

ca & Angel

Escalera al cielo

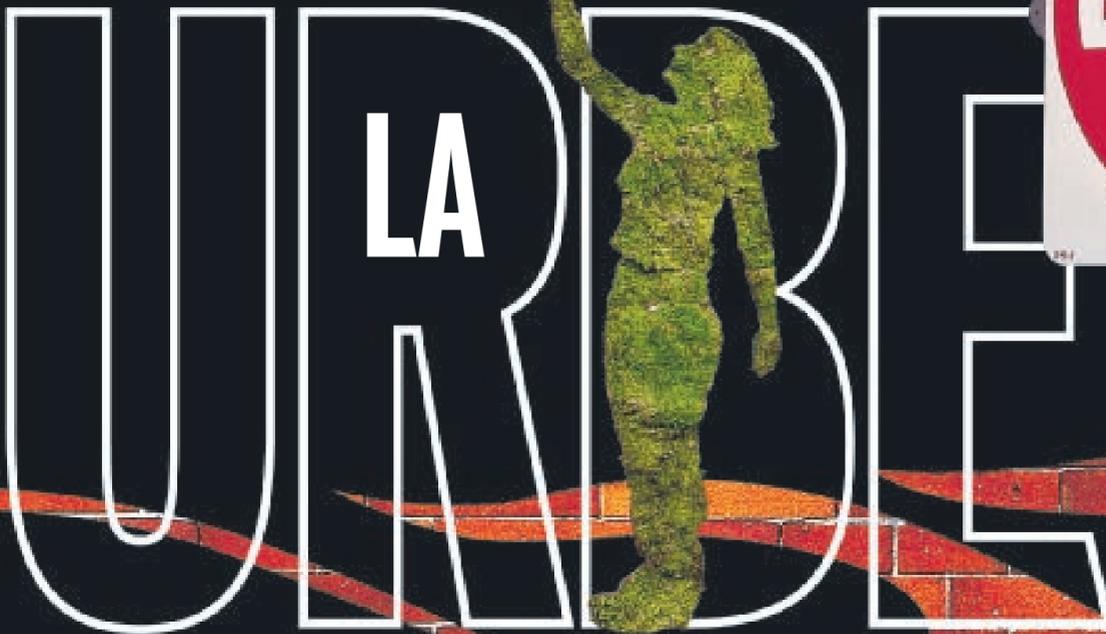
Christopher Domínguez
Michael recuerda a Mark Twain y su discusión sobre Shakespeare **2**

Ideas Los hilos invisibles del autómatas **4**

Serie El amor sin límites de Elton John **4**

Intervenciones artísticas

COMO LIENZO

► Utilizan la calle para crear obra con relevancia social y que interactúa con el entorno

Jesús Pacheco

Desde hace casi tres lustros, Robert Klanten se ha dedicado a documentar el arte generado en las calles. En ese tiempo, vio cómo simples rayones y firmas para marcar territorio se fueron transformando en complejas propuestas, o como él prefiere decirlo: atestiguó el crecimiento del graffiti y su metamorfosis en *street art*.

Con su editorial, Die Gestalten Verlag, se propuso desde sus inicios registrar esa evolución, de manera que Klanten consideró lógico documentar una nueva tendencia: las intervenciones urbanas, esas en las que artistas de los orígenes más diversos han llevado proyectos personales a espacios públicos, convirtiendo la ciudad no sólo en un lienzo gigantesco e intrincado para crear sus piezas, sino en el sitio mismo de su exhibición.

Luego de una investigación de ocho meses, en los que se dedicaron a rastrear la obra de artistas de distintas partes del orbe que estuvieran integrando sus creaciones al paisaje urbano, con piezas muchas veces tridimensionales, y siempre lúdicas o críticas, nació *Urban Interventions*, libro en el que Klanten y Matthias Hübner documentan la experimentación y el jugueteo con la urbe de más de 150 artistas, entre los que se cuentan lo mismo el colectivo francés He-He, que colorea con luces las emisiones de humo de fábricas ultracontaminantes, que la luxemburguesa Simone Decker y sus chicles masticados gigantescos que el dueto MSLK, creador de infografías tridimensionales para generar conciencia ecológica.

►2y3

► "Ramp", de SpY

► Estencil de musgo, de Edina Tokodi y József Vályi-Tóth

► De la serie "Do not Enter", de Dan Witz

► Proper Graffiti en Copenhague, de ZEVS

► Joyería urbana de Liesbet Bussche

► De la serie "The Third Man", de Dan Witz

¡MIRA CÓMO BAILO!

REINVENTAR LA CIUDAD

El mexicano **Adrián Santuario** pone a bailar al **hombrecillo verde del semáforo**, intervención urbana que busca reinventar el espacio público para que el transeúnte **se cuestione, se maraville o reflexione** **3**

Festival

UN DF CERVANTINO
Danza, teatro, música y ópera a cargo de artistas internacionales llegan al DF como parte del Festival Cervantino

gráfico animado > reforma.com/cultura

Escalera al cielo

CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ
MICHAEL
elangel@reforma.com

¿Ha muerto Mark Twain?

Hube de recordar el centenario de la muerte de Mark Twain (1835-1910) al tropezarme con el asunto que lo apasionó durante los últimos meses de su vida, la improbabilidad casi absoluta, según él, de que el niño bautizado el 26 de abril de 1864 como William Shakespeare haya sido el autor de la obra de William Shakespeare. Con ese fin, una vez que terminó la visita que le hizo a su casa de Stormfield la heroica sordo-ciega Hellen Keller, en enero de 1909, Twain redactó *¿Ha muerto Shakespeare?* (1909), uno de sus panfletos crítico-burlescos más serios. Acusado de servirse sin escrúpulos de las fuentes contemporáneas que dudaban de la autoría de Shakespeare, el librito de Twain (Sequitur, Madrid, 2010) introdujo al público norteamericano a la polémica más especiosa e interminable de la historia literaria entera.

Twain se convenció muy rápidamente que Shakespeare, cuyo nombre queda asociado entre 1593 y 1597 al gran teatro isabelino, no pudo pasar desapercibido al retirarse, misteriosamente, de la vida pública en la que había aparecido de improviso, para escoger la cruda existencia de un vendedor de terrenos con fama de extorsionador y buscableitos. Tampoco podía entender que su muerte no le importara, como lo indica la pernicioso falta de documentos, a nadie en absoluto. A Twain le parecía inverosímil, de principio a fin, la historia oficial de Shakespeare tal cual la cuentan los llamados stratfordianos, es decir aquellos que dan por bueno el nacimiento en Stratford-upon-Avon. Iba más lejos: es absurdo, se lee en *¿Ha muerto Shakespeare?*, atribuir a una sola persona el canon de 154 sonetos y 36 dramas que compone la más variada muestra de sabiduría jurídica, filosófica y moral de toda la literatura. Twain se adhirió a una de las escuelas rivales, la que atribuye la obra de Shakespeare a Sir Francis Bacon (1561-1626), aunque fiel a su carácter hipererótico, Twain admitía no tener pruebas concluyentes, como nadie las ha presentado, en favor de Bacon, el misterioso sabio y político renacentista. Interviene Twain en la polémica shakespeareana 50 años después de que la familia Bacon propone a su ilustre ancestro y no mucho después de que un archivero presentara la candidatura al trono usurpado a William Stanley, el sexto Conde de Derby. En 1892, en *Nuestro Homero inglés*, se establece otra de las tesis, la que convertiría a "Shakespeare" — en cualquiera de sus debatidas grafías— en pseudónimo de un grupo de autores, entre los que estarían Bacon, Marlowe y otros connotados isabelinos. *¿Ha muerto Shakespeare?* aparece poco después que Henry James se anota en el partido de los negacionistas, asegurando que "el divino William" es el fraude más exitoso de la historia. Twain mete su cuchara en un pleito en el cual hasta Freud acabará interviniendo, en 1930, a favor del pretendiente más aplaudido del siglo 20, Sir Edward de Vere (1550-1604), el Conde de Oxford. Todo esto lo averigüé en la guía de Gustavo Artiles *Un enigma llamado Shakespeare* (FCE, 2004), que era el libro al respecto que tenía a la mano y me ha sido muy útil al relatar, inclusive, los actuales pleitos de juzgado que la polémica provoca en Inglaterra o las simulaciones televisadas en las que han participado jueces federales en Estados Unidos, decidiendo a favor o en contra de la causa de De Vere.

En fin, yo creo que la obra de Shakespeare la escribió Christopher Marlowe, a lo mejor porque se llamaba Christopher, quizá porque me parece concluyente que escribió, al menos, los sonetos atribuidos al de Stratford, pero eso no le debe importar a nadie. Quizá sea más interesante saber por qué el viejo Twain se embarcó en esa última batalla. Era entonces, hace un siglo, el autor de *Las aventuras de Huckleberry Finn* (1884) uno de los escritores más famosos del globo y acaso la cúspide sólo la compartía con Tolstói, que moriría apenas seis meses después. Es probable, según leo en *Mark Twain: Man in White. The Grand Adventure of his Final Years* (Random House, 2010), de Michael Sheldon, que, más allá de su carácter paradójico y de su vis polémica, Twain quisiera escribir sobre sí mismo al hacerlo sobre el superbarbudo. Basta, para considerarlo, con releer el *postscriptum* de *¿Ha muerto Shakespeare?*, donde Twain presume de que en el pueblo donde creció (Hannibal, Mississippi) guardaban en 1909 celosa y orgulloso memoria de su nacimiento, ocurrido casi 75 años antes. "Si a mí no me han olvidado, siendo como soy tan famoso como Shakespeare", pareciera decir Twain, "es imposible considerar que los de Stratford hubiesen olvidado a su hijo predilecto".

Ello no era, dice Sheldon, arrogancia se-nil o vana presunción de Twain, sino la postulación de un paralelo que nos lleva a lo contrario, a la vanidad de los empeños humanos. Twain, como Shakespeare, habría sido un hombre humilde que se educó a sí mismo, nacido en la bucólica orilla de un río y, como el isabelino, un desconocido que llegó a la gran ciudad para triunfar sin ser anunciado por nadie, dueño de una sabiduría natural y de una imaginación prodigiosa que le permitió adueñarse del mundo. Quien sabe si Twain pensaba en todo esto al escribir *¿Ha muerto Shakespeare?* en calidad de testamento, pero es difícil leer libro más ajeno a la noción de genio absoluto que actualmente ha vuelvo a recaer, con el giro romántico que Harold Bloom le ha devuelto a la bardolatría, que el opúsculo de Twain. Como Shakespeare, quizá siguiendo su ejemplo, Twain había pretendido retirarse del mundo para gozar, solitario y libre, de su triunfo. Pero sospechaba que de su fasto póstumo quizá sólo quedarían especulaciones infinitas y un nombre vacío, una obra sin autor. Lo cual, quizá, se me ocurre que pensó Mark Twain, era el mejor de los desenlaces.

De Portada. Intervenciones artísticas. La urbe como lienzo

"El común denominador que todos estos artistas comparten es su apertura e interacción con la urbe", explica Klanten en entrevista; "crean con frecuencia obras para sitio específico y utilizan su arte para comunicarse con su entorno y también, con frecuencia, apelan a una audiencia azarosa".

En la portada de *Urban Interventions*, un colgamiento pende de los dedos de un soldado gigantesco; luego sabremos que se trata de una escultura monumental herencia del comunismo. La artista polaca Kamila Szejnoch transformó con ese colgamiento la función

de la plaza e hizo que los ciudadanos de Varsovia reconsideraran el uso de ese espacio público. Con esa intervención, Kamila ganó hace dos años el Premio Szpilman, que da una institución alemana a las mejores expresiones del arte efímero. Klanten y Hübner escogieron esa imagen para la portada por tener un toque juguetón y humorístico que, desde su punto de vista, une y representa a la perfección el tipo de arte y proyectos incluidos en el libro.

"Todos utilizan la ciudad como lienzo y exploran espacios que solemos ignorar", dice Klan-

ten. "Su obra tiende a ser ilustrativa y da un toque humano a objetos inanimados de la vida diaria".

También señala que muchos de los artistas cuentan con formaciones artísticas tradicionales y utilizan la calle como una plataforma alternativa para presentar obra con alguna relevancia social.

"El *street art* está interactuando mucho más con la arquitectura y el paisaje urbano. Hoy más que nunca, la arquitectura es más que construir edificios, levantar refugios de aspecto tradicional y es más que redefinir espacios

urbanos. Y el *street art* actual ofrece perspectivas interesantes", asegura.

Según Klanten, las intervenciones urbanas pueden ser vistas como un semillero para crear y redefinir el entorno humano, la vivienda y las interacciones que tienen lugar en una ciudad.

Para saber un poco de los distintos rumbos por los que se orientan las intervenciones urbanas, hemos buscado la opinión de cinco artistas cuya obra se mueve por distintos rumbos: el español SpY, el francés ZEVS, el estadounidense Dan Witz, la belga Liesbet Bussche y Edina Tokodi,

Dan Witz

Contra la fealdad

Para Dan Witz (danwitz.com), la historia de apropiación del espacio urbano como soporte para su arte comenzó en 1979, cuando pintó unos 40 colibríes en distintos puntos del bajo Manhattan. Aunque lleva tres décadas de intervenir la urbe plásticamente, como queda asentado en el libro *Dan Witz: In Plain View. 30 Years of Artwork Illegal and Otherwise* (Ginkgo Press), cita aquellas aves como una experiencia de la que no se ha repuesto.

"Cada año hago otro proyecto para la calle, pero creo que no volveré a alcanzar las posibilidades con las que me topé con aquellos pájaros", sostiene.

Hoy, Dan dice haber llegado a nuevos territorios con la nueva energía que ha cobrado el *street art*. Hace poco, puso a circular en Williamsburg, Brooklyn, una serie de carteles que funcionan a ma-

nera de *trompe l'oeil*: se trata de falsas rejas y ventilas en las que pareciera haber gente atrapada.

"Los personajes detrás de las rejillas tenían que ser suficientemente sutiles para que las piezas no fueran tapadas o removidas de inmediato", explica.

Sabe que entre más furtiva e integrada al entorno sea una imagen, más durará, aunque mucho menos gente lo vea.

"Luego de ver a tanta gente pasar sonámbula junto a mis cosas, decidí tocar el tema con mis últimas piezas de las series *Dark Doings* y *What The Fuck*", dice. "Estoy explorando nuestros actos sonámbulos y poniendo actos vergonzosos a la vista de todos y que, al mismo tiempo, sean prácticamente invisibles".

¿Qué opinas de la apropiación del espacio público como lienzo? Puesto que el *street art* no es-

ta hecho para venderse, puede existir independiente de cualquier compromiso comer-

cial o político. Así que estamos ante un tipo totalmente nuevo de libertad para el arte. En mi opinión, la idea de una forma artística que no esté bajo la influencia de ningún tipo de dependencia o patrocinio, es un concepto verdaderamente revolucionario, un cambio de paradigma en la historia del arte tan audaz como el cubismo o el expresionismo abstracto.

➤ Una pieza de la serie "Ugly New Buildings", Nueva York

Liesbet Bussche

Intimidad y extroversión

La primera intervención urbana de Liesbet Bussche (liesbetbussche.com) ocurrió en Nepal durante un intercambio entre la Academia Rietveld de Amsterdam y la Academia de Arte de Katmandú. Junto con Pukar Risal, Liesbet reparó un camino en el centro de Katmandú cubriendo baches con azulejos hechos a mano por ellos mismos.

Su siguiente proyecto ya involucraba joyería. Tenía que crear un anuncio para un libro, así que hizo carteles de piezas creadas por ella misma, los pegó en un espectacular de la ciudad y tomó fotografías que luego se convirtieron en las páginas del desplegado. Ambos proyectos suelen ser mencionados por Liesbet para dejar en claro que requirió un largo proceso llegar hasta sus inter-

vencciones actuales, que combinan dos pasiones suyas: la joyería y la ciudad. Sus joyas gigantes han adornado rincones inesperados de varias ciudades europeas.

"Con mis intervenciones examino la relación entre lo urbano, lo público, lo humano y lo corporal", explica. "Abordan la ambigüedad que da la portabilidad y la escala; y se mueven entre la intimidad y la extroversión".

¿Qué sugerirías a nuestros lectores para cambiar su relación con la ciudad y el espacio público?

Creo que ya pasa. Cuando viajo, veo montones de acciones inconscientes sucediendo en todos lados. A veces, cosas que no se consideran acciones o acontecimientos son mucho más interesantes que los premeditados.

¿Qué rasgo te atrae de una intervención?

Me encantan las intervenciones pequeñas e inesperadas... Críticas, con humor y puestas en un contexto... Que atraigan la mirada sin estar a la vista... Que no sean escandalosas ni utilicen innecesariamente la repetición.

¿Qué quieres estimular con tu joyería gigantesca?

Me fascina animar a la gente a adquirir una mirada fresca sobre cosas con las que están familiarizados y que habían dado

por sentadas. Transitamos por el mismo camino todos los días, pero con algunas intervenciones, puedes hacer que la gente voltee, que vuelva a poner atención.

¿Crees que tengamos las ciudades que necesitamos?

La modificación de una ciudad es limitada. Llegó la hora de que la gente se adapte a la ciudad, y no que la ciudad se adapte a la gente. Y las intervenciones urbanas van en ese sentido. La pregunta debería ser: ¿damas a las ciudades lo que necesitan?

➤ Los aretes gigantes de Liesbet Bussche, Ambers

SpY

Atento al mensaje

Al finales de los 80, SpY (SpY.org.es) comenzó a pintar graffiti atraído por los que veía en la calle. No tenía experiencia ni había estudiado en una escuela de arte, pero le atraía poderosamente la idea de ver su nom-

bre en todos los sitios. Durante años pintó trenes, tags, murales... y llegó a ser bastante conocido en la escena del graffiti en España.

"Tras años pintando graffiti, a mediados de los 90, se empezó a despertar en mí la faceta que más

se parece al trabajo que estoy desarrollando hoy", dice.

Sin tener conocimiento del trabajo que otros artistas desarrollaban en otros lugares del mundo, empezó a promocionar su identidad con métodos diferentes a los del graffiti: grandes carteles con su nombre, modificaciones a modo de contrapublicidad en vallas cambiando el mensaje...

"Aunque muchos otros artistas no relacionados con el graffiti ya habían utilizado la ciudad como soporte, en aquella época no era habitual ver intervenciones artísticas autónomas que no tuviesen que ver con el graffiti".

Esos años de recorrer la calle le agudizaron el sentido a SpY para ver la ciudad como un soporte artístico con grandes posibilidades. Hoy, su trabajo se caracteriza por una actitud no invasiva.

¿Cómo llegaste a tal sutileza?

Me gusta generar algún tipo de reacción con mi trabajo, procuro

despertar y crear una conciencia más lúcida con mis intervenciones. La ironía y el humor es una manera de hacer cómplice al receptor, crea un diálogo y, en ocasiones, una identificación. Si al transeúnte que ha visto la pieza le ha gustado, ve la obra como un acto romántico y se lleva consigo parte de la intervención.

¿Por qué usar los espacios públicos como lienzo?

Porque todas las piezas se presentan como un nuevo reto; busco la mejor manera de realizarlas. Desde la idea, la localización, la realización y producción de la obra, la documentación, el encuentro con el viandante, hasta su posterior desaparición.

Procuro ser receptivo al diálogo con la ciudad, que ha sido durante años el marco donde me he expresado y he comunicado mis ideas.

¿Cómo podemos ser más creativos con nuestras ciudades?

Observándolas, viviéndolas, siendo más receptivos al diálogo con la ciudad y el paisaje urbano. En cada ciudad se esconden cientos de historias detrás de cada movimiento que hacemos en ellas. Sólo hay que estar atento a los mensajes.

➤ "Spider Web", de SpY, Madrid

Y con ustedes...

A petición de "El Ángel", Robert Klanten presenta a los artistas entrevistados y describe las características particulares de su estilo.

► **SpY:** "Su obra es abstracta y escultórica en su mayoría; utiliza objetos cotidianos para crear piezas en sitios por los que todo el mundo pasa".
 ► **ZEVS:** "Es un artista extremadamente versátil; no puedes clasificarlo en un solo estilo o material. Es muy crítico hacia el consumismo y aborda el tema con medidas drásticas. Entre otras cosas,

'abdujo' a una mujer recortándola de un espectacular de 20 metros".
 ► **Dan Witz:** "Añade cosas a la ciudad, pero su obra tiene dos aristas. Unas veces es luminoso y divertido, como cuando añadió un globo a la fachada de una casa para crear un rostro, y otras es oscuro, como cuando coloca falsas ventilas con gente atrapada en la fachada de edificios".

► **Liesbet Bussche:** "Traslada lo privado a lo público... Empuja el espacio público hacia la gente y su entorno creando artículos que nos resultarán familiares".
 ► **Edina Tokodi & József Vályi-Tóth:** "Ellos están interesados en regresar la naturaleza a la ciudad utilizando materiales como el pasto o el musgo y convirtiéndolos en símbolos o en imágenes".

una húngara vecindada en Nueva York que hace pareja artística con József Vályi-Tóth.

Jesús Pacheco, reportero de REFORMA

Así que para mí ha sido muy liberador creativa, política y estéticamente. Cuando la gente descubre que he estado haciendo *street art* desde finales de los 70, la reacción suele ser: "¡Guau, qué interesante! ¿Pero cómo te mantienes?". Cuando les respondo que también expongo arte "real" en galerías, parecen decepcionados. Esperan que sea tatuador, ventrílocuo o algo así.

Platicame un poco de tu serie *Ugly New Buildings*... Es la última parte de la serie *Kilroy Variations*. Forma parte de una exploración de cuatro años de la imagen del graffiti "Kilroy was here", que comenzó a aparecer desde la Segunda Guerra Mundial por todos lados donde pasaba el ejército estadounidense. La frase y la caricatura que con frecuencia le acompañaba comenzó a representar la presencia estadounidense por todo el mundo. Fue el primer graffiti al que recuerdo haberle puesto atención cuando era niño.

La privación y la pérdida son temas recurrentes en tu obra... Sí, en los últimos años, aquí en Brooklyn mis vecinos de cla-

se trabajadora fueron desplazados para abrir camino a las viviendas de lujo. Personalmente, no me interesa mucho la arquitectura moderna que están desplegando: es estéril y arrogantemente desconectada del espíritu de vecindario; parecen naves espaciales recién llegadas.

Pero la gentrificación es una realidad brutal en la vida de Nueva York. Aquí, los inmuebles son un gigante despiadado que controla a los políticos y que no tiene compasión ni le interesa algo más que la ganancia. Pero tiene sus ventajas: hay un montón de nuevas superficies para trabajar con ellas. Como mi serie, que consiste en calcomanías montadas en plástico, basadas en fotografías y adheridas a los muros de los Nuevos y Feos Edificios (*Ugly New Buildings*).

¿Cómo podemos ser más creativos con la ciudad?

El mejoramiento urbano no es uno de mis intereses. Me veo más como el portador clandestino de un mensaje que nos dice que nada es lo que parece. Si la vida urbana fuera sana y abrigadora, nunca habría sentido la necesidad de hacer *street art*.

► Instalación verde de Edina Tokodi y József Vályi-Tóth en el metro neoyorquino

Edina Tokodi Guerrilla verde

Desde que Edina Tokodi (Mosstika.com) estudiaba en la Academia de Arte de Budapest comenzó a crear instalaciones con plantas. Por lo general, estaban hechas con pasto de trigo cultivado en papel. Y en 2004 dio a conocer su primera pieza pública en el centro de Budapest: un muro de musgo.

"Siempre me gustó crear piezas de arte con materiales orgánicos", asegura, "y siempre me encantó trabajar con mis manos más que con una computadora. De manera que, por un lado, me hace feliz crear piezas manualmente y, por el otro, me puedo identificar por completo con la idea que llevan implícita las piezas: la falta de áreas verdes en la vida moderna".

Edina decidió utilizar espacios públicos como lienzo cuando se sintió comprometida a atraer la atención hacia las deficiencias de la vida diaria, como la distancia creciente entre los urbanitas y la naturaleza.

"Si perdemos la conexión con el origen, el propósito y la meta también se pierden".

Por ello, ha decidido que sus intervenciones representen una crítica a ciertas actitudes despectivas hacia la naturaleza y, al mismo tiempo, expresen su pasión por ella.

"Trato de acercar la naturaleza a los habitantes de la ciudad".

¿Cómo concebiste tus instalaciones escultóricas vivientes?

Un viaje a Japón tuvo un gran impacto en mí. Los jardines zen que visité me llevaron a crear paisajes de papel hecho a mano y, más tarde, con plantas.

Mi idea era crear una especie de jardines para la meditación prefabricados o "concentrados de jardín zen", que uno pudiera poner en su pared, incluso

► Graffiti con musgo en Williamsburg, Nueva York

en un departamento pequeño.

Mis piezas son instalaciones para sitios específicos, de manera que el proceso creativo está siempre influido por el entorno, por las ideas y las sensaciones que estimula y por los métodos y técnicas que requiere cada pieza.

¿Qué quieren estimular en nuestra mente esos puntos verdes?

Para ese tipo de instalación, la reacción de la calle es muy importante. La manera en que la gente las recibe, si las abandonan, si las cuidan o si las desmontan. En ese sentido, son similares al graffiti, pero también son piezas de arte con un sentido social o una especie de táctica de guerrilla verde con un sentido artístico.

¿Qué hacen Edina Tokodi y József Vályi-Tóth para alcanzar la ciudad que necesitamos?

Intentamos que nuestras instalaciones vivientes funcionen a manera de signos de exclamación por la ciudad. Es nuestra manera de ser ecologistas.

► Proper Graffiti, de ZEVS, en las afueras del museo danés Ny-Carlsberg Glyptotek

ZEVS Fuerzas opuestas

Junto con Invader y André ZEVS (Gzzgzl.com) es una de las principales figuras del *street art* francés. Cuenta con una larga historia en el graffiti y el arte urbano. En los años 90, era un *tagger* que recorría calles y recovecos de París plantando su firma. En esas andanzas, estuvo a punto de morir aplastado por un tren regional llamado Zeus, de donde tomó su sobrenombre.

Luego de aquellas primeras expresiones que se movían en los terrenos del vandalismo, a principios de esta década creó una técnica con la que alteró la percepción habitual del graffiti: con chorros de agua a presión, creaba distintos diseños sobre muros sucios. Bautizó esa técnica como "Proper Graffiti" (Graffiti correcto). Con ella buscaba revelar el lado "limpio" de intervenir muros y poner en evidencia la suciedad real de la ciudad.

Aunque ZEVS dice haber comenzado a utilizar la urbe como taller en la serie *Electric Shadows*.

Para él, la ciudad no sólo es un soporte o un terreno de juego, sino un personaje que protagoniza las historias que él escribe. Con ellas también pretende hacer una crítica al consumismo.

¿Qué pretenden tus *Liquidate Logos* y tu *Proper Graffiti*?

Intento revelar el lado sucio de los "logos perfectos" y el lado bello de los "muros sucios". Como en el símbolo del Yin Yang, que sean una metáfora de la danza constante entre las fuerzas opuestas que hay en cada uno de nosotros.

¿Cómo podemos ser más creativos con nuestra ciudad, con nuestro paisaje urbano? Siempre es bueno conocer las

reglas de tu ciudad antes de romperlas. Las señales, la arquitectura, el mobiliario urbano y la publicidad estructuran la ciudad y definen sus límites. Traspasar esos límites con graffiti o con baile puede ser una violación o una recomposición. La cuestión es conocer las reglas y el orden que controla nuestras acciones.

Muchos han visto tus *Liquidate Logos* como una especie de resistencia creativa... ¿Contra qué? Me gusta examinar el poder y la influencia de los signos de la publicidad en el paisaje ciudadano. Cuando "derrito" logos bien conocidos, como los de Chanel o de Vuitton, estoy atacando una red de signos de identidad, de códigos sociales, de significados, de emociones... Por oposición, su metamorfosis en logos "derritados" hacen pensar en el consumo, en la tiranía de la publicidad, en las apariencias y en la vulgaridad de la ostentación.

Se dice en *Urban Interventions* que los trabajos incluidos en él nos obligan a cuestionarnos si las ciudades que tenemos son las que necesitamos. ¿Tenemos las ciudades que necesitamos?

Vivimos en "ciudades espontáneas", que se desarrollan orgánicamente y muchas veces de manera caótica, según las necesidades de sus residentes. Probablemente a eso se deba que la ciudad se vea desde el cielo como un cuerpo, con todas esas arterias... Los anticuerpos que se encuentran en la sangre son usados por el sistema inmunológico para identificar y neutralizar objetos extraños, como bacterias y virus. Me gusta la idea de reestablecer el equilibrio en las calles y buscar una ciudad armoniosa.

México

¡A bailar!

Jesús Pacheco

El último sábado de julio, Adrián Santuario se disfrazó de técnico reparador de semáforos y se dispuso a montar en la esquina de Bolívar y Francisco I. Madero la pieza que había creado y que pretendía romper con la cotidianidad de peatones y automovilistas. Transcurridos unos minutos, el hombrecillo verde del semáforo peatonal abandonó su rutinaria caminata para ponerse a bailar...

Desde que su intervención estaba gestándose, Adrián tenía claro que alterar cualquier señalamiento vial podía costarle, cuando menos, un paseo en patrulla por delito federal. Para evitar problemas, buscó tramitar los permisos necesarios, tanto con el Gobierno del DF como con la empresa que fabrica e instala los semáforos. Los fabricantes se entusiasmaron a tal grado, que le facilitaron uno para estudiar su funcionamiento. Del GDF nunca obtuvo respuesta.

En pleno proceso de creación, Adrián comprendió que esperar el permiso —si algún día llegaba— era traicionario lo que debía ser una intervención urbana. Entonces salió a instalar *¡Mira cómo bailo!* en la esquina mencionada. El luminoso baile duró sólo una noche, pero Adrián planea sembrar más bailarines por la ciudad.

¿Qué buscas estimular con tu bailarín del semáforo?

Hemos perdido el hábito de pasear en la calle. ¿Qué pasaría si ahora las calles también fueran un punto de reunión? El baile del hombrecito quiere dar los primeros pasos para lograrlo.

Además, la intervención urbana redescubre y reinventa el espacio público; uno de los objetivos de *¡Mira cómo bailo!* es la transformación de las calles para que el transeúnte se cuestione, se maraville, se confunda y aprenda a crear conciencia sobre algunos de los principales problemas urbanos. Casi ningún peatón respeta los semáforos. ¿Al integrar un comportamiento inusual en los semáforos se darán éstos a notar?

El semáforo intervenido de Adrián recibió mención honorífica en *Arte Shock*, la serie de TV

► Adrián Santuario y su bailarín luminoso

UNAM que mostró los procesos de creación de 36 artistas visuales. El jurado destacó la frescura y espontaneidad de la pieza.

Adrián estudiaba Física en la UNAM cuando se dio cuenta de que en las fiestas nadie se interesaba por sus investigaciones en óptica cuántica y comenzó a reflexionar sobre la mejor manera de generar interés por la ciencia. Vio como una alternativa hacer divulgación, pero en lugar de utilizar la literatura como una herramienta, decidió inclinarse por el arte electrónico.

Ha creado un automóvil charrarra sensible al tacto, que responde a los estímulos con ruidos que nos resultarán familiares: provienen del cuerpo humano. O una plaga robótica que recorrió el MediaLab-Prado de Madrid: la *Horning interactibus*.

La magia fue la culpable de que pronto decidiera llevar su arte electrónico a las calles.

"De los muchos problemas que ejercitaron la tremenda perspicacia de los grandes magos del siglo 19", explica, "ninguno fue tan absorbente como entrarle sin miedo a la mecánica, a la óptica y otras ramas de la física para crear sus escenarios de ilusión que montaban en plena calle".

Esos espectáculos callejeros pronto consiguieron despertar entre el público un creciente interés por romper con la cotidianidad de la vida urbana.

"El coqueteo que hago con el arte electrónico y la intervención de espacios públicos no está muy lejos de ese tipo de magia: la diferencia es que ahora es con electrónica y programación".

Fragmentos de la calle

Mr. Fly y Dr. Rabias son dos nombres familiares para quienes ponen atención a los muros del DF: el primero ha diseminado una mosca que nos ve desde el ojo de una tapa de aerosol, mientras que el segundo ha puesto a circular decenas de ninjas por la ciudad.

Pero ambos tienen otras personalidades... El hombre detrás de Mr. Fly es académico y se dedica a documentar con obsesión las cosas que cuentan las calles de manera gráfica. Y detrás de Dr. Rabias se esconde un periodista e ilustrador. Y entre los dos han recopilado

algunas de las expresiones visuales del paisaje urbano nacional en una serie de cuatro libros publicados por La Guniña Editores y distribuidos por Océano: *Calco Manías*, *Black Book*, *Mextencil* y *Arte Urbe*.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

El Programa de Especialización en Arquitectura y Urbanismo

Convoca a los aspirantes que desean realizar estudios de ESPECIALIZACIÓN EN

• VIVIENDA

• CUBIERTAS LIGERAS

a ingresar al Programa en el ciclo escolar 2011-2.

VIVIENDA: Deberán solicitar entrevista (hasta el 22 de octubre) con el Mtro. Ernesto Aza, al teléfono: 5622-0704. Inicio del curso propédeutico: 25 de octubre de 2010

CUBIERTAS LIGERAS: Deberán solicitar entrevista (hasta el 22 de octubre) con el Dr. Agustín Hernández Hernández, vía correo electrónico: ahh@servidor.unam.mx. Inicio del curso propédeutico: 25 de octubre de 2010

INICIO DE CLASES A PRIMER SEMESTRE EL 31 DE ENERO DE 2011

FACULTAD DE ARQUITECTURA - CIUDAD UNIVERSITARIA, 2010
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE POSGRADO

100 años UNAM

INFORMES: Tel. 5650-6664 y 5622-0704
http://diepfa.posgrado.unam.mx
e-mail: facarq.especializaciones@gmail.com

MÉXICO 2010

30 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Concursos FILIJ | Ganadores

20 Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles	XVI Concurso Nacional de Cartel "Invitados a Leer" 2010
1er. lugar Iván Richard Zela Vázquez El corazón de las ciudades 1 El corazón de las ciudades 2 El corazón de las ciudades 3	1er. lugar Alejandro Antón Hernández Mitos en el cielo y un libro
2do. lugar Miguel Ángel García Aza Sirena Babilonia Unicornio	2do. lugar Luis Francisco Tzucan Ramírez Vicio
3er. lugar Carolina Sutil-Pérez Cuatro Lines. Biblioteca de viaje 2 Cuatro Lines. Biblioteca de viaje 3	3er. lugar Ana Isabel Díaz Gallo Leyenda oculta cosas invisibles
Jurado Álvaro Enrique Solís Andrea Fuentes Silva Érika Martínez López Francisco-Nava Bourquin	Jurado Catalina Martínez-Muñoz Fátima Ligalia Alcántara Leonardo Vázquez Conde
	XIV Premio Internacional del Libro "Premio Infantil y Juvenil"
	Premio único Armedos y su Demonio Catalina Pérez S.A. de C.V.
	Jurado Marta Teresa de la Rosa Sánchez Rafaela Cordero González Ricardo Pérez-Coyotecho

¡ENTRÁTE EN LAS ACTIVIDADES QUE EL BICENTENARIO TIENE PARA TI!
Envía ALTA al 22000. El premio único otorgado en su estado. Los costos de envío los cubre el autor. Los ganadores se comunicarán por correo electrónico. La responsabilidad es del participante.

www.unam.mx www.filij.org.mx

Vive lo Cultural
Con todos los sentidos

CONCURSO FEDERAL

www.unam.mx