

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO, División de Ciencias y Artes para el Diseño

México D.F a 7 de Mayo de 2014

Mtro. Jaime Francisco Irigoyen Castillo

Presidente del Consejo Divisional

Ciencias y Artes para el Diseño

P r e s e n t e,

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta, tenga a bien someter a consideración del Consejo Divisional que usted preside el proyecto de servicio social denominado:

La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el diseño

Dicho proyecto ha sido aprobado en sesión ordinaria 8/2013 celebrada el 31 de octubre de 2013 por el Consejo Divisional y apoyará las actividades de investigación y difusión de la cultura a cargo de la Dra. Martha Isabel Flores Avalos con la participación de la Mtra. Sandra Amelia Martí, ambas profesoras adscriptas al Departamento de Síntesis Creativa de CyAD.

Para mayor información se anexa el formato de registro del proyecto, de modo que una vez aprobado, sea más fácil su inscripción en él.

Atentamente,

“Casa abierta al tiempo”

Dra. Martha Isabel Flores Ávalos

Profesora Investigadora del Departamento de Síntesis Creativa de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAMX.

No. económico 21914

c.c.p. Coordinación de Servicio Social de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIDAD XOCHIMILCO

Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán 04960, México, D. F. Tel.: 54 83 71 31 mlflores@xoc.uam.mx

A) Protocolo de investigación

Departamento de Síntesis Creativa

Título del proyecto:

La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el diseño

Proyecto transdisciplinario colectivo, vinculación con artistas y diseñadores.

Responsables del proyecto:

Martha Isabel Flores Ávalos, no. económico 21914

Sandra Amelia Martí no. económico 29487

Líneas de adscripción del proyecto:

Línea divisional: Procesos socioculturales, significación y estética aplicada.

Línea departamental: Morfología de los Diseños

Línea del área: Nuevas experiencias textuales, comunicativas y formales del diseño y del arte.¹

Se requiere un prestador de servicio social con perfil audiovisual (vacante)

Duración del proyecto: Tres años.

¹Esquema de la relación entre las líneas troncales, divisionales, departamentales y del área con los proyectos de investigación del documento Programa de Investigación del Área procesos Creativos y de Comunicación en elArte y Diseño Departamento Síntesis Creativa, Enero 2006. Aprobado por el Consejo Académico en 2006. (2006:18-19).

ccp. Mtro Jaime Francisco Irigoyen Castillo, Presidente del Consejo Divisional de CyAD.

Estructura del protocolo

1. Antecedentes y planteamiento del problema.

El proyecto *La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el diseño* se plantea como un espacio de investigación sobre los procesos creativos en el ámbito de la producción de obras de arte y de diseño en el ambiente urbano.

Entiéndase éste como el espacio y el tiempo de la ciudad en el que interactuamos los individuos; generamos reflexiones en torno a esta convivencia. Surge el interés en investigar a los productos pero también a los sujetos y la propia interacción en este ámbito de muchas gamas. Visualizamos a la ciudad como un proceso en permanente movimiento, de ahí a la idea de la dialéctica que gira en torno a la urbe y a la manifestación artística y del diseño.

La propuesta es el trabajo colaborativo, intercambio de reflexiones y propuestas de trabajo. Como antecedente las profesoras investigadoras involucradas hemos trabajado en el ámbito de lo urbano en diversos proyectos²; hay participación en diversas actividades conjuntando intereses académicos y profesionales; nos interesa trabajar en un proyecto de reflexión y producción de un tema por el cual compartimos el gusto: el de los fenómenos culturales³ en el espacio urbano y sus manifestaciones en el diseño y el arte. Ambas autoras producimos obra tanto de diseño como artística en distintos medios pero también nos interesa mucho el trabajo de reflexión en torno a nuestros procesos y de otros autores.

De 2008 a 2010 participamos activamente en el Seminario doctoral de Estudios Urbanos en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco, "La ciudad de la Imagen". A partir de esa experiencia hemos elaborado mucho trabajo conjunto: ponencias y ensayos para diversas revistas y foros de temas afines. En este momento nos encontramos cerrando etapas con respecto a nuestros posgrados en Estudios Urbanos por lo que nos interesa continuar con la reflexión, ahora, a partir del aspecto de la relación dialéctica entre la urbe y sus manifestaciones en el campo del arte y el diseño. Más adelante acotamos al respecto.

² Véase la tabla de actividades conjuntas.

³ Entiéndase el término de "fenómenos culturales" como las acciones y resultados de la interacción del hombre con el medio; en este caso ciertos fenómenos que causan interés en nuestro campo de observación en el ámbito urbano y provocan nuestra reflexión.

A continuación se presenta una tabla de actividades conjuntas de 2008 a la fecha en la cual desglosamos la actividad, el lugar y fecha de publicación y su presencia en diversos foros de divulgación y citas (impresos o electrónicos), el tipo de producto, el área temática y una breve explicación contextual:

	Actividad	Lugar y fecha	Producto	Área temática
1	<p>Ensayo co-autoral "La zona". La idea de protección a través del libre confinamiento en la sociedad globalizada", Artículo para el número titulado "El individuo en la sociedad globalizada" de la línea de investigación Identidad y el mundo globalizado Coautoría con Sandra Martí y Gerardo Fernández Guerrero.</p>	<p>Revista Argumentos UAMXCSH, Febrero 2009 Links de difusión: FERNÁNDEZ GUERRERO, Gerardo; MARTÍ, Sandra Amelia y FLORES ÁVALOS, Martha Isabel. La zona: la idea de protección a partir del libre confinamiento en la sociedad globalizada. Argumentos [en línea] 2009, vol. 22 [citado 2012-04-12]. Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59512092006. ISSN 0187-5795. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-5757952009000300006&script=sci_arttext</p> <p>Obra citada en: www.colson.edu.mx:4433/Revista/Articulos/52/6Aparicio.pdf DOAJ, open access journals, http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=526347 Cine Foro La Zona http://cineocho.blogspot.com/2011/07/la--zona.html "Respect the authority of La Zona! Gated communities, heterotopia and panopticism in Rodrigo Plás La Zona (2007)" Marc Ripley, cita 16. http://leicester.academia.edu/MarcRipley</p>	<p>Artículo arbitrado de divulgación y citas de otros medios.</p>	<p>Cuerpo y ciudad. La idea de protección y los excesos en la ciudad globalizada.</p> <p>Observaciones a la película de "La Zona", de Rodrigo Plás, de 2007.</p>
2	<p>53 ICA Congreso Internacional de Americanistas. Los pueblos americanos, cambios y continuidades. Conferencia impartida "El cuerpo en la ciudad. Cómo nos ven, cómo nos vemos, como los vemos. Los Cuatrocientos pueblos." En la misma mesa de discusión también participó la Maestra Sandra Martí con la ponencia "La Ciudad de las Lolitas, presencias inquietantes".</p>	<p>Universidad Iberoamericana. Del 19 al 24 de Julio de 2009.</p>	<p>Ponencia, documento escrito.</p>	<p>La relación del cuerpo en contexto urbano; el grupo de los 400 pueblos y Las Lolitas.</p>

	Actividad	Lugar y fecha	Producto	Área temática
3	Conferencia impartida y ensayo "Los recorridos del cuerpo, una mirada cartográfica a través del viaje por la ciudad del cuerpo" La maestra Sandra Martí también expuso en la misma mesa la conferencia "La ciudad de las Lolitas y sus recorridos en el espacio público".	II Congreso internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las humanidades y todas las disciplinas 2010, 10, 11 y 12 de marzo de 2010, en UAM-I.	Ponencia expuesta en Congreso y por publicar en memoria arbitrada.	Relación ciudad cuerpo en contexto moderno y contemporáneo y mirada de la fragmentación.
4	Miembro del Comité organizador del Primer Congreso Internacional Nuevos Paradigmas en torno al arte y Festival Mediafest 2011. La maestra Sandra Martí participa con la conferencia "Besadora de Ciudades".	Del 14 al 18 de Noviembre de 2011, Auditorio Jesús Vírchez UAM-X.	Congreso.	Nuevos paradigmas en el arte, temas: Estética Diseño Corporeidad.
5	XXII Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico y Simposium, participación colectiva con ponencia (Flores, Martí, Colín, Villegas, Antón) "Exhalando letras" (Extensión universitaria UAMX y Coord. DCG UAM-X.	Del 5 al 7 de Octubre de 2011, Encuadre, Ibero Tijuana, en Tijuana, Baja California.	Ponencia.	El estado de la creatividad colectiva, cuerpo y cartografías colectivas.
6	Memorias Mujeres en la Cinecía "Los recorridos del cuerpo, una mirada cartográfica a través del viaje por la ciudad del cuerpo" La maestra Sandra Martí también expuso en la misma mesa la conferencia "La ciudad de las Lolitas y sus recorridos en el espacio público".	II Congreso internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las humanidades y todas las disciplinas 2010, 10, 11 y 12 de marzo de 2010, en UAM-I.	Publicación en memorias.	Relación ciudad cuerpo en contexto moderno y contemporáneo y mirada de la fragmentación.
7	Exposición XXV Aniversario del Salón Princesa, Exposición colectiva de Dibujo, la maestra Sandra Martí expone performance y la Maestra Flores expone dibujo.	Exposición en Galería del Pasillo, Noviembre 2011.	Exposición colectiva.	Cuerpo, mujer, expresión, cadáver exquisito.

Tabla de actividades conjuntas realizadas por las profesoras Martha Flores y Sandra Martí de 2008 a la fecha.

2. Justificación del tema

El espacio urbano es un entorno ineludible en la vida contemporánea. En los últimos años los creadores hemos volcado la mirada a este entorno. Nos interesa reflexionar en torno a la importancia de lo urbano en la vida cotidiana, utilizar la experiencia de la urbe, de claxon a sonido al que uno percibe. Contemplar una poética de la urbe, hacer una identificación de la planicie y lo que la refunde, la descubre. Nos interesa considerar la premisa *estoy más en la ciudad que en cualquier otro espacio*, se transforma la urbe como escenario.

3. Preguntas de investigación o hipótesis

3.1 Preguntas de investigación

¿Qué tanto afecta lo urbano en nuestra práctica?

¿Cómo renovar la mirada sobre lo cotidiano en el ámbito urbano, reutilización de la realidad?

¿Cómo se origina la dialéctica entre la urbe y sus productos culturales, en este caso en el arte y el diseño?

¿Cómo me siento en la ciudad?

¿Cómo se siente la ciudad?

3.2 Hipótesis contrastables

Observaremos y reflexionaremos en torno a cómo se origina la dialéctica entre la urbe, sus productos culturales, en este caso en el arte y el diseño por medio de los procesos implícitos.

3.3 Hipótesis de trabajo

La ciudad cambia, está en permanente movimiento; capturaremos los fragmentos de las manifestaciones culturales en el arte y el diseño que se suceden en este ámbito y que nos parecen interesantes para tomarlas como punto de partida en el proceso creativo con reflexiones en otras manifestaciones culturales como performances, ensayos, fotografías, videos y otros medios.

4. Objetivo general

Analizar la relación dialéctica entre las manifestaciones en el arte y el diseño en productos culturales y la idea de la urbe en nuestros propios procesos creativos y en otros casos de relevancia. Capturar las reflexiones en torno a esta experiencia (la dialéctica entre lo urbano y sus productos) y crear nuestra propia postura al respecto con producción artística y de diseño.

5. Objetivos particulares

Enriquecernos en las reflexiones tanto existentes como nuevas de la urbe y la dialéctica propuesta. Analizar los procesos creativos. Crear productos.

6. Métodos y técnicas a emplear

Realizaremos observaciones paralelas del ámbito urbano:

Martha Flores:

El cuerpo y la ciudad, reflexiones en torno al individuo y su sentir en la ciudad. Obra introspectiva y de observación. Mundo de las sensaciones. ¿Cómo me siento en la ciudad? Manifestaciones en la literatura, la pintura, el grabado, la fotografía. Mirada benjaminiana⁴.

Sandra Martí:

El cuerpo y la ciudad, reflexiones de las manifestaciones sociales y artísticas que utilizan a la ciudad como campo de acción. Manifestaciones performáticas, de video y otros medios. La idea es compartir nuestros puntos de vista; el punto de vista introspectivo con el extrovertido.

Como profesoras investigadoras de Ciencias y Artes para el Diseño nos interesan varios aspectos: uno de ellos es la vinculación entre ciencia y arte; ésto nos lleva al interés por analizar los recorridos que tiene una idea para llegar al objeto y sus procesos propios⁵.

⁴ Observaciones basadas en la filosofía de Walter Benjamin.

⁵ Como comenta Mauricio Fortes: "Una de las opiniones más arraigadas en la sociedad es la afirmación de que la actividad científica y la artística representan polos opuestos en el desarrollo creativo, irreconciliables entre sí y contradictorias en su esencia. En la práctica, sin embargo, ambas disciplinas tienen más aspectos en común que de oposición, pues su dinámica se desarrolla a partir de la creación libre aunque las reglas del juego sean diferentes para cada una de ellas. Victor Weiskopf dice: "bien vale la pena dedicar una vida a Beethoven y a la mecánica cuántica". Chávez, Sánchez y Zamora. Arte y diseño; experiencia, creación y método. México. UNAM 2a ed. (2010, 12).

Otro es precisamente el origen del proceso creativo en nuestras actividades del arte y el diseño⁶. Asimismo como parte de nuestra formación artística nos interesa la metodología procesual: al sentir algo empezamos a reaccionar armando una base de datos creativa que utilizamos en el proceso creativo. Cada historia atraviesa por muchos momentos, ir volver, por capas, sedimentos, trabajo hecho en muchos momentos. La urbe lo desencadena como punto de partida inspiracional. La urbe es la trama, una historia, algo personal. La investigación libre está incluida como posibilidad metodológica. Cuerpo teórico estético: una condición. Una línea teórica de análisis es lo relacional con Nicolás Borriaud (posproducción); también la poética de Walter Benjamin con su ciudad decimonónica hecha de citas que sólo él pudo visualizar. Acompañamiento de inspiración. Habitar o vivir, habitar la urbe tras la deliberada libertad, activarla en la reflexión creativa.

7. Productos y calendarización (1.2 y 1.3 de lartículo 7 del TIPPA)

Calendarización	Acciones	Productos
Trimestre 1	Documentación bibliográfica, revisión de bases de datos personales sobre manifestaciones de nuestro interés.	
Trimestre 2	Documentación bibliográfica, revisión de bases de datos personales sobre manifestaciones de nuestro interés.	Ensayos sobre temas planteados.
Trimestre 3	Documentación bibliográfica, revisión de bases de datos personales sobre manifestaciones de nuestro interés.	Reelaboración de protocolo y conformación del desarrollo de documento. Ponencias en distintos foros.

⁶ Dicen Chávez, Sánchez y ZAmora al respecto: "No hay un sólo modo de pensar, un sólo cómo del pensar. Frente al pensar filosófico, que consiste en organizar lógicamente argumentos, en producir enunciados claros, en abstraer y generalizar, en verbalizar todo, hay otros pensares. Por ejemplo, el del artista-científico Leonardo Da Vinci. Pare este pensar, las ideas no siempre aparecen antes que las formas, sino que éstas pueden surgir primero; para él la relación entre el todo y las partes, o la composición de un todo visual son problemas de primer rango; para él son tan importantes las etapas del pensar como el resultado final del pensar. El pensar del artista-científico no siempre sigue los caminos lineales del pensamiento convergente: muchas veces se aventura por los laberintos de la divergencia, y entonces su caminar (su método) se "pierde" en las innumerables bifurcaciones de la investigación libre. La meta final no siempre corresponde a la meta inicial." (109).

Calendarización	Acciones	Productos
Trimestre 4	Desarrollo de documento y producción de obra.	Desarrollo de documento y producción de obra.
Trimestre 5	Desarrollo de documento y producción de obra.	Desarrollo de documento y producción de obra.
Trimestre 6	Desarrollo de documento y producción de obra.	Desarrollo de documento y producción de obra.
Trimestre 7	Conclusiones preliminares.	Producción de obra.
Trimestre 8	Conclusiones preliminares.	Producción de obra.
Trimestre 9	Conclusiones y resultados.	Documento final con distintos formatos para producción de obra.

8. Fuentes documentales

Documentación bibliográfica:

- Benjamin, Walter. *Obras*, Abada, Madrid, 2008.
- Bourriaud, Nicolás, *Estética relacional*, Adriana Hidalgo Editora, 2007.
- Bourriaud, Nicolás, *Posproducción*, Adriana Hidalgo Editora, 2004.
- Bourriaud, Nicolás, Huyssen Andreas, *Heterocronías, tiempo, arte y arqueologías del presente*, CENDEAC, 2008.
- Chavez Guerrero, Julio; Sánchez Ventura, Noé; Zamora Ávila, Fernando, compiladores; *Arte y Diseño, experiencia creación y método*. UNAM, México, 2010.

- García Vazquez, Carlos, Ciudad Hojaldre. *Visiones urbanas del siglo XXI*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 2006, 2ª impresión.
- Lynch, Kevin. *Echar a perder. Un análisis del deterioro*. Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- Koham, Martín; *Zona urbana, ensayo de lectura sobre Walter Benjamin*, Grupo editorial Norma, Buenos Aires, 2004.
- Koolhaas, Rem. *La ciudad genérica*. Colección GG mínima. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- Ortiz, Renato. *Modernidad y espacio. Benjamin en París. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación*. Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2000.
- Rogers, Richard, & Gumuchdjian, Philip, *Ciudades para un pequeño planeta*, GG, Barcelona, 1ª edición, 5ª tirada, 2008.
- Sennett, Richard. *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Madrid, Alianza Editorial, 2003.
- Sennett, Richard. *El declive del hombre público*. Barcelona, Anagrama, 2011.
- Stake, R.E, "Estudio de caso de Harper School", en R.E Stake, *Investigación con estudio de casos*, Ediciones Morata, S.L. España.1994.
- Tamayo Flores--Alatorre, Sergio, compilador, *Sistemas urbanos, actores sociales y ciudadanías*. Colección de Estudios Urbanos. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, 1998.
- Tamayo, Sergio, "Cuando la sociología se encuentra con la etnografía, una metodología multidimensional del análisis situacional", en Sergio Tamayo y Nicolasa López--Saavedra (coord.), *Apropiación política del espacio público* (pp. 95--110). México: IFE, 2012, pp. 317, 340.
- Zamora Ávila, Fernando, *Filosofía de la imagen, lenguaje, imagen y representación*. UNAM, México, 2008.

Documentación electrónica:

- Herzer Hilda M, Rodríguez María C. (2003). "Algunas notas para la noción de ciudad en Simmel, vista desde hoy". en *Mundo Urbano*, nro 19.-- abril. Publicación virtual conjunta UNQUI, IIGG UBA, UNGS, Instituto de Geografía FYL--UBA. Buenos Aires.).

- Mundo urbano

"<http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php?option=content&task=view&id=73&Itemid=49>"

<http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php?option=content&task=view&id=73&Itemid=49>

B) Actividades realizadas

1-Apoyo en la realización de documentación bibliográfica y organización de la misma. Recopilación de bibliografía sobre ciudad y espacio público en la red y ligas de internet.

2-Apoyo en la realización de documentación de campo y organización de la misma. Recopilación de material fotográfico, retoque y recorte, organización de archivos y elaboración de la ficha técnica del trabajo realizado.

3-Apoyo en la realización de imágenes digitales, retoque, guardado, almacenamiento.

4-Apoyo en la organización y documentación de imágenes digitales.

5-Apoyo para elaboración de material audiovisual, videos principalmente. Apoyo en la posproducción de un video con las imágenes recopiladas.

6-Apoyo para edición de videos.

7-Apoyo para organización general de material documentado.

C) Reporte de investigación

“La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el diseño”.

Grandes Proyectos (Megalopolis)

Actividad realizada como parte del proyecto de investigación.

Dra. Martha Isabel Flores Avalos

Profesora Investigadora

Departamento de Síntesis Creativa

CyAD

UAMX

Actividad realizada en Mayo de 2015

Octubre 2015.

Como parte de las actividades del Proyecto de Investigación “La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el diseño”, realicé una serie de imágenes de la Ciudad que fueron expuestas junto con el Cuerpo Académico “Procesos creativos en el arte y el diseño” en el colectivo Proyecto sin-tesis.

Dichas imágenes se expusieron en la Exposición Colectiva del 19 al 22 de Mayo de 2015 en el marco de la 4ª Feria del Libro y la Ciudad.

Mis imágenes narran el trabajo cotidiano en las grandes urbes. Una noche pasé por el Viaducto Tlalpan (el 2 de marzo de 2015) y estaban construyendo el segundo piso correspondiente de esa zona. Tomé algunas fotografías con mi celular desde el automóvil. Quise tomar las imágenes porque me pareció un

caso de reflexión la manera tan artesanal como se construyen las grandes vías de esta gran megalopolis en la que habitamos. Y entonces me imaginé que sería posible intervenir dichas imágenes creandoles una especie de poetica alrededor, un pequeño homenaje a los trabajadores que desde su microuniverso llevan a cabo grandes obras.

1 Foto original

La fotografía original, tomada el 2 de marzo de 2015 en la construcción del segundo piso de Viaducto Tlalpan, D.F.

Se llevaron varias pruebas pero las imágenes definitivas para la Exposición, fueron las siguientes:

2 Intervención 1

De las primeras pruebas, Megalopolis 2 mini.

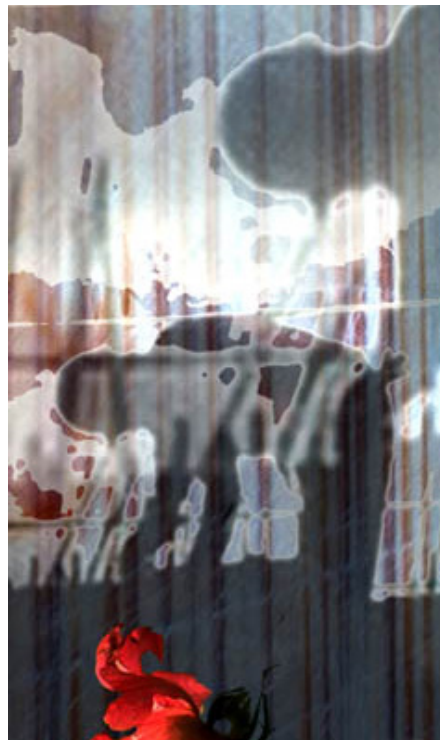
3 Intervención 2

Ya con aplicaciones, Megalopolis 1 b mini.

Intervención 3

Aplicaciones, Megalopolis 1c mini.

5 Cortes

Variable de cortes de las aplicaciones, Megalopolis 1b2, Megalopolis 1c2 y Megalopolis 3 1 mini.

Las imágenes se imprimieron en el espacio del área 2, Procesos creativos y de comunicación en el arte y el diseño del Departamento de Síntesis Creativa de CyAD.

6

Resultados

Resultados en la exposición con los trabajos de todos mis compañeros.