

MIRADA

MIRADA

Índice

Nombre del Proyecto/01

Justificación/02

Pregunta de Investigación/03

Hipótesis/04

Objetivos

- Objetivo General/05
- Objetivos Específicos/06

Ejercicio Cartográfico/07

Alfabeto Visual/08

Descripción/Manifiesto del Proyecto/09

Desarrollo del Proyecto/10

Referencias/11

“El espacio público no es un vacío articulador, se trata más bien de una malla flotante llena de pliegues y repliegues que intervienen el ejercicio de estancia. La malla se enreda y configura una estructura que se cubre de lenguaje y recibe todas las modificaciones posibles...” Pérez, C. (2011). *Intimidades expuestas: una pregunta social por el espacio público*. Medellín: Bonaventuriana

Nombre del Proyecto/ 01

Mirada

y

Morada

Hace referencia a fenómenos espaciales y culturales que se evidencian en el barrio Buenos Aires, esas diferentes maneras de construir narrativas y habitar el entorno.

Justificación/ 02

La ciudad es una entidad producto de múltiples procesos y de imágenes representativas e imaginarios que sobre ella se originan. En lo contemporáneo y hablando más localmente, Medellín se ha representado como un escenario completo donde ocurren o se cruzan ciertos vectores históricos fundacionales, culturales e incluso, comerciales, y, sobre todo, se consume a través de diferentes barrios y comunas, los cuales están enmarcados por diversos acontecimientos históricos que igualmente, convergen entre sí. Ahora bien, dentro del caso de estudio, Buenos Aires se ha construido a partir de una columna vertebral, la calle “Ayacucho” o calle 49, una calle símbolo de progreso comercial y habitacional dentro de la zona, y lugar específico donde hoy en día no transitan carros ni buses, sino que se cuelan algunas motocicletas en las catenarias de un moderno tranvía, en cuyo trayecto predomina la gente recorriendo y apropiando el lugar como suyo.

Parte de investigación tiene que ver con una tipología de urbanismo icónico para la misma ciudad, y el poder visualizar todos los procesos de transformación que se han estado marcando en esta zona, seguramente nos evidenciará nuevas maneras en las que se habitan o se apropian lugares, partiendo desde un medio investigativo, y remitiéndonos a la idea de generar vectores conectivos entre lo que fue y es el Buenos Aires de hoy.

En este mismo estudio se pueden encontrar posibles relaciones en el ámbito comercial y cultural, sin dejar a un lado la indagación de aquellos comportamientos o dinámicas, a través de sus constructos culturales, tradicionales, y el entendimiento de cómo estos individuos construyen espacios, los apropian y los hacen particulares.

Pregunta de Investigación/ 03

¿De qué manera se evidencian prácticas habitacionales, identitarias/culturales en el barrio Buenos Aires que puedan ser tomadas como base para la formulación de estrategias de intervención en el campo de Diseño Espacios\Escenario?

Hipótesis/ 04

Un camino de nostalgia

En el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín, se sufren las cicatrices de una reconstrucción que ha cubierto y olvidado los referentes del pasado. Las dinámicas al interior del barrio, referencian transformaciones culturales, habitacionales y de patrimonio, que serán potenciadas a partir de estrategias o intervenciones con enlaces concretos entre el espacio cultural y el espacio comercial; también, se visibilizan y se resaltan prácticas habitacionales, generando vínculos con la memoria y los habitantes del barrio, puesto que en esta población se evidencia la pérdida de identidad y el valor de los constructos tradicionales y la apropiación respecto al territorio y lo que allí se sucede.

Objetivo General/ 05

Estudiar las prácticas habitacionales, identitarias/ culturales, que se evidencian en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín, para plantear formas de intervención desde la mirada del Diseño Espacio\Escenario que promuevan la preservación de la identidad.

Objetivos Específicos/ 06

- Identificar de qué manera se hacen visibles las prácticas habitacionales, identitarias y culturales en el barrio Buenos Aires, a partir del ejercicio cartográfico y otras herramientas de recolección de datos (audiovisuales, entrevistas, cercanía a aquellos autores), teniendo en cuenta la relación entre el espacio, la interacción y los procesos de memoria que se viven allí.
- Analizar las relaciones que existen entre el ámbito cultural y comercial, pensando en las transformaciones y procesos de reparación barrial entre la comunidad (generar experiencias

con una tipología de individuos que cuenten con una propiedad en el lugar y desde sus explicaciones, recuerdos narraciones, etc. Se pueda entender los constructos tradicionales y habitacionales que existen en el barrio).

- Reconocer al habitante como herramienta de articulación entre los procesos por los que ha pasado el barrio a través de los años, generando con él aplicaciones de identidad y actividades concretas a partir de talleres de creación y la lógica de pensamiento visual. (*contraste entre lo que fue y es hoy en día Buenos Aires*).

Ejercicio Cartográfico/ 07

El ejercicio cartográfico se basó en la *construcción de memoria-patrimonio, a partir de las prácticas habitacionales, identitarias y culturales que se evidenciaron en el barrio Buenos Aires*. Ahora bien, desde la función del instrumento, quise despertar diferentes sensaciones frente a la **lógica de pensamiento visual** que tal vez, podrían evocar sentimientos profundos en aquel individuo que habita su territorio. En principio, buscaba identificar de qué manera se ha construido memoria histórica dentro del barrio y con esto, poder **visibilizar los procesos de transformación** que Buenos Aires ha tenido con el pasar de los años.

Adicionalmente, desde el análisis como Diseñadora de Espacios\Escenario, considero que los elementos visuales hacen que el individuo se articule mucho más con las experiencias vividas totalmente construidas. Los recuerdos y la relación que el habitante comprende con la memoria se conjuga a través de las vivencias que cada uno ha tenido como *“actor” dentro de su “territorio”*, y en marco de la investigación realizada en campo, pude notar que hoy en día son pocas las generaciones que guardan consigo vivencias o recuerdos en los sitios más icónicos y aquellos otros lugares de esparcimiento que antes se posaban sobre la *“columna vertebral”*; además, que las nuevas generaciones tienen recuerdos borrosos de las prácticas o dinámicas que pasaban en el barrio; no obstante, todos han construido **narrativas territoriales** de acuerdo a la experiencia que ha tenido con su entorno y resulta valioso, puesto que esto se convierte en nuevos retos de diseño que más adelante se podrían implementar como herramientas clave en la construcción y fortalecimiento de este lugar. En cuanto a esto, puedo concluir que en Buenos Aires se sufren las cicatrices de una reconstrucción

que ha cubierto y olvidado los referentes del pasado, a través de “estratos” o capas (una posada sobre la otra), que distorsionan realidades que tienen que ver con aquellos vectores históricos de tipo fundacional, cultural, e incluso, comercial.

Alfabeto Visual/ 08

Análisis Macrotendencia + Investigación

A partir de las tendencias e investigaciones estudiadas para la construcción de un alfabeto visual, se identifican y analizan tres variables o categorías que funcionan como puntos de acción y que, dentro del proyecto, se articulan con base a un proceso cartográfico y triada conceptual:

- *Apropiación*: que responde a una idea de percepción humana y cómo los estos construyen espacios y los hacen particulares (mirada y morada)
- *Estéticas*: ciudades trasversas que empalma lo que gira en torno al arte, la arquitectura, la cultura y el paisaje- territorio.
- *Memoria-patrimonio*: Visto a través de una malla fronteriza invisible que une un antes y un después a partir de un proceso histórico y de memoria que se sucede en el barrio Buenos Aires. (Subyace la puesta de un escenario donde lo tangible e intangible se une)

Y se encuentran diferentes hallazgos que giran en torno a propuestas y tendencias enfocadas en una conducta dentro del año 2021 en adelante:

- En cuanto al primer punto de acción, *Apropiación*, se encuentra que:

Vidal Moranta y Pol Urrútia, (2005), toman dos vías principales para definir el concepto de apropiación: la acción de transformación y la identificación simbólica; la primera, se refiere a la territorialidad y el espacio personal. Esta identificación se relaciona con procesos afectivos, cognitivos e interactivos, es decir que, a través de la acción o interacción en determinado espacio de las personas, éstas dejan su "huella" en forma de señales y marcas, con una carga simbólica, y la segunda, por el lado de la identificación simbólica las personas reconocen su entorno y se auto atribuyen cualidades del mismo, como definitoria de su identidad.

En este punto se hace una dualidad entre lo que es la apropiación del espacio que se habita y cómo se han dado respuestas a través de diferentes canales, sobre todo las respuestas que se han dado a partir del arte que responden a un tema social y de construcción para los habitantes.

De igual manera, según la tendencia “Nuevos Mitos” de la WGSN, es importante dar cabida a que las marcas y comunidades se unan para así generar espacios al aire libre que comuniquen y cuenten historias profundas.

“Desde la perspectiva del arte urbano, la apropiación del espacio público implica unos intereses subjetivos y una búsqueda de pertinencia”

Fernández, E., (2018). “Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos.”

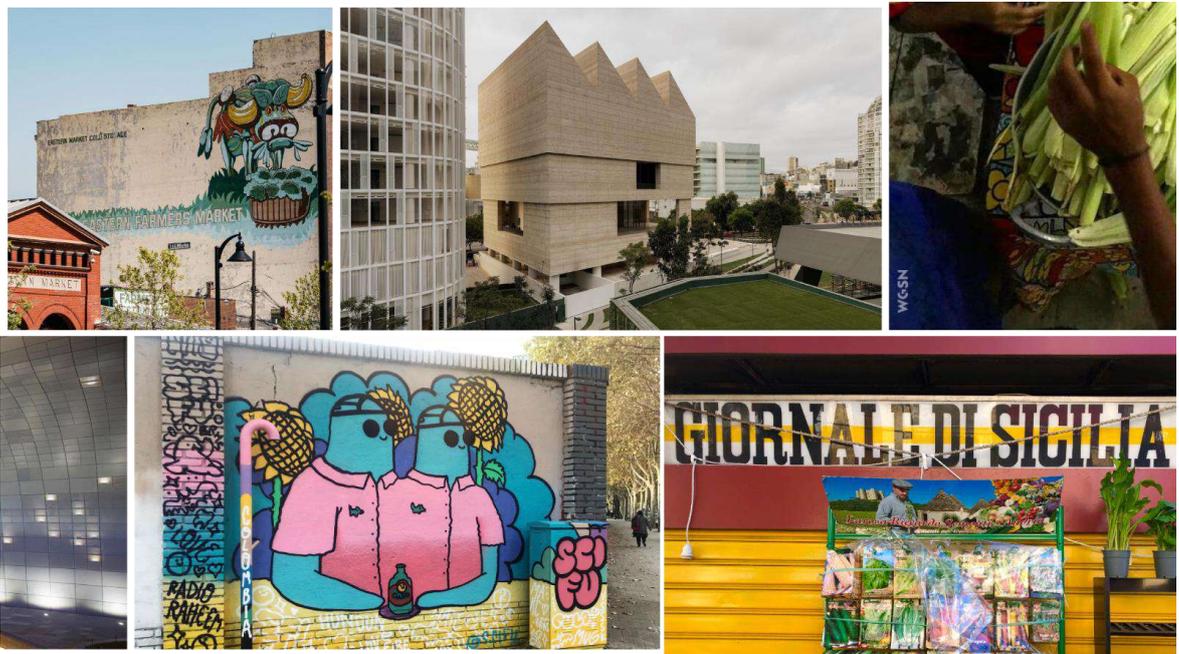
- *Estéticas:*

Desde el arte y la arquitectura, se identificó una posible visión estratégica a través de respuestas generadas por intervenciones plásticas o artísticas, y en esta se conjugan colectivos o instituciones que tienen que ver con aquellas estéticas visibles en los barrios, lugares, o el territorio en general:

En primer lugar, se encuentra *Boamistura*, un colectivo multidisciplinar madrileño con raíces en el graffiti, que se desenvuelve a partir del espacio público y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la gente a través de su obra gráfica, materializada en intervenciones plásticas en diferentes entornos y escalas. Generalmente emplean como herramienta la ***identidad del lugar*** donde trabajan, por lo que su recurso habitual es el lenguaje escrito y el color. ***Emplean diferentes lenguas y estilos culturales.***

Por otra parte, localmente se encuentra la posibilidad de realizar una estrategia de intervención enlazada a partir de lo que se construye en la metodología por *Coonvite*, pues a partir de la investigación de las formas de arquitectura, el urbanismo comunitario y los elementos estéticos del barrio, con este colectivo se podría lograr causar una acción transdisciplinar con la comunidad estudiada.

Ahora bien, dentro de la WGSN se hallan estudios sobre cómo se genera identidad en diferentes ciudades del mundo. Por lo cual, siento importante resaltar que a través de una analogía entre los constructos barriales y situacionales que se han encontrado dentro del proyecto de investigación, pueden emerger diferentes perspectivas sobre aquellos “modos de vida” y el arte o escenas de arte que se realizan en la calle.

Tomado de WGSN

“Las ciudades hablan” y se comunican por medio de las prácticas sociales, culturales y habitaciones que hacen posible darle lugar a la identidad del barrio.

Áreas clave

Estos lugares ofrecen un patrimonio histórico y una cultura creativa nueva y vibrante.

Polanco

Polanco es uno de los centros residenciales y comerciales más reconocidos de la Ciudad de México. Espere los mejores grandes almacenes, buques insignia de marcas de moda de alta gama y restaurantes exclusivos, así como importantes puntos culturales como el [Museo Jumex](#) y el [Museo Soumaya](#).

Roma / Condesa

Este par de vecindarios arbolados están llenos de energía juvenil y relajada. El área sirve como hogar y lugar de reunión para muchos creativos y es donde se encuentran pequeños cafés y restaurantes, galerías independientes y boutiques que venden marcas locales.

Centro Histórico

El centro de la ciudad y un punto de encuentro dentro del área comercial, el Centro Histórico es una visita obligada tanto para los lugareños como para los visitantes. Sumérjase en la rica cultura de la capital visitando los museos nacionales de arte e historia.

Reforma / Juárez

Reforma, la avenida principal de la ciudad, alberga oficinas centrales financieras y hoteles de lujo. Encuentre el [Museo de Antropología](#), el [Museo de Arte Moderno](#) y el [Museo de Arte Contemporáneo Tamayo](#). En el vecindario de Juárez, espere restaurantes conceptuales que se alineen con nuestra tendencia

San Ángel / Coyoacán

Un pintoresco barrio bohemio que muestra el ambiente artesanal de la ciudad. [MUAC](#) dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, La Casa Azul y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ofrecen inspiración. La comida tradicional y los mercados callejeros hacen de esta zona

Tomado de WGSN

- *Memoria-patrimonio:*

Subyace la idea de poder construir y contar historias a través del espacio, de constructos sociales y culturales que por tantos años han marcado o dejado huella en lugares como Buenos Aires:

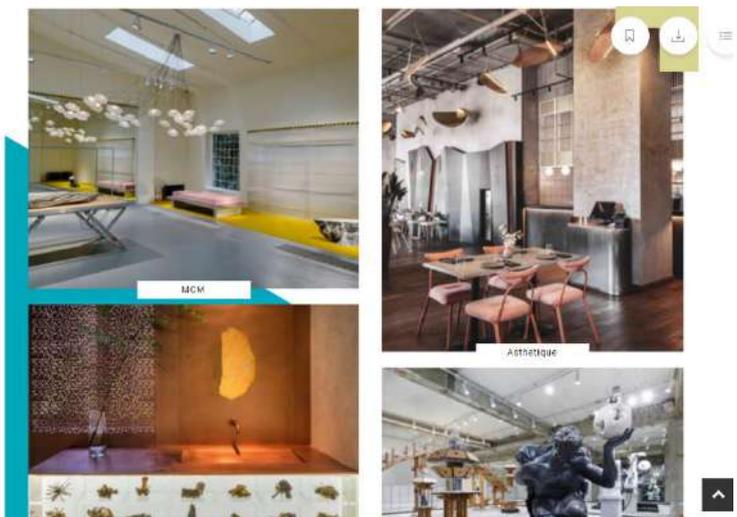
Jane Jacobs, en su libro *Muerte y Vida de las Grandes Ciudades* (1961) defiende aquellos espacios que se prestan para la socialización y encuentro puesto que ayudan a la creación de vínculos entre las personas: “... es inevitable tener la imagen de numerosos barrios a los que se le ha amputado una parte para poner en su lugar una vía rápida que ha sesgado la vitalidad del barrio”, y es por esto que la calle se considera como ese espacio que se construye a partir de tejidos humanos, de arquitectura y todo lo que se desenvuelve en un entorno público o privado, que justamente evita que las personas transgredan los usos contemplados en el espacio, y sobre ellos, enmarquen ideas de máxima actualidad donde se generen procesos de memoria y se visualice un territorio construido con propósito y de acuerdo a las necesidades de sus habitantes.

En cuanto a la plataforma de tendencias se halló la posibilidad de contar historias a partir de experiencias que vinculen a las personas:

“Las secuencias sensoriales, las obras de arte escapistas y las experiencias de creación de lugares serán clave para desarrollar narrativas poderosas a través del espacio” (*Contar historias a través del espacio*, WGSN/22)

Narrativas guiadas por objetos

- Los accesorios y objetos pueden servir como una forma literal y abstracta de rendir homenaje al pasado de un edificio, haciendo referencia al legado de su marca o para crear una narrativa lúdica para entretener a los visitantes o como una forma de escapismo.
- Ubicada en un garaje reformado, la tienda de MCM en Berlín rinde homenaje a la historia del edificio. Los parabrisas agrietados están ingeniosamente montados a un lado y los cantos rodados de pizarra se colocan en todo el espacio, haciéndose pasar por esculturas para contar la historia.
- Asthétique diseñó el Café Polet de Moscú, ubicado en un antiguo aeródromo, inspirándose en la historia de la aviación del sitio. Las piezas cinematográficas, como las ventanas de ojo de buey y las paredes escultóricas inspiradas en las alas, tienen un estilo aeronáutico.
- Creada por Waterfrom Design, la Aqua Health

Tomado de WGSN

Y también fue importante, contemplar desde la percepción sensorial y espacial para atraer, intrigar o entretener a aquellos individuos:

"...guíe a los visitantes física y emocionalmente utilizando señales espaciales y sensoriales, usando contrastes para restablecer los estados de ánimo e influir positivamente o elevar las emociones"
(*Contar historias a través del espacio*, WGSN/22)

Descripción/Manifiesto del Proyecto/ 09

Mirada y morada hace referencia a procesos de memoria y recordación a partir de fenómenos socioculturales y hechos históricos fundacionales del barrio Buenos Aires.

Desde la creación de un colectivo buscamos generar experiencias sensoriales de memoria o recuerdo, que despierten sensaciones frente a lógicas de pensamiento, respondiendo con esto a vínculos o conexiones a través de prácticas de mapeo e investigaciones sociales y culturales, en vínculo con el habitante y marcas/entidades que accionen contundentemente en la comunidad.

Desarrollo del Proyecto/ 10

Desde muy pequeña me he interesado por lo que pasa a mi alrededor y es por ello que disfruto conocer de ciudades, personas y las maneras en que estas construyen espacios, se apropian de ellos y los hacen particulares.

Dentro de mi caso de estudio, decido elegir a Buenos Aires como primer punto de contacto, el cual se ha construido a partir de una columna vertebral, conocida como la calle "Ayacucho" o calle 49, una calle símbolo de progreso comercial y habitacional dentro de la zona, y lugar específico donde hoy en día no transitan carros ni buses, sino que se cuelan algunas motocicletas en las catenarias de un moderno tranvía.

Mi proyecto de investigación surge de una necesidad por comprender y hacer visible prácticas identitarias, culturales y habitacionales que se evidencian en el barrio Buenos Aires. A través de esto, lo que pretendo es atender al reto por encontrar enlaces alternativos y de conexión entre el espacio cultural y el espacio comercial, teniendo en cuenta que mi intención es reconocer y exponer estos fenómenos socioculturales sin invisibilizar acontecimientos y hechos históricos que se han constituido como pilares fundamentales del barrio.

Es entonces como decido crear un colectivo o laboratorio de creación en donde la investigación y estancia en cada lugar haga visible las situaciones derivadas desde hechos históricos hasta prácticas o dinámicas socioculturales que son expresadas por medio de los habitantes. Este recibe el nombre de **“paréntesis”** y desde el ideal que tiene, se piensa en generar experiencias que despierten sensaciones frente a lógicas de pensamiento, respondiendo con esto a vínculos o conexiones entre quien habita el territorio y aquellas áreas disciplinares que accionen contundentemente en la comunidad: *ya sean entes arquitectónicos, artísticos y gráficos, hasta redes de apoyo o entidades que trabajen desde ideales cercanos, siempre a la luz del Diseño de Espacios\Escenario.*

Paréntesis se basa en ofrecer un servicio de experiencias sensoriales, de memoria o recuerdo. Parte de una metodología a través de la práctica de mapeos e investigaciones sociales y culturales, en vínculo con el habitante y aquellas entidades en acción.

En relación a lo anterior, a través de este colectivo abrimos camino a experiencias efímeras, desde instalaciones sensoriales, museográficas o escultóricas y respondiendo a intervenciones donde se haga uso de elementos simbólicos o herramientas como lo son la fotografía y otros productos que respondan a un mapeo cartográfico donde los autores son los mismos habitantes del lugar, por ejemplo: espacios divididos en capas, con siluetas de personas e información importante que le de trascendencia a la exposición; además, desde la arquitectura y el urbanismo se podrá pensar en ejercicios que funcionen de manera permanente, dando lugar a que se puedan fortalecer espacios de tensión, como parques, o espacios concretos del lugar. Nuestra herramienta principal será intervenir espacios abiertos y desde la relación con el usuario, se busca integrar a las personas que habitan en el barrio, así como también personas externas, que reconozcan valores de memoria, patrimonio e identidad a partir de nuevos formatos de intervención, itinerantes dentro del barrio y teniendo lugar en otros sitios donde merezca ser reconocido.

En esencia, el colectivo se inscribe desde el accionar social como canal articulador de tres generaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores), responde a una idea de percepción humana, a esos modos de apropiación y todos los procesos históricos o de memoria que se hacen visibles en el territorio. Es la construcción de nodos tangibles e intangibles que motiven al encuentro, la participación activa y reconocimiento del lugar.

Desde estas puestas en escena, se hace visible la posibilidad de involucrarme en el ámbito de diseño cultural y comercial, entendiendo el espacio público como base de transmisión y causa de diferentes transformaciones o procesos de reparación barrial, que remitan al individuo a estados de memoria, recuerdo y reconocimiento del patrimonio e identidad que este lugar ha perdido a través de los años.

En respuesta a la forma del proyecto, se hará uso de materiales blandos y duros, que causen expresiones desde lo simbólico, la memoria y la funcionalidad. A través de Mirada y Morada queremos dar respuesta a una intervención sensorial dentro del barrio, que permita la captación de recuerdos, por medio de sonidos, texturas, e imágenes representativas, haciendo alusión a entes patrimoniales presentes anteriormente, así como también otros que siguen estando y representan íconos memorables tanto para el barrio como para la ciudad. Serán estructuras modulables y habitables, itinerantes y que de una manera irrumpen en el transitar de las personas.

Desde la expresión del colectivo y la participación sobre el proyecto, convocaremos a entidades locales como Coonvites, Pictopía o Human Mark; esto con el fin de causar apropiaciones en calles y fachadas, que remitan a la idea de estar “en” o “habitar” el territorio y que dejen un mensaje en donde el habitante se sensibilice sobre la importancia del barrio y cómo este se vuelve importante, siendo parte de nuevas historias por contar.

Finalmente, este proyecto se desenvuelve desde tres variables: el espacio, las prácticas o estéticas y memoria-patrimonio. Su potencial apuesta por generar procesos de memoria colectiva y de identidad enmarcados a través de los intereses que tienen los habitantes del barrio y las maneras en que ellos mismos han construido narrativas territoriales de acuerdo a sus experiencias o vivencias; además, desde la disciplina de Diseño Espacios\Escenario, se pueden generar enlaces que aporten en clave de una construcción y fortalecimiento del lugar, con apoyo de disciplinas como la arquitectura, el diseño gráfico o la fotografía. Tiene que ver con vincular los saberes del barrio, ya sea con artistas, redes de apoyo y actores del territorio, elementos primordiales para la función que se establece desde el laboratorio y el reconocimiento o acogimiento que este pueda tener tanto en entes locales como internacionales.

Referencias/ 11

- Delgado, M. (2011). *“El espacio público como ideología”*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Pardo, J. L. (1991). *“Sobre los espacios, pintar, escribir, pensar”*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Pardo, J. L. (1998). *“Las formas de la exterioridad”*. Valencia: Pretextos.
- Lefebvre, H. (1978). *“La Producción del Espacio”*. España: Capitan Swing
- Pérez, C. C. (2016), *“Intimidades expuestas, una pregunta social por el espacio público”*. Medellín: Bonaventuriana.
- Pérez, C. C. (2017), *“Geo - Poética del Hábitat, Fisuras y tensiones del orden urbano en Ciudad del Rio / Barrio Colombia”*. Medellín
- Castells, M. (1976). *La cuestión urbana*. México: Siglo XXI Editores

Ramírez, C. O. (2009), "Buenos Aires, portón de Medellín". Medellín: Sílabo editores. Secretaría de Cultura Ciudadana.

López, R. E. "La Historia de mi Barrio: Buenos Aires". (s.f., fotocopia documento mecanografiado)

Moreno, T. R., Zuluaga, M. M., "Crónica de la conformación del barrio Buenos Aires. Trabajo para presentar al concurso: Escribe la historia de tu barrio". Medellín, 1986 (fotocopia de mecanografía)

Vidal Moranta, T. y Pol Urrútia, E. (2005). *La apropiación del espacio: una propuesta teórica*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Jacobs, J. (1961). "Muerte y Vida de las Grandes Ciudades". Estados Unidos: Capitán Swing.

Fonseca, M. J. (2014). "La importancia y la apropiación de los espacios públicos en las ciudades" *Revista de Tecnología y Sociedad: Cultura digital y las nuevas formas de erotismo*. Año 4, Número 7. Universidad de Guadalajara, México

WGSN. (2022). Recuperado de https://www.wgsn.com/li/article/87898#page_1

Prieto, D. (2021) "Pacifista". Febrero 16. <https://pacifista.tv/notas/las-voces-detras-del-museo-peatonal-en-plena-boyaca-con-80-un-altar-que-rescata-la-memoria-de-las-victimas/>