

**MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS**

EL CAMINAR COMO PRÁCTICA ESTÉTICA

Jorge Varas

ROBERT WALSER, ROBERT SMITHSON, RICHARD LONG, IMMANUEL KANT, CHARLES BAUDELAIRE, WALTER BENJAMIN, BRUCE CHATWIN, ROBERT LOUIS STEVENSON, MARTIN HEIDEGGER, ANDY GOLDSWORTHY, HENRY DAVID THOREAU, CEES NOOTEBOOM, CONSTANT, IAN HAMILTON-FINLAY, HAMISH FULTON, GUY DEBORD, ANDRE BRETON, FRIEDRICH HOLDERLIN. JEAN JACQUES ROSSEAU. W. G SEBALD, WERNER HERZOG, CONSTANTIN BRANCUSI, GUSTAVE COURBET, ARTHUR RIMBAUD, ARISTÓTELES, FRIEDRICH NIETZSCHE.

El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un espacio o un cuerpo, implica una transformación del lugar y sus significados.

Por medio del andar el hombre ha construido el paisaje natural y ha conformado en nuestro siglo las categorías con las cuales interpretamos los paisajes urbanos que nos rodean.

La acción de atravesar el espacio se constituye en un principio a partir del cual se satisfacen necesidades indispensables para la supervivencia, mas tarde se convirtió en una acción simbólica imprescindible para habitar el mundo. Andar es un arte que descubre la escultura, la arquitectura, el paisaje... A partir de su práctica se han desarrollado las relaciones que el hombre ha establecido con su territorio.

CAIN. ESPÍRITU SEDENTARIO OBLIGADO COMO CASTIGO A
ANDAR. ARQUITECTO. HOMO FABER. ESPACIO DEL ESTAR.
MUROS, RECINTOS. ESPACIO LLENO, SÓLIDO Y DENSO.

ABEL.ESPÍRITU NOMADA. ANARQUITECTO. HOMO LUDENS.
ESPACIO DEL ANDAR. TRAZOS QUE SE BORRAN Y REAPARECEN.
ESPACIO VACÍO , LIGERO Y LÍQUIDO.

El menhir de Meada do Castelo con sus 715 cm se erige como el más alto de la Península Ibérica. Estos hitos verticales, como primeros objetos situados en el paisaje humano, se erigen en el Neolítico como procesos del nomadismo y “errabundeo”. La verticalidad que establecen en el horizonte detienen el tiempo y el espacio, al mismo tiempo que constituyen un nuevo sistema de relaciones con los elementos del entorno circundante. Puede pensarse que los menhires funcionaron como un sistema de orientación territorial, una especie de guía esculpida que permitía orientar al viajero. En Carnac el menhir *Locmariaquer* alcanza los 23 metros.

Es frecuente encontrar estas piedras cercanas en las antiguas vías de comunicación. La implicación en su levantamiento de miembros de diferentes poblados, nos lleva a suponer su localización en territorios neutros pero de identificación plural. Es probable que señalizaran los lugares importantes vinculados al errabundeo, creando un nuevo espacio relacionado con el “andar”.

LE 14 AVRIL 1921

OUVERTURE

DE LA

GRANDE SAISON

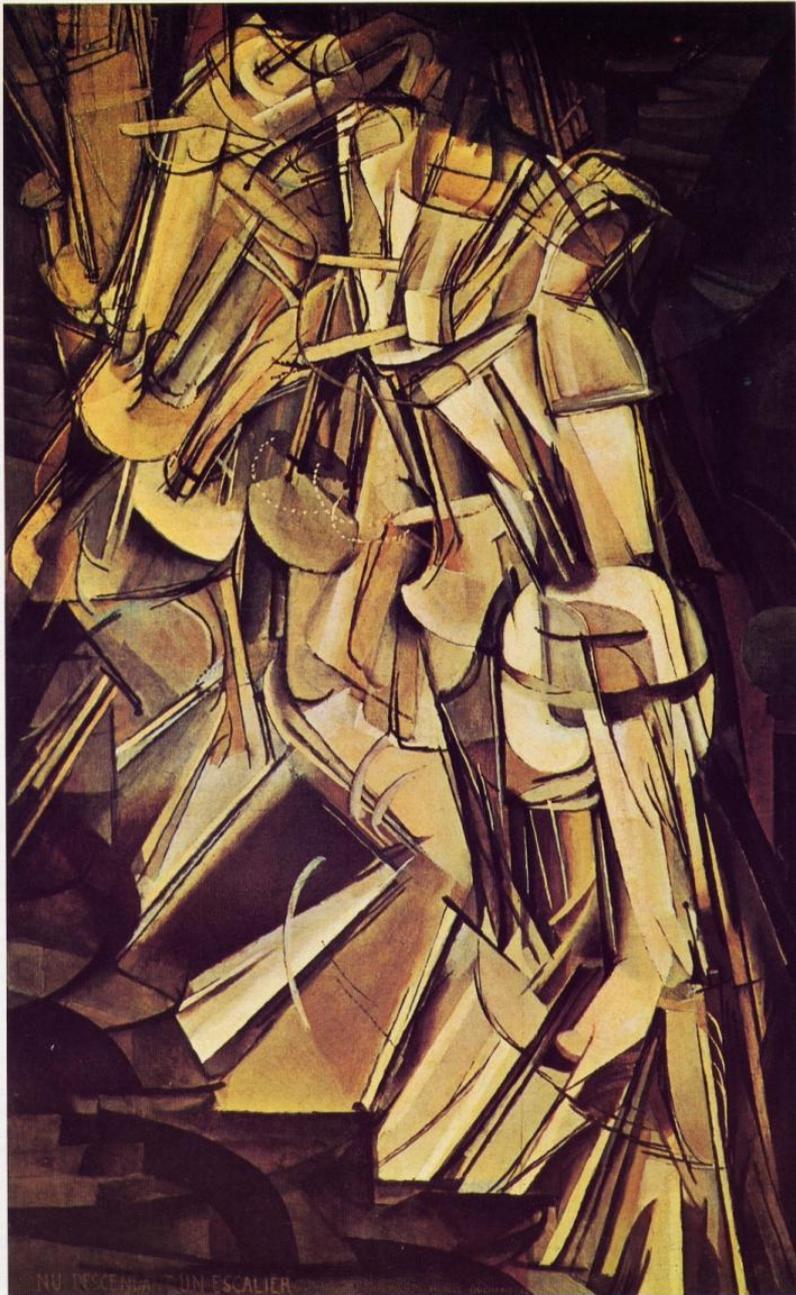
DADA

VISITES · SALON DADA · CONGRÈS ·
COMMÉMORATIONS · OPÉRAS ·
PLÉBICISTES · RÉQUISITIONS ·
MISES EN ACCUSATION ET JUGEMENTS

Se faire inscrire au SANS PAREIL

EL ANDAR COMO ANTI-ARTE. En 1921 Dada organiza en París una serie de visitas a los lugares mas banales de la ciudad. Encabezados por Tristán Tzará y André Bretón, los dadaistas se dan cita en un espacio olvidado, banal e inútil, un “*terrain vague*”, para leer el diccionario *Larousse* y repartir octavillas de papel. Así iniciaron sus incursiones urbanas a los lugares mas fútiles de esta magnífica ciudad. Se rechazan los lugares emblemáticos con el fin de reconquistar el paisaje urbano. En el 24 los surrealistas realizan un vagabundeo a campo abierto. Se empieza a valorar el andar por su componente onírico y surreal (deambulación), se vislumbra una especie de escritura automática en el transitar, cualificada para revelar las zonas inconscientes del espacio y oscuras de la ciudad. Manifiestan su creencia en que lo banal y lo cotidiano, atesora un valor desconocido.

El primer ready-made urbano de Dada, señala la transición desde la representación del movimiento - uno de los objetivos principales de las vanguardias-, hasta la construcción de una acción estética que debía llevarse a cabo en la realidad de la vida cotidiana. La ciudad dadaísta es una ciudad de la banalidad que obvia las utopías hipertecnológicas del futurismo. Pretendían la desacralización del arte para unir el arte con la vida y lo sublime con lo cotidiano. En Paris como escenario vagará el flaneur moderno, personaje efímero que rebelándose contra la modernidad pierde el tiempo deleitándose con lo insólito y lo absurdo en sus vagabundeos.

En 1917 Duchamp propuso como ready-made el edificio Woolworth de Nueva York. El ready-made urbano realizado en 1921 en Saint-Julien-le-Pauvre, es la primera operación simbólica que atribuye un valor estético a un espacio en lugar de a un objeto. Dada trasladó el arte a un lugar banal de la ciudad, ofreciendo a los artistas nuevas posibilidades de intervención en las ciudades. No se interviene el lugar, sino que el artista asiste directamente al lugar sin dejar en él huellas físicas, tan solo considerará la documentación que produzca relacionada con la acción. La obra consiste en el hecho de haber concebido la acción que realizar, y no la acción en sí misma. Este grupo de artistas inicia la aplicación de las investigaciones freudianas al inconsciente de la ciudad, desarrolladas más tarde por surrealistas y situacionistas.

El recorrido errático organizado por André Breton en 1924 por un vasto territorio natural próximo a Blois y elegido al azar, transformará el dadaísmo en surrealismo. El viaje sin finalidad se establece como experimentación de una forma de escritura automática en el espacio real. La “deambulación” consiste en alcanzar, mediante el andar, un estado de hipnosis, una desorientación y una pérdida del control. Es una estrategia para entrar en contacto con la parte inconsciente del territorio. A partir de las posteriores deambulaciones por París, se resuelve formalizar la percepción del espacio urbano bajo la forma de unos mapas influenciados que volveremos a encontrar en la cartografía situacionista. Se trataba de reflejar en ellos las variaciones de percepción obtenida al recorrer el ambiente urbano.

La investigación surrealista es como una clase de investigación psicológica de nuestra relación con la realidad urbana, una operación ya practicada con éxito, mediante la escritura automática y los sueños hipnóticos. Utilizaban el andar como un medio a través del cual indagar y descubrir las zonas inconscientes de la ciudad, aquellas partes que escapan al proyecto y que constituyen lo inexpresable y lo imposible de traducir a las representaciones tradicionales.

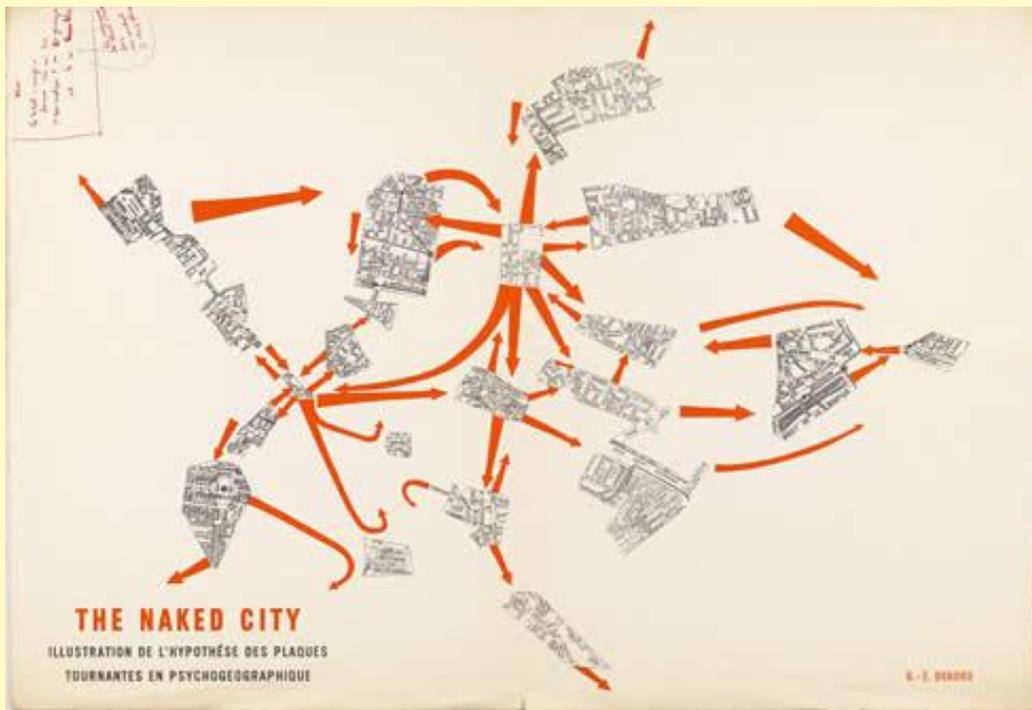

TEORÍA DE LA DERIVA. 1956; en respuesta a los surrealistas *La internacional letrista* configura la *Teoría de la Deriva* en Alba, muy próxima al universo nómada. Constant proyecta un campamento para los gitanos de esta ciudad y desarrolla la idea de *Nueva Babilonia* como ciudad nómada. Junto a Asger Jorn y Guy Debord sientan las bases de un urbanismo radical influyente en los años posteriores. Surge el errabundeo letrista/situacionista, que reconoce en el “perdersse por la ciudad una posibilidad expresiva concreta de anti-arte, y lo asume como un medio estético-político a través del cual subvertir el sistema capitalista de la posguerra”. En este ejercicio es preciso dejarse maravillarse por la ciudad, es necesario asombrarse de la calle y de lo que ella nos ha mostrado en su cotidianidad. Con estos presupuestos las calles pequeñas, los espacios menores, las plazoletas y parques barriales son favorables a la deriva.

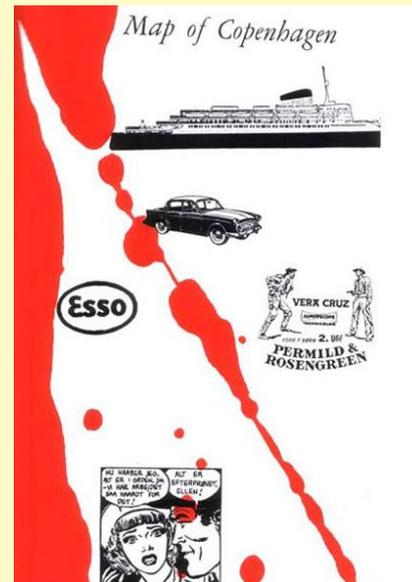
Los situacionistas acusarán a los surrealistas de no haber llevado hasta las últimas consecuencias el proyecto Dada. Recuperarán como objetivos el situarse «fuera del arte, el arte sin obras ni artistas, el rechazo de la representación y el talento personal. Frente a la búsqueda de situaciones oníricas, *la deriva* busca un control consciente de los medios y de los comportamientos que se experimentaban en la ciudad. Coincidían con el anti-arte dadaísta.

El aspecto aleatorio no es tan determinante como parece. Se acepta el azar, pero las propuestas creativas no se basan en él, puesto que están regidas por ciertas reglas: cartografías psicogeográficas, direcciones de estudio de las unidades ambientales elegidas, pluralidad de la extensión de los espacios indagados o intervenidos. Se sustituye la ciudad inconsciente y onírica surrealista por la ciudad lúdica y espontánea.

En *The Naked City* de Guy Debord la ciudad ha quedado desnuda, la deriva la ha expoliado. Los barrios descontextualizados, son continentes a la deriva, que se mueven desorientados. Hay partes enteras de la ciudad que son eliminadas.

Asger Jorn realiza unas manchas que simulan la costa danesa poblada por símbolos de consumo

Hay que proyectar unas acciones estéticas y revolucionarias dirigidas contra el control social. Sienten aversión por el trabajo y piensan que la modificación de los sistemas de producción, reduciría el tiempo de trabajo en beneficio del tiempo libre. Eludir el tiempo de consumo para favorecer el tiempo lúdico constructivo.

Con Nueva Babilonia, el nomadismo entra en la historia de la arquitectura como crítica a los fundamentos de la sociedad occidental e inaugura un nuevo desarrollo para las vanguardias posteriores. El arquitecto dejará de ser un constructor de formas aisladas, para convertirse en un constructor de ambientes totales. Constant quiere superar el anti-arte y construir una ciudad nómada. Arquitectura concebida como espacio del andar.

LA ESCULTURA COMO EXPLORACIÓN DEL RECORRIDO.

En la segunda mitad del siglo XX los artistas comienzan a utilizar el andar como una forma de intervención en la naturaleza. En 1966, la revista *Artforum* publica un relato de Tony Smith en el que el escultor narra su viaje por una autopista en construcción por la noche. Este texto supone, uno de los resortes que motivarán la exploración del recorrido como objeto y como experiencia por parte de los escultores. El Land Art revisita a través del andar los orígenes primigenios del paisajismo y de las relaciones entre naturaleza y arte. Carl Andre, Robert Smithson, Richard Long, Richard Serra, Walter de María, son escultores que utilizando el recorrido en expansión, se han enfrentado a los límites de las prácticas artísticas a las que se han dedicado.

Carl Andre propone objetos capaces de ocupar el espacio sin llenarlo. Como la alfombra negra de Smith sus esculturas se extienden sobre el suelo. Crea un espacio para que sea vivido por el espectador. La calle vivida por Smith es la escultura ideal. “La mayor parte de mis obras, o en cualquier caso las mas logradas, son en cierto modo calles: nos obligan a seguirlas, a rodearlas o a subirse en ellas”.

El arte de Richard Long se fundamenta en el propio andar, en el hecho de vivir esa experiencia. El recorrido errático vuelve a ser una forma estética dentro del campo de las artes visuales. *A Line Made by Walking*, es una línea recta esculpida hollando la hierba; desaparecerá por tanto cuando esta vuelva a crecer. Long combina dos actividades tradicionalmente separadas: el esculpir y el andar. El fundamento de las obras de Long y Fulton, es el andar en un espacio natural y sin tiempo. El cuerpo es un instrumento para medir el espacio y el tiempo. El andar es acción y signo al mismo tiempo.

La escultura invadió, de un modo cada vez más deliberado, el espacio vivido, el teatro, la danza, la arquitectura y el paisaje. Rosalind Krauss, describirá en la década de los 60 a la escultura como campo expandido.

La escultura minimalista con intención de reapropiarse del espacio arquitectónico, se ha confrontado con el menhir, de ese modo aparece el recorrido entendido como escultura en un campo expandido y no como forma literaria. Propondrán unos objetos extraños a la naturaleza que se oponían al paisaje natural. El objeto monomatórico de Serra fijo, inmóvil, inerte, impone unas nuevas relaciones con el espacio, involucra al espectador en una experiencia que va más allá de lo visible.

El land art se apodera de nuevos espacios, reivindicando la escultura como acto de transformación de los materiales del territorio. Asistimos a una nueva clase de retorno al neolítico. La tierra se esculpe, se dibuja, se recorta, se empaqueta, se transforma la física del territorio, se recorre... Estas obras constituyen increíbles espacios susceptibles de ser recorridos. La obra es varias cosas a un mismo tiempo, el lugar, el recorrido, las fotografías, el mapa, los escritos anteriores y posteriores...

THE CROW SPEAKS

COLOURS OF THE RAINBOW

A SEVEN DAY WANDERING WALK CAIRNGORMS SCOTLAND SUMMER SOLSTICE 1991

THE ROCKS ARE ALIVE IN THEIR HOMELAND

SOLSTICE FULL MOON

A SEVEN DAY CIRCULAR WALK CAIRNGORMS SCOTLAND JUNE 1986

Hamish Fulton y Richard Long recurren al uso de mapas como elementos expresivos para trasladar el arte de andar a una forma estética. Para Fulton el cuerpo es tan solo un instrumento perceptivo, para Long es también una herramienta de diseño. La obra de Fulton representa los lugares atravesados, su representación se resuelve mediante imágenes y textos gráficos.

BIBLIOGRAFÍA

BENJAMIN, WALTER. (1988). *Dirección Única*. Madrid. Ediciones Alfaguara. 1ª ed.

BEMJAMIN, WALTER. (2013). *El París de Baudelaire*. Buenos Aires. Eterna Cadencia Editora. 1ª ed.

CARERI, FRANCESCO. (2013). *Walkscapes, El andar como práctica estética*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.

CONSTANT. (2009). *La nueva Babilonia*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1ª ed.

CHATWIN, BUCE. (1997). *Anatomía de la inquietud*. Madrid. Anaya & Mario Muchnik. 1º ed.

DEBORD, GUY. (2012). *La sociedad del espectáculo*. Valencia. Pre-textos. 10ª ed.

HAZLITT, WILLIAM, STEVENSON, ROBERT LOUIS. (2004). *El arte de caminar*. México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 2ª ed.

HEIDEGGER, MARTIN. (2003). *Camino de campo*. Barcelona. Herder Editorial. 1ª ed.

LE BRETON, DAVID. (2011). *Elogio del caminar*. Madrid. Editorial Siruela. 1ª ed.

MUÑOZ GUTIERREZ; CARLOS. (2015). *El paisaje habitado..* España. La línea del Horizonte ediciones. 1ª ed.

NOOTEBOOM, CEES. (2007). *Tumbas de poetas y pensadores*. Madrid. Ediciones Siruela. 1ª ed.

ROSSEAU, JEAN JACQUES. (2008). *Las ensoñaciones de un paseante solitario*. Madrid. Alianza Editorial. 1º ed.

THOREAU, HENRY DAVID. (2010). *Caminar*. Madrid. Ardora Ediciones. 1º ed.

WALSER, ROBERT. (2001). *El paseo*. Madrid. Ediciones Siruela. 4ª ed.

<http://www.elmundo.es/cataluna/2014/12/04/54808daeca4741f0748b456b.html>

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/12/26/babelia/1419608722_632256.html

!