

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO “LA ESMERALDA”

Título de la Tesis

“Orgánica, mapeando la naturaleza urbana”

Libro de artista

Para obtener el título de:
Licenciado en Artes Plásticas
Presenta:

ROBERTO RUGERIO GUERRERO

ASESOR(ES):

PATRICIA SORIANO TRONCOSO
LUIS FELIPE ORTEGA GARCÍA

México, DF. A 13 de Noviembre de 2009.

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Rugerio Guerrero, Roberto. Orgánica, mapeando la naturaleza urbana, ENPEG “La Esmeralda”/INBA/CONACULTA, México, 2009. (El original se encuentra en la ENPEG “La Esmeralda”)

Descriptores temáticos (palabras clave): Nociones de la naturaleza en el campo del arte, la naturaleza en el contexto urbano.

Instituto
Nacional de
Bellas Artes

Consejo Nacional
para la
Cultura y las Artes

La Esmeralda
E N P E G

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO “LA ESMERALDA”

Título de la Tesis

“Orgánica, *mapeando la naturaleza urbana*”

Libro de artista

**Para obtener el título de:
Licenciado en Artes Plásticas**

Presenta:

ROBERTO RUGERIO GUERRERO

ASESOR(ES):

**PATRICIA SORIANO TRONCOSO
LUIS FELIPE ORTEGA GARCÍA**

México, DF. A 13 de Noviembre de 2009.

Orgánica, mapeando la naturaleza urbana.

“incluso lo más innatural es naturaleza...”
Goethe

Nuestra naturaleza, la de la ciudad, es una naturaleza domesticada, es una **naturaleza urbana**. Conceptos como simulación, apariencia, semejanza y sustitución, son pertinentes en su cimentación, que propician otra naturaleza de apreciación, entendimiento y aproximación con los lugares y los objetos.

Nociones de la naturaleza en el campo del arte.

El estudio de la naturaleza y su relación con el medio ambiente, son temas que han preocupado y preocupan a distintos grupos sociales, tanto con intenciones ecológicas como de convivencia. En el terreno del arte, algunos artistas, también han hecho como parte estructural de su discurso, el análisis e incorporación de la naturaleza y el medio ambiente en su obra.

La naturaleza y su representación han estado presentes a lo largo de toda la historia del arte, entendida como motivo, como modelo, como espacio y como sitio o lugar de trabajo. La constante referencia a la naturaleza y sus diferentes ramificaciones en el terreno del arte, posibilitó su representación tanto de forma general como particular, en los géneros de naturaleza muerta o bodegón, de paisaje rural o urbano y de escena.

Dentro de los planteamientos formales, la clasificación del género ha permitido establecer diferencias conceptuales y formales, entre la representación de la naturaleza, de las frutas y animales muertos o la de un paisaje.

El paisaje como género pictórico osciló en su construcción, siendo fondo y escenario, para más tarde devenir en espacio. Por su parte la naturaleza muerta evolucionó y transmutó tanto en sus componentes de representación como en su discurso y

función social, pasó de ser un referente de poder a una serie de elementos formales que desembocaron en el desarrollo y evolución tanto del género como de planteamientos conceptuales y estructurales, de forma, espacio y representación.

En los 60s la experiencia arrojada por el minimalismo, en razón a la obra de arte en el exterior, influyó en los primeros *earthworks*, el arte de la tierra.

En el *land art* la apuesta no fue por la representación del paisaje y la naturaleza como géneros, ni mucho menos con tintes ecológicos, sus límites van más allá de los naturales para adentrarse en otros más cosmológicos y complejos, asociados a la tierra. Los artistas trabajaban en el sitio, en ambientes naturales, en el paisaje; en algunos casos con materiales naturales o residuos del propio paisaje, interviniéndolo, alterándolo, significándolo o modificándolo.

Por otra parte en la necesidad por crear un mensaje poético como confrontación al desarrollo tecnológico, el arte povera utilizó materiales pobres y en muchos casos de origen natural, haciendo comentarios sobre la deshumanización vinculada al progreso.

El arte es genealogía, por lo que es notable la clara influencia y referencia en las manifestaciones actuales, de las obtenidas especulaciones sobre la naturaleza, que problematizan y cuestionan su vigencia, al generar desplazamientos y emplazamientos de orden formal y conceptual, aplicados en la apropiación del lugar o de su intervención tanto física como virtual, para posibilitar nuevos comentarios y cuestionamientos.

Hoy los conceptos de paisaje o naturaleza se han ampliado o desplazado, crean diferentes categorías y planteamientos en relación a la naturaleza dentro del paisaje urbano. La relación de lo natural frente a lo artificial como dicotomía actual del paisaje, en donde el arte ha sido y será en muchos casos el resultado de la interpretación y representación de la naturaleza, de combinar lo natural con lo artificial en su función social. Deriva de éste planteamiento la exploración y

reconocimiento de la naturaleza en la ciudad, como lugar y sitio en donde se generan las manifestaciones más importantes en cuanto a desarrollo se refiere, la convivencia y comportamiento humano.

La naturaleza en el contexto urbano.

El reconocimiento de la naturaleza en el contexto urbano, se da a partir de la comprensión y análisis como fenómeno social y cultural que tiene origen en la construcción y urbanización de un lugar o sitio. La sobrepoblación y urbanización en la ciudad han hecho que el espacio natural se reduzca al mínimo, dando lugar a una naturaleza que por sus características la percibimos como elemento decorativo de calles, avenidas y edificios.

La expansión urbana es una de las causas que han intensificado la hibridación cultural. Las megalópolis engendran anonimato, los barrios producen solidaridad, los suburbios crímenes y los espacios verdes relajan.¹

Dentro del discurso urbano tanto en la teoría como en la práctica, la dicotomía natural- artificial da cuenta y lugar en la arquitectura y el diseño industrial, siendo los ejemplos más palpables del dominio y domesticación que el hombre ha hecho sobre la naturaleza. De ahí, que actualmente vivamos envueltos en un ambiente artificial, por objetos artificiales y por una naturaleza artificializada.

Desde la alteración de la naturaleza paisajística por la construcción moderna, hasta el turismo como adulteración del viaje de descubrimiento de la naturaleza. Desde la falsificación de la vegetación, hasta la de los materiales constitutivos de la mayor parte de los artefactos pertenecientes cada vez más al sector de los materiales plásticos o a otros materiales sintéticos.²

---

¹ Néstor García Canclini, Culturas híbridas.

² Gillo Dorfles, Naturaleza y artificio, 1971

Hacia 1968, Gillo Dorfles es uno de los primeros teóricos en observar y puntualizar el desplazamiento de lo natural frente a lo artificial, en su libro *Naturaleza y arte* da cuenta de sus preocupaciones ecológicas y de medio ambiente, invitando a la reflexión, poniendo en tela de juicio el término “naturaleza”.

Por otro lado en 1967 Enzo Paci en su ensayo, *Per un'interpretazione della natura materiale in Husserl*, afirmaba que naturaleza son los objetos, las cosas de las ciencias naturales, las cosas fisicalísticas. Pero también somos naturaleza nosotros los sujetos, que podemos convertirnos en objetos de estudio de la física, esto es, cosas fisicalísticas, y también son naturaleza las asociaciones humanas, las obras de arte y de la cultura que no pueden dejar de estar encarnadas en una realidad física.

El paisaje plástico implica un extrañamiento del sentir, porque el sentir está alineado, dislocado, deshumanizado: ha adquirido una completa autonomía con respecto al hombre. La arquitectura dirige su propia atención al paisaje, que se impone como verdadero protagonista de la experiencia espacial, ya no es el hombre quien siente el paisaje, porque él mismo forma parte de éste. Se impone así un sentir inorgánico al que el hombre tiene acceso por vía indirecta, porque le llega de fuera de su cuerpo y no del interior: del exterior hasta ahora provenía solo el percibido, no el perceptor, el sentido, no el sintiente.³

Roger Sarutan nos dice que la percepción es el punto donde convergen la mente y el mundo, lo interno y lo externo, el proceso por el cual los hechos se traducen en conciencia y donde se prevé al mundo de su forma mental. Entender la percepción es entender nuestro estar-en-el-mundo”.⁴ Ahora el hombre puede percibir en cuanto se adecua a ser también él una cosa sintiente, similar a los sensores electrónicos.

La transformación del sujeto en una cosa que siente parece formar parte de un imaginario de ciencia ficción en el que lo orgánico y lo inorgánico, lo antropológico y

---

³ Mario Perinola, *El sex appel de lo inorgánico*, 1998.

⁴ Roger Sarutan, *Filosofía Moderna*.

lo tecnológico, lo natural y lo artificial se superponen y se confunden entre sí, como en el caso del *cyborg*, es decir, de un hombre en cuyo cuerpo se han introducido numerosas prótesis.⁵

La naturaleza en la ciudad tiene características particulares, es una naturaleza que ha sido domesticada, es una **naturaleza urbana** que se sustenta en el desarrollo del artefacto y en la continua trampa perceptora de los sentidos. Conceptos como simulación, semejanza y sustitución, son principios básicos de su construcción, que generan otra naturaleza de apreciación, entendimiento y aprehensión de los lugares y objetos, evidenciando una serie de diferencias entre la naturaleza en su estado más puro y virginal y la naturaleza que conocemos en el contexto urbano y de la que formamos parte, aquella que a manera de prótesis se implanta no solo en los espacios físicos, sino en nuestra percepción y memoria.

Nuestra **naturaleza urbana** es aquella que hemos hecho a nuestra necesidad tanto de espacio como afectiva, en su representación como en su presencia física, en el reconocimiento de todo aquello que industrialmente ha sido planeado a tocar nuestros sentidos, desde su diseño tanto industrial como ergonómico, en el color y el uso de materiales específicos, hasta en la presentación para su venta o consumo. Ejemplos de naturaleza urbana los encontramos cada día en nuestra cotidianidad transitoria, en los parques, en las macetas, en los jardines, en los botes de basura orgánica, en los arbustos en forma de canasta, en el pasto sintético, en los camellones, en las plantas de plástico, en el enrejado de metal color verde, en los árboles truncados, en los envases de plástico sabor limón, en las bancas del parque, en las sombrillas verdes, en los *raidolitos*, en las canchas de pasto sintético, en los arbustos, en los chicles, en los taxis ecológicos, en la fachada verde y en cada objeto o ser que por referencia, color u origen, identificamos y relacionamos como elemento o ser natural.

---

⁵ Mario Perinola, El sex appeal de lo inorgánico, 1998.

Nuestra naturaleza urbana es aquella que nos pertenece, que se impone en nuestro presente modificando los esquemas tradicionales de la naturaleza y ofreciendo un nuevo orden, sin que esto limite o imposibilite el goce como respuesta de estimulación perceptiva a nuestros sentidos.

Proceso y resultado de la investigación.

Mi interés por trabajar con el tema de la naturaleza en el contexto urbano, responde principalmente a reflexiones intuitivas y a la necesidad por entender las relaciones que se establecen entre la naturaleza y la ciudad desde la vivencia cotidiana, el contexto y mi mirada.

El proceso de investigación tiene origen en la imagen, en el registro fotográfico de eventos y acontecimientos del transitar diario, de los habituales recorridos en los que el hallazgo forma parte de mi vinculación con el espacio, encuentros y reconocimientos del paisaje a manera de improntas.

Caminar, cruzar, transitar y recorrer el paisaje urbano a la *dérive*⁶, como en la *Internacional Situacionista*, a manera de investigación espacial y conceptual, a través de recorridos que posibilitan el encuentro y descubrimiento. En el transitar diario donde el tropiezo fortuito con los elementos y gestos involuntarios de los habitantes, permiten la reflexión y el registro, de un organismo que crece y se desarrolla, como *guía psicogeográfica*⁷ en función de un nuevo orden.

El procedimiento dio pauta a la estructura, al partir de una actividad común, como es caminar y desplazarse de un lugar a otro, al darle sentido y formalizarla, funge a manera de punto de partida, como práctica no solo habitual, sino como instrumento de trabajo y reflexión. Al recorrer con conciencia el espacio público, el siguiente paso

---

⁶ *Dérive*: Forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad a través del vagabundeo

⁷ *Guía Psicogeográfica*: Reconstrucción del espacio natural-urbano como un sistema, uniendo las partes y fragmentos por un lado y la elisión de continuidades por el otro.

se da en el reconocimiento de intereses particulares; la naturaleza en el espacio urbano, la forma de comportarse, su resistencia y simbiosis en el contexto.

Una vez comprendido el motivo e interés, la practica se concreta en el concepto de *mapear*⁸, mapear la naturaleza urbana en los espacios de transito personal, que por interés, desplazamiento o casualidad, hago en la experiencia diaria. De esta manera mapear la naturaleza urbana, tiene claras implicaciones de concentración para encontrar o toparse con el motivo dentro del paisaje urbano, que ya de por sí, esta saturado de información visual. La circunstancia como el azar, están implícitos en el proceso y búsqueda, aunque como en el juego, no siempre se sale triunfante.

Al transitar en un espacio determinado y mapear el objetivo, la mirada es crucial en el cumplimiento de la intención, para hallar las distintas manifestaciones de la naturaleza, ya sea por orden, asociación, aproximación, parentesco, simulación, sustitución o cercanía.

Formalizado el procedimiento, se incorpora como actividad habitual y ejercicio visual diario, que permite la continua especulación y conexión con el proceso creativo.

El cuerpo de imágenes toma sentido a partir del número de registros recolectados, que unidos en un mismo archivo, empiezan a proponer un orden y estructura en su acomodo, dado no solo por la temática, sino por sus formas, colores, direcciones y angulaciones. El archivo creado funciona a la vez, como colección, documento, bitácora, bocetos, apuntes en abstracto para la producción y vinculación formal de la obra.

La acumulación del material visual, desde su autonomía, da pauta a la reflexión y a la necesidad de vincular y activar el contenido, requiriendo su espacio y su lugar de soporte. El proceso de edición y decantación inicia a partir de la elección del material

---

⁸ *Mapear*: Localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo. Trasladar a un mapa sistemas o estructuras conceptuales.

sustancial, que en síntesis, permita la narrativa visual. Elegir los registros que puntualizan, sientan bases, ponen pausa y dan pie al discurso visual.

El libro de artista es una forma de expresión, simbiosis de múltiples posibles combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de comunicación. Este carácter interdisciplinar, permite al libro de artista convertirse en poesía visual, ser el medio de expresión de cualquier movimiento del Arte Contemporáneo.

El libro de artista es el espacio que me permite estructurar una narrativa no solo textual sino visual e imaginaria. A manera de contenedor, recibe los registros fotográficos, el archivo de hallazgos y encuentros, el compendio de resultados que unidos y relacionados en su interior, dan pie a la narrativa, permite la libre vinculación entre una imagen y otra; una puesta al lado de la otra, complementándose en su discurso, unidas con una sola intención, el reconocimiento y señalamiento de lo que considero naturaleza urbana y que es el resultado del proceso de trabajo; primero como simple contemplación y después con toda la intención de encontrar y dar sentido a mis especulaciones.

La construcción del libro de artista se da primeramente, por el tamiz del razonamiento, al revisarlo no solo en su diseño sino desde la comprensión de su función, su formato y todas las características que lo constituyen. Al observar y tomar de la realidad, aquello que considero pertinente de ser traducido al enunciado visual, cruzándolo por la reflexión y el sentido de la formalización a la que debe someterse cualquier enunciado artístico. El trabajo no es solo la ilustración del tema, permite establecer lugares de encuentro y puntos de vista. En un proceso de síntesis estructural y formal, se complejiza la idea, llevándola al lugar de lo simbólico. De esta forma establezco representaciones e interpretaciones de cómo percibo la naturaleza en el contexto urbano, desde mi vivencia cotidiana hasta aquella que compartimos.

En un principio el archivo fotográfico funciona como material de estudio o apuntes para el análisis y reflexión, material en abstracto para futuras analogías de piezas

artísticas. Ahora se potencia y toma resonancia como tal, ganando autonomía, formando a manera de conjunto, un organismo que poco a poco va creciendo y se dimensiona, en la medida en que el cuerpo de imágenes, se vuelven referencia de lugar, de espacio o de sitio.

La narrativa visual se propicia no solo por la continuidad y cercanía entre las imágenes, sino por la elección de motivos registrados, que al hacer a un lado su procedencia, queda de manifiesto la intención de agrupar, clasificar, seleccionar y unir, en un mismo espacio y en un solo medio, el resultado del continuo mapeo de la naturaleza urbana. El gesto, el comentario con humor y algunas veces grotesco, forman parte de la selección del material, con la intención de dar ritmo al recorrido entre una página y otra. Si bien, el hilo conductor entre las imágenes, la da el color verde, la relación natural-artificial es la base de su comportamiento, la convivencia entre formas de procedencia orgánica con materiales de origen sintético, es la constante. La proximidad entre las imágenes no invalida la información que cada una de ellas contiene, se potencia, y unidas se complementan para hacer resonancia en el discurso. El libro de artista como medio contenedor de toda la información visual, permite de forma casi inmediata, disolver la distancia que pudiera existir entre cada imagen y su contenido al cobijarlas en su interior.

El sentido del trabajo reside en la disolución de las fronteras entre los materiales orgánicos y los materiales plásticos, por aproximación, sustitución, simulación o relación, por forma y color. La naturaleza urbana no esta condicionada al origen de sus materiales sino a su representación y transformación constante, en favor de su domesticación. De ahí que podamos concebir la naturaleza urbana como una naturaleza que se origina de forma artificial, estructurada y planeada. Como uno más de los tantos elementos diseñados y creados, que componen y forman parte de la organización, en la cultura de lo urbano.

Una vez resuelto el trabajo visual para dar sentido y narrativa, la importancia del discurso textual se hace presente, exigiendo su espacio para completarlo. La

aproximación se da como traducción del proceso de trabajo, usando el texto no como justificación o explicación, sino como punto de partida, desde las reflexiones que permitieron la construcción del libro, hasta los conceptos para ejecutar acciones traducidas en registros fotográficos.

Especulaciones, planteamientos y conceptos, no desde su definición formal sino desde la proximidad e inmediatez que propicia la vivencia cotidiana, desde mi percepción y entendimiento, convertidos en un glosario de términos y frases. Catálogo de palabras que complementan la imagen, que modifican la lectura visual hecha, al puntualizar las intenciones y motivos de la investigación; que definen y especifican, que dan pauta al recorrido, que dan cuenta clara de preocupaciones y del sentir, al cumplir con la función narrativa, propia de la palabra escrita, pero vinculada a la imagen.

El trabajo de investigación concluye en un libro de artista de 136 páginas que contiene 165 imágenes de registro, del comportamiento, manifestación y existencia de la naturaleza urbana, con un glosario de 29 palabras, puntuaciones textuales de la estructura conceptual del proceso. Dentro de un formato de 19 x 13.5 cm que permite la manipulación y cercanía, bitácora o libreta de apuntes, espacio receptor y contenedor, resultado de la experiencia vivida, del proceso de trabajo, de la búsqueda por dar salida a planteamientos y preocupaciones de lo que considero importante de ser mencionado y que forma parte del cuerpo de trabajo que he venido elaborando desde hace cuatro años.

Orgánica, mapeando la naturaleza urbana, es en síntesis, el punto de partida de la estructura y modo de ejecución, del proceso para originarse, la reflexión y la confirmación de intereses.

Glosario

Árbol. Planta perenne, de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Existe una gran variedad de árboles de los cuales podríamos hacer una extensa tipología ya sea por forma, tamaño, raíces, costos o usos. Algunos árboles en las calles de la ciudad se han sobrepuesto al limitado espacio que el asfalto les ha dejado y ahora revientan las banquetas, se tragan pedazos de adoquín y, poco a poco van recuperando terreno, levantando bardas y camellones. Están también los árboles que temporada tras temporada son mochados para evitar que sus ramas toquen el cableado eléctrico; árboles a los cuales sólo les es permitido ensanchar su tronco y para siempre mantendrán la misma estatura. Otros, reducidos apenas a un vestigio, han sido cortados para evitar un desastre al peatón y ahora sirven de asiento, de punto de referencia para las montoneras de basura, de poste, de perchero, de lienzo para los grafiteros y otros posibles usos. Los árboles de poda son aquellos que, desde su origen, han sido tratados para que no echen mucha raíz y no dañen el concreto de las banquetas. Se les da forma de cuerpos geométricos, cubos, esferas o conos. En este grupo se encuentran los combinados e hibridados que dan como resultado árboles de hojas jaspeadas, matizadas, más o menos verdes y adquieren, por sus características especiales, un costo más alto en el mercado. A los árboles bonsái, por un procedimiento específico, se le colocan estructuras de alambre a manera de guías ortopédicas que marcan y delimitan su crecimiento. Se han importado a nuestra cultura para adornan las mesas de centro de muchas casas, convertidos por siempre en enanos perennes. Asimismo existen los árboles de plástico, que pueden tener muchas variantes: desde lavables con agua y jabón, que no pierden su color ni textura, hasta los que llegan a la imitación casi exacta. Las ventajas de estos árboles es que no necesitan agua, siempre están verdes, nunca pierden hojas y si tienes mascota es poco probable que haga uso de él. En esta línea, y por último, están los árboles de Navidad: pueden ser naturales o artificiales. Los naturales son árboles sembrados con meses de anterioridad para que llegada la temporada sean cortados, etiquetados y llevados a las tiendas. Los artificiales son hechos de fibras plásticas y cada vez se parecen más al pino natural. Los hay

además plateados y dorados, según el gusto. Los árboles de navidad artificiales o naturales, son el ejemplo más claro del proceso domesticador que ejerce el ser humano sobre la naturaleza.

Arbusto. Al recorrer y observar las calles y avenidas de cualquier ciudad, se encuentran una gran variedad de plantas de ornato o arbustos, plantados y planeados para decorar, armonizar y mantener conexión con la naturaleza. Algunos de ellos han mutado; evolucionado en su especie, para transformarse en canasta, en pato, en esfera, en perro, en cubo, etc. según el entorno, la moda y hasta “el buen gusto”. Cumplen la función de decorar las avenidas o los pequeños espacios reservados para la naturaleza en las banquetas. Los arbustos necesitan de la mano del hombre para mantenerse erguidos y no perder forma. La poda es la manera de mantener su belleza y subsistencia.

Artificial. Si miramos a nuestro alrededor y observamos todas las cosas que nos rodean, los objetos, los muebles o los utensilios, nos cuestionamos su origen, podemos comprender y concluir que todo ha sido hecho por el hombre bajo un proceso de ensayo y error, con el objetivo de evolucionar. Culturalmente, la evolución humana nace a través de la creación y manipulación de la materia; al desarrollo del artefacto como producto del ingenio. Nuestro entorno responde a la necesidad de cubrir nuestras carencias afectivas, sensoriales y de supervivencia. Producimos, creamos y desarrollamos formas que convertimos en objetos o en bienes de consumo, para satisfacer necesidades de acuerdo al tiempo y circunstancia. Estamos rodeados de hechos y elementos artificiales. Vivimos en un mundo creado, inventado y domesticado por el hombre.

Banqueta. Testigo mudo de la ciudad, soporte receptor de cualquier elemento sólido o líquido depositado voluntaria e involuntariamente sobre su superficie. Lugar de tránsito, espacio público donde sucede la convivencia rápida, el choque de miradas. Es la zona de desplazamiento peatonal, base del comercio informal. Las banquetas de la ciudad son capas de concreto o cemento limitadas por la barda de la

construcción y guarnición que las separan del asfalto. Existen diferencias en sus dimensiones, según la planeación, la zona y el uso. En los barrios, las banquetas son casi nulas, la gente camina sobre la calle, generalmente de tierra. En el centro, se da más espacio para que el tránsito peatonal tenga libertad de movimiento, aunque siempre resulta insuficiente debido al comercio informal. Las banquetas de algunas calles fueron diseñadas a distancia de un metro, en el que se incluyen espacios para transitar y huecos para arbustos o pequeños prados lineales, que en muchas ocasiones son el remanso sanitario de los perros callejeros o de las mascotas que en su paseo vespertino liberan su organismo. En síntesis, la banqueta es el lugar donde converge lo orgánico y lo inorgánico, en la fugacidad de la prisa cotidiana.

Calle. Espacio exterior, público, constituido por edificios, casas, comercios, banquetas, luces, ruido. Lugar de tránsito cotidiano, sitio de acontecimientos y recorridos. Ahí se genera la conexión e intercambio entre los habitantes de un lugar, es el camino acotado por las banquetas y construcciones que estructuran nuestros recorridos y distancias. Decir calle es decir salida, diversión, distracción y en muchas ocasiones, peligro. La calle es el lugar del aprendizaje, del conocimiento, del estar afuera, es zona de juego, de choque y tropiezo, de la convivencia rápida, del intercambio inmediato, de encuentros y hallazgos inesperados.

Ciudad. Conjunto del todo en un mismo sitio: calles, casas, edificios, mercados, comercios, oficinas, cines, plazas públicas, parques, escuelas, barrios, avenidas, hospitales. Ejemplo de la urbanización y la modernidad, la domesticación del pensamiento y la estructura de vivir. La ciudad, a diferencia de los pueblos o de las zonas rurales, muestra la evolución y el desarrollo, responde a una planeación que tropieza con la intención de una vida más cómoda. Es la estructura y la escalera para seguir la subida. Es el lugar donde conviven los contrastes más grandes tanto económicos como culturales; es la antesala al sueño de la tierra prometida. En la ciudad se amotinan los deseos, las necesidades y las decepciones a manera de amalgama que hurga en los rincones de las esperanzas. En la ciudad, la naturaleza ha cedido paso al desarrollo, aunque esto represente su anulación. La naturaleza

urbana se reduce a simulacros o sustituciones; a trampas perceptoras que esconden el hueco en el paisaje.

Domesticar. Regular y propiciar una respuesta para seguir los ideales de quien pone las reglas de comportamiento. Los buenos modales, las buenas costumbres, sometimiento y seguimiento de lineamientos, en los cuales hemos aprendido a domar y a controlar la parte oscura del pensamiento y la conducta. Domesticamos y manipulamos, beneficiamos y complacemos: somos superiores a todo lo que tenemos a nuestro alcance, a cualquier materia o ser vivo. Cambiamos la genética de los animales, los reproducimos en cautiverio, alteramos su comportamiento los convertimos en caricatura. A la tierra, le provocamos rápido crecimiento de cultivos y plantas hasta volverla adicta y dependiente de los componentes químicos; y con ella también afectamos a todos los elementos y seres que emergen de su interior; alteramos sus procesos biológicos naturales.

Ecología. Cuando el hombre se dio cuenta del equivocado proceder ante los abusos y excesos a los que ha sometido al planeta, inventó una ciencia para estudiar las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Es parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Defiende y protege a la naturaleza y al medio ambiente.

Los grupos ecologistas, preocupados por encontrar soluciones, planean y estructuran programas para crear conciencia en las nuevas generaciones y tratan de dar salida a los problemas del planeta. Ser ecologista es un tema de actualidad, está de moda, da imagen y prestigio, aunque en el fondo implica responsabilidad y compromiso para cambiar hábitos y modificar conductas arraigadas en lo profundo.

Ergonomía. En el proceso evolutivo de la especie y dentro de sus investigaciones para alcanzar nuevas áreas de oportunidad y conocimiento, nos encontramos con la ergonomía, que es un estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina. El avance ha sido de manera significativa en el diseño y planeación en muchos de los objetos que tienen

contacto con el hombre, se han optimizado los materiales y especifica las funciones, logrando resultados cualitativos. Se habla de la ergonomía del color como una forma de generar una conexión entre la sensación y la percepción que causa el color. Así, podemos establecer reglas en el color no sólo en sentido psicológico, sino ergonómico. Por ejemplo: el mobiliario de los parques y jardines, así como los productos que en su interior o exterior tiene relación con la naturaleza, usan el color verde como conexión y extensión.

Inorgánico. En la división que se ha hecho a la basura y a los desperdicios, lo inorgánico es aquello que no tiene órganos para la vida, aquello que está imposibilitado a seguir un proceso de descomposición por sí solo y que necesita de otros agentes para ser movido al reuso o reciclaje. Si tuviéramos que ordenar nuestra habitación en dos contenedores, el de lo orgánico y el de lo inorgánico, seguramente llenaríamos y desbordaríamos rápidamente el contenedor de lo inorgánico y, a su vez, en esa contención se podrían hacer muchas más subdivisiones de pequeños grupos inorgánicos con diferentes características. Sin embargo, en este gran grupo, comprobaríamos nuestra dependencia al consumo y producción de bienes artificiales y sin órganos.

Implante. El ingenio cultural e imaginativo de nuestra especie ha permitido incorporar a nuestra vida diaria, casi sin notarlo, objetos y elementos de diferente índole y procedencia, desde los materiales plásticos a los objetos tecnológicos, que se han vuelto cada vez más necesarios para nuestro desarrollo y subsistencia. Hemos introducido a nuestro cuerpo objetos que permiten y favorecen la comunicación y la conexión con el mundo entero en cuestión de segundos. De la misma forma, en el paisaje se han implantado nuevas formas de relacionarnos con el espacio y nuevos modos de percibirlo; dispositivos que permiten el emplazamiento, que modifican y enriquecen la experiencia. Se implanta la moda, las tendencias, la tecnología, la información mediática, el consumismo y todo aquello que de forma física o virtual ayuda a mejorar las funciones físicas, mentales o estéticas en el organismo.

Injerto. Como en las terapias, el injerto funciona como una autoayuda; toman partes de sí con fines terapéuticos o estéticos. En la ciudad, la naturaleza se ha injertado en diferentes formas y espacios para manifestarse. En las banquetas, en las bardas, en el asfalto, en el metal y en cada elemento que se encuentra a su paso y desarrollo, a manera de simbiosis, generan una codependencia de plena retroalimentación, suelda cada parte con la otra involucrada en el fenómeno, a tal grado, que si una de las partes es modificada, el conjunto en general lo resentirá y se verá alterado.

Jardín. Lugar donde se cultivan plantas, se cubre con pasto, en algunos casos contiene uno que otro árbol, todo depende de la extensión y del espacio disponible. Generalmente en el patio trasero o en alguna zona libre de la casa. En departamentos o viviendas pequeñas, donde el espacio es muy reducido, el sustituto de jardín lo hacen macetas con plantas que habitualmente son de sombra para poder ser cultivadas en el interior de la casa. En el imaginario e inventiva popular se construyen a partir de un bote vacío de chiles o de una botella de *Pet* cortada a la mitad. Jardín: representación de un microcosmos al alcance corporal del que lo implanta.

Mapear. Localizar y representar en algún tipo de sistema, sea gráfico, mental u objetual, la distribución y distancia relativa de las partes con el todo. En la cotidianeidad, para realizar desplazamientos y recorridos a un sitio, construimos mapas mentales de trayectoria. A partir de esa estructura, es posible llegar a un lugar de forma mucho más organizada y por ende a buen término. Cuando estamos en la búsqueda de algo específico pero no tenemos la certeza de dónde lo vamos a encontrar, mapeamos la zona hasta encontrar el objetivo. El mapa mental se crea a través de las acciones y cuando se ha recorrido la zona. La representación del mapeo no necesariamente es de manera gráfica; muchas veces se queda en la mera vivencia y grabada en la memoria temporal de los recuerdos.

Natural. Aquello que ha surgido por sí solo, sin artificio ni mezcla, elaboración o manipulación del hombre. Respuesta a los impulsos, nacimiento sin planeación, lo que se manifiesta por instinto. Lo natural surge como consecuencia de un proceso temporal y biológico sin intervención. En la ciudad podemos encontrar ejemplos de existencia natural, en las grietas de las banquetas, en las uniones entre el poste, la banqueta y la barda; en los terrenos baldíos y a la intemperie, donde gracias a la lluvia y a los rayos del sol, se genera vida vegetal, que comúnmente llamamos hierba y que a veces se quita para no estropear el concreto o humedecer las construcciones.

Naturaleza. Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo. Entender el concepto o el sentido de la naturaleza depende del contexto en que uno ha nacido y crecido. En los pueblos o zonas rurales la naturaleza rodea al hombre; es su contexto: tierras de cultivo, animales de campo, árboles frutales. Todo dispuesto casi sin planeación ni orden, de forma libre e intuitiva. En la ciudad, la naturaleza es diferente. Es urbana, creada y domesticada; restringida al poco espacio que se le ha asignado para su supervivencia. La naturaleza urbana se caracteriza por formar parte del decorado de la ciudad, el adorno de parques y jardines, el área verde de camellones y banquetas; sustentada en la creación y desarrollo del artificio y en la continua trampa perceptora de los sentidos. Se le han agregado elementos de origen industrial que por color o forma, son el sustituto y complemento de la naturaleza cada vez más fluctuante y cambiante, elementos que se le implantan a manera de prótesis no sólo en los espacios físicos sino en nuestra percepción y memoria. La naturaleza urbana es aquella que hemos creado a nuestra necesidad, tanto espacial como afectiva, tanto en su representación como en su presencia física. Todos los días encontramos ejemplos de naturaleza urbana en nuestra cotidianeidad transitoria: en los parques, en las macetas, en los botes de basura, en los arbustos en forma de canasta, en el pasto sintético, en las plantas de plástico, en las rejas de metal pintadas de color verde, en los árboles truncados, en los envases de plástico sabor limón, en las bancas del parque, en las sombrillas verdes, en los *Raidolitos*, en la fachada verde. En cada objeto o ser, que por

referencia, origen o color identificamos y relacionamos como elemento natural y que ofrece un nuevo orden desde un sentido mimético, sin que esto limite o imposibilite el goce como respuesta de estimulación perceptiva, como trampantojo para nuestros sentidos.

Orgánico. Cuerpo, vida que crece, se alimenta y tiene disposición o aptitud de vivir y desarrollarse. La naturaleza en la ciudad es un organismo del que no importa que su origen, natural o artificial, sino que crece y se reproduce según las necesidades y las condiciones que el hombre destina y permite. Lo orgánico se relaciona con lo natural, con lo verde, con todo aquello que, por origen o aproximación, está ligado a los recursos y desechos naturales.

Ortopedia. Dice un dicho popular: “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”, pero si lo ayudamos con una guía de metal, madera o plástico le dará apoyo y mantendrá, en lo posible, el tronco erguido. Si queremos que no se desarrolle mucho, lo podemos periódicamente para disminuir su crecimiento y aplazarlo. Si lo vamos modelando poco a poco, mutaremos su forma y desarrollo natural; concebiremos una bonita canasta o un patito coqueto.

Ornato. Adorno que da un toque de vida a las habitaciones de concreto. La naturaleza en el contexto urbano y arquitectónico tiene la función de decorar y ambientar los espacios. Sirve como referencia para los muebles y elementos constructivos que toman de la vegetación y la naturaleza forma y movimiento. Existen plantas de ornato que cumplen con el objetivo de adornar y decorar, de mantener en la especie una conexión mínima con la naturaleza y su origen, aunque éste haya sido recreado por el hombre.

Paisaje. Existen dos grandes divisiones del paisaje, el paisaje rural y el paisaje urbano. El rural es el que llamamos pintoresco, donde la mayor parte de la extensión territorial que lo conforma es natural. Ahí la idea de progreso llega un poco retrasada y en distinta versión. El paisaje urbano es en el que nos desenvolvemos y que difícilmente podemos mirar en su totalidad. Hoy la tecnología nos permite ver el

paisaje en forma global desde una panorámica aérea, a través de Internet o por medio de un satélite. Sin embargo, no podemos caminarlo, ni recorrerlo o transitarlo, para entenderlo y vivirlo. El paisaje que, hemos construido es un espacio de apariencia infinita por la nebulosa espesa de la atmosfera. Es el que enfrentamos y confrontamos día a día y del cual formamos parte; aquel que componen calles, avenidas, casas, edificios y negocios. Arquitectura, lugares públicos e incluso su gente. Recorrer el paisaje desde la cotidianeidad nos conduce al encuentro, al tropiezo y al hallazgo o simplemente, al camino diario de nuestra vivencia. El paisaje urbano se transforma constantemente, incorpora elementos que lo modifican, lo alteran, desplazan y al mismo tiempo lo enriquecen, elementos que se implantan en su escenario. Espectaculares, carteles y anuncios luminosos, automóviles de diferentes marcas, tamaños y formas, nacionales y de chocolate, semáforos, puentes peatonales, baches, lámparas, paradas de autobuses, puestos de periódicos, casetas telefónicas, pasos a desnivel, comercio formal, vendedores ambulantes, camellones, limpia vidrios en los cruceos, cámaras de vigilancia, postes de luz y de teléfono, envolturas de cualquier cantidad de productos, botes de basura para desechos orgánicos e inorgánicos, árboles truncados, arbustos en forma de esfera y un sin fin de elementos y formas que se superponen a la vista, simultáneamente, como en una imagen fotográfica desenfocada, en una continua lucha por el primer plano, por el protagonismo necesario para la sobrevivencia dentro del marco.

Pasto. Alfombra color verde, tersa, acolchonada, bien rasurada, que invita a tirarse y revolcarse en ella o simplemente a acostarse y contemplar las nubes o la espesa atmósfera, según sea el caso. El pasto tiene diferentes procedencias, costos y usos. Existe el pasto que es cultivado en los viveros, se enrolla y es transportado para ser plantado en lugares públicos o privados. Este es un pasto al que se debe alimentar y cultivar, podar y regar con agua periódicamente. Los hay de tráfico intenso: un pasto grueso que requiere de mucha agua para su mantenimiento y cuyo costo es elevado, pues ha sido tratado para no tener plagas, trébol, ni hierba mala. Su color es de un verde vivo, se encuentra en los jardines de casas residenciales, se caracteriza por el golpeteo en los zapatos al pisarlo y generalmente se mantiene erguido a pesar de su

uso. Existe también el pasto que sirve de decorado en los jardines públicos, parques y camellones, el cual no debe pisarse y sólo es para contemplarse. Adorna los huecos en camellones y en las zonas destinadas a las jardineras en los parques. Se caracteriza por ser de temporal y cambia de color según la época del año: en tiempo de lluvia es muy verde y en época de calor se seca y se ve amarillento como la paja. Otro tipo es el pasto sintético, una imitación plástica del pasto a manera de alfombra y se vende por metro en las tiendas de decoración. Se puede adquirir en diferentes tonalidades de verde y en distintos grosores y texturas, para uso de casa-habitación, para tráfico intenso y hasta para cancha de fútbol sintética, que ahora se han puesto de moda y nuestros gobernantes se placen en promover en las colonias y barrios para generar zonas de recreo y esparcimiento a los habitantes del lugar. La ventaja del pasto sintético es el ahorro de agua y que siempre será verde, aun en tiempos de sequía. Otra variedad de pasto es el que se vende en semilla. Según las instrucciones, se humedece la tierra, se tiran las semillas y a los pocos días nace el pasto, listo para usarse y disfrutarse. Por último tenemos al pasto o hierba que crece por sí solo, sin la intervención del hombre. Es el pasto que crece en las grietas de las banquetas y calles, en la base de los postes, en los rincones entre bardas y banquetas. Echa raíz en el más pequeño espacio donde exista un poco de tierra. Es un pasto que aunque lo quites al poco tiempo y con un poco de humedad vuelve a nacer, crece rápidamente y se extiende como si reclamara su espacio. En las zonas periféricas de la ciudad, donde el asfalto y el concreto aún no han tapiado el lugar, es la primera manifestación natural; crece en baldíos y terrenos. Nace, reverdece y se seca para volver al ciclo cuando el tiempo lo requiera. Es un pasto fuerte que se teje entre la tierra y poco a poco puebla el lugar, ignorando estructuras, urbanismo y desarrollo.

Planta. Pequeño remanso, terapia ocupacional de mucha gente en la ciudad y recordatorio de vida en un proceso contundentemente frágil. En el proceso domesticador de la naturaleza, una de las actividades más comunes y poco ofensivas, es la producción de plantas, que se caracterizan por estar a expensas de quien las produce. Generalmente son plantas que se cultivan en viveros en un clima

y con tratamientos especiales para ser plantadas en macetas y puestas en el mercado para que, una vez adquiridas, puedan ser emplazadas en el interior de una casa cuando son de sombra o en los pasillos o corredores públicos si son plantas de sol. Existe una infinita variedad de plantas en los expendios y tienen el objetivo de satisfacer al comprador según sus gustos y necesidades. Son el sustituto inmediato a la ausencia de espacios verdes en los lugares urbanizados.

Parque. Lugar en el interior de una población destinado a prados, jardines y arbolado, para recreo y ornato. Es el lugar del esparcimiento, del tiempo perdido, del juego, del encuentro, de la cita y del ligue. Constituido por árboles, arbustos, plantas, pasto, flores, bancas, corredores, zonas verdes cercadas, botes para basura, alumbrado, caseta telefónica y en algunos casos, una fuente con agua. El parque en la ciudad es recreación sofisticada, simulacro de la naturaleza, espacio encasillado entre calles y viviendas, cuyo fin es el de crear en el asistente un momento de remanso, aislamiento y quietud. Los pocos que existen han generado su propio itinerario de acontecimientos el cual, como en cualquier lugar público, es ideal para el intercambio legal o anónimo.

Percepción. Lo que miramos, olemos, escuchamos, sentimos y probamos nos da referencia y credibilidad de los acontecimientos. Nuestra relación con el mundo está determinada por el uso y buen funcionamiento de nuestros sentidos. Tenemos acceso a la verdad a partir de la comprobación de los hechos por medio de los sentidos. Percibimos el mundo a partir de una construcción cultural que se ve reforzada con juicios de verdad. Sin embargo, nuestra percepción es presa de trampas y simulacros por parte de la industria y la tecnología que ponen en tela de juicio el sentido de lo real y lo verdadero. La evolutiva creación artificial, traspasa los sentidos, desplaza juicios, activa otras formas de sentir y percibir; hace de la experiencia vivencial cotidiana, una vivencia dependiente de estímulos y alteraciones para ser realmente significativa.

Prótesis. Artificio diseñado y creado para reponer carencias, dar opciones y solucionar problemas del mal funcionamiento del organismo. Se implantan a través de un procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la pérdida o falta de un órgano. Para el funcionamiento completo de nuestro organismo, es necesario el uso de diferentes prótesis, como las dentales, las auditivas, las oculares o de apoyo como las muletas y el bastón. La creación y cultivo de la naturaleza urbana en los viveros, hace que la función de las prótesis que se implantan resulten un apoyo al abuso y mal empleo que hemos dado a los recursos naturales.

Simulacro. Despliegue claro y evidente de la representación e imitación de la naturaleza por medio de materiales plásticos. Lo encontramos en los aparadores de las tiendas de regalos y de manualidades. El catálogo de productos y las opciones que ofrecen, dan cuenta del simulacro que nuestra cultura ha hecho de la naturaleza, a tal grado que en muchas ocasiones, la primera experiencia que hemos tenido con animales salvajes y con plantas, parte de simulaciones artificiales en terciopelo y felpa. Muchas de las prácticas con la naturaleza se despliegan del simulacro, de la imitación y de la semejanza que se hace de los modelos originales: gorriones que cantan melodiosamente al chocar las palmas de las manos cerca de ellos, flores que nunca pierden el color, textura o aroma; fieras domesticadas que no representan ningún peligro, pues el peluche ha sido dominado y amaestrado. La naturaleza urbana es un simulacro de la naturaleza en su estado más puro y virginal, con la gran diferencia que nuestra naturaleza urbana es un organismo que va incorporando elementos y formas de representación que le han permitido expandirse

y remplazar modelos originales, que ha transformando y ha incluido el sentido de lo orgánico, aquello que en otro momento no podría pertenecer al grupo de lo natural.

Urbano. Es todo aquello perteneciente o relativo a la ciudad, en la diferenciación y clarificación de los contextos, decir urbano es decir cortés, atento y de buen modo. Lo urbano es sinónimo de ciudad, de multitud. Automóviles, casas, avenidas, calles, centros comerciales, cemento y asfalto, avances y tecnología, todo al alcance e inmediatez de quien se desarrolla en ese entorno. El objetivo del proceso de urbanizar un lugar es diseñar, planear, ordenar y dar funcionalidad en beneficio de quienes vayan a habitarlo. Pocas son las zonas de la ciudad que han sido planeadas; el mapa urbano ha sucedido a partir de solucionar en la medida de las necesidades inmediatas y de la expansión de la mancha urbana. Sin embargo, es precisamente lo urbano, lo que da sentido a las ciudades. La inventiva y el gusto por habitar estos sitios permiten el desarrollo y corrección de estos espacios.

Verde. Color de la naturaleza, de las hojas de los árboles, del follaje de plantas, del pasto y de la hierba. La relación del color verde con la naturaleza es inmediata, tan es así que se ha convertido en el signo de la ecología. Todo lo que se tiñe de verde adquiere connotaciones naturales por aproximación, asociación y agrupación. El verde es el color con el que relacionamos la vida y la naturaleza. Los materiales de procedencia plástica por el simple hecho de ser verdes, generan para nuestra percepción un acercamiento diferente que si fueran de otro color. Algunas líneas de transporte público y taxis han sido pintados de color verde para activar el concepto de “ecológico” y causar en el usuario la sensación artificial de estar, aunque sea por unos momentos, en contacto con la naturaleza y contribuyendo a su favor y preservación. El mobiliario de los parques generalmente es verde, uniendo forma y color al ornato del lugar; mimetizándolo con el resto de los elementos ahí existentes. Verde en el semáforo, es decir avance, en los botes de basura es desecho orgánico y material reciclable; en los envases de refresco, frescura y sabor lima, limón o toronja; en los productos de limpieza, es bosque; en el pizarrón es aprendizaje; en la representación gráfica, en las maquetas, en los mapas y en las guías turísticas, es

área verde, parque, jardín o cementerio; en la ergonomía es la conexión de los sentidos a través del color con la naturaleza.

Vivero. Lugar de cultivo, creación y expendio de la naturaleza, árboles de ornato y frutales, matas, plantas medicinales y de flores. Cada especie en su bolsa de plástico y con su fertilizante para que no pierda color ni textura, lista para ser transplantada. El vivero es el semillero de labranza de árboles de todo tipo, como los que se cultivan para reforestar los bosques, para crear linderos en calles y camellones o en diseños de parques y jardines; también se cultivan plantas de sol y sombra, de diferentes especies en variedad de formas y tamaños, plantas que en algún momento vemos incorporadas en casas, jardines, jardineras y espacios públicos. El vivero es la matriz y el origen; lugar de paso de la naturaleza urbana. Es ahí donde se decide qué se produce según la demanda: usa riego continuo por aspersion, bajo un mantado de plástico que guarda la temperatura, siempre vaporizado para generar más humedad, todo para crear un ambiente propicio para el buen cultivo vegetal urbano.

BIBLIOGRAFIA

DORFLES, Gillo. Naturaleza y artificio. Barcelona, Editorial Lumen, 1972

PERNIOLA, Mario. El sex appeal de lo inorgánico. Madrid, Trama Editorial, 1998

CARERI, Francesco. El andar como práctica estética. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, SA, 2002

CAMERON, Dan. El jardín salvaje. Madrid, Fundación caja de pensiones, 1994

PERNIOLA, Mario. El arte y su sombra. Madrid, Ediciones Cátedra, 2002

GARCIA, Canclini Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, Editorial Grijalbo, 1990

SARUTAU, Roger. Filosofía moderna.

GUASCH, Anna Maria. El arte último del siglo XX, Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza Forma, 2000

LAILACH, Michael. Land art. Taschen, 2007

MADERUERLO, Javier. Medio siglo de arte últimas tendencias 1955-2005. Madrid, Abada Editores, 2006

BAUDRILLARD, Jean. Cultura y simulacro. Barcelona, Editorial Cairós, 2007

MARCUS, Greig. Rastros de carmín, una historia secreta del siglo XX. Barcelona, Anagrama, 1993