el resultado del trabajo de un grupo de mujeres migrantes asentadas en Berlín, quienes de manera colaborativa comenzaron a realizar un trabajo de reflexión sobre sus propias experiencias fuera de su país de origen. Este grupo heterogéneo profesionalmente busca abordar desde diferentes áreas del conocimiento como el arte, el diseño y las ciencias sociales, temas como la migración, la identidad y el diálogo intercultural, proponiendo la discusión y visibilizan de estos temas dentro del entorno urbano.

En un principio partiendo de sus propias experiencias realizaron el primer proyecto *Proyecto Ausländer Berlín - Buenos Aires* que consistía en una serie de pictogramas que ilustraban los sentimientos y situaciones que vivían como extranjeras en Berlín, el resultado fue la instalación de estos pictogramas en pantallas publicitarias en la ciudad de Buenos Aires, contando con una gran receptividad, a este primer proyecto le han seguido muchos otros, diversificándose hacia trabajos más cooperativos.

La metodología que han adoptado es sencilla: en un primer momento realizan talleres con migrantes (sobre todo mujeres) en donde reflexionan, intercambian y dibujan sus experiencias, luego partiendo de los análisis de estos dibujos se realizan los pictogramas que traducen en forma de imagen simbólica las historias y experiencias relatadas por los participantes. Como primera muestra del trabajo efectúa una exposición con los dibujos originales y por último se procede a la producción de los pictogramas y su colocación en espacios públicos que van desde las paradas de los autobuses, póster en las paredes,

pegatinas, impresiones en bolsas para la compra. El objetivo es según ellas mismas “integrar la subjetividad del migrante al paisaje urbano” y estimular un espacio para la reflexión.

2 MOVE. Movimiento Doble. Estéticas Migratorias

2move. Movimiento Doble: Estéticas migratorias.2007.Exposición

Este proyecto expositivo comisariado por Miekel Bal y Miguel Ángel Hernández-Navarro tenía como concepto central tratar desde el video arte el tema de la migración. Según Miekel Bal se trataba de *“una exploración de la interacción entre dos tipos de movimiento, el vídeo, como forma muy difundida de la imagen en movimiento, y la migración y el movimiento social de las personas”*.⁴³

Bajo esta premisa agrupan la obra de diversos artistas como: The Atlas Group (Walid Raad), Mieke Bal, Gonzalo Ballester, Ursula Biemann, Célio Braga, Cinema Suitcase (Dir. Michelle Williams), Conce Codina, Keren Cytter, Wojtek Doroszuk, Mona Hatoum , Liza Jonson, William Kentridge, Daniel Lupión, Zen Marie, Melvin Moti, Pedro Ortuño, Javier Pividal, Jesús Segura, Roos Theuws y Gary Ward. Mostrando una diversidad de mensajes. Lo importante de esta exposición además de mostrar una gran variedad de miradas sobre el tema de lo migratorio, que en este caso no sólo se refiere a las personas que se mueven, sino también al movimiento de la cultura contemporánea en general que se ve alimentada, transformada y enriquecida gracias a ellos, es la creación en paralelo de unas jornadas de reflexión llamadas *“Pensar la movilidad en dos direcciones: Estéticas Migratorias”* que contaron con la participación de diferentes personalidades del quehacer artístico y cultural, como: José Luis Brea, Rogaiia Mustafa Abusharaf, Néstor Garcia Canclini entre otros, produciendo debates e intercambios sobre el tema que luego han sido recogido en un catálogo muy completo que incluye un cd-rom con todas las obras de la exposición.

⁴³ BAL, Mieke, “Estéticas migratorias: movimiento doble”. *EXIT n°2 Exodo*, Noviembre 2008 / Enero 2009. Disponible en: <http://www.exitmedia.net/prueba/esp/articulo.php?id=263>

Die Stille vor Bach. Pere Portabella. 2007. 102 min

Esta película de Pere Portabella es un viaje musical, un recorrido por la obra de Sebastian Bach y su representación actual y contemporánea; de esta película me interesa específicamente la escena que se desarrolla en el metro de Barcelona. Dentro de uno sus trenes se encuentran un grupo de jóvenes músicos para interpretar una de las piezas de Bach durante un recorrido.

La imagen que vemos es la de estos chelistas sentados unos frente a otros, y a cada lado ocupando solo un espacio del vagón, dejando el resto libre, la música que interpretan se mezcla con los ruidos propios del metro, el ronronear de los discos sobre los rieles, los cambios de sonido entre los túneles y las estaciones.

El tren se mueve pero no para en ninguna estación, pasa por varias pero solo se detiene cuando termina la música, y entonces vemos a los músicos bajando en grupos, reproduciendo el tumulto típico de la llegada de un tren. Solo con su intervención de ellos reconocemos prácticas habituales dentro de una estación de metro. Durante el recorrido las estaciones que vemos están vacías, no hay usuarios, no se escuchan voces por los megáfonos dando alguna indicación, ningún periódico dejado en un asiento, ningún objeto abandonado, ningún turista perdido, nadie corriendo a ultima hora.

El metro es mostrado como un escenario vacío, como un no-lugar sin ninguna particularidad que lo identifique, es frío, solitario e impersonal.

Subway.Luc Besson.1985.104 min

El argumento de la película es simple, un hombre es perseguido por robar unos documentos, en su huida decide refugiarse en el Metro de París, lo que sucede a partir de allí es lo realmente interesante.

El metro pasa de ser medio para huir y se convierte en su escondite, mientras el protagonista se adentra en sus espacios, recovecos y túneles vamos conociendo una serie de personajes peculiares que tienen su vida ligada a este espacio ya sea porque trabajan en el o porque viven allí.

El interés por esta película se basa en la creación de este mundo subterráneo lleno de personajes particulares, con sus jerarquías, reglas, reflejando de una manera espejística la sociedad que pasa sobre sus cabezas. El metro no es un simple lugar de desplazamiento es un hogar, un lugar de trabajo, es un espacio habitado, un territorio conquistado que sus propios códigos fronterizos.

Subway stories: Tales From The Underground.HBO.1997.80 min

Este proyecto fue encargado por la HBO a diez directores noveles para retratar historias reales sucedidas en el metro de New York. Diez historias que nos muestran situaciones mas bien reflexivas, de pocos diálogos, donde el silencio es el gran protagonista.

En el segmento “*Milagro en Manhattan*” observamos como un hombre de negocios ve frente a él, al otro lado del andén a una mujer embarazada que intenta suicidarse, la sensación que transmite es de indiferencia, de no involucrarse, esta metido en la mecánica del metro, un lugar donde las personas no se hablan, en donde cada quien esta ensimismado en sus pensamientos y en donde el otro, el compañero de viaje, es simplemente un usuario más. Esta indiferencia se interrumpe en el último momento cuando el hombre reacciona e intenta comunicarse con la mujer para impedirle que salte.

Lo interesante de este proyecto es que mas allá de retratar historias sucedidas en el metro, nos permite ver como cada director captura, interpreta y muestra la atmósfera del metro, sus silencios, sus soledades, sus espacios, dejándonos con una sensación de extrañeza ante el reconocimiento de un lugar habitual y cotidiano a la vez que ajeno.

Manuscrito hallado en un bolsillo/El perseguidor. Julio Cortázar

La relación y fascinación de Cortázar por el metro se puede comprobar al leer sus cuentos: “Manuscrito hallado en un bolsillo” o “El perseguidor” en donde el autor establece y crea personajes que desarrollan una conexión particular con el metro, siendo este el tema central como en el caso del primero o convirtiéndose en una reflexión delirante del segundo.

El espacio del metro es tratado poéticamente, ficcionalmente, transformándolo en un espacio “multitemporal, multiidentitario y multidireccional”⁴⁴. En sus relatos, el metro deja de ser visto como un espacio sin identidad, siendo transformado en un espacio cargado

44 LOZANO, Ana de. “Lineas de bajo nivel: cuando Cortázar viaja en metro”. En: *Revista Extravíos* [en línea] n°1, 2006. Disponible en Internet: http://www.uv.es/extravio/PDFs/A_LOZANO.PDF

con las identidades de sus personajes ofreciéndonos una visión alternativa precisamente a partir de las características propias del metro.

En el relato *Manuscrito hallado en un bolsillo* centra su atención en la posibilidad de una comunicación a partir de un roce, pareciera desarrollar con su relato la frase del antropólogo Marc Auge “*en el metro no dejamos de rozar la historia de los demás sin encontrarla nunca*”⁴⁵ elaborando una historia basada en la imposibilidad de establecer una comunicación con el otro debido a un juego de reglas auto impuestas por el sistema de conexiones y coincidencias del metro.

En *El perseguidor*, el personaje central realiza una reflexión sobre la capacidad de flexibilidad temporal que posee el metro, en el nuestro personaje recuerda momentos de su vida, pasando ante el muchos instantes que en su línea temporal abarcarían quince minutos y en el tiempo del metro solo un minuto y medio, esta capacidad de mezclar diferentes temporalidades permite pensar en el metro como en una pequeña maquina del tiempo, en donde este se detiene, se extiende y nos lleva a través de un itinerario solitario. Para este autor al adentrarse en el metro nos sumergimos en un mundo creado para la observación y la imaginación.

45 AUGÉ, Marc. *El viajero subterráneo. Un etnólogo en el metro*. [en línea] Xalapa, Ver., AL FIN LIEBRE EDICIONES DIGITALES. 2009. Disponible en Web: <<http://alfinliebre.blogspot.com/>> [consulta 23-11-2010]

HORIZONTE MIGRATORIO
Memoria

1. ORIGEN

“El extranjero saboreaba el éxito de sus novedades, los golpes de las portezuelas cuando los pasajeros se precipitaban para comentar lo sucedido, pero al cabo de un rato se oía alguna bocina o el arranque de un motor, y el extranjero salía corriendo, se lo veía zigzaguear entre los autos para reintegrarse al suyo y no quedar expuesto a la justa cólera de los demás”

Julio Cortázar

1. Origen

La primera imagen de este proyecto fue en un viaje en el metro, volvía a Valencia después trabajar en un pueblo cercano, era de noche y frente a mí, estaba una mujer sentada sola en el asiento, sostenía sobre sus piernas una bolsa y tenía en su rostro una expresión entre ausente y cansada; mientras la observaba (tome una foto con el móvil sin que se diera cuenta) trataba de imaginar que pensaba, intentando leer en las señales visibles, su ropa, su expresión corporal, sus accesorios, lo que veía y entonces observe a mi alrededor y ví que aunque aquella mujer parecía española, la mayoría de las personas en aquel vagón éramos extranjeros, algunos dormían, otros leían, otros hablaban por el móvil y algunos como esta mujer estaban ausentes, entregados a sus pensamientos.

Entonces a partir de esta imagen comencé a pensar en hacer una serie de retratos fotográficos que pudieran reflejar esta mirada que pareciera estar destinada a ninguna parte, planteándome un proyecto de retratos fotográficos como punto de partida para investigar en ese mundo de recuerdos e historias personales que nunca conocería, a menos que iniciara un contacto con todas las personas que viera en el metro.

Indagar en los pensamientos del otro es una idea que siempre ha cautivado al ser humano. Esta primera curiosidad dio paso a una reflexión más seria analizando el segundo hecho observado; en su mayoría éramos extranjeros todos de diferentes países, coincidiendo en el mismo espacio neutral que indicaba poco de nuestro país y del país en donde nos encontrábamos, y por consiguiente podía pertenecer a cualquiera. Sin embargo cuando pasamos fuera de los túneles teníamos un paisaje que sí permitía una referencia, nos anclaba a un lugar específico y producía en algunos casos contrastes entre los pasajeros. Así podía ver a una persona con facciones indígenas de Suramericana contra un paisaje seco y árido.

Es así como el paisaje comenzó a formar parte del retrato en este proyecto, pero no como un elemento descriptivo y de referencia, sino como un componente desmoralizador, que permitiese reforzar la idea de un territorio neutral globalizado que puede corresponder o no con los países de los retratados.

Llegado a este punto, el proyecto ya tenía imagen fija e imagen en movimiento y un tema

de investigación muy general sobre la migración, la identidad cultural y la globalización. En las primeras búsquedas de referentes de trabajos anteriores cuya temática fuese similar encontré varias tendencias, primero como punto de partida los artistas que han trabajado sobre estos temas por lo general no son inmigrantes: algunos al abordar el tema lo hacen de manera paternalista, reforzando estereotipos negativos de indefensión sobre los inmigrantes, otros observan la realidad desde afuera sin involucrarse, así como los que interactúan con los inmigrantes y terminan autoproclamándose sus voceros. Sin embargo, otros trabajos me resultaron interesantes porque tratan de entender la situación a partir de las opiniones y percepciones de los inmigrantes para luego contar la historia de una manera más "objetiva" y por último, analicé aquellos autores que ofrecen el espacio a los propios protagonistas para que sean ellos mismos quienes la cuenten.

Este último perfil de artistas y proyectos orientó mi decisión, ya que desde el principio la intención de la misma es alejarse de poses e intenta dar una visión bastante abierta sobre los temas que pretende tocar, ya que el germen de este proyecto fue la observación de un hecho social y global desde una perspectiva artística que intenta traducir en imágenes un punto de vista libre de prejuicios o estereotipos para propiciar un acercamiento que permita un reconocimiento en el otro partiendo de valores y premisas universales.

¿Cómo hacer esto?, ¿Cómo idear un proyecto que pueda permitir un acercamiento entre las personas desde la igualdad?, ¿Cómo crear un espacio en donde se conjuguen las diferentes versiones de un hecho y cada quien pueda sacar sus propias conclusiones?, ¿Cómo a través de un lenguaje subjetivo intentar ofrecer una visión objetiva? Todas estas interrogantes se fueron esclareciendo a medida que el proyecto tomaba forma.

En la parte formal práctica tenía la idea de los retratos y los videos de los paisajes, pero faltaban añadir los relatos, los hechos, la voz, por lo que surge la necesidad de integrar las historias de estas personas a las imágenes. La opción fue hacerlo mediante entrevistas personales a través de las cuales se querían obtener los principales datos de su experiencia migratoria, así como su visión de su país de origen antes y después de salir de allí, así como su visión del país de acogida, pasando por los motivos y hechos que impulsaron su decisión de inmigrar; de esta manera obteníamos la versión personal de cada uno de los participantes pero aún nos faltaba la contraparte, la versión oficial. En un primer momento pensamos en recurrir a las diferentes leyes de inmigración de cada país

para tener así la versión legal, pero nos encontramos con la dificultad de que algunos países tienen unas leyes de inmigración muy escuetas y otros de difícil comprensión que al leerlas en voz alta no dicen mucho sobre la situación real, por lo que recurrimos a la versión mas generalizada, la de los medios de comunicación. Así se realizaron grabaciones de radio y televisión sobre noticias, reportajes y entrevistas sobre el tema migratorio para así obtener la versión más difundida que contrastaba con las versiones personales de los participantes.

Con todo este material surgió la idea más sencilla y primigenia: realizar un video lineal, sin embargo existía la necesidad de tener un mínimo de interacción con el espectador, así como la crear un espacio próximo que permitiese un visionado mas cercano.

Es entonces cuando surge la necesidad de recrear un vagón de metro (como espacio ideal) a escala real en donde los espectadores pudieran entrar, sentarse y ver la proyección de una persona a su misma escala que viajaba como él en el metro y le contaba su historia. El proyecto tomaba forma, consistía en realizar una instalación audiovisual interactiva cuyo tema central fuesen las historias personales reales de una serie de migrantes enfrentadas a la visión de los medios de comunicación.

2. VER AL OTRO

“Un retrato fotográfico es una foto de alguien que sabe que está siendo fotografiado, y lo que hace con este conocimiento forma parte de la foto tanto como lo que lleva puesto o la manera en que se ve.”

Richard Avedon

2. Ver al otro

Desde el inicio estuvo claro que los retratos de las personas que participarían en el proyecto deberían ser en el metro dentro de un vagón. La idea era poder reproducir la primera imagen que dio origen a todo, pero ¿Cómo hacerlo?, ¿Cómo reconstruir esa imagen sin crear una caricatura de si misma?, ¿Cómo lograr un retrato que no se convierta en un estereotipo del retratado?.

En la fotografía, como en la pintura, el retrato es un genero recurrente, tiene sus reglas, características y tipos. En un artículo firmado por Laura Gonzalez y Manolo Laguillo⁴⁶ a propósito de la obra de Thomas Ruff⁴⁷ y Humberto Rivas⁴⁸ estos autores reflexionan sobre este tema poniendo de relevancia varios puntos interesantes. En primer lugar, se refieren a la cualidad de la fotografía de hacerse “transparente”, para que entre el retratado y el que lo mira no mediase nada, es decir, que esta imagen dejara de ser una representación de este sujeto y se transformara en el sujeto. Así los espectadores al ver estos retratos creen estar viendo a las personas en si. Sabemos que esto es imposible, los fotógrafos crean el retrato, selección, discriminan, deciden y hacen la fotografía, sin embargo, aun hoy se le da cierta veracidad a la fotografía. Esta cualidad me interesaba, lograr que los retratados emergiesen de snsí mismos para lograr un punto cotidiano y corriente, en donde el artificio fuese reducido al mínimo.

En este mismo artículo se plantean otro punto que me pareció interesante refiriéndose a los retratos de personajes públicos, y comentados los tópicos fotográficos de retratar a los protagonistas en sus áreas de acción. Así un músico siempre es retratado con su instrumento, utilizando el escenario para reforzar la imagen del sujeto, ofreciéndonos pistas de la persona que tenemos delante, permitiéndonos conocerla un poco mas y tal vez reconocernos en algún detalle, estableciendo algún tipo de conexión.

Al decidir fotografiar a los sujetos dentro de un vagón de metro, el escenario quedaba en segundo plano, toda la atención la recibirían los sujetos, sin embargo decidimos pedirles a

46 GONZALEZ, Laura, LAGUILLO, Manolo. "Siete reflexiones sobre el retrato". En: *LUNACORNEA*: publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes [en línea], agosto 2008, no.3, p. 79 – 83. . Disponible en Internet: http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx/lunacornea/numero3/luna_cornea_3.pdf [consulta 19-05-2011]

47 Fotógrafo Alemán salido de la escuela de Dusseldorf ex alumno de Bernd Becher , entre sus trabajos destacan los retratos tipo carnet en gran formato.

48 Fotógrafo Argentino que desarrollo gran parte de su carrera en Barcelona, entre sus trabajos mas conocidos están los retratos y los paisajes en blanco y negro.

los sujetos que trajeran consigo objetos que usualmente suelen llevar en un viaje de metro, es así como algunos llevaron libros, música, libretas y móviles, permitiendo con esto facilitar una conexión con los espectadores así como ofrecer un mínimo de información visual sobre quienes son estas personas.

2.1 Localización y encuadre

La localización estaba clara, ahora habría que decidir el punto exacto de la fotografía, por lo que era necesario estudiar el terreno, observar la disposición de los diferentes asientos y ventanas; así se comprobó que cada vagón tiene asientos de dos puestos, de tres puestos y centrales de ocho asientos, a lo largo del vagón hay ventanillas acristaladas que se distribuyen sobre los asientos, algunas (parte central) están rotuladas con señales de emergencia, otras son mas pequeñas (en los extremos) y tienen un división en el centro.

La idea era ubicar a un personaje solo en los asientos por lo que el espacio ideal era el asiento de tres puestos, debido a que los centrales de ocho dejaban demasiado espacio libre y los de dos puestos hacia parecer que esta persona esperaba a alguien, por lo que el de tres puestos resultaba ideal, además en estos las ventanillas no estaban rotuladas ni con divisiones.

El encuadre era el siguiente paso, la idea era poder reproducir lo que una persona vería si estuviese sentada frente al otro, por lo que el encuadre debería poder mostrar al sujeto sentado y de pie, el asiento, las barandillas, la papelera una parte pequeña de suelo y techo, el escenario debería salir lo suficiente para ser identificado pero lo justo para priorizar al sujeto.

¿Por qué fotografiar a los sujetos solos?, esta decisión qué está basada en la intimidad, creo que al enfrentarse a un desconocido este encuentro se debe hacer en igualdad de condiciones, debe ser un cara a cara. Además para el momento de las fotografías ya estaba decido incluir el audio en las imágenes, así que mezclar las historias de dos personajes sumado al audio de las noticias crearía un poco de confusión que no interesaba para el proyecto.

Los sujetos serían fotografiados recreando su actitud normal en un viaje de metro, por lo que las pautas para ellos fueron muy sencillas, sentarse o permanecer de pie, mirar al asiento de enfrente (a la cámara) hacia los lados, hacia el aviso de las estaciones, leer los libros, escuchar música, enviar mensajes o jugar con el móvil. Por nuestra parte era observar, llenarlos de confianza, permanecer atentos y captar ese abanico de expresiones que estábamos buscando que no solo se remitía a la expresión inicial de ausencia, de estar absortos en sus pensamientos, sino también a las expresiones que describían las personalidades de cada uno.

A pesar de tener la misma localización y un mismo guión, cada uno mostraba sus singularidades con su expresión corporal, su actitud tímida o desafiante frente a la cámara por lo que a partir de las sesiones fotográficas los retratos se fueron transformando en pequeños retratos psicológicos de cada sujeto representándose a sí mismos.

Una vez decidido el escenario y el encuadre había que hacer una prueba de óptica e iluminación por lo que realice un viaje (18-08-2009) con la colaboración de una amiga que sirvió de modelo en un trayecto de metro en una línea que saliera hacia la superficie para realizar las pruebas necesarias del equipo.

Prueba de iluminación

2.2 Permiso para la sesión

Luego de saber que tipo de óptica usar, un gran angular de 18mm y descartar la luz natural como única fuente de iluminación, había que pensar en conseguir acceso para realizar las fotografías. En un principio se planteó la posibilidad de hacerlo en un tren en marcha sin permiso, pero debido a la precisión del encuadre y la necesidad de focos para la iluminación empecé los trámites para solicitar permiso para las sesiones de fotografías.

Acudí entonces a la Fundación CeiMigra y MetroValencia lugar donde había realizado un trabajo sobre intervención artística llamado Metrodiversidad⁴⁹, para comentarles el proyecto, ver la viabilidad del mismo y conseguir cita con los responsables para explicarles de qué se trataba el proyecto.

El día 2 de Julio de 2010 asistí a la primera reunión con los señores Guillermo Mondaza y Juan Carlos Murillo de la Dirección de Comunicación, Imagen y Relaciones Externas de FGV tras hacerles una presentación del proyecto⁵⁰ y después de realizar una visita a los trenes estacionados en las oficinas centrales de FGV en la estación Valencia-Sud, Accedieron a permitirme realizar las fotografías en estos trenes; para formalizar este acceso fue necesario realizar un resumen del proyecto⁵¹ con un cronograma detallado de fechas y horas de acceso para las sesiones así como de un listado de los materiales y equipos necesarios, se incluyó además la maqueta del escenario para la grabación y la propuesta de instalación. Todo este material debía ir acompañado de mi resumen curricular, una carta de la tutora del proyecto Marina Pastor⁵² y una carta de solicitud formal dirigida a la Directora Gerente de FGV Aria Gracia⁵³

2.3 Organización de personas y equipos

El permiso permitía ir durante cuatro días a realizar las sesiones de fotografías en estos trenes, por lo que al ser veintidós las personas convocadas para participar como modelos en el proyecto se organizó de tal manera que cada día se presentaran entre cuatro y seis

49 Proyecto realizado dentro de la red de Espacios de Encuentro Interculturales de la Fundación CeiMigra durante el verano de 2008 que consistió en una serie de intervenciones artísticas dentro de diferentes estaciones del Metro de Valencia cuya premisa era reflexionar en torno al tema de la convivencia e interculturalidad.

50 Ver anexo 1

51 Ver anexo 2

52 Ver anexo 3

53 Ver anexo 4

personas, pero finalmente primó la disponibilidad de los colaboradores.

Seleccionar a los participantes de este proyecto fue relativamente sencillo debido a que dentro de mi círculo de amigos y conocidos hay muchos extranjeros como yo. Las pautas para seleccionarlos fueron las de intentar conseguir personas de diferentes países de orígenes, profesiones y ocupaciones, sin embargo, la balanza se inclinó más hacia personas Suramericanas y Centroamericanas por ser una red más cercana. El proceso consistió en contarles a mis amigos de qué trataba el proyecto y solicitarles que me pusieran en contacto con más personas a las cuales les interesara participar. Para el momento en el cual se realizaron las fotografías estaba asistiendo a un taller de video documental⁵⁴ para mujeres latinoamericanas sobre los procesos migratorios, gracias a este taller entré en contacto con diferentes personas, algunas de las cuales participaron en las fotografías. Finalmente el grupo de seleccionados pertenecía a doce (12) países diferentes como Argentina, El Salvador, Chile, Kenya, Nicaragua, Francia, Bolivia, Italia, Colombia, Polonia y Venezuela con oficios y profesiones diversas que van desde cocineros, diseñadores, psicólogos, estudiantes, arquitectos, periodistas, artistas, traductores, camareros, enfermeras, antropólogos, entre otros.

Las sesiones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Día 1 21 de Julio	Día 2 22 de Julio	Día 3 23 de Julio	Día 4 24 de Julio
Amparo Madrigal	Ángela Díaz	Wendy Silva	Oana Manzanares
Verónica Leonetti	Tatiana Lozano	Carolina Romero	Jane Mwangi
	Lorena Henriquez	Ewa Okolowicz	Julia Castillo
	Tania Hernandez	Gonzalo Ramirez	Roberto Davico
	Carolina Giuliani		Pablo Ruiz
	Johnny Vale		Mariana Pantoja
	Nahuel Gonzalez		
	Khanh Vong		

Debido a que no teníamos acceso a electricidad no podíamos instalar focos de iluminación y como lo haríamos en verano tendríamos luz suficiente para el ambiente siendo sólo necesario un equipo portátil de iluminación constituido por dos flash de mano sincronizados con sus trípodes y difusores, la óptica de la cámara quedaba muy justa para lograr el encuadre deseado por lo que ideamos un sistema de montaje de la cámara

54 Dictado en los meses de Junio y Julio de 2010 por Marlore Moran a través de la Asociación Aculco.

pegado a la ventanilla del metro, lo que ameritaba que se enfocara y encuadrada desde fuera del vagón y se disparara desde dentro. Esto, aunque poco ideal en la practica, resultó efectivo a la hora de captar las diferentes expresiones, porque los modelos al dirigir su mirada hacia el exterior para ver mis indicaciones, creaban un espacio externo que resulto perfecto para captar las expresiones de recuerdo.

El resultado fue de ochenta y ocho retratos (cuatro por persona) que muestra, diferentes posturas durante la sesión, muestran varios movimientos, expresiones y momentos que servirían para el montaje posterior en la instalación.

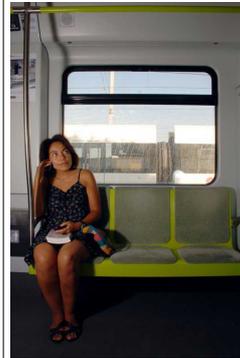
El equipo técnico utilizado fue:

Cámara fotográfica reflex digital	Nikon D80 con óptica 18mm-135mm Tarjeta de memoria sd de 4GB y 2GB
Cámara fotográfica compacta	Panasonic
Cámara de video	Sony HD
Grabadora digital	HD
Trípode	3
Flash de mano	Sunpak, Vivitar
Soft casero	Construidos con cartulinas blancas y negras
Rebotadores	Set de 2
Zapatillas para el flash	2
Adaptador para el sincro	1

La cámara de video y la grabadora de audio se usaron para llevar un registro del making off durante las sesiones.

2.4 Retratos

Selección de la fotografía principal de cada colaborador con sus datos personales como ciudad de origen, el tiempo que lleva viviendo fuera de su país y la profesión/ocupación

				
<p>Amparo Madrigal Nicaragua / 16 años Psicóloga</p>	<p>Verónica Leonetti Venezuela/12años Ilustradora</p>	<p>Ángela Díaz Colombia/ 8años Antropóloga</p>	<p>Tatiana Lozano Colombia/7años Periodista</p>	<p>Lorena Henríquez Venezuela/3años Diseñador</p>
				
<p>Tania Hernandez El Salvador/4años Periodista</p>	<p>Carolina Giuliani Venezuela/3años Pastelera</p>	<p>Johnny Vale Venezuela/10años Diseñador</p>	<p>Nahuel Gonzalez Argentina/ 12 años Camarero</p>	<p>Khanh Vong Francia/3años Artista</p>
				
<p>Wendy Silva El Salvador/6años Enfermera</p>	<p>Carolina Romero Chile/4ños Diseñadora</p>	<p>Ewa Okolowicz Polonia/8años Artista</p>	<p>Gonzalo Ramirez Chile/1año Programador</p>	<p>Oana Manzanares Venezuela/ 18años Traductora</p>

Jane Mwangi
Kenya/5 años
Periodista

Julia Castillo
Bolivia/8 años
Sociologa

Roberto Davico
Italia/ 14 años
Cheff

Pablo Ruiz
Venezuela/ 10 años
Arquitecto

Mariana Pantoja
Venezuela/4 años
Estudiante

3. MIRAR POR LA VENTANA

“En el paisaje no solamente estas delante, sino, que en el paisaje entras”

Eduardo Martínez de Pisón

3. Ver el paisaje

¿Cómo sería el paisaje que acompañaría a los retratos?, ¿por qué no tomar el paisaje real de las fotografías?, ¿por qué hacerlo en video y no en fotografía?

Desde que se tomo la decisión de incluir el paisaje como elemento importante de los retratos, pensé en englobarlos en forma de video para recrear la ilusión de movimiento y desplazamiento, reforzando la idea de viaje. Quería dejar claro que los personajes estaban viajando en metro pero que además en su mente también realizaban otro viaje, a otros paisajes de su memoria y al recordar casi siempre lo hacemos como en una película, revivimos las situaciones, pasan por nuestra mente escenas, episodios, películas completas que de forma aleatoria van formando nuestros propios paisajes personales.

La idea inicial fue la de construir un paisaje de los lugares de origen de los retratados; sin embargo fue descartada muy pronto por las dificultades logísticas y económicas de realizar estos videos. Luego pense en proponer a través de los amigos dispersos por el mundo que nos filmaran un video de sus paisajes actuales e integrarlos; esta idea permanece latente, creo que podría funcionar, la posibilidad de que la instalación se alimente de las colaboraciones de los espectadores sería uno de los siguientes pasos. Pero para esta primera versión tenía suficientes temas por resolver, por lo que preferí optar por lo que teníamos producido que además formaba parte de mi paisaje personal desde que me encuentro fuera de mi país.

Los videos de paisajes mostrados en la instalación son los videos que he realizado a lo largo de mis viajes por las carreteras de este país, así tenemos paisajes de Galicia, País Vasco, Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía y por supuesto de Valencia. Todos están tomados desde el angulo lateral del copiloto ofreciendo una imagen frontal del paisaje visto a través de la ventanilla del coche, lo que se compagino bastante bien a la hora del montaje con las fotografías.

Los paisajes a pesar de corresponder solo a un un país, muestran una diversidad de cambios estacionales y topográficos que pueden corresponder a cualquier lugar de esta parte del mundo, por lo que se ajustaba a la idea inicial de crear un paisaje neutral que nos sirviera como un elemento de descolocación que responde un poco al proceso inicial

que experimentamos los que estamos en un país nuevo, en donde todo es nuevo y extraño, no reconoces nada de lo que te rodea, sintiéndote un poco fuera de lugar.

3.1 Paisajes y retratos

¿Por qué combinar fotografía y video?, ¿por qué no hacer todo el proyecto en video?, ¿por qué necesitaba hacer las fotografías?, estas preguntas las realizo Francisco Ruiz de Infante en una clase del máster durante la semana de profesores invitados. Hasta ese momento no me había planteado el video como única opción. Mi respuesta de entonces no fue muy precisa, contesté que era fotógrafa (como si eso aclara algo) y que la imagen inicial fue para mi una fotografía, que el video era algo secundario y un medio en el que no me desvolvía con la suficiente fluidez; sin embargo esta pregunta me llevo a reflexionar realmente sobre esta decisión y mas allá del dominio de la técnica creo que lo que realmente llevo a insistir en la fotografía fue por esa cualidad que sólo ella posee de detener el momento, de fijar una expresión, un gesto, de perpetuar hasta el infinito algo que ya ha pasado y no se repetirá; pero que puede evocarse cada vez que se vuelve a mirar.

La fotografía nos permite “volver a ver muchas veces, pensar sobre la foto, incluso investigar”⁵⁵; reflexionar sobre lo que vemos, la fotografía nos hace detenernos, nos obliga a fijar nuestra atención sobre un encuadre, sobre una selección, forzándonos a mirar aquello que quizás nunca vemos.

El video por el contrario maneja el tiempo de manera diferente, no se detiene, es un continuo flujo de imágenes de las siempre esperamos un desarrollo, “algo va a suceder continuamente y se trata de preverlo, de ansiosamente esperar a ver qué sucede”⁵⁶, cuando vemos un video o película somos guiados a través de escenarios y personajes por historias.

La fotografía y la imagen en movimiento poseen dos ritmos de atención diferentes, combinarlas nos permite acentuar el carácter reflexivo de una con la narratividad del otro.

55 MIGUEL de, Jesús, PONCE de LEON, Omar .*Para una sociología de la fotografía*. En: REIS : Centro de Investigaciones Sociológicas [en línea], Noviembre 1994, no.84, p. 87. Disponible en Internet: http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_084_08.pdf [consulta 16-02-2011]

56 MIGUEL de, Jesús, PONCE de LEON, Omar .*Para una sociología de la fotografía*. En: REIS : Centro de Investigaciones Sociológicas [en línea], Noviembre 1994, no.84, p. 87. Disponible en Internet: http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_084_08.pdf [consulta 16-02-2011]

Elegir el video para representar el paisaje responde además a un pequeño guiño a un género de películas en donde el viaje es el gran protagonista, las road movie⁵⁷. En estas películas los personajes se embarcan por diferentes motivos en un viaje en coche por carretera, el paisaje es fundamental, nos muestra por lo general parajes solitarios, desconocidos o muy peculiares, los personajes se ven sumergidos en él y a medida que se desplazan van transformándose para adecuarse a las circunstancias que se les presenta, produciéndose un cambio en su interior, según Pere Vall⁵⁸ “En las road movies, los personajes viajan físicamente, pero también psíquicamente, compaginando el viaje por la geografía con el desplazamiento íntimo”⁵⁹.

Así el paisaje en movimiento nos invita a sumergirnos en este viaje hacia las vivencias de otros y sus fotografías nos reclama una mirada más atenta sobre ellos mismos.

57 Género cinematográfico nacido en Norteamérica cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje por carretera.

58 Redactor jefe de la revista Fotogramas

59 VALL, Pere. *Road movies: kilómetros de cine*. En: Biblioteca Francesc Cande [en línea], Octubre 2010. Disponible en Internet: http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,650932764_831681272_2,00.html [consulta 17-02-2011]

4. ESCUCHAR AL OTRO
(ambiente sonoro, entrevistas, noticias)

4. Elementos sonoros

Los elementos sonoros que forman parte de esta instalación funcionan como componentes descriptivos de la idea principal de la misma, el ambiente sonoro que se creara permitirá a los espectadores ubicarse rápidamente ante el tema en cuestión.

Los audios estas divididos en tres grupos: sonido ambiente, entrevistas y noticias.

4.1 Sonido ambiente

Ante la necesidad de recrear un espacio muy parecido a un vagón de metro, nos planteamos la posibilidad de valernos del ambiente sonoro real de un tren en movimiento; en un primer momento trabajamos con pistas audios del Banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación del Gobierno de España, pero nos parecía muy artificial, muy limpio, por lo que se descartó esta idea, surgiendo entonces la decisión de grabar el sonido nosotros mismos en un tren del metro de Valencia.

Así realice el recorrido por varias estaciones y rutas grabando todos los sonidos posibles, obteniendo una grabación del tren en movimiento, las personas hablando, los timbres de las puertas así como el sonido que producen al abrir y cerrar; captando también la voz grabada que indica el nombre de cada parada.

La grabación se realizo con una grabadora digital HD y fue editada posteriormente con los programas de edición de sonido Sound Forge y Audacity.

4.2 Entrevistas

Como uno de los principales objetivos de este proyecto es que los propios migrantes cuenten sus historias, se tomó la decisión de trabajar con entrevistas individuales. Estas deberían ser capaces de permitir que cada persona contase su proceso migratorio.

Para realizar estas entrevistas con un guión estructurado y probado me puse en contacto con la Fundacion CeiMigra específicamente con Dña. Luisa Melero del Observatorio Valenciano de las Migraciones quien, tras plantearle la idea del proyecto y los objetivos de la entrevista, me sugirió que revisara una de sus publicaciones *“Miradas desde las Migraciones”* la cual realizaba utilizando un guión de entrevista muy flexible. Tras leerla y

revisar el guión usado por ellos me pareció ideal para el proyecto.

Para formalizar esta solicitud debía presentar una carta⁶⁰ de mi tutora Marina Pastor, a modo de intercambio me propusieron compartir con ellos los resultados de las entrevistas que realizara, en este sentido les aclare que cada entrevistado tendría que autorizar la divulgación de su entrevista y si éstos accedían, se les entregaría el material obtenido para su uso en dicha publicación. Dicho guión⁶¹ esta estructurado de tal manera que facilita el dialogo con la persona, obteniendo así relatos muy cercanos.

Los audios de estas entrevistas se han fragmentado en micro pistas que reflejan parte de la misma, la selección de los fragmentos se baso en aquellas respuestas relativas a su percepción sobre su país de origen y el país de acogida, los aspectos positivos y negativos de cada uno, sus motivos para emigrar y su percepción sobre esta decisión evaluando su situación actual y la experiencia del proceso.

4.2.1 Entrevistas realizadas

Nombre	Fecha	Duración
Lorena Henriquez	25/08/10	25' 31"
Amparo Madrigal	25/08/10	100'19
Angela Diaz	17/12/10	20'43'
Carolina Giuliani	30/11/10	13'09'
Ewa Okolowicz	12/10/10	26'17
Gonzalo Ramirez	27/11/10	34'19
Jane Mwangi	12/10/10	46'21
Johnny Vale	30/11/10	17'53
Julia Castillo	29/11/10	36'08
Khanh Vong	24/05/10	70'10
Mariana Pantoja	05/12/10	36'28
Nahuel Gonzalez	10/12/10	33'38
Oana Manzanares	12/10/10	83'31
Pablo Ruiz	08/12/10	53'36
Roberto Davico	17/01/11	45'39
Tania Hernandez	20/11/10	47'15
Veronica Leonetti	03/12/11	23'42

60 Ver anexo 5

61 Ver anexo 6

4.3 Noticias

Los medios de comunicación a través de sus noticieros han contribuido en gran medida a reforzar estereotipos sobre la inmigración, al dar cabida solo a noticias negativas sobre este sector de la sociedad. Así la visión de los inmigrantes se reduce a robos, violencia y tragedia.

El audio de estas noticias ha sido colocado en la última capa de sonido. Para obtener este material el proceso aunque rudimentario resultó efectivo, al buscar por medio de internet en diferentes portales noticias sobre inmigración y procediendo a grabarlas directamente en el momento de la reproducción.

Todo el materia de sonido fue grabado con una grabadora HD y editado con los programas Sound Forge , Ableton Live y Audacity

5. INSTALACION

5. Instalación

Desde un primer momento la manera de visualizar este proyecto fue la instalación audiovisual. Me interesaba recrear un fragmento de un vagón de metro e introducir a los espectadores en un espacio aislado y familiar para obtener toda su atención y lograr así centrar su interés sobre el discurso de la pieza. Además me parecía importante mostrar el proyecto en el propio lugar de estudio y debido a la receptividad y colaboración prestada por el Metro de Valencia para la sesión fotográfica, les realice una propuesta⁶² que contemplaba dos opciones de exposición de la instalación.

La primera opción consistía en la creación de una habitación móvil a escala de un vagón de metro que pudiera ser transportada a diversos espacios de tránsito dentro del metro para propiciar un acercamiento con todos los públicos y no solo aquellos que usualmente van a las exposiciones.

La segunda opción era adaptar un lugar ya existente (alguna sala de reuniones, de talleres o de exposiciones) que fuese de libre acceso para los usuarios del metro y que estuviese ubicada en algún lugar de tránsito dentro de alguna estación de metro.

Tras la reunión la segunda propuesta fue la que finalmente contó con la aprobación del Metro de Valencia, debido a que resultaba menos complicada a nivel logístico y de seguridad a la vez que más plausible a nivel económico.

5.1 Selección del espacio

Luego de ver varias opciones de espacios expositivos se determinó el lugar para la instalación dentro de la estación de metro Colón en un espacio destinado a encuentros musicales ubicado frente a la sala de exposiciones La Metro, este espacio contaba con una pared lateral acristalada desde donde se podía ver las escaleras mecánicas que van desde el andén hasta las taquillas, con lo que ofrecía la posibilidad de realizar la proyección del video sobre el cristal y verla tanto desde dentro como por fuera, por lo tanto era un espacio que aunque a nivel espacial resultaba complicado de diseñar en la parte de difusión para la instalación ofrecía muchas posibilidades.

62 Ver anexo 7

Una vez determinado el lugar y buscando alguna fuente de financiación, le presente el proyecto a la profesora Victoria Cano del departamento de dibujo que lleva la Cátedra Metro Valencia en Bellas Artes quien fue muy receptiva con el mismo, proponiéndome realizar unas practicas de empresa a través de esta Cátedra y Metro Valencia para realizar la instalación empezando de esta manera la etapa de montaje.

Vista preliminar del espacio

5.2 Diseño del espacio

Comencé en primer lugar a estudiar las posibilidades espaciales del lugar, realizando planos y maquetas en 3D con posibles soluciones a los problemas del espacio. Como la idea era crear una pequeña habitación que recreara un vagón de metro en medidas y proporciones, aquel espacio extremadamente largo (4,5 mas ax 19mts) resultaba un desafío.

La primera idea fue cubrir la pared lateral acristalada con fotografías ampliadas de un tren del metro visto por fuera para aprovechar la forma alargada del espacio, la idea seria dejar un panel de cristal libre para la proyección del video y el resto cubierto con las fotografías en gran formato del tren. Lo que dejaba la posibilidad de construir solo la pequeña habitación en los primeros cinco metros del espacio y el resto cerrado al paso del publico solucionando de momento el largo excesivo del espacio.

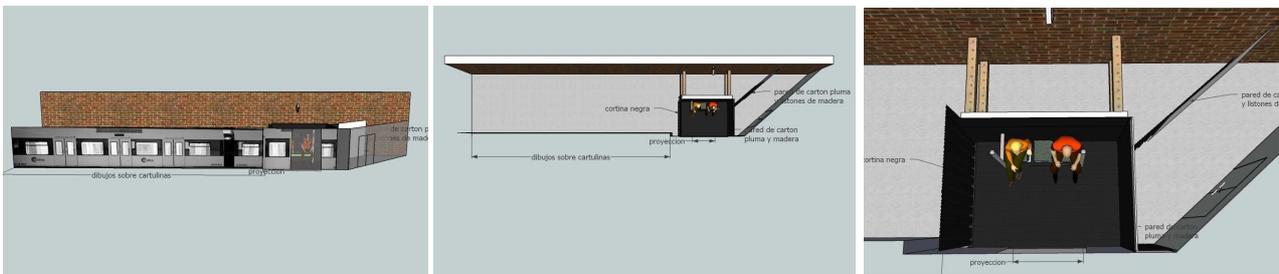
Sin embargo con esta idea se perdía la posibilidad de utilizar la pared acristalada que se ubicaba sobre las escaleras mecánicas y con esto la visibilidad de la instalación entre los usuarios del metro, que ahora deberían bajar hasta la sala para poder ver la instalación; por otro lado los costos de impresión de las fotografías eran muy elevados debido a la extensión que tenían que cubrir.

En la búsqueda de posibles soluciones que no representaran grandes costes, sustituí las fotografías por dibujos a gran escala de la silueta simplificada del metro y ubique la habitación que debía construir en la parte final del espacio para no perder ese punto de vista abierto a todos los viajeros.

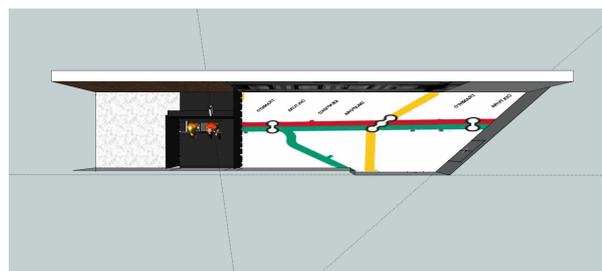
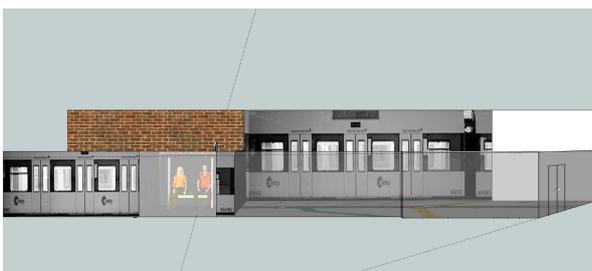
Esta decisión implicaba diseñar un espacio de 4,5mts x 9mts de recorrido previo a la zona de proyección, por lo que dividí el dibujo del tren para colocarlo a lo largo de toda la pared de ladrillos (paralela a la de cristal) con la función remarcar la idea del metro y a que su vez funcionara como una cuaderno de notas en donde el publico podría escribir sus opiniones y comentarios de la instalación.

Sobre el suelo de esta zona de recorrido realice una ampliación de un fragmento del mapa de líneas del metro de Valencia que guiaban el recorrido del usuario hasta la zona de proyección y en donde fueron sustituidos los nombres de las estaciones por palabras claves de proyecto como: migración, territorio, fronteras, entre otros.

El resto del dibujo del metro lo coloque en la pared de cristal (dejando un panel vacío para la proyección) colocando los rótulos con los datos de la exposición lo que dejaba ver desde afuera la imagen proyectada, el título y parte de la sala.

Diseño preliminar

Diseño final

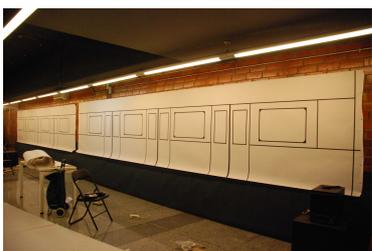
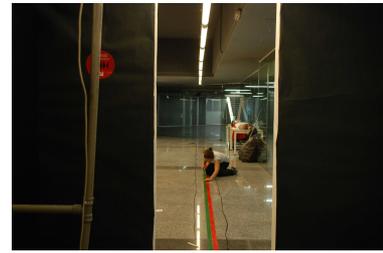
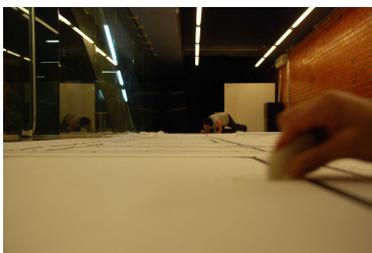
5.3 Construcción del espacio

Para realizar la habitación que debía servir de vagón fue necesaria la construcción de un tabique que debía tener una puerta de entrada a la habitación y una de acceso al resto de la sala ya que en ese mismo espacio se usaba como depósito de materiales de la estación de Colon, además recibí la visita del encargado de seguridad de la estación que verificó que la construcción fuese segura y no significara un riesgo para el público.

Debido al poco presupuesto disponible para el montaje fue necesaria la reutilización de materiales ya existentes y disponibles en el espacio, es así como la habitación quedó construida por un tabique del lado frontal, en el lateral derecho un par de tarimas de maderas funcionaron como pared y estante para la ubicación de los equipos electrónicos necesarios, en la parte posterior una tela negra hizo las veces de pared completando la espacio la pared acristalada.

Los dibujos fueron realizados a mano sobre un rollo de papel canson de 1mts por 20mts de 150gr con rotuladores negros pilot, las líneas del suelo que simulaban las rutas del metro fueron trazadas y marcadas con cinta adhesiva plástica de color roja, verde y amarilla y las palabras fueron realizadas en vinilo en color negro.

Previo solicitud al departamento pude utilizar para esta instalación un asiento marca *Voss/h* de los usados en el metro, así como pegatinas con las rutas de las líneas del metro, las normas, los símbolos y señalizaciones que encontramos dentro de un vagón.

5.4 Guión de la instalación

La instalación esta compuesta por cinco elementos de imagen y sonido: fotografías de los sujetos, videos de los paisajes, audio de ambiente, audio de entrevistas y audio de noticias, para determinar el comportamiento, ritmo e interacción de estos elementos se realizo un primer guión con las interacciones ideales para la instalación.

La idea original planteaba la posibilidad de que cada elemento se activara con la interacción del publico en diferentes momentos, así en un principio se pensó en

Guion nº1

Comportamiento de las fotografías

1.1 La proyección mostraría una sucesión lenta y aleatoria de las fotografías de las personas sentadas dentro del vagón. Esta primera proyección debía estar siempre funcionando, no seria necesario que alguien se encontrase dentro de la habitación para activarlo.

1.2 Esta sucesión aleatoria se detendría en una persona mostrando sólo fotografías de este sujeto, este cambio solo se iniciaría con la entrada de las personas dentro del espacio.

Comportamiento de los videos

1.3 El video de los paisajes dentro del espacio de la ventana de las fotografías permanecería detenido y solo se activaría en el momento que alguien entrase al espacio coincidiendo con el punto 1.2

Comportamiento del audio

1.4 El audio de las noticias estaría sonando de manera aleatoria durante toda la proyección sin necesidad de activarlo.

1.5 El volumen de las noticias se bajaría cuando alguien entrase en la instalación coincidiendo con los puntos 1.2 y 1.3.

1.6 El sonido ambiente y los fragmentos de entrevistas solo se activarían cuando alguien

tomara asiento dentro del vagón.

1.7 Los fragmentos de entrevistas estarían vinculados a sus protagonistas, es decir, cuando vieran en pantalla a Jane también la escucharían.

Este primer guión necesitaba para su funcionamiento dos tipos de sensores diferentes, un sensor de movimiento y un sensor de infrarrojos. Debido a dificultades técnicas y presupuestaria para esta primera versión de la instalación sólo se pudo contar con el sensor de movimiento por lo que el guión de las interacciones definitivo fue el siguiente:

Guion nº2- Definitivo

Comportamiento de las fotografías

2.1 La proyección mostraría una sucesión lenta y aleatoria de las fotografías de las personas sentadas dentro del vagón. Esta primera proyección debía estar siempre funcionando, no sería necesario que alguien se encontrara dentro de la habitación para activarlo.

2.2 Esta sucesión aleatoria se detendría en una persona mostrando sólo fotografías de este sujeto, este cambio solo se iniciaría con la entrada de las personas dentro del espacio.

Comportamiento de los videos

2.3 El video de los paisajes dentro del espacio de la ventana de las fotografías permanecería detenido y solo se activaría en el momento que alguien entrara al espacio coincidiendo con el punto 2.2.

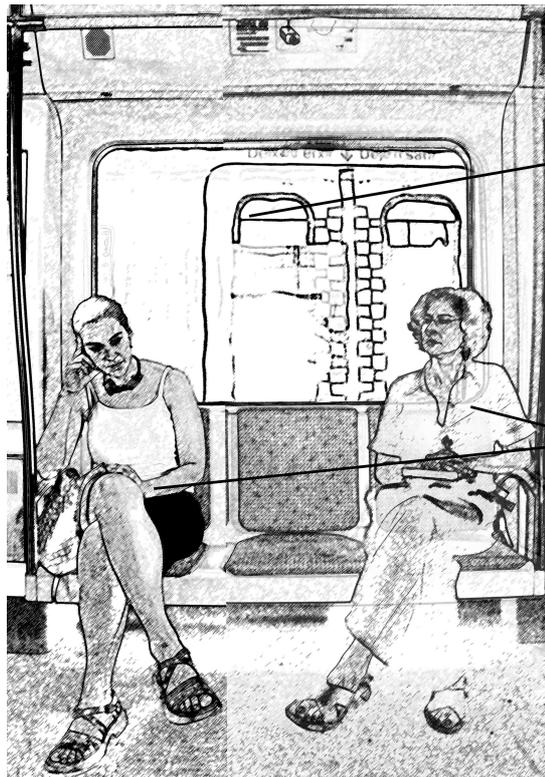
Comportamiento del audio

2.4 El audio de las noticias y el sonido ambiente estaría sonando de manera aleatoria durante toda la proyección sin necesidad de activarlo.

2.5 El audio de las entrevistas solo se activaría cuando alguien entrara en el espacio.

2.6 Cada fragmento de entrevista estaría vinculada a sus protagonistas, es decir, cuando se viera en pantalla a Jane también se le escucharía a ella.

Grafico del guion definitivo

2.3
Video en continua proyeccion

2.1 Sucesion lenta de
personas de forma aleatoria

2.4 Audio ambiente y de noticias
funcionando sin interrupciones

2.3
Video de los diferentes
paisajes activados

2.2, 2.5
Detencion en una persona,
activando todas las pistas
de audio de su entrevista

5.5.1 Diagrama de flujos

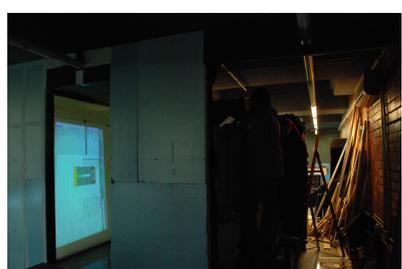
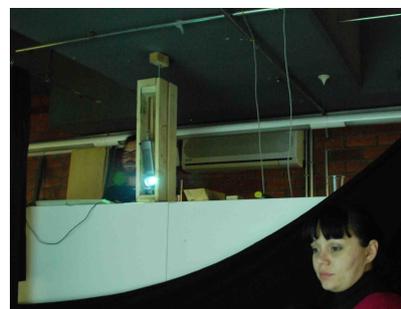
5.6 Montaje de la instalación

El montaje de la instalación se realizó en dos bloques, por un lado acondicionar el espacio con todos los elementos museográficos escogidos y por otro lado la instalación técnica de los medios tecnológicos necesarios.

En el área de la instalación se tenían que resolver dos aspectos fundamentales: el soporte para la proyección y el montaje eléctrico de todos los dispositivos a utilizar.

Debido a la necesidad de proyectar sobre el cristal investigué sobre posibles pantallas o adhesivos de retroproyección, lo que me llevo a dos posibilidades de marcas y modelos *Twinscreen* y *Adwindow* pero luego de solicitar información y presupuesto⁶⁴ resultaban muy costosas lo que me llevo a informarme sobre materiales alternativos, realizando varias pruebas en telas, papeles y plásticos resultando el PVC la mejor opción, la imagen perdía un poco de luminiscencia pero ajustando el brillo del proyector se pudo corregir logrando una imagen bastante aceptable.

Los dispositivos utilizados para la parte interactiva y de proyección fueron: CPU, monitor, altavoces, proyector, Arduino y sensor de movimiento.

Detalle de la instalación técnica

64 Ver anexo 8

5.6.1 Tabla de componentes

Elemento	Características	Función
<p>CP Pentium 4 de Intel.</p> 	<p>microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 . Instalado con el sistema operativo Linux.</p>	<p>Contener y procesar toda la información, gráfica, de vídeo y audio de la instalación.</p>
<p>Monitor Acer</p> 	<p>Monitor TFT, 17 " con una resolución de 1280 x 1024, brillo: 400 cd/m2 y contraste: 500:1</p>	<p>Visualización de datos.</p>
<p>Altavoces Logitech X-230</p> 	<p>2 Altavoces satélites y un subwoofer con tecnología Frequency Directed Dual Driver (FDD2) .</p>	<p>Reproducir el sonido.</p>
<p>Proyector Hitachi CP-X2520</p> 	<p>Brillo: 2200 lúmenes Resolución 1024 x 768 XGA</p>	<p>Proyección de la imagen.</p>
<p>Placa Arduino Duemilanove</p> 	<p>placa con microcontrolador basada en el Atmega168, con 14 pines con entradas/salidas digitales, 6 entradas analógicas, un cristal oscilador a 16Mhz, conexión USB, entrada de alimentación, una cabecera I2C, y un botón de reset.</p>	<p>Recepción e interpretación de los datos emitidos por el sensor según la programación diseñada.</p>
<p>Sensor de movimiento PIR</p> 	<p>Dispositivo piroeléctrico con un radio de 6mts</p>	<p>Detectar el movimiento mediante el calor y activar las pistas de audio de las entrevistas.</p>

5.6.2 Sistema operativo

El sistema operativo utilizado fue Linux⁶⁵ ya que ofrece mayor estabilidad para el Pure data permitiendo además un encendido y apagado remoto de la instalación.

La utilización durante todo el proyecto de software libre y de código abierto fue una decisión consciente que está en consonancia con lo aprendido en el máster y con el espíritu del proyecto que pretende brindar una visión global, justa y alternativa de los flujos migratorios y sus procesos culturales.

El software libre plantea una filosofía colaborativa, comunitaria y desinteresada que favorece la creación de nuevas formas de comunicación, planteando alternativas que permiten soñar con una nueva sociedad basada en una cultura libre e inclusiva.

En el transcurso del montaje de este proyecto ese espíritu colaborativo y desinteresado estuvo presente al contar con la ayuda y asesoría de un grupo de amigos, compañeros y profesionales que colaboraron desde sus áreas de conocimiento (programación, diseño y construcción) aportando ideas, generando soluciones y dedicando tiempo para llevar adelante este proyecto.

5.7 Inauguración

Finalmente el 9 de Febrero del presente año a las 19:30 hrs fue inaugurada la instalación, contando con la asistencia de un grupo significativo de personas y medios de comunicación locales.

El espacio dedicado para la proyección se colapso rápidamente debido a la gran cantidad de personas, produciéndose filas para poder acceder a esta zona, debido a la acústica y al poco aislamiento del espacio era muy difícil escuchar todos los sonidos de la instalación, pero a medida que el flujo de personas disminuyó esta situación se solventó.

También debido al incesante movimiento era imperceptible la función del sensor ya que en

⁶⁵ Desarrollado por Linus Torvalds en 1991 teniendo como antecedente el desarrollo del proyecto GNU iniciado por Richard Stallman.

ningún momento dejo de percibir movimiento, por lo que la primera impresión fue de que se trataba de un video lineal.

Al tratarse de pistas de audio largas(mas de 3 minutos en algunos casos) fue una sorpresa ver a personas que permanecieron sentadas durante toda la sucesión de personajes. En un principio mi suposición era que verían y escucharían algunas historias y luego se marcharían, sucediendo todo lo contrario lo que contribuyo a la congestión del espacio.

La gran sorpresa fue la gran participación de los asistentes a la hora de escribir sus comentarios sobre la exposición en el dibujo del metro, que funcionaba como pared lateral.

De esta primera impresión se hicieron varios ajustes en los contenidos: se agregaron mas personajes,(en un principio y a modo de prueba solo se mostraron cuatro) llegando a incorporar hasta a diez personajes, también se ajusto el volumen de las pistas de audio, así como también los tiempos de respuesta del sensor de movimiento reduciendo el tiempo necesario para iniciar las pistas de audio y por ultimo se redujo la cantidad de fragmentos por entrevista para permitir una mayor fluidez entre cada personaje.

Debido a que la sala de exposiciones se inauguro con este proyecto, no contaba con vigilancia, ni personal para su atención, por lo que durante el tiempo que duro la exposición tuve organizar un horario de acceso que aunque reducido ofrecía la posibilidad de visitar la instalación coincidiendo con el horario de la SalaLametro pero solo por las tardes de 18:00 a 20:00 de martes a sábado, sin embargo gracias a la programación remota y a la colaboración de la guía de la SalaLametro que amablemente encendía el proyector todas las mañanas, la proyección de las imágenes estuvo presente durante todo el día.

5.8 Difusión y participación

El material gráfico para la difusión del proyecto fue realizado gracias a la colaboración económica de la CatedraMetro Valencia en Bellas Artes que financiaron la producción y colocación de póster adhesivos dentro de los vagones y estaciones del metro. Igualmente el departamento de comunicaciones del Metro de Valencia reseñó la exposición enviando un comunicado de prensa a varios medios⁶⁶. Gracias a esta difusión y a la ayuda de las redes sociales diferentes medios locales destacaron la exposición animando la participación en la misma.

En los días siguientes a la inauguración la asistencia a la exposición fue moderada, asistieron personas de diferentes procedencias animados por las notas de prensa, o por el comentario de un amigo, sin contar con los usuarios o turistas perdidos que buscaban la salida o la dirección hacia el andén.

Dentro de estas visitas destacó la realizada por un grupo de jóvenes provenientes de un centro social ubicado en Godella quienes acompañados por su profesor realizan cada semana un recorrido por exposiciones dentro de la ciudad, a petición de su profesor luego de que ellos vieran la instalación les realicé una pequeña presentación del proyecto produciendo un intercambio de opiniones y dudas respecto al tema de las migraciones, obteniendo respuestas muy críticas de ellos acerca de la visión que ofrecen los noticieros de las personas que son victimas de discriminación solo por el hecho de ser extranjeros.

Muchos de los comentarios escritos sobre el dibujo intentaban reivindicar la migración, otros se identificaban con algunos de los comentarios de los personajes, algunos dejaban mensajes de aliento y felicitación, además de contar con los dibujos de varios niños y algunos mensajes en otros idiomas.

66 Ver anexo 9

5.9 Presupuesto

Concepto	Cantidad	Precio
Impresiones en vinilo de las palabras, rótulos y póster de la exposición.		1200 € *
Impresión de postales a color	100	30€
Rollo de papel CANSON blanco 150gr. 150mts x 20mts	1	60€
Rollo de papel kraf color negro 10mts x 20mts	2	40€
Rotuladores <i>PILOT</i>	4	20€
Varios papelería		20€
Forro de PVC	1	7,00 €
Ángulos metálicos	20	10€
Tornillos tirafondo	200	12€
Paneles aislante	6	50€
Listones de maderas	6	25€
Cola plástica	1	4€
Chinchetas metálicas	1 caja	2€
Tubería de PVC y conexiones	12	40€
Pegamento	1	8€
Pintura en spray <i>DUPLI-COLOR</i>	1	5€
Masilla adhesiva <i>BLU-TACK</i>	8	18€
Cinta plástica adhesiva de colores	9	16€
Sensor PIR	1	14€
Placa Arduino	1	22€
Componente varios electrónica		25€
Componentes varios electricidad		15€
Zapata sincro para el flash	3	27€
Cable sincro alargador 5mts	2	24€
Adaptador	1	10€
Agua y refrigerios para la sesiones fotográficas		20€
Vino y refrigerios para la inauguración		30€
TOTAL		1724 €

*El costo de estas impresiones fue costado por la Cátedra Metro Valencia en Bellas Artes.

CONCLUSIONES

El proyecto Horizonte Migratorio supuso mi primera incursión en el medio multimedia, en donde a través de la interrelación de diferentes lenguajes he podido producir una obra que planteaba en su concepción teórica ofrecer una visión global del tema de las migraciones y su papel como generador de nuevos espacios de confrontación y creación.

El hecho de construir un trabajo de investigación en donde la presencia del otro era fundamental, tanto en la parte conceptual como en la parte práctica, ha significado un cambio importante en el desarrollo de mi trabajo artístico, hasta este momento ningún otro proyecto había tenido ese carácter multidisciplinar que me ha permitido indagar en otras áreas del conocimiento como la antropología, psicología y sociología para obtener una visión ampliada de las posibilidades de los temas tratados, así como también en los diferentes medios audiovisuales como el video interactivo, el sonido y la instalación que han enriquecido la producción de la obra.

Para el estudio de los diferentes conceptos derivados de las migraciones contemporáneas las fuentes consultadas estuvieron enmarcadas dentro de los estudios postcoloniales que aportaron una mirada plural y flexible, teniendo como resultado la definición e interrelación de conceptos como estado-red, comunidades diaspóricas y culturas híbridas que proponen la crisis del estado-nación como eje central en la construcción de la sociedad y la identidad destacando el surgimiento de nuevos sistemas organizados basado en los márgenes y bordes.

Dentro del apartado dedicado al estudio de la evolución del espacio y en la búsqueda realizada para entender su evolución, las fuentes consultadas ponen de manifiesto como las nuevas tecnologías de información y comunicación han incidido de manera decisiva en la construcción y transformación de los espacios públicos, creando una sucesión de espacios híbridos, no lugares y espacios en tránsito, produciendo interrelaciones entre los puntos tratados en el apartado anterior, debido a que ambos se han visto influenciado por la nueva economía cultural global.

En el desarrollo del trabajo aplicado y la consecución de los objetivos se dieron en diferentes grados de satisfacción y a una velocidad intermitente debido a situaciones externas, de índole burocrática y financiera, los retratos fotográficos que se realizaron se ajustaban perfectamente a la idea planteada. El encuadre y la actitud de los modelos permitieron reproducir las condiciones cotidianas de sus desplazamientos en el metro y en algunos casos capturar esa mirada de viaje mental.

En cuanto al paisaje, y su incorporación en las fotografías como representación de territorios diversos, no resultó del todo acertada, ya que a pesar de las diferencias estacionales, se adivinaba su origen "español", quedando este punto por resolver en proyectos futuros, en donde estoy retomando la idea de la colaboración en red para crear un banco audiovisual de paisajes que puede ser alimentado por el público en general y se puedan luego incorporar a la instalación.

La recolección del material audiofónico representó una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, ya que a través de la historia de veinte personas pude conformar un paisaje virtual del que también formo parte. A nivel técnico la edición y normalización de las entrevistas resultó un trabajo árduo que llevó más tiempo del esperado, reduciendo a diez el número de historias incorporadas en esta versión de la instalación. Sin embargo gracias a las diferencias y convergencias de las historias seleccionadas se logró mostrar una diversidad de situaciones que consiguieron en los espectadores coincidencias e identificaciones.

La construcción y recreación real de un fragmento de un vagón de metro fue sin duda la tarea que llevo más esfuerzo y trabajo, debido al escaso presupuesto para realizar una puesta en escena más brillante, sin embargo rescato la resolución de problemas espaciales, de diseño y logístico con mucha creatividad y compromiso. La utilización de un espacio geográficamente difícil permitió un estudio detallado de maquetas, realizando múltiples versiones en 3D a manera de visualización. Esta herramienta se convirtió en una solución ideal a la hora de proyectar ideas y presentar proyectos, incorporándolo de manera permanente en mi metodología de trabajo.

El hecho de partir de la necesidad de crear un espacio reducido de proyección a pasar a diseñar un espacio de recorrido inmenso, fue un dolor de cabeza a nivel logístico pero

permitió la construcción de un recorrido espacial por la instalación además de brindar un espacio de expresión directa e inmediata, ya que los usuarios una vez vista la proyección se dirigían al dibujo de la pared y escribían su opinión. Este hecho resultó muy revelador y me ha planteado la necesidad de incorporar en trabajos futuros estos espacios para el intercambio directo.

El último apartado referido a la incorporación de la interactividad en el proyecto amerita varias acotaciones, las nociones básicas aprendidas durante los estudios de máster plantearon el diseño y ejecución de un nivel interactivo básico que permitiera una establecer una pequeña interacción con los espectadores, logrando este objetivo con algunos matices.

El sensor utilizado para enviar la señal que activaba el audio de las entrevistas al ser un sensor de detección de calor, no notaba la presencia de los espectadores una vez ellos se quedaban quietos, lo que luego de pasado algunos minutos paraba la reproducción del audio de las entrevistas, lo que ocurrió pocas veces ya que por lo general las personas que entraban se movían continuamente, sin embargo sería necesaria para una segunda versión un mayor control y conocimiento del comportamiento de los dispositivos interactivos.

La relación establecida con los conceptos teóricos desarrollados en este trabajo de investigación, así como la producción de un obra interactiva ha sembrado en mi la necesidad de seguir investigando en estas nuevas formas dinámicas de creación, a la vez que alimentar un pensamiento crítico sobre los procesos culturales, sociales y políticos en los que estamos inmersos, proyectando, por una parte, iniciar mis estudios de doctorado en el futuro y, por otra, incidir en la creación de varios proyectos que se encuentran en proceso y que tienen como tema base la investigación y la modificación del espacio público en su ámbito familiar, así como la publicitación de la vida privada en las redes sociales. También estoy trabajando en una nueva versión de esta instalación, que plantea la creación de un espacio móvil autosuficiente, que permita una interacción más activa de los usuarios.

ALÚTIZA, Juan C. *Las fuentes normativas de la moralidad pública moderna: Contribuciones de Durkheim Habermas y Rawls*. Tesis doctoral realizada en la Universidad Pública de Navarra- Director: Prof. Dr. Josetxo Beriain. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Humanas

APPADURAI, Arjun. *La Modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalización*. Buenos Aires: Ediciones Trilce, 2001

APPADURAI, Arjun. *El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia* Barcelona, Tusquets, 2007

AUGE, Marc. *El viajero subterráneo: Un etnólogo en el metro*. Barcelona: Ed. Gedisa, 1987

AUGE, Marc. *El metro revisitado: el viajero subterráneo veinte años después* Barcelona: Ed. Paidós, 2010

AUGE, Marc. *Los no-lugares espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Ed. Gedisa, 2000

AUGE, Marc. *EL sentido de los otros: actualidad de la antropología*. Madrid: Paidós, 2001

BAEZA, Manuel. *Globalización y homogeneización cultural Sociedad hoy*, Universidad de Concepcion, nº010. Chile 2006. [en línea] Disponible en : <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/902/90201002.pdf>

BAL, Mieke, HERNÁNDEZ-NAVARRO, Ángel. *2move: Movimiento doble : Estéticas migratorias*. Sala Verónicas y Centro Párraga, Murcia, Murcia, Consejería de Educación y Cultura, 2007.

BAUMAN, Zygmunt. *Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil*. España:

Siglo XXI, 1997

BOLADERAS C, Margarita. *La opinión pública en Habermas*. Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia, s/n. [en línea] Disponible en :
<http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/dest/habermas/0211217526051.pdf>

BORJA, Jordi. "Ciudadanía y globalización". *Revista del CLAD Reforma y Democracia*. No. 22, Feb. 2002. Caracas. Disponible en: <http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/022-febrero-2002/ciudadania-y-globalizacion/?searchterm=jordi%20borja>

BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. *El espacio público: ciudad y ciudadanía*. Barcelona: Electa, 2003

BORJA, Jordi. *La ciudad conquistada*. España: Alianza, 2001

CAMPILLO, Antonio. "Ciudadanía y extranjería en la sociedad global". PEDREÑO, Andres, HERNANDEZ, Manuel. *La condición inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia*. Murcia : Universidad de Murcia, Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria, 2005.

CARRIÓN, Fernando. "Espacio público: punto de partida para la alteridad" *Espacios públicos y construcción social. Hacía un ejercicio de ciudadanía*. Ed. Olga Segovia. Santiago de Chile: Ediciones SUR, 2007. Disponible en:
http://works.bepress.com/fernando_carrion/174

CASTELLS, Manuel. "¿Fin del estado nación?". *El país* [en línea], 1997. Disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Fin/Estado/nacion/elpepiopi/19971026elpepiopi_3/Tes

CASTELLS, Manuel. *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Vol III

Madrid. Alianza Editorial, 2001.

CASTILLO, J. "El hogar, un estilo de vida". *Revista Literaria Especulo*. Universidad Complutense Departamento de Filología Española III. Nº12, 1996. Disponible en: <<http://www.ucm.es/info/especulo/numero2/index.htm>>

CORTÁZAR, Julio. *El perseguidor*. Madrid : Ed. Alianza, 1993

CORTÁZAR, Julio. *Los relatos: 1 Ritos*. Madrid: Ed. Alianza, 1988

CORTÁZAR, Julio. *Octaedro*. Madrid : Ed. Alianza, 1987

DELGADO, Manuel. "Tránsitos". *Revista Tramp(a)s*, Universidad Nacional de la Plata Argentina, nº18, s.n

DELGADO, Manuel. *El espacio público como ideología*. Madrid: Ed. Catarata, 2011

DELGADO, Manuel. *Memoria y lugar. : el espacio público como crisis de significado*. Valencia. Ed: Universidad Politecnica de Valencia, 2001

DELGADO, Manuel. *El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos*, Barcelona: Anagrama, 1999

GARCIA CANCLINI, Nestor. "Ciudades ciudadanos imaginados por los medios". *Revista perfiles latinoamericanos*, Facultad latinoamericana de ciencias sociales, 1996. [en línea] Disponible en: <http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm>

GARCIA CANCLINI, *Consumidores y ciudadanos*. [en línea], 2008. Disponible en: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos/informacion/marco/pdf/canclini_cap5.pdf

GARCIA CANCLINI, Nestor. "Globalizarnos o defender la identidad". *Revista Nueva Sociedad* , 1999, nº16. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2796_1.pdf

GARCIA CANCLINI, Nestor. "Noticias recientes sobre hibridación". *Revista Transcultural de Música*, 2003, no.7. Disponible en: <http://www.sibetrans.com/trans/trans7/canclini.htm>

GUILLAMÓN M. Isaac. "La producción del espacio público: Fundamentos teóricos metodológicos para una etnografía de lo urbano". *(con)textos. revista d'antropologia i investigació social*, N°1, 2008. Disponible en:

[http://www.con-textos.net/files/\(con\)textos1\(2008\)-MarreroGuillamon.pdf](http://www.con-textos.net/files/(con)textos1(2008)-MarreroGuillamon.pdf)

GUTIERREZ, Sonia. *Enfoque de la Diáspora en el estudio de las Migraciones: aportes para la discusión*. IDESPO Universidad Nacional de Costa Rica [en línea], agosto 2004. Disponible en Internet:<http://www.conamaj.go.cr/Observatorio/biblioteca/Enfoque%20de%20la%20Di%20E1spora%20en%20el%20estudio%20de%20las%20Migraciones.pdf>

HABERMAS, J. *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación de la vida pública*. Gustavo Gili. Colección Mass media. Barcelona 1990

LEON, Sergio F. *Conceptos sobre espacio público, gestión de proyectos y lógica social*. EURE .Chile [en línea]. 1998, vol.24, n.71, pp. 27-36 . Disponible en:

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071611998007100002&lng=es&nrm=iso>.

JAMESON, Fredric. *Estudios culturales : reflexiones sobre el multiculturalismo*. Barcelona: Paidós, 1998.

LOBO, Claudio, ALVAREZ, Graciela. *Lo popular: entre la negación, la resistencia y el consumo*. Universidad Nacional de San Luis: Facultad de Ciencias Humanas,2007 [en línea]. Disponible en: <http://tecno.unsl.edu.ar/wordpress/wp-content/pdf/trabajosdocentes/3erforolatinoamericanomemoriaeidentidad.pdf>

LOZANO, Ana de. "Lineas de bajo nivel: cuando Cortazar viaja en metro". *Revista Extravíos* [en línea] n°1, 2006. Disponible en:

http://www.uv.es/extravio/PDFs/A_LOZANO.PDF

MORELL B, Antoni. "La inmigración como problema: un análisis de las prácticas

discursivas de la población autóctona". *Papers: revista de sociologia*". 2004, Núm. 74. [en línea] Disponible en: <http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/25800/0>

RAMÍREZ, Patricia. "La fragilidad del espacio publico en la ciudad segregada". *Repositorio universitario digital-Instituto de investigaciones sociales*. Universidad Autónoma de México.[en línea] 2007. Disponible en internet: http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/42/2/La_fragilidad_del_espacio_publico.pdf

RETAMOZO, Martin. *Notas en torno a la dicotomía publico-privado: una perspectiva política*. Colombia: Universidad Autonoma de Bucaramanga, diciembre año/vol.8 nº016 Disponible en: [http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=viewArticle&path\[\]=583](http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=viewArticle&path[]=583)

TREMBLAY, Gaëtan. "Economía Política del espacio público y mutaciones mediáticas." *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, Universidad Complutense de Madrid. 2006, vol. 11 223-240. [En línea]. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC0606110223A.PDF>

VIVAS, Jose. "Espacios urbanos de sociabilidad transitoria". *I Jornadas de Psicología de la Ciudad*. Universidad de Almería/Universidad de Barcelona, 2008.

YANNUZZI, María de los Angeles. "La crisis del estado-nacion: algunas reflexiones teóricas". *Kairos revista de temas sociales*, nº1. Universidad Nacional de San Luis Argentina, Año 1 Nro 1, 2do Semestre '97 [en línea].Disponible en: <http://www.revistakairos.org/k01-04.htm>

