

Aproximaciones a un diálogo sobre el territorio y la territorialidad en la práctica artística

Approaches to a dialogue on territory and territoriality in artistic practice

Mayra Huerta Jiménez

Universidad Autónoma de Baja California, mhuerta@uabc.edu.mx

Breve bio autora: Profesora investigadora de la Facultad de Artes Tijuana. Es líder del CA, Estudios sobre cuerpo y territorio en las artes visuales. Participó en el 4to. Conversatorio Internacional ensayo fotográfico 2024. "Identidad y reflexiones.

How to cite: Huerta Jiménez, M. (2024). Aproximaciones a un diálogo sobre el territorio y la territorialidad en la práctica artística. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18311>

Resumen

El ensayo tiene como propósito abordar dos términos que son representativos en la contemporaneidad, que promueven reflexiones y aspectos críticos en la práctica artística. Se refieren al territorio y la territorialidad que no son sinónimos, pero sí provienen de situaciones cercanas. Este acercamiento parte del proyecto de investigación titulado: La territorialidad y su relación a través de la práctica artística contemporánea en el noroeste de México. Las diferencias entre estos dos términos mencionados, dan pauta para la impartición de un taller titulado Ciudadanía y territorio, que permitieron una serie de ejercicios para dialogar en colectivo. Desde la investigación- acción, se plantean discusiones acerca del cuerpo-territorio; del espacio-memoria y del paisaje urbano. Desde el uso de derivas imaginarias, la integración del diálogo entre pares como eje de los planteamientos para los intercambios y construcción de las ideas colectivas. Se parte de conceptos teóricos desde la geografía humana, hasta la teoría del paisaje que proporcionan pistas o pautas para estos apuntes diarios en momentos de urgencia sobre la movilidad, las disputas geográficas en la actualidad. Los hallazgos se insertan en momentos de cercanía con lo fronterizo (la relación entre el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos); así como el desplazamiento del centro de la ciudad al límite de la región binacional y por último el hogar como espacio y memoria.

Palabras clave: territorio; territorialidad; diálogo; práctica artística; colectivo.

Abstract

The purpose of this essay is to address two terms that are representative in contemporaneity, promoting reflections and critical aspects in artistic practice. They refer to territory and territoriality, which are not synonymous, but do stem from closely related situations. This approach stems from the research project titled: "Territoriality and its Relationship through Contemporary Artistic Practice in the Northwest of Mexico." The differences between these two mentioned terms provide the basis for the implementation of a workshop titled "Citizenship and Territory," which allowed for a series of exercises to engage in collective dialogue. From the research-action perspective, discussions are raised regarding body-territory; space-memory; and urban landscape. Through the use of imaginary drifts, the integration of dialogue among peers as the axis of the proposals for exchanges and construction of collective ideas is facilitated. Theoretical concepts ranging from human geography to landscape theory provide clues or guidelines for these daily notes in times of urgency regarding mobility and geographical disputes in the present day. The findings are inserted in moments of proximity to the border region (the relationship between the northwest of Mexico and the southwest of the United States), as well

as the shift of the city center to the boundary of the binational region, and finally, the home as space and memory.

Keywords: *territory; territoriality; dialogue; artistic practice; collective.*

INTRODUCCIÓN

En relación con, la participación de una activación colectiva a través de un taller; se han realizado en tres ocasiones diferentes, la primera estuvo enfocada a establecer la relación entre el arte y la ciencia. Este espacio se llamaba El Observatorio¹, que integraba una serie de talleres involucrando a estudiantes de la licenciatura en Artes Plásticas y alumnos de una primaria. Dando como resultado, el Laboratorio Experimental de Óptica y la exposición con los productos de los experimentos dedicados a la creación de la imagen: el caleidoscopio, el periscopio entre otros. EL OBSERVATORIO se propuso como una plataforma de experimentación y juego para estimular y desarrollar las capacidades de visión, el desarrollo de la observación y la producción de imágenes en niños de primer grado de educación primaria. (*HaudenschildGarage*, 2011)

El segundo proyecto se concentró en generar audiovisuales con mujeres en condiciones de vulnerabilidad en un centro de rehabilitación considerando al audiovisual como una herramienta de comunicación. Dando como resultado involucrar a cinco artistas entre egresadas y alumnas de la licenciatura de la Facultad de Artes, así como el trabajo colaborativo con las mujeres del centro de rehabilitación llamado Casa Corazón. “Porto Alegre-Tijuana: mujeres mirando su vida cotidiana y más allá”. (Huerta & Zanatta, 2017)

El tercer proyecto, integraba la imagen como herramienta de comunicación con estudiantes de preparatoria de escasos recursos. Entre una mediación artística y la fotografía como medio de reflexión. Se usó la cámara polaroid para tener una experiencia más cercana de mediatez de las imágenes a partir de lo cotidiano en relación a observaciones. Se registró a través del proyecto de vinculación con valor en créditos² titulado: *La mediación cultural a partir de la imagen*. El taller integraba cuestiones lúdicas y aspectos de construcción de la imagen (Huerta, 2021. p. 312)

DESARROLLO

El territorio y la territorialidad son dos conceptos que son cercanos, pero nunca significan lo mismo. Mientras que el territorio es un espacio que se delimita, pues abarca una superficie además de entablar aspectos de los límites y las expansiones en cuestión de la tierra, el terruño entre otros términos más que aparecen. Por otro lado, la territorialidad se enmarca entre los aspectos de las relaciones humanas que accionan en el espacio y entonces construyen otros términos que dialogan con la representación del habitar en la interacción con el espacio que se denomina como territorio.

¹ Este proyecto se realizó con el artista visual Felipe Zúñiga González comisionado, él cual me invitó a participar en colaboración con un financiamiento por parte de la *HausenchildGarage* una coleccionista de arte dedicada al apoyo de los proyectos que se realizan en comunidad. Founded in 2003 by Eloisa Haudenschild, the *haudenschildGarage* seeks to provide cultural platforms through which international and regional artists are encouraged to experiment and engage in broad-ranging dialogues. The goal is to offer a facilitative context for opinion and production. The *haudenschildGarage* collaborates directly with artists through Projects and Commissions, Garage Talks, Fuel4Talks, and Artist Residencies. De la misma manera con financiamiento de la Universidad Autónoma de Baja California a través de la convocatoria de Servicio Social Profesional.

<https://www.haudenschildgarage.com/projects-commissions/laboratorio-experimental-de-optica>

² Los PVVC, son proyectos que se registran a inicios de semestre en la universidad estos incluyen prácticas profesionales, asignatura optativas que le permitan al estudiante realizar una práctica disciplinaria en lugares profesionales para resolver problemáticas específicas de la disciplina.

El taller Ciudadanía y Territorio se difundió dentro de las actividades del Instituto Municipal de Arte y Cultura del 21 al 23 de marzo. La metodología del taller, pretende acercar a la problemática sobre ¿cómo se visualiza el territorio en diálogo con ciudadanos de diferentes edades? ¿el habitar en el hogar que permita establecer sus relaciones y características? Para el planteamiento del taller, se determinó abordar el territorio que impacta en una reflexión ciudadana. Sumado a una perspectiva antropológica que reflexiona Rita Segato (2007), tomaremos sus cuestionamientos ¿Qué es el territorio en este contexto?, ¿En qué consiste? ¿Dónde se localiza? ¿A qué se restringe? ¿Cómo se demarca? *No se trata de un proceso de desterritorialización, ni siquiera de una nueva relación con el territorio, sino de una nueva producción de territorio.* (p. 86) Esta se logra a partir de activar una reflexión en colectivo, cuestionar en el espacio del taller que será un lugar de confianza para compartir entre todos. Aprender con la escucha y conocer las otras observaciones para poner en práctica.

La activación del taller, se piensa como un intercambio entre el ejercicio de la práctica artística, la pedagogía y la construcción de conocimiento en comunidad. Al decir comunidad, se refiere a este lugar en donde se dan cita diferentes participantes que les interesa el taller que se enmarca en un contexto fronterizo, que no pertenece a una impartición formal de un curso sino; todo lo contrario, es en un espacio informal para este momento de acción. Existen diferentes proyectos de artistas visuales que conforman su producción con este mismo esquema. Mencionaremos algunos ejemplos que permiten ejemplificar esta manera de espacio del taller.

El Colectivo Cog*nate (2019), está conformado por Amy Sanchez y Misael Díaz son artistas visuales que participan en la región binacional. Ellos identifican lo siguiente sobre su propia práctica:

[...] los mercados públicos de la región son los puntos focales de nuestra práctica. Mediante proyectos de investigación, de iniciativas pedagógicas y de intervenciones artísticas, aboramos los mercados como nexos donde las fuerzas culturales, económicas y políticas relacionadas con la migración se cruzan y se entrelazan [...] (Zúñiga & Stocker, 2019, 17)

Este colectivo activa su participación mediante desplazamientos y vehículos en movimiento que trasladan en ocasiones las historias narradas por los migrantes que radican entre Los Ángeles y Tijuana. Al mismo tiempo, hacen una valoración de cómo el sonido y la radio impactan en ambos lados de la frontera. Para este aspecto pedagógico se van entendiendo cómo este lugar de conocimientos y saberes que se articulan entre los diferentes participantes, pero la importancia radica en el diálogo como parte esencial entre este lugar de confianza. Esta área se va involucrando con la práctica artística, otro proyecto similar es en el que participa Bill Kelly Jr. (2023) del que menciona lo siguiente:

Hablar y Actuar: Arte, pedagogía y activismo en las Américas (en lo que sigue Hablar y actuar) fue enfocarse en la creación de un arte motivado por el diálogo y basado en la comunidad en todo el territorio americano. Por ende, Hablar y actuar fue un proyecto de investigación que nació a partir de la necesidad de reorientar los legados del pasado. [...] Alternativamente, los migrantes recientes que llevan conocimiento epistemológico profundamente encarnado viven lado a lado en ciudades como Tijuana, Sao Paulo o Los Ángeles. Esa historia colonial no solo ha marcado la ciudad, sino los cuerpos que han atravesado este hemisferio. (p.16-30)

Por esta razón, me sumo a la búsqueda entre lo creativo y la reflexión en lo que estas dos propuestas aplican hacia lo pedagógico. Coincido con lo que menciona Eduardo Molinari (2023), artista visual argentino que promueve en el Archivo Caminante una práctica que destaca por el andar, una caminata que particularmente va escudriñando la relación entre el arte, lo histórico y el territorio en sus propias palabras:

[...]percibir mi práctica artística como una situación, acontecimiento o acción (artística, pedagógica, investigativa y activista) fruto de un conjunto de visiones y sueños, solamente posibles a través de una labor colectiva y transdisciplinaria, habitando procesos de co-enseñanza y co-aprendizajes

situados.[...] La sumatoria “fascinación material+ interrogantes metodológicos” [...] como artista visual, a explorar las relaciones entre dibujo, fotografía y collage, junto a diversas posibilidades de emplazamiento. (p.55-56)

Comprender esta práctica como lo enuncia Molinari, integrando una necesidad por comprender al otro, siendo este otro parte del mundo refiriéndose a la naturaleza, a los saberes ancestrales y los aspectos orgánicos que se han transferido de generación en generación con las propias etnias, él menciona que tomar en cuenta todos estos aspectos en una sumatoria le permite una mayor capacidad para establecer una relación de uno a uno, personalizada y no solo vista como una multitud. Procura integrar el aspecto geopolítico al tomarlo bajo este parámetro:

[...] geopolítica no nos referimos a la clásica ciencia que estudia la influencia de la geografía, en las estrategias políticas sino a la posibilidad (para escapar del formateo de nuestras subjetividades que impone la micropolítica neoliberal) de habitar una inconfortable dimensión: aquellos pliegues que ponen en contacto nuestra experiencia del mundo mapeado-mapeable (que tienen nombres e imágenes) con esos otros mundos que viven bajo nuestras pieles. (60)

Otro proyecto que se suma a esta estructura del arte y la pedagogía es el Colectivo La 15, conformado por Paula Natoli y Santos Cuatecontzi, que opera en la ciudad de Puebla en el centro del país, la artista visual e investigadora Marycarmen M. Arroyo Macías, hace un análisis de cómo opera este colectivo enunciando a la práctica artística y la pedagogía como dos grandes esfera de conocimiento que se adhieren para actuar en el territorio e impacta en las comunidades que lo requieran, en una similitud con el Colectivo Cog•nate, para el Colectivo La 15 los mercados son espacios de interacción que permiten desarrollar un acontecimiento artístico (Molinari), ya que estos son un espacio social que logra ser diálogo en donde el fin, no es producir arte, sino una serie de relaciones afectivas que contribuyen a una relación de confianza.

En su proyecto *Narrando lo invisible* propuso abordar desde la poesía visual y material un proceso de diálogo y encuentro dirigido hacia las mujeres del mercado Defensores de la República. En palabras de Arroyo (2023) menciona que:

La muestra de estas exploraciones, dan cuenta, no solo del interés hacia lo comunitario, el trabajo multidisciplinario, el giro investigativo a través de la etnografía para la creación de sus piezas, sino también de la posibilidad del arte de emprender nuevas formas de relación humana y alianzas para la creación de espacios de reflexión conjunta. [...] pensar artísticamente busca por tanto accionar el pensamiento mismo. La naturaleza de la pedagogía es la incertidumbre. Si partimos de una postura crítica, donde es necesario “pararte a pensar y analizar” [...] convertirnos en creadores activos y dejar de ser consumidores pasivos. (p.213-219)

Para Arroyo, el trabajo colectivo se activa en diferentes lugares, en el sitio de interacción que los propios artistas consideran necesaria su participación.

Por consiguiente se sumó la investigación-acción práctica, al entender que son dos palabras que se conjuntan al permitir que el lugar de conocimientos tenga el aspecto participativo. Es decir genera un diálogo entre ambos conceptos. “Conlleva la comprobación de ideas en la práctica como medio de mejorar las condiciones sociales e incrementar conocimiento”. (Latorre, 2005 p.27) Para este caso, en el taller el propósito era generar conocimiento y comprensión entre los participantes de acuerdo con Latorre menciona que: “la investigación-acción fue descrita por el psicólogo Lewin (1946) como un espiral de pasos: planificación, implementación y evaluación del resultado de la acción. [...]no es ni investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el bucle recursivo y retroactivo de investigación y acción”. (p.27)

El objetivo se situó en dialogar sobre el concepto de territorio en definiciones simbólicas que han construido los artistas de la región, así como dialogar sobre su propia definición desde la experiencia de pensar en este territorio hacia el espacio que habitamos.

Primera sesión: *Territorio vs Territorialidad*. Construir un dibujo colectivo sobre la sensibilidad de nuestra territorialidad como experiencia con el arraigo, al terruño, la tierra entre otros términos que apoyen. La ciudadanía se inscribe a las personas que están inmersas en una comunidad organizada. Esto es un ciudadano, ciudadana somos todos nosotros. ¿Cómo dialogamos en comunidad? ¿Cuándo consideramos al otro para una toma de decisiones? ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano de accionar en la ciudad? La ciudad en la que estamos pertenece a un territorio, y este se inscribe en una construcción geopolítica. Ejercicios con el cuerpo como caminar, o dialogar, la escucha y el afecto de cada uno. El cuerpo también como instrumento de memoria. Lo que accionamos con nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras manos, en relación a nuestra geograficidad en el espacio.

Fig. 1. Ejercicio colectivo (2024) Fuente archivo del proyecto.

Segunda sesión: *Espacio y memoria*. Desde la perspectiva de Henri Lefebvre (1974), se abordó el concepto de espacio en forma de triada; indicando las prácticas espaciales (espacio percibido); la representación del espacio (espacio concebido) y por último los espacios de representación (el espacio vivido) el taller se situó en este último como es que se ubica la memoria en los espacios habitados. En la suma de la cuestión del andar nuevamente ubicando a Molinari, discutimos en este andar sobre nuestras propias experiencias de habitar en la ciudad. En temporalidad ¿cuántos años he habitado en ese espacio? ¿Cuántos cambios se han registrado? ¿Qué aspectos de mi espacio habitacional me agradan? ¿Cuáles me desagradan? El ejercicio se concentró en ubicar que tipo de vivienda se tiene y representarlo en colectivo de acuerdo al equipo con el que se integrará, presentando de manera simbólica este espacio de representación habitacional.

Fig.2. Ejercicio colectivo (2024) Fuente (Archivo del proyecto)

Tercera sesión: *Paisaje urbano la experiencia de transitar por el centro*. Continuando con la observación particular de la urbe, en donde el centro no se ubica geográficamente hablando en el plano cartesiano en el centro, sino ya es el límite con el país vecino. El taller se ubicaba en la calle segunda, a una dos cuadras de este límite y para llegar el IMAC, se debía caminar unas cuantas cuadras. En ese momento se habló de este aspecto de la frontera y cómo a partir de la deriva y desarrollar una cartografía personal se lograría este impacto del dialogar de forma individual que se recopila como datos para su representación de este sitio y transitarlo. La cartografía es una forma de segmentar un espacio, este se representa en un plano cartográfico.

Fig.3. Ejercicio colectivo derivas imaginarias (2024) Fuente archivo del proyecto.

El trabajo que se desarrolló durante el taller, permitió generar y fortalecer vínculos entre los participantes y al mismo tiempo dio apertura a conocer reflexiones sobre los diferentes sitios de donde habitan en la ciudad.

CONCLUSIONES

El proyecto de investigación ha mantenido una necesidad de la construcción en diálogo, por la conceptualización del taller que permite mostrar estas formas de territorialidad a los ciudadanos y jóvenes artistas pero sobre todo a fortalecer acciones que aún ahora siguen siendo una postura política frente a una sociedad acelerada.

Lograr dialogar en colectivo de la misma manera que caminar como Deboard lo planteó, es decir, aún ahora detenerse a observar, sigue siendo una manera de desafiar toda regla convencional del aquí y el ahora.

Molinari (2021), establece que estamos en un momento coyuntural para integrar y sumar más conocimientos y construir otro tipo de conocimientos que desafíen la norma y lo rígido de los sistemas:

Creemos que es posible realizar actividades intelectuales y experimentales y desarrollar métodos sistemáticos artísticos de investigación. Creemos que es posible descubrir, crear y transmitir saberes y verdades con herramientas artísticas. Y creemos que esos saberes e informaciones fortalecen y crean lazos sociales y comunitarios a partir de la conversación e interacción de saberes ancestrales, populares, indígenas y campesinos con conocimientos científicos. (p. 61)

La movilidad que el arte como área de conocimiento postula, es que, logra interactuar de manera interdisciplinaria, sumarse a proyectos de expansión y exploración de los lenguajes simbólicos. Al cambiar el sentido de las disciplinas como medios y como estos son formas de pensamiento a través del dibujo, de la fotografía y del propio cuerpo como vehículo de energía que entabla relaciones.

Por otra parte, la cartografía o lo cartográfico en este caso se aplicó de manera simbólica, además de sumar una postura nómada en el sentido sobre cómo observar la ciudad. Si se establece que no somos sedentarios y en este andar de cada día encontramos en la ciudad un nómada que transita desde la experiencia de lo corporal al permitirse explorar un “recorrido como un lugar simbólico donde se desarrolla la vida de la comunidad” (Careri, 2013 p.30)

En efecto, como afirma Careri que los espacios sedentarios a diferencia de los espacios nómadas son vacíos:

[...]para los espacios nómadas no resultan tan vacíos, sino que están llenos de huellas invisibles: cada deformación es un acontecimiento, un lugar útil para orientarse y con el cual construir un mapa mental dibujado con unos puntos (lugares espaciales), unas líneas (recorridos) y unas superficies (territorios homogéneos) que se transforman a lo largo del tiempo. (p.32)

En otras palabras, el estudio de la territorialidad en este caso para el proyecto de investigación abarca los mapas mentales; los recorridos y las superficies que cada participante logró activar entre el diálogo y los ejercicios que promueven las miradas, discursos y resoluciones de los artistas que se revisaron durante las sesiones.

Finalmente, los flujos migratorios “dejaran en el paisaje unos signos de reconocimiento cada vez más estables” (Careri, p. 32) esto se reconoce a través de la práctica artística para fundamentar en cada aspecto de la creación y su reflexión con el paso del tiempo en lo histórico de este *andar*, como un acto de rebelión en estos tiempos de sectorización e individualización. En donde, el diálogo y lo colectivo es imperante para construir comunidad en un ambiente de confianza, respeto y de responsabilidad política entre todos.

FUENTES REFERENCIALES

Arroyo Macías, M. D. M. (2023). Narrando lo invisible. Prácticas artístico pedagógicas pensadas desde el territorio. En J.M. Prieto Astudillo y J.L. Navarro Solis (coords.), *Educación en el arte: diálogos y reflexiones. Foro abierto sobre la enseñanza de las artes en México* (pp.207-244). Universidad Autónoma de Baja California.

Basso, B. (2017, 08 08). Práctica. Consultado en abril 13, 2024, desde <https://beabasso.wixsite.com/practica>

Careri, F. (2013). *WALKSCAPES. El andar como práctica estética*. Gustavo Gilli.

Damiani, E. (2022). *Cuaderno abierto. 14. Territorios y paisajes* (Museo de Arte Contemporáneo de Lima. ed.). MAC.

HaudenschildGarage. (2011, 10 10). *HaudenschildGarage*. HaudenschildGarage. Consultado en abril 13, 2024, desde <https://www.haudenschildgarage.com/projects-commissions/laboratorio-experimental-de-optica>

- Huerta Jiménez, M. (2021). El taller de fotografía como herramienta de comunicación. En J. Sánchez Santillán (ed), *Arte, Educación, Interculturalidad: Reflexiones desde la práctica artística y docente* (pp.305-319). Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Huerta Jiménez, M. y Zanatta Vincari, C. (2017). La mediación artística en comunidades de mujeres con riesgo de vulnerabilidad social a partir del audiovisual. En *III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES::ANIIV2017::GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]*. Universidad Politécnica de Valencia. <http://dx.doi.org/10.4995/ANIIV.2017.5796>
- Kelly, B.J. (2023). Hablando y actuando: un experimento de curaduría orientado al diálogo y al aprendizaje. En J.M. Prieto Astudillo y J.L. Navarro Solis (coords.), *Educación en el arte: diálogos y reflexiones. Foro abierto sobre la enseñanza de las artes en México*. (pp-15-32). Universidad Autónoma de Baja California.
- Latorre, A. (2005). *La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*. Editorial Graó.
- Molinari, E. (2021). Cortezas y pliegues contrapedagogías en movimiento. En J. Sánchez Santillán (ed), *Educación, Interculturalidad: Reflexiones desde la práctica artística y docente* (pp.49-62). Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Segato, R. (2007). *La nación y sus otros yo*. Prometeo Libros.
- Zúñiga, C. y Stocker, K. (2019). *Cog-nate Collective: Regionalia* (J. D. Spiak, Ed.). Grand Central Art Center (GCAC), California State University, Fullerton.