

TÍTULO DEL MATERIAL: Maneras de hacer mapas desde las herramientas conceptuales como “Pliegue” y “détournement”

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

Autor: Dr. Mariano Carrasco Maldonado

Destinatarios: Estudiantes de 3º semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Área proyectual.

NOMBRE DE LA UA: Investigación del proyecto artístico II (Proyectual)

OBJETIVOS DE LA UA: Idear una producción artística a manera de proyecto de investigación que contemple los tres factores constitutivos en un objeto artístico: un discurso sobre lo afectivo, un objeto creado, por último, un discurso sobre los significados de ese objeto artístico. Para producir un discurso afectivo, que sugiera el campo de significado en el que intenta contextualizar su producción artística digital

Objetivo del material: En esta lección el alumno situará la importancia de realizar mapas desde la experiencia y la imaginación como detonantes para explorar el territorio. A partir del enfoque de algoritmos se buscará relacionar las maneras de hacer mapas con lógicas artísticas.

Fecha de elaboración: mayo 2019

Caso 1

En la primavera de 1940, cuando los nazis invadieron Francia desde el norte, gran parte de la población judía intentó huir del país por el sur. Necesitaban visados de España y Portugal y decenas de miles de judíos cercaron el consulado portugués en un intento desesperado por conseguir un pedazo de papel (...) El Ministerio de asuntos exteriores, Aristides de Sousa Mendes, expidió miles de visados sellados en pedazos de papel. El gobierno portugués expulsó al ministro. Sin embargo, los visados expedidos por Sousa fueron respetados debido al profundo respeto por los documentos. Un sello de goma, fue responsable de la mayor operación de rescate efectuada por un solo individuo durante el Holocausto.

Caso 2

De 1958 a 1961, la China comunista mediante Mao Tsé-tung ordenó transformar la república en una superpotencia: “Mao ordenó que se duplicará la producción agrícola y que se utilizara el excedente para financiar proyectos industriales y militares. Las ordenes de Mao se abrieron camino a lo largo de la escala burocrática, desde las oficinas gubernamentales en Beijing, a través de los administradores provinciales y directamente hasta los jefes de las aldeas. Los funcionarios locales deseosos de ganarse el favor de sus superiores, pergeñaron informes de aumentos imaginarios espectaculares de la producción agrícola añadiendo de plumazo en plumazo un cero aquí o allí”. El gobierno vendió millones de toneladas de arroz a cambio de armas y maquinaria suponiendo que quedaba suficiente para dar de comer a la población china. El resultado fue la peor hambruna de la historia y la muerte de decenas de millones de chinos.

Jean C. Oi, *State and Peasant in Contemporary China: The Political Economy of Village Government*, Berkeley, University of California Press, 1989, p. 91; Jasper Becker, *Hungry Ghosts: China's Secret Famine*, Londres, John Murray, 1996; Frank Dikoter, *Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-62*, Londres, Bloomsbury, 2010.

Caso 3

A finales de siglo XIX, varias potencias reclamaron territorios africanos y se reunieron en 1884 para repartirse el pastel: “ingleses, franceses y alemanes sabían con precisión donde el Níger, el Congo y el Zambeze se vaciaban en el océano. Sin embargo, sabían poca cosa acerca del curso que dichos ríos seguían tierra adentro. Las líneas imaginarias se convirtieron en las fronteras reales de las colonias europeas”. En la actualidad, muchas de las dificultades que enfrentan los países africanos o latinoamericanos son en realidad consecuencia de que sus fronteras no tienen sentido para sus poblaciones. Cuando los sistemas escritos se encontraron con la realidad africana, la realidad se vio obligada a rendirse ante mapas.

Roland Anthony Oliver, *Africa since 1800*, 5.ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 100-123 [hay trad. cast.: *África desde 1800*, Madrid, Alianza Editorial, 1997]; David van Reybrouck, *Congo: The Epic History of a People*, Nueva York, HarperCollins, 2014, pp. 58-59.

Caso 4

Los sistemas educativos modernos son otro ejemplo de sistemas formales: “ cuando mido la anchura de mi mesa, la regla que utilizo importa poco. La anchura de mi mesa sigue siendo la misma con independencia de que yo diga que es de 225 centímetros o de 78, 74 pulgadas. Sin embargo, cuando las burocracias miden a la gente, las reglas que emplean suponen toda la diferencia. Cuando las escuelas empezaron a evaluar a la gente según calificaciones numéricas precisas, la vida de millones de estudiantes y profesores cambió drásticamente, las calificaciones son un invento relativamente nuevo”. En efecto, un estudiante en la época de Shakespeare se iba de Oxford con un resultado: con un grado o sin él. Nadie pensó en dar a un estudiante una nota final de 74 y a otro de 88. Sin duda, fueron los sistemas de educación masiva de la época industrial los que empezaron a emplear notas precisas con regularidad. México adoptó esta regla de medir y su realidad se transformó.

Caso 5

Piense el alumno en un hospital moderno, por ejemplo. Cuando llegamos, la recepcionista nos proporciona un formulario estándar y nos hace una serie de preguntas protocolarias. Nuestras respuestas son trasladadas a una enfermera, que las compara con el reglamento del hospital para decidir qué pruebas preliminares deben hacernos. Después nos toma, pongamos por caso, la tensión arterial y el ritmo cardíaco, y una muestra de sangre. El médico de guardia examina los resultados de estas pruebas iniciales, y sigue un protocolo estricto a la hora de decidir en qué ala del hospital nos va a ingresar. Una vez realizadas pruebas bien conocidas, deciden qué medicamentos nos van a dar o qué pruebas adicionales nos harán.

“Dicha estructura algorítmica garantiza que en realidad no importe quién sea la recepcionista, la enfermera o el médico de guardia. Su personalidad, sus opiniones políticas y su estado de ánimo en ese momento son irrelevantes. Mientras todos sigan las normas y los protocolos, existe una gran probabilidad de que nos curen. Según el ideal algorítmico, nuestra suerte está en manos «del sistema» y no en las de los mortales de carne y hueso que casualmente ocupan tal o cual puesto”

Yuval Noah Harari, Homo Deus

En las sociedades analfabetas, la gente efectúa todos los cálculos y toma todas las decisiones en su cabeza. En las sociedades alfabetizadas, la gente está organizada en redes, de manera que cada persona constituye únicamente un pequeño paso de un algoritmo enorme, y es el algoritmo en su conjunto el que toma todas las decisiones importantes. Esta es la esencia de la burocracia.

Primera actividad

1. Reunirse en equipos para situar mapas algorítmicos sociales.
2. Identificar participantes. Por ejemplo, en un partido de fútbol número de jugadores en la cancha o en la banca, árbitros, entrenadores, etc.
3. Identificar el número de escenarios de acción. Por ejemplo: escenario cuando compiten, cuando entrenan.
4. Identificar el número de reglas. Una vez seleccionado el escenario para analizar: ¿cuántos tipos de faltas se aplican?

Dentro del caso analizado, responder a la siguientes preguntas listas para escribirse en documento digital:

¿Qué significado tiene para el grupo utilizar el sistema analizado?

¿Atiende alguna necesidad social, describe? El sistema analizado ayuda a las personas a curarse, a levantar una denuncia, a ofrecer estudios a sus hijos por ser miembros de una familia, etc.

¿ Qué distingue a los participantes del sistema analizado? Por ejemplo, son alumnos, pero de qué tipo, edad, zona, problemáticas sociales, etc.

El détournement

El détournement consiste básicamente, — en una cierta vecindad con el régimen duchampiano, — en tomar alguna herramienta del sistema hegemónico, un objeto o una manera de proceder del sistema hegemónico y subvertir su uso para generar un **relato distinto**. Por ejemplo, tomar la cartografía, que es una herramienta, una máquina de guerra para codificar y representar el territorio y decidir cómo tenemos que estar en estar en él, tomar la cartografía para reconfigurarla de otra manera, por ejemplo amorosamente.

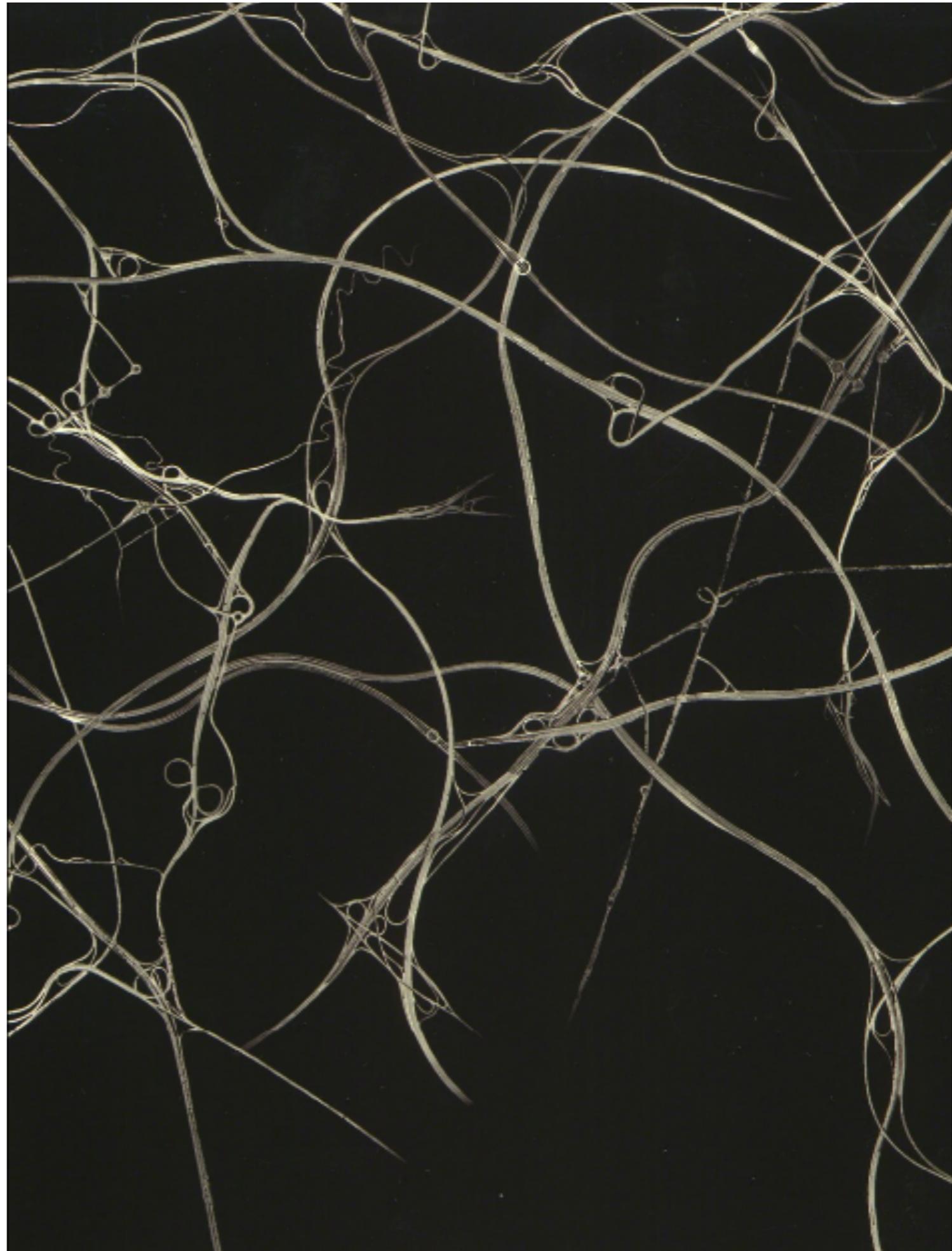
El pliegue

Arrugar el mapa tradicional, socavar el plano y contrariamente multiplicar el pliegue. El territorio, ahora, entendido como eso que es susceptible de ser arrugado, generando los pliegues, con todas las determinaciones que eso conlleva: zonas de sombra ocasional y zonas de sombra permanente. No se trata más que de ahondar en esa crisis de la representación, arrugando el plano. En oposición a esa ilusión de mapa plano, que nos ilumina y nos ubica para determinar nuestro lugar (nuestro heimat) en el territorio plegado, sujeto a constantes modificaciones, **no hay lugar para levantar ningún hogar permanente.**

Les Lletres i el Dibuix (2004)

Es una fotografía aérea de carreteras, de pistas de automóviles, a las que mediante tratamiento digital se les ha eliminado el paisaje colindante manteniendo solo esa reproducción de las pistas convertidas casi que en un sistema arterial. Dando perfecta cuenta de esa posibilidad de interpretar el territorio como organismo vivo, sobre el cual podríamos impostar todo eso que nosotros mismos podríamos estar dibujando sobre él, en tanto que cuerpos vivos, y en tanto que experiencia de vida.

Perejaume. (2004) Les Lletres i el Dibuix. Disponible en: http://www.gravat.com/sites/default/files/page_galeria/perejaume.jpg

Richard Lon, Paseo de Milla

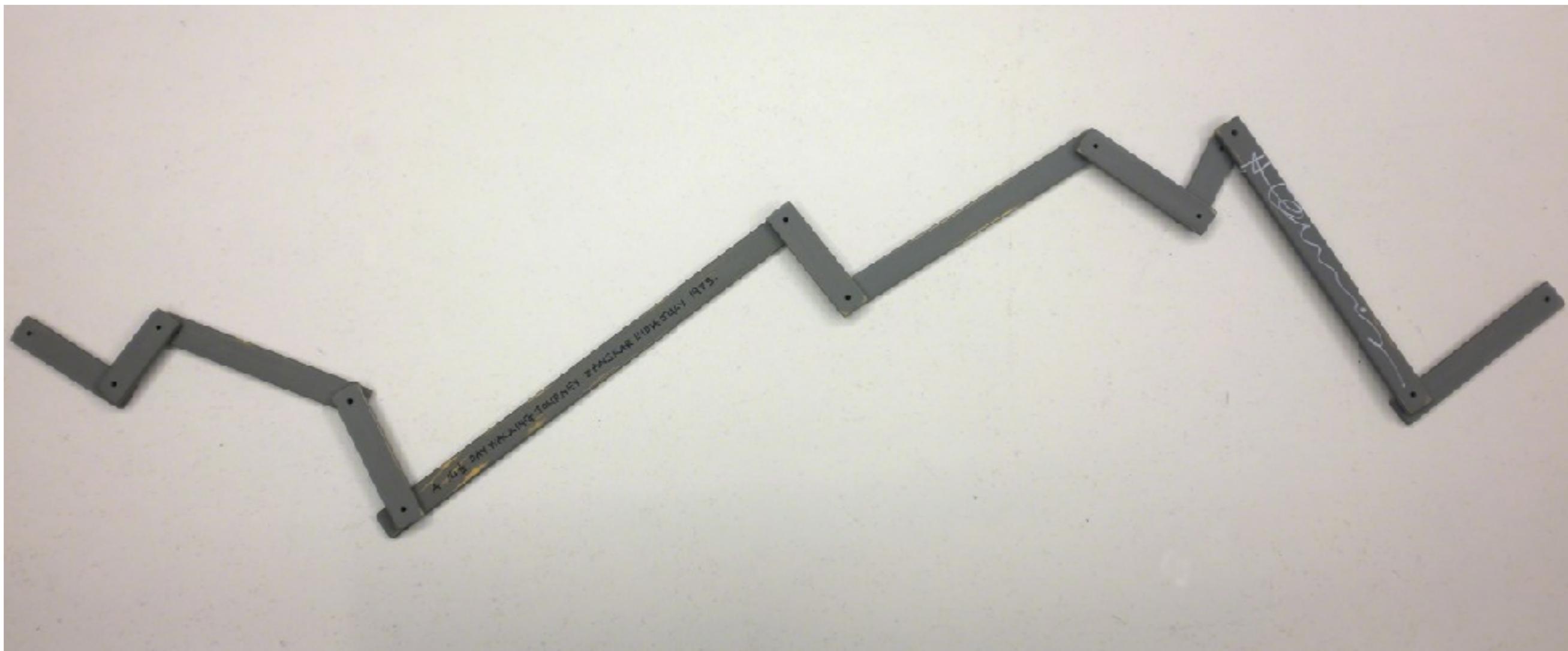

Richard Lon, Paseo de Milla

Lo que propone no es más que eso, esa experiencia de pisar el territorio, de tropezarse con la dificultad del territorio, de recorrer el territorio, de soportar la inclemencia del territorio, de no vivir el territorio desde la lógica de la representación, sino de vivirlo tropezando con él.

– Marti Peran

Hamish Fulton

MOUNTAIN SKYLINE

INDIA 1978

A 14 1/2 DAY WALKING JOURNEY. ZANSKAR INDIA JULY 1978, 1946

34 old wood pieces, painted, with climb text, signed

9 1/10 x 69 3/10 in; 23 x 176 cm

Caminata Riaño, Hamish Fulton, Fundacion Cerezales FCAYC, 2016. Fotografía: Jean Marc Manson

Caminata Riaño, Hamish Fulton, Fundacion Cerezales FCAYC, 2016. Fotografía: Jean Marc Manson

500202 AD	500203 AD	500204 AD	500205 AD	500206 AD	500207 AD	500208 AD
500212 AD	500213 AD	500214 AD	500215 AD	500216 AD	500217 AD	500218 AD
500222 AD	500223 AD	500224 AD	500225 AD	500226 AD	500227 AD	500228 AD
500232 AD	500233 AD	500234 AD	500235 AD	500236 AD	500237 AD	500238 AD
500242 AD	500243 AD	500244 AD	500245 AD	500246 AD	500247 AD	500248 AD
500252 AD	500253 AD	500254 AD	500255 AD	500256 AD	500257 AD	500258 AD
500262 AD	500263 AD	500264 AD	500265 AD	500266 AD	500267 AD	500268 AD
500272 AD	500273 AD	500274 AD	500275 AD	500276 AD	500277 AD	500278 AD
500282 AD	500283 AD	500284 AD	500285 AD	500286 AD	500287 AD	500288 AD
500292 AD	500293 AD	500294 AD	500295 AD	500296 AD	500297 AD	500298 AD
500302 AD	500303 AD	500304 AD	500305 AD	500306 AD	500307 AD	500308 AD
500312 AD	500313 AD	500314 AD	500315 AD	500316 AD	500317 AD	500318 AD
500322 AD	500323 AD	500324 AD	500325 AD	500326 AD	500327 AD	500328 AD
500332 AD	500333 AD	500334 AD	500335 AD	500336 AD	500337 AD	500338 AD
500342 AD	500343 AD	500344 AD	500345 AD	500346 AD	500347 AD	500348 AD
500352 AD	500353 AD	500354 AD	500355 AD	500356 AD	500357 AD	500358 AD
500362 AD	500363 AD	500364 AD	500365 AD	500366 AD	500367 AD	500368 AD
500372 AD	500373 AD	500374 AD	500375 AD	500376 AD	500377 AD	500378 AD
500382 AD	500383 AD	500384 AD	500385 AD	500386 AD	500387 AD	500388 AD
500392 AD	500393 AD	500394 AD	500395 AD	500396 AD	500397 AD	500398 AD

On Kawara

One Million Years: Past, 1970 -71 (detalle de una de las páginas)

Papel fotocopiado y escrito a máquina de escribir

27.9 x 20.3 cm

Colección privada.

© On Kawara. Fotografía: cortesía de Kris McKay.

© The Solomon R. Guggenheim Foundation, Nueva York

Fuente: Museo Solomon R. Guggenheim

“Esta cartografía del tiempo de un millón de años, es un mapa de un millón de años, que en realidad no es sino veinte volúmenes de 2068 páginas cada uno de ellos, donde se transcriben una a una las fechas en un listado interminable. El trabajo es un mapa para ser leído y hasta la fecha solo se han realizado dos lecturas completas, dos lecturas de esta cartografía del tiempo de un millón de años”

– Marti Peran

Robert Smithson, nosite

Robert Smithson, nosite

1. Dialectic of Site and Nonsite

Site

1. Open Limits
2. A Series of Points
3. Outer Coordinates
4. Subtraction
5. Indeterminate
Certainty
6. Scattered
Information
7. Reflection
8. Edge
9. Some Place
(physical)
10. Many

Nonsite

- Closed Limits
- An Array of Matter
- Inner Coordinates
- Addition
- Determinate
Uncertainty
- Contained
Information
- Mirror
- Center
- No Place
(abstract)
- One

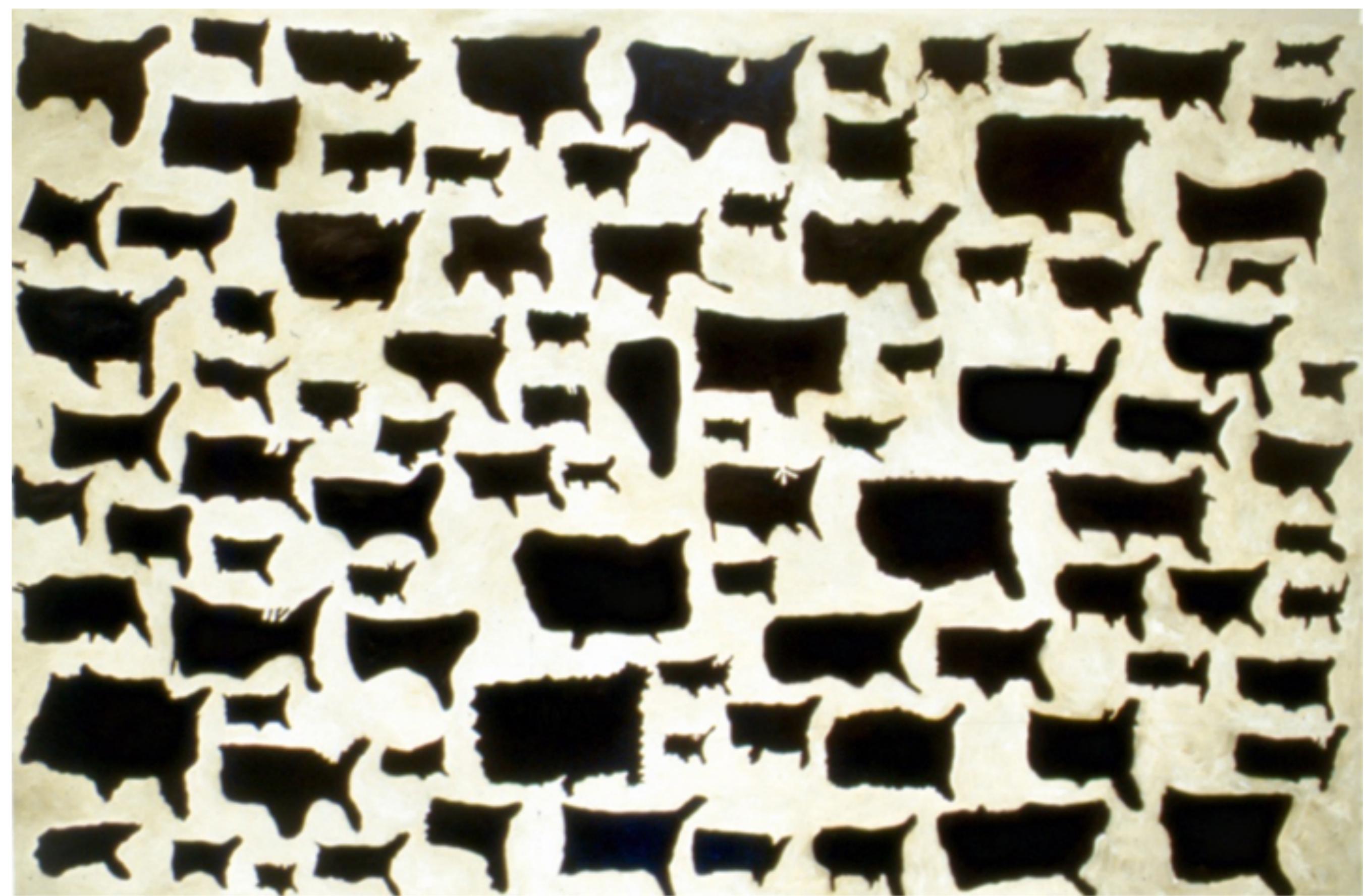
Robert Smithson, "Dialectic of Site and Nonsite," note from "The Spiral Jetty" essay, 1972

Robert Smithson, site

La imagen dialéctica de Robert Smithson, esa imagen dialéctica en la que se combina el site, de donde procede el material y el non-site que es la galería donde se instala este material. Esta dialéctica entre lugar y no lugar, site y non- site, insisto, no es más que un détournement al modo de Debord: hacer cartografía, no para localizar las cosas y decidir cuáles han de ser visibles en ese proceso de ubicación, de localización, de escapatismo enciclopédico; sino contrariamente, para deslocalizar las cosas.

Marti Peran

United Shapes of America Maps drawn from memory by Las Vegas Teenagers
48 x 72 inches, oil on panel

Descripción de la obra

Mapa de Estados Unidos tal y como es reproducido por distintos estudiantes adolescentes en Las Vegas. Sin ninguna referencia más que solicitar el dibujo de acuerdo a la imagen mental, el resultado final es una completa colección de dibujos dispares. Pero en realidad lo que Dingle está planteando con este trabajo es el valor de lo verosímil, por abierto y plural que pueda ser, frente a la imagen fija que propone la lógica tradicional de la representación. Todos estos mapas de Estados Unidos son verosímiles en la medida en que proceden del imaginario que cada uno de los estudiantes tiene del perfil geográfico del país. A pesar de que casi semeja más el estampado que cubre la piel de un leopardo.

Map of US on Emergency Blanket
72 x 48, Oil on Emergency Blanket

“Inyectar pulsión lúdica en la cartografía, convertir lo lúdico en un espacio imaginativo en la medida en que es un espacio de juego. Y recordaos de la larguísima tradición según la cual el juego educa, el juego instruye para que esa imaginación pueda ser más poderosa en ese imperativo histórico que nos habíamos otorgado de volver a destilar sentido, de volver a producir sentido”

Marti Peran

SÍ O SÍ
DICE EL SOBO

NDS DWM 05

MERCENARIOS A IRAK

¿QUE SE HARÁN ANTES
LOS TRONCOS O EL AGUA
POR DONDE SE LOS LLEVAN?

SIGUEN
LOS
ÉXITOS

PAÍS CHINO
(FUJIMORI VENDIÓ
EL PUERTO DE...)

BASE de
MANTA
EE.UU

PAÍS
PARACO
QUE MIEDO

PAÍS
EXPROPIADO

DONDE
EL PAYASO

PAÍS
PARTIDO
EN DOS
-TAN PENDETOS-

DONDE EL LOCO
NARCO PAÍS
¡TAN BÓVEDA!

LESTIA

RILMI
LA GAVITA
Y LOS PÁJAROS

DONDE
EL FANTASMA

PAÍS VACÍO

PAÍS
GUERRILLO
QUE REBELDE

PAÍS
DETRADADOR

PAÍS
MINEIRO
-USA
CANADA

PAÍS NARCO
MADERERO

EL PAMO
TORCE

DONDE EL SOBO

PAÍS FANTASMA

PAÍS INDIO

PAÍS INGLÉS

Raimond Chaves y Gilda Mantilla. Dibujando América

Transcurrir por distintas zonas del continente americano y compilar historias, compilar pequeñas anécdotas, compilar sobre todo lo que desde los estudios poscoloniales se ha llamado saberes menores. Mediante una visibilización de los ecos, de las presencias de los saberes menores, a partir de ese recorrido por distintos territorios americanos, proponen un singular acopio de memoria, de memorias olvidadas, de memorias periféricas, pero básicamente de lo que se llamó saberes menores. Esas habilidades que los grandes saberes institucionalizados habían relegado a la esfera de lo secundario, de lo superfluo, de lo banal, de lo tradicional; el rumor, por ejemplo.

Descripción de la obra

Adquirir en subasta pública, los retazos de territorio que quedan entre lote y lote que está ya en previsión de urbanización. Desde el trazo del arquitecto en su despacho hasta la ejecución de la obra hay variaciones de 15 centímetros, de 20 centímetros y entre un terreno adjudicado con cédula de propiedad y otro terreno adjudicado, hay una traza de terreno inútil que tiene una anchura de 5 centímetros, de 10 centímetros que evidentemente es terreno real, pero que nadie compra porque no es útil.

+0001

+1000

+1900

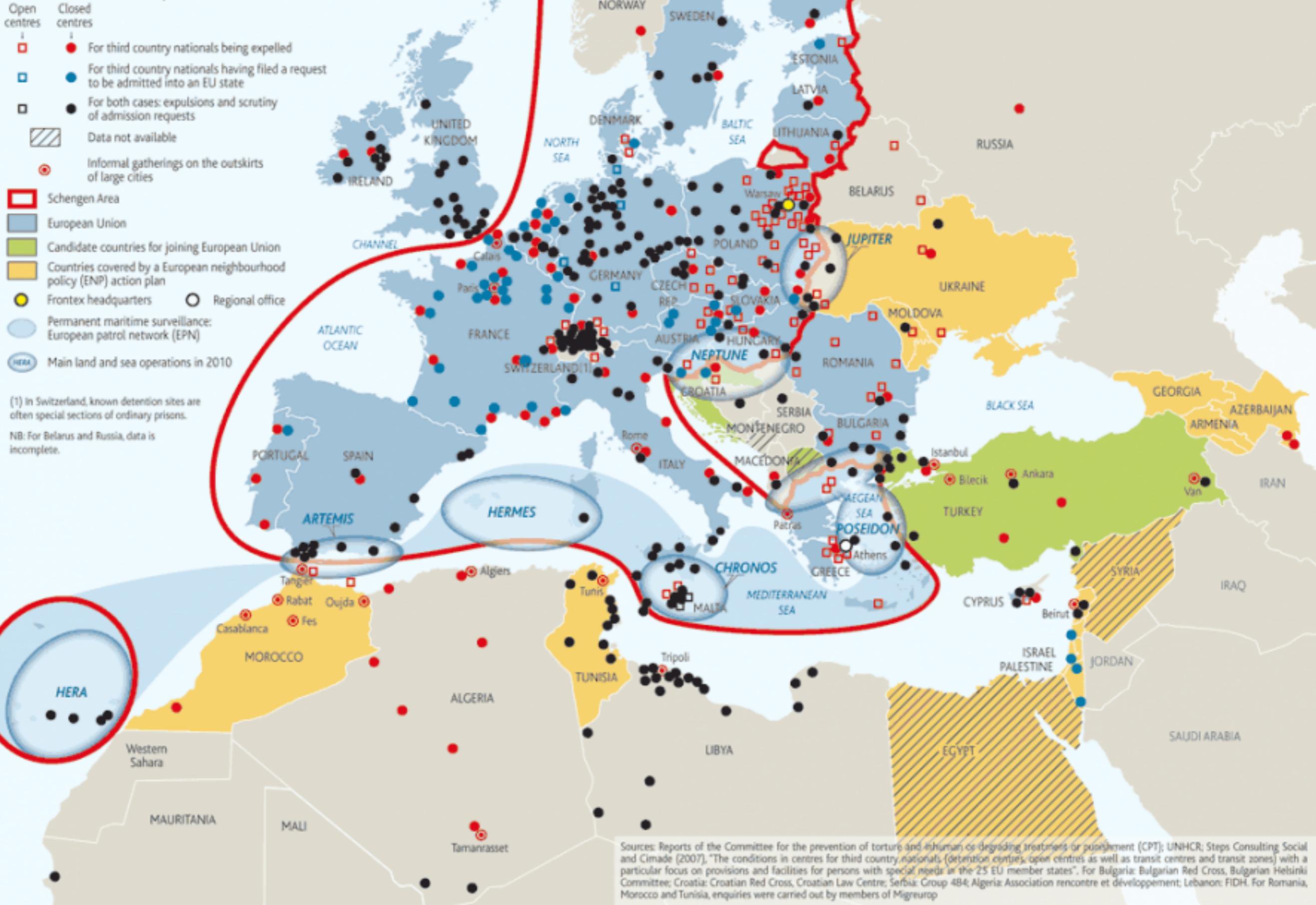

+2000

Cristina Lucas, Pantone (2007)

Trabajo en vídeo en el que va apareciendo sobre el mapa del mundo las fluctuaciones históricas de las líneas fronterizas, a un ritmo de un año por segundo. De tal modo que los límites fronterizos efectivamente movidos a un año por segundo hacen que las estructuras territoriales de la geopolítica se conviertan casi en una realidad líquida, en una realidad acuosa.

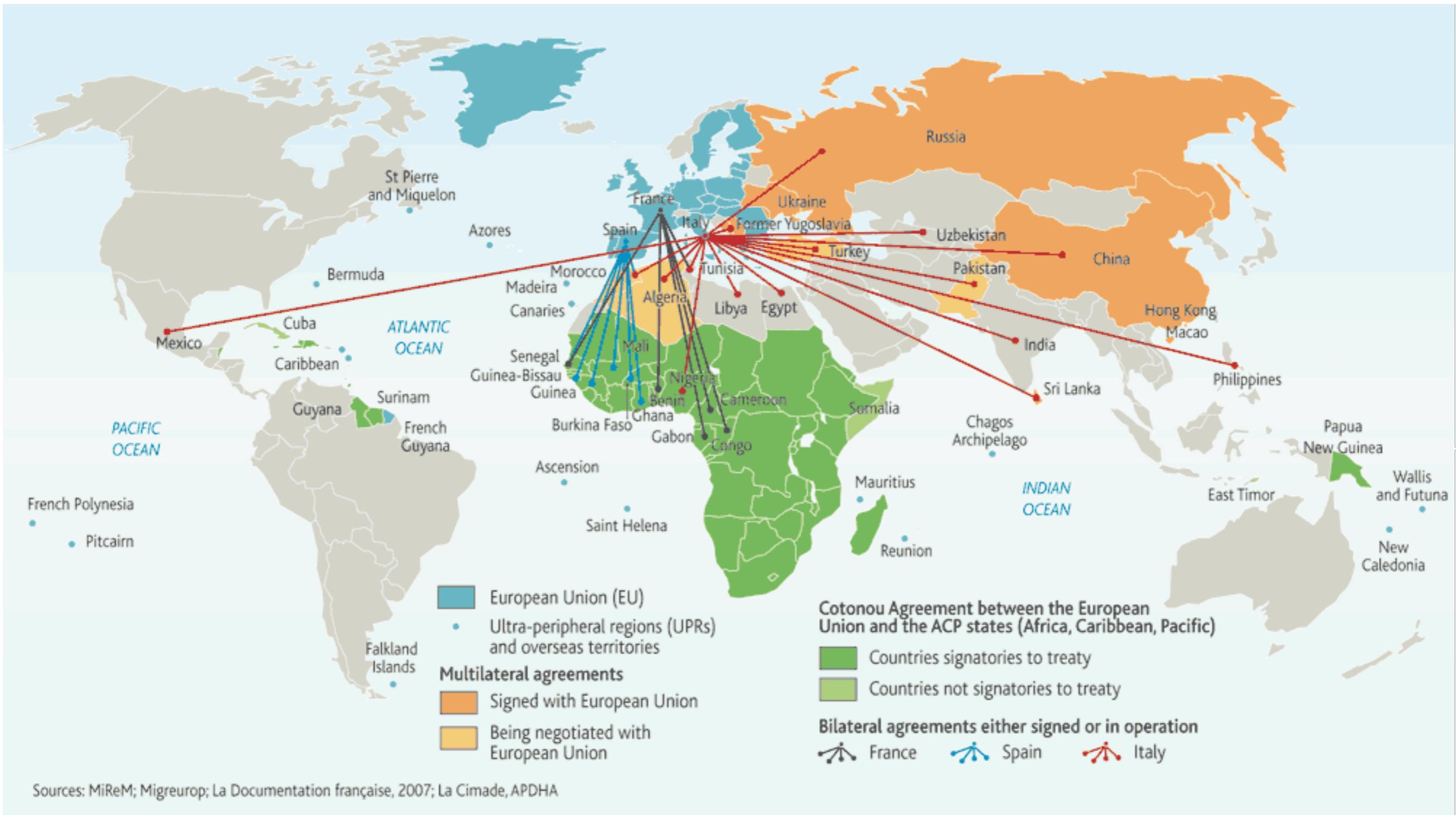
In 2010, there were 250 centres for third country nationals (32,000 places) in the 27 states of the European Union

Death at Europe frontiers

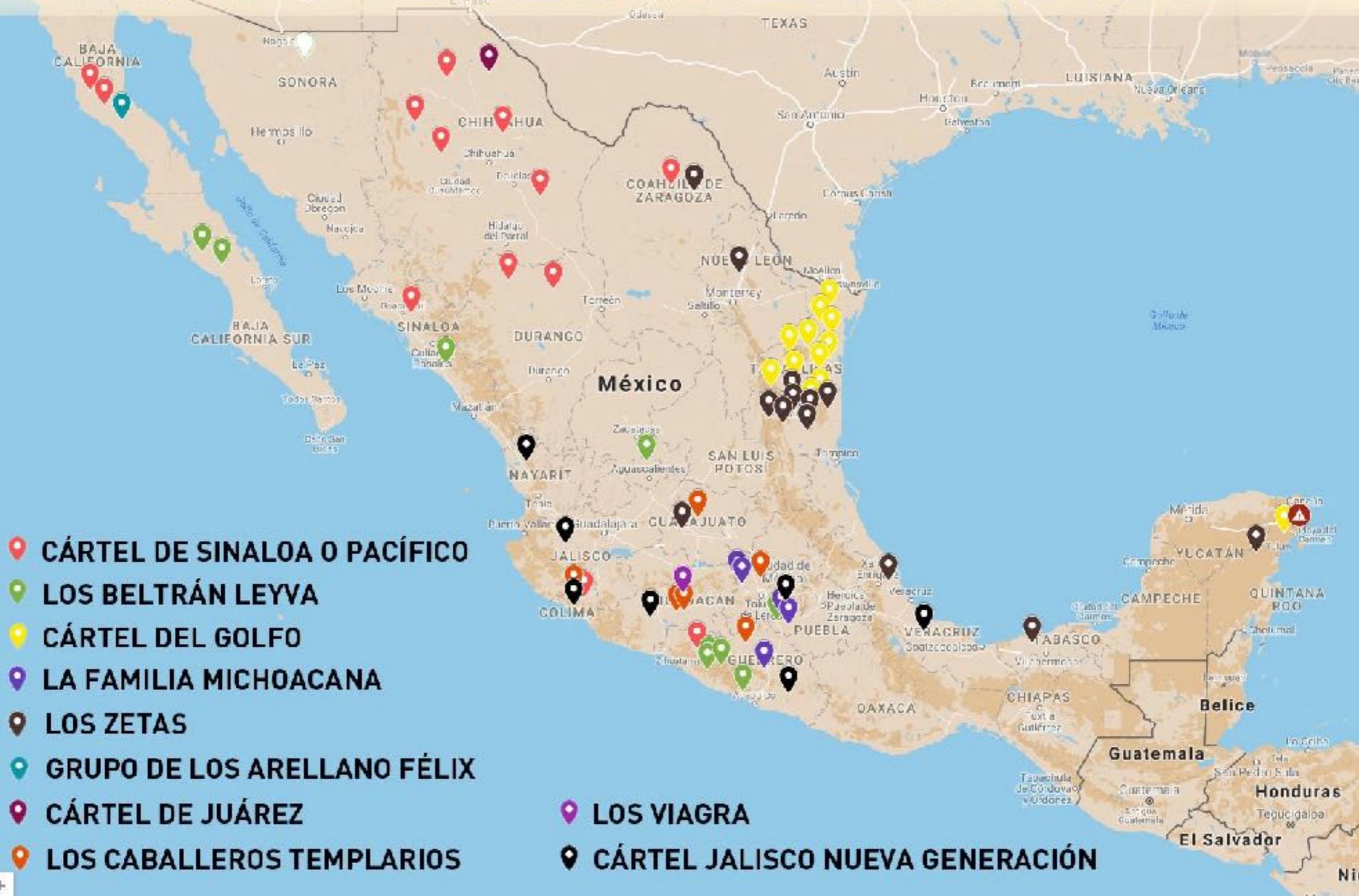
Un mapa donde se intenta cuantificar la proliferación de estos territorios de estados de excepción en Europa. Europa. que sería el paisaje del espacio democrático indiscutible está, sin embargo, absolutamente sitiado, parasitado de estados de excepción. Estos campos de reclusión de indocumentados, de extranjeros que permanecen sin ningún estado de derecho, en territorios de estados de excepción en el supuesto gran escenario democrático de la vieja Europa

Marti Peran

Red de los tratados de migración

CÁRTELES MEXICANOS

- CÁRTEL DE SINALOA O PACÍFICO**
- LOS BELTRÁN LEYVA**
- CÁRTEL DEL GOLFO**
- LA FAMILIA MICHOACANA**
- LOS ZETAS**
- GRUPO DE LOS ARELLANO FÉLIX**
- CÁRTEL DE JUÁREZ**
- LOS CABALLEROS TEMPLARIOS**

- LOS VIAGRA**
- CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN**

¿De qué otra cosa podríamos hablar?

Pabellón Mexicano, Venecia del 2009.

Margolles recolectó parte de la sangre que quedó como residuo y evidencia de una muerte violenta, en las calles de Culiacán, Sinaloa y Ciudad Juárez, Chihuahua. La pieza concreta su sentido, cuando las telas son colocadas en la fachada del edificio oficial del Pabellón en Venecia de los Estados Unidos, generando una denuncia directa al país colindante al norte de México, quien es el principal consumidor de drogas en el mundo.

El Revés de la Trama Rogelio López Cuenca

Es un trabajo en formato web, donde se identifican estos nodos y se te cuenta otra historia de la ciudad que no tiene nada que ver con la que deberías reconocerte, que es la historia oficial de la ciudad.

Listas Mapa del Mundo. Tomar un periódico y comprobar, por ejemplo, a lo largo de la semana del 7 al 14 de enero en las noticias de páginas internacionales, ¿Qué países aparecen y cómo aparecen? Y esta es la lista de los que aparecen de la letra A y de la letra B. Aparecen estos y no otros, por tanto, los otros no tienen visibilidad, mediáticamente hablando, y los que aparecen, aparecen con un cuerpo de letra específico.

El mapa de pliegues nos sugiere la necesidad de aceptar esa condición de intemperie, aceptar que no hay lugar, que el lugar está por construirse, aceptar que no tenemos casa de algún modo. Aceptar que la casa hay que armarla a diario, en un lugar o en otro. De nuevo, el imperativo de construir, de nuevo, el sentido.

Marti Peran

Referencias

Noah, Yuval (2015). Homo Deus. Breve historia de la humanidad. Debate: España

Marti, Peran (2013). Maneras de hacer mapas. REVISTA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. VOL 2-2013. NÚMERO 4. ISSN 2215-275X