

Constelaciones Urbanos: Territorialidad Iluminada en Nocturnas Evidencias de Ocupación del Espacio

**Leila Gina Da Cruz Silva – Profesora UNIFACS y estudios de Máster PPGAV /
Universidad Federal de Bahia - leiladacruz@gmail.com**

**Ana Beatriz Simón Factum - Profesor Asociado UNEB y PPGAV y UEFS
postdoctorales - biasimon@gmail.com**

RESÚMEN

Este artículo reporta el progreso de la investigación Constelaciones Urbanos que elige las joyas como medio de materialización de elaboración conceptual concerniente a la territorialidad, delimitada en el recorte de la ciudad, que se hace referencia visualmente en la configuración luminosa observable por imágenes satelitales de la noche. También propone la idea de una posible inferencia de duplicación espejada entre las visualidades resultantes de las apariencias de la ciudad - en este punto de vista - y de la malla de las constelaciones. La metodología combina concepciones proyectuales de diseño y procesos artísticos y la búsqueda de la reflexión sobre el sentido de la forma. Se espera cómo principal resultado demostrar cómo los procesos artísticos interrelacionados a los del Diseño cumplen con la concepción de objetos que consideran la dimensión del sensible, como elementos de asignación de valor y porte de significados. Además de ampliar las habilidades en lo que se refiere a la formación de artistas, como de diseñadores.

PALABRAS-CLAVE

Constelaciones – Territorialidad – Ciudad – Joya – Pertenencia – Espejamiento

INTRODUCCIÓN

La investigación Constelaciones Urbanos, desarrollada en el ámbito del Programa de Posgraduación en Artes Visuales (maestría) en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, ha intentado relacionar conceptos de territorialidad y pertenencia en una colección de joyería de arte desarrollada a través de interlocuciones de metodologías de diseño y procesos artísticos.

Un hallazgo hizo en vuelo nocturno desde Salvador a Fortaleza, capital del estado brasileño de Ceará, en 2007, cuando se observó más de cerca el aspecto de las formaciones de conglomerados luminosos resultantes de las ciudades que sobrevolaba se convirtió correlación inmediata de tales vistas con el arreglo característico tradicional de las joyas que ocupan el imaginario colectivo: los diamantes y las piedras preciosas de colores salpicados sobre una superficie y reluciente en ella. La presencia humana obvia en aquellos espacios y concentración territorial realizado a través de las luces dieron ocasión a otra analogía: los habitantes de las ciudades y sus edificios engastan la tierra con su presencia. Tales situaciones percibidas llevaron a la confrontación con un recogido conceptual que se cobró investigación y trajo motivaciones para el desarrollo de una colección de joyas que miniaturizase y mimetizase la transposición de la visualidad de las ciudades para adornos que se pudieran cargar en el cuerpo por sus ocupantes, visitantes y admiradores.

Esta breve contextualización de trayecto hace situar la investigación, en curso, titulado Constelaciones Urbanos: Territorialidad Iluminada en Nocturnas Evidencias de Ocupación del Espacio. La cartografía de las luces de la ciudad vienen referenciar a la realización de una - inicialmente corta - serie de joyas de arte. Como parte de la reflexión existente a priori y añadido los desarrollos, los cuales fueron sumando en la trayectoria del acto de realizar investigaciones, se reúnen relaciones entre el espacio urbano, el individuo y

sus vínculos con ese(s) espacio(s); ideas de espejamiento entre la cartografía urbana y la malla de las constelaciones. Se proponen también estructuras de correlación de estos elementos en el modelo conceptual de anillos y en espiral en la elucidación de contexto reflexivo que trae oportunidad a la obra, tratada en la interfase entre el arte y el diseño, que de diferentes maneras, pero igualmente benéficos, contribuyen a su concepción.

Esta producción material, que tiene en las imágenes satelitales nocturnas su referencial imagético, hace su recorte territorial en la ciudad. Su forma se describe por los límites de la metrópoli; sus luces codificadas en las piezas a través de las gemas de colores expresan una cartografía de ocupación espacial que apunta al fortalecimiento de la idea de constitución de territorialidad.

Se trata del urbano y sus luces artificiales en vista desde arriba como un mapeo de las relaciones humanas con sus territorios ciudadanos y es elegido la joya como cadena de realización deste conceptual.

Para estas joyas es por lo tanto dado una envoltura de reflexiones acerca de los elementos que guían su creación haciendo sus significados establecidos tanto en la materialidad y la visualidad - que originan y/o sostienen conceptos - como en la inmaterialidad de estas relaciones.

En esta perspectiva, el significado es que, siendo objeto utilizado para el adorno del cuerpo humano en diferentes culturas y generaciones a lo largo de la historia, la joyería es un gran elemento de contenido simbólico a través del cual se puede expresar estética, significado, la historicidad, la religión, la participación en la clase social, las representaciones de género y, a veces la inclusión étnica, cultural, regional y el reflejo del *zeitgeist*, o el espíritu de una época.

Directamente, conectado físicamente al cuerpo, permite portar estos significados y presentarlos a los demás como transmisión y presentación de informes de tales conjuntos de simbolismos que contribuyen a la caracterización del individuo.

Una de las semánticas verificables a través de la joya, en general, es la representación de pertenencia territorial, la identificación del origen, procedencia o afinidad con ciertas localidades o regiones. Joyas haciendo referencia a flámulas y banderas nacionales o regionales, mapas de los países, estados, ciudades, o que llevan la iconografía vinculados a puntos turísticos, el patrimonio cultural y las características que identifican a ciertos locales y asumen el papel de la comunicación de origen, ya sea por nacimiento o que pasan a la permanencia o intenciones de desplazamiento, lo que permite también enlazar sus usuarios a cuestiones de acuerdo y identificación cultural con destinos que ni siquiera pueden venir a comparecer físicamente a lo largo de su trayectoria.

Este aspecto de la territorialidad en la joya plantea – por la coexistencia de lo concreto y de lo subjetivo – definición territorio de la cual se puedan reubicar resultantes simbólicas que impregnen conceptualmente el adorno, al que el geógrafo brasileño Milton Santos viene designar:

El territorio no es sólo el conjunto de los sistemas naturales y de los sistemas de las cosas superpuestas. El territorio tiene que ser entendido como el territorio utilizado, no el propio territorio en sí mismo. El territorio utilizado es el suelo añadido a la identidad. La identidad es el sentimiento de pertenencia a lo que nos pertenece. El territorio es la base del trabajo, lugar de residencia, de los intercambios materiales y espirituales y del ejercicio de la vida (SANTOS, 2002, p. 10, traducción nuestra).

Por lo tanto, a partir de las palabras antes mencionadas, se puede reflexionar sobre la cuestión de la pertenencia y ese sentido de pertenencia vinculado a la identificación y a la propia identidad, y estos a su vez a una territorialidad constituída.

Esta investigación se interesó por el recorte urbano de esta territorialidad, que se concretiza en las ciudades. La relación más directa entre el hombre y el territorio en la sociedad contemporánea supone la ocupación y la realización de este acto involucra a otros, paralelo y de manera conjunta, muchos que consoliden este proceso, proporcionando condiciones de vida adecuadas y la satisfacción de las necesidades.

ESPEJAMIENTO: ANALOGÍA ENTRE LUCES DE CIUDADES Y CONSTELACIONES

Imágenes nocturnas de satélite generadas por la NASA – *National Aeronautic Space Administration* – fueron utilizados como referencias de configuraciones luminosas de ciudades en busca de correlación de sus luces con las gemas tachonadas en joyas. Otra correlación establecida fue la similitud entre el dibujo luminoso de la urbe y la malla constelar, lo que permite la inferencia de noción de duplicación espejada como la capacidad de respuesta humana a las constelaciones observables.

El arquitecto y investigador italiano Francesco Careri (2013), haciendo el análisis de imágenes aéreas de las ciudades se utiliza de conceptos del astrofísico, también italiano, Francesco Sylos Labini, por ocasión de su contribución al laboratorio de arte urbana *Stalker*, para compararlos con "un tejido orgánico, una forma filamentosa que reúne en más o menos densos granulos" llamados archipiélagos fractales, que resultan de la descripción hecha por el científico con respecto a la distribución de galaxias en el universo, el establecimiento de una correlación entre la naturaleza en sí y las disposiciones urbanas hechas por los hombres que están unidos entre sí por la naturaleza orgánica en ese resultado. Acerca de la configuración de la metrópoli viene reflexionar:

A pesar de su informe figura, de hecho, el diseño de la ciudad que se obtiene cuando se separan los llenos de los vacíos se puede releer como "forma" por las geometrías complejas, que se utilizan precisamente para describir aquellos sistemas que auto-definen su estructura y que se presentan como agrupaciones de materia "sin forma". Si se acepta el hecho de que la ciudad se desarrolla a través de una similar dinámica natural de las nubes o las galaxias, entendemos como ella difícilmente es programable y predecible, debido a la cantidad de fuerzas y variables que entran en juego (Careri, 2013, p.237, traducción nuestra).

Esta imprevisibilidad y la multiplicidad de variables que intervienen se puso de manifiesto sobremanera en las formaciones luminosas de las ciudades. Su configuración luminosa se produce haciendo reflejo tanto del campo de la ocupación del espacio urbano como de su dinámica y esta cartografía tiene su diseño cambiado conforme rango de tiempo o la incidencia de eventos.

Esta mutabilidad y potencial de expansión y integración indistinguibles entre las ciudades cercanas, por ejemplo, aparecen como indicadores de la naturaleza orgánica de sus procesos de formación y dinámica. Procesos orgánicos tienden a surgir orgánicamente y a través de que la búsqueda de la idea de la similitud y la mimesis entre la composición luminiscente de la metrópoli y la malla constelar se inserte visto que una es construída por la humanidad y resulta con calidad orgánica comparable a la de los elementos y fenómenos naturales, sin duda orgánica. Se puede considerar conceptualmente que la ciudad iluminada es una imitación de las constelaciones que la humanidad produce inconscientemente. Dentro de esta posibilidad de la percepción entonces habría una respuesta en la Tierra a lo que se puede contemplar en el cielo.

Esta analogía es asimilada en especial a través de imágenes de satélite y del telescopio. En las figuras 1 y 2, respectivamente, se tienen fotos de la noche de islas británicas, París y sus alrededores captadas por satélite ISS y el cúmulo estelar Messier 30 (NGC 7099) registrado por el telescopio espacial Hubble, ambos de la NASA:

Figura 1: Islas británicas, París y sus alrededores capturadas por medio de satélite ISS (*International Space Station*) de la NASA.

Fuente: Disponible en http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/78000/78674/london_lights_2012087_lrg.jpg
Accedido en 17/07/2014.

Figura 2: Messier 30 (NGC 7099) registrado por telescopio espacial Hubble, NASA.

Fuente: Disponible en <http://www.constellation-guide.com/constellation-list/capricornus-constellation/messier-30-ngc-7099/> Accedido en 10/02/2015.

A través de la comparación de las imágenes que se muestran se tiene un medio de reconocimiento de la similitud propuesta entre las luces de la ciudad y las constelaciones, siendo que las primeras están delimitadas por los océanos y ausencias la ocupación urbana y las posteriores están dispuestas en la infinitud del espacio exterior.

Si fuera posible poner frente a frente, así esta catografía de las luces de las ciudades y malla de la constelaciones haciendo posicionamiento del espectador en el espacio entre uno y otro se tendría la condición ideal para establecer los vínculos de duplicación entre ellos, un espejamiento, al menos cuando se trata de enfoques de estructuras visuales. Y la distribución orgánica de sus elementos compositivos añadido a la visualidad de las luces de ambos estructuraciones establecen la correlación propuesta y la idea de espejamiento o reflejo.

| DE LAS CORRESPONDENCIAS EN EL ARTE

Durante la investigación para el desarrollo de la colección "Constelaciones Urbanos", un especial interés se volvió a las obras que se proponen a tratar de elementos relacionados con la iluminación artificial urbano y su distribución.

Cabe señalar que uno de los lenguajes del arte en el mundo contemporáneo es el *light art* y numerosos ejemplos son las producciones que se ajustan a esta clasificación. Pero aquí, algunos casos serán destacados por el guardia de similitud estético-formal o conceptual con el núcleo de la colección de esta producción académica.

La expresión del latín *Fiat Lux*, que significa "Hágase la luz" es una referencia directa a el tercer versículo del primer capítulo del libro bíblico judeocristiano Génesis, donde se utiliza la expresión en el relato de la creación del mundo, es decir una orden de traer las cosas a la existencia. La luz trae en esta acepción la idea de hacer surgir. Dice de un surgimiento en el que las cosas son, desde su aparición, centelleantes. Aunque la expresión de luminosidad sea puesta en esta concepción de manera abstracta, en el *light art* la aparición y duración de la luz pueden ser responsables por el sentido de materialización hacia la obra, o – en un término que tiene en cuenta la inexactitud de la materialidad de la luz - por su visualidad. Para dotar a esta énfasis de la luz en el arte de elementos que se relacionan con la ciudad y sus rastros visibles de luminiscencia se seleccionan obras del escultor canadiense Michel de Broin y del artista cubano Carlos Garaicoa y acerca de la suma de los puntos de luz que se multiplican alumbrando la noche una obra que parece emular este efecto es *Infinity Mirrored Room - Filled with the Brilliance of Life*, de la artista nipoamericana Yayoi Kusama.

En la obra de Carlos Garaicoa la mediación entre la producción de arte contemporáneo y el trabajo de Constelaciones Urbanos se pone en la distancia más corta. Titulado "Acerca de Cómo_la_Tierra_Quiere_Parecerse al Cielo" (Figura 3) a través de las luces asignados como la disposición de una vista aérea urbano Garaicoa ofrece el simulacro de una perspectiva inusual de las ciudades donde la similitud de la oscuridad de la urbe salpicada de puntos brillantes puede ser comparado con las estrellas que estampan la inmensidad oscura del cielo en la negra noche.

Figura 3: Acerca de Cómo la Tierra Quiere Parecerse al Cielo, de Carlos Garaicoa.

Fuente: Disponible en <http://tochocho.blogspot.com.br/2010/10/carlos-garaicoa-el-cielo-y-la-ciudad.html> Accedido en 15/01/2014

Este punto de vista que mucho se asemeja a las escenas que pueden ser observadas en sobrevuelo nocturno como el que permitió el *insight* embrionario de esta investigación también mantiene cierta similaridad con las imágenes de satélite que sirven de referencia a este estudio.

DE LA JOYERÍA

Codina (2000, p. 6, traducción nuestra) establece que "la joyería ya no se define, como antes, por el tipo de metal con lo que se trabaja." Es ante todo ligada al valor asignado al objeto por la historia que cuenta, las subjetividades que tiene y la relación, incluyendo estimaciones y valor afectivo, creado con el usuario.

Así que hoy las joyas prescinden de fronteras y marcos con los métodos, procesos y visualiad o conceptos tradicionales para validarles, y de modo diametralmente opuesto permite la incorporación de diversidad interminable de materiales, formales y estilísticas y tiene en la dinámica, la subversión y el rediseño de las formas además de su simbolismo y en la reflexión conceptual, su valor principal.

Además de la noción convencional de uso de joyas, incluso las piezas más atrevidos y contemporáneos, está la joyería de arte en la que la joya es un lenguaje para la objetificación de los conceptos. Por esta joya en que el interés es, primordialmente, la plástica y el conceptual, la ergonomía y la usabilidad no son atribuciones prioritarios, a veces, al menos consideradas.

La investigadora brasileña Ana Paula de Campos explica esta condición:

Ya en el arte la cuestión que será considerada como elemento diferenciador es la propia intención de crear un objeto relacionado con el cuerpo, bajo el territorio de la joyería, pero que no tiene el compromiso con las funciones asignadas a las joyas, que pueden o no tener en cuenta dentro de la poética que se quiere construir. Su mayor grado de compromiso es el efecto que pretende causar pues el potencial simbólico del objeto se toma en su

pieza, especialmente en casos de collares y colgantes; decisiones relativas a escalas de las piezas; factores relacionados con los costos de ejecución y producción.

Se produjeron croquis como parte del proceso de planificación de las piezas específicas de cada ciudad prevista. Se utilizaron imágenes de satélite proporcionadas por la NASA para el público a través de Internet como punto de referencia y estaban sobrepuestas por los correspondientes mapas políticos, impreso en papel de calco para que se pudiera verificar la relación de posicionamiento entre la imagen y los límites geográficos (Figura 6). Así fue confirmado la vaguedad de los límites de la ciudad mediante la cartografía de las luces dentro del padrón de calidad de imagen disponible.

En la resolución de imagen disponible, capital y región metropolitana se integran y no se distinguen, en una contigüidad que se traduce en un conglomerado brillante que se extiende hasta las zonas en las que hay brecha de ocupación de espacio entre la región metropolitana y ciudades vecinas a ella .

La Figura 5 muestra la imagen de satélite nocturno que comprende la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, y el área metropolitana.

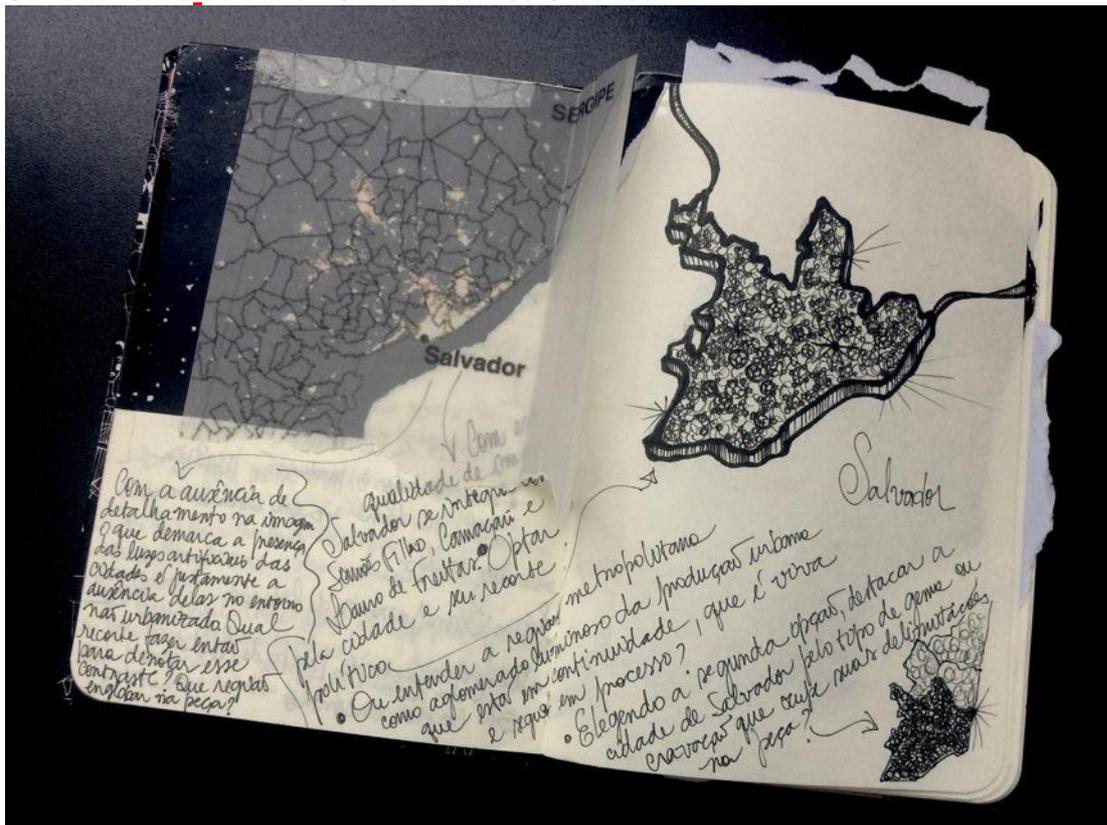
Figura 5: Ciudad de Salvador-Bahía-Brasil en imagen de satélite de NASA.

Fuente: Disponible en http://commons.wikimedia.org/wiki/File-Salvador_at_night_by_VIIRS.jpg Accedido en 29/03/2014.

En la Figura 6, imagen tomada de planchas del *sketchbook* de la investigación, está el croqui de la pieza y que plantea cuestiones concernientes a su configuración posible:

Figura 6: Plancha de sketchbook de planeamiento de la pieza representativa de la ciudad de Salvador en la colección Constelaciones Urbanas.

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación realizada. 2014.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El simbolismo de estos conceptos se plasman en piezas que se pueden portar en el cuerpo y conduce a la idea de pertenencia, en relación alterna: a veces el cuerpo pertenece a la ciudad representada en la joya y en él aportada y a veces la ciudad pertenece a este cuerpo que es capaz de albergarla a través de su representación simbólica. En ambas percepciones de pertenencia la noción está más allá de la condición física. Las joyas resultantes constituyen una posible relación de diálogo entre las unidades de luz del espacio exterior que se ven de la Tierra y las luces ciudadinas que se ven desde el Espacio.

La legitimidad de la territorialidad como elemento de suprema importancia para el hombre en la actualidad, cuando manifiesta de naturaleza fluida y transitoria en sus múltiples posibilidades de paso y ocupación, o cuando de inserción perenne cuando se elige el lugar de permanencia y curso de la vida, se presenta como rica lastre conceptual en que se progresó investigaciones que hicieran connotación de sentido para producción de colección de joyas que pretendía contribuir a la corroboración de la idea del objeto joya como elemento de asignación de valor y posesión de significados.

Ante esta perspectiva, como sea también la urbe uno de los principales campos para los que se ha convertido el empeño de la reflexión humana en la contemporaneidad, la colección Constelaciones Urbanas ha seleccionado el interés a la iluminación de estos aglomerados de la modernidad y la posmodernidad como un foco para la expresión de estas cuestiones y para traer los individuos cerca de las mismas a través de joyas que en su elaboración avaladas tanto a las bases traídos de la potencia del diseño

como actividad de proyectual, tanto en el tratamiento dado por el arte a esta clase de objetos a través de la joyería de arte.

La concepción de las piezas viene haciendo correlación de conocimientos y experiencias de ambas áreas de conocimiento sin la intención de distinguir o determinar cuando se hace uso de los significados y métodos de uno o de otro campo, pero reconociendo las dos actividades básicas - arte y diseño - fuentes de la elección de medidas para tratar el objeto joya que pudiera ser concebido imantándose el concepto pretendido.

Entre los desarrollos futuros ya previstos para otros ámbitos de investigación, post-finalización de la maestría, se pretende, para ampliar el proyecto, incluir otras ciudades globales en la lista de piezas de la colección, por hacer de Constelaciones Urbanas un proyecto de alcance internacional. El interés por la noción de rebatimiento de las luces celestes a las luces artificiales urbanas, dada la similitud visual de sus configuraciones, indica también nuevas posibilidades de descomposición, ramificación y el avance de esta investigación que ya se han pretendido a una posible fase de doctorado.

Iluminación y espejamiento tienen como atributos que los identifican la comparación y el contraste. No hay evidencia de la luz sin yuxtaposición con la oscuridad. La oscuridad pone de relieve la incidencia de la luz sobre una pronunciación complementaria: sólo la presencia y ausencia cuando se contraponen son capaces de dilucidar plenamente el significado de uno y el otro. El espejo presenta en sus imágenes de bateo comparación contrastante, la inversión. El traslado a la otra parte de la superficie no se produce sin tener que pagar el precio del cambio. Hacerse imagen es renunciar a los elementos del ser original.

Mediada por estos dos conceptos principales se hace la investigación que viene resultando en la colección Constelaciones Urbanas, y que entra en interlocución con manifestaciones conceptuales del arte contemporáneo. Por todo lo anterior, es posible afirmar que la raíz del diseño en el que este proyecto se originó y se desarrolla no encierra o se excluye el tratamiento artístico dado a la elaboración de sus cuestionones y el logro de las respuestas, por ser desdibujadas, borradas, las fronteras entre el arte y el diseño. Aquí hay una interconexión típica de las dos lenguajes en la contemporaneidad: la hibridez. Concepto artístico y de diseño siguen en variadas situaciones habitando terrenos en superposición en el mismo territorio. Siempre puede haber una nueva ciudad para ser visitado en el ámbito del pensar y del hacer.

REFERENCIAS

A Bíblia Sagrada. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993.

CAMPOS, Ana Paula. **A Joalheria Contemporânea e as Fronteiras da Arte e do Design**. In: Enseñanza del Diseño – II Congresso Latino Americano, 2011. Buenos Aires. Actas de Diseño 11. Buenos Aires. Universidad de Palermo, 2011.

CARERI, Francesco. **Transurbância + Walkscapes – Ten Years Later**. In: Redobra nº 11. Salvador: Plataforma Corpocidade, 2013.

CODINA, Carles. **A Joalheria. A Técnica e a Arte da Joalheria Explicadas com Rigor e Clareza**. Lisboa: Editorial Estampa, 2000.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço**. São Paulo, EDUSP, 2002.