

Caminar para crear: el cuerpo en el espacio público como condición de la producción artística

*BOTTO FIORA, María Alejandra / Investigador IAE. Artes del espectáculo y Psicoanálisis-
alejandra.bottofiora@gmail.com*

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: artistas caminantes - cuerpo - creación*

» **Resumen**

A partir de la pandemia el cuerpo tomó un protagonismo diferente. La cercanía se tornó peligrosa y aislar los cuerpos devino el método para cuidar la vida. La imposibilidad de circular desató un sinfín de consecuencias. La posición del cuerpo, su relación al espacio se revelaron también vitales. De modo que diversas prácticas se vieron transformadas y fue necesario innovar. Este trabajo es una introducción a un tema muy vasto: las relaciones entre el cuerpo y su entorno. La posición, el movimiento, tanto para crear como para analizarse son fundamentales para cada sujeto. Y la singularidad debe ser atendida cada vez.

» **Presentación**

La privación que implicó el confinamiento durante la pandemia de Covid 19 puso de relieve el valor que tiene mover el cuerpo en el espacio público. El cuerpo con su poder y con su fragilidad quedó en primer plano. Para los psicoanalistas representó un nuevo desafío, dado que los analizantes no podían desplazarse para continuar o comenzar un tratamiento. Fue preciso volver a pensar el cuerpo, su posición, su estado en el trabajo de análisis.

Hubo un tiempo en que el diván, la posición recostada del cuerpo del paciente, era el signo distintivo del psicoanálisis. ¿Hacés diván?, se preguntaba la gente para identificar qué tipo de terapia hacía. Como si el montaje escénico fuera la esencia de lo que allí ocurría. El confinamiento desató muchas preguntas: ¿Cuál es el lugar del cuerpo en el trabajo analítico? ¿es la posición del mismo importante para posibilitarlo? ¿es igual estar sentado frente al analista que acostado en el diván? ¿Qué favorece o complica que el análisis se haga en un consultorio con los cuerpos del analista y el analizante ahí, o que esté mediado por la imagen de un dispositivo? ¿Se puede alguien analizar caminando, mientras conduce su auto, sentado en un bar o acostado en su cama? La pandemia empujó mucho las cosas y no estoy segura de que estas sean las buenas

preguntas. Tal vez la pregunta que se despeja nos remite a precisar qué define un análisis y nos obliga a los analistas a no confundir rituales comportamentales con la lógica de lo que está ocurriendo allí.

Lo que no debe soslayarse es que la presencia y la posición del cuerpo tienen consecuencias y que no son las mismas para todos. Los artistas nos enseñan eso. Investigando un poco sobre cuerpo, movimiento, y creación constatamos que para cada uno juega un papel estar en movimiento o en reposo, de pie, sentado, en el suelo o acostado. El pintor Pedro Roth, por ejemplo, suele pintar acostado. Por eso se procuró materiales para poder hacerlo en su cama sin chorrear o desparramar la pintura. Hay muchos escritores a los que se llama *acostados* que prefirieron el aislamiento y la cama para vivir. Es famoso el caso del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994), pero también Mark Twain, Valle Inclán, Unamuno se cuentan en la larga lista. Una vez más es necesario hacer una lectura cada vez, de la coordenada que es el cuerpo, su estado de movimiento y posición.

› **Artistas Caminantes**

Se abrió entonces un campo de investigación acerca del cuerpo y me interesó la búsqueda del testimonio de artistas que necesitan caminar para crear. Así como hay artistas acostados, hay artistas caminantes. Hay famosos artistas ingleses caminantes como Richard Long y Hamish Fulton.

Richard Long (1945-) ,un multipremiado artista inglés nacido en Bristol ,es uno de los principales representantes del Land Art y del Arte Povera. Estudió en el College of arts de la Universidad del Oeste de Inglaterra y luego ,entre los años 1966 y 1968, en el St Martin School of arts. Fue durante esos años cuando salió a recorrer el sur de su país. Al cabo de un tiempo comenzó a concebir esculturas en el paisaje. Su proyecto emblemático fue hacer una escultura al caminar, esto es pasar varias veces por un mismo trayecto de pasto en línea recta. La llamó *A line made by walking* (1967).

Para compartir esta creación recurrió a un registro fotográfico. La foto enmarca un espacio dividido por la línea que él creó con sus pasos, en 2 zonas casi simétricas. Es en blanco y negro. Al año siguiente, en 1968, continuó con sus trayectos en línea recta. Creó *A ten mile walk*, trazando una línea sobre el mapa del Altiplano de Exmoor y escribió Start en un extremo de la línea. Desde entonces, Long emprende caminatas trazadas de antemano por numerosos lugares en Escocia, España, Alaska, Bolivia, Himalaya entre muchos otros. Siempre su trabajo se caracteriza por la simplicidad de los materiales y de las formas: piedras, barro, maderas sueltas en el lugar. Hace con ellas círculos o líneas, porque son las formas más simples. La mayor parte de las veces las obras están en el sitio de la caminata porque las condiciones del entorno forman parte de ellas. Se lleva un registro fotográfico: “Puesto que mi arte es simple y directo considero que las fotografías deben ser igualmente simples y directas”.¹

Monta las imágenes sobre cartulina blanca y agrega anotaciones. En la Bienal de Venecia de 1976 Long expuso en el pabellón británico una instalación hecha con 682 piedras que recogió en su caminata. 3 líneas paralelas se extendían por varias salas del edificio. Si bien formaban un rectángulo no era perceptible, dado que las paredes interrumpían su visión de conjunto. Para apreciar la obra el espectador debía caminar a lo largo del trazado de una línea y así hacer la experiencia de la caminata como hecho artístico.

¹ Masdearte.com. *Tres paseos de Richard Long*

Mi obra es real, ni conceptual ni ilusoria. Habla de piedras reales de tiempo real, de acciones reales. Mi obra no es urbana ni romántica. Es la ubicación de ideas modernas en el único lugar practicable capaz de acogerlas. El mundo natural sustenta al mundo industrial. Me valgo del mundo tal y como aparece ante mí (Masdearte.com. *Tres paseos de Richard Long*)

En julio/agosto de 2014, en el Faena Arts Center se presentó *Mendoza Walking*, la primera muestra de Long en Argentina. Fue el resultado de sus caminatas en soledad: 3 días por Tupungato y 14 días en el Cordón del Plata de la Cordillera de Los Andes. En 1998 había estado en el glaciar Perito Moreno y en Tierra del Fuego. Hizo una obra llamada *To Light a Fire* (encender un fuego) pero no hubo una exhibición posterior.²

² Según Revista Ñ, 04/07/2014 17:19. Actualizado al 08/12/2016

A TO B
ID TO PI
WHY TO HOW
LUCK TO FATE
WATER TO VINES
GAUCHO TO CHANCE
MORAINE TO SUNRISE
ROCKFALL TO INFINITY
VULCANISM TO SCULPTURE
SIMPLICITY TO AVALANCHES
OPPORTUNISM TO PHYSICALITY
HAPPENSTANCE TO CONSEQUENCES

MENDOZA WALKING

THREE DAYS WALKING IN TUPUNGATO
FOURTEEN DAYS WALKING IN THE CORDON DEL PLATA

ARGENTINA 2012

Se trata de hacer arte casi con nada, en la naturaleza, sólo con la misma caminata, huellas. Casi sin dinero. Por esto se acerca más al Arte Povera que al Land Art estadounidense.³ Allí utilizan excavadoras, y grandes presupuestos. Es un equilibrio entre su experiencia, las ideas que lleva al lugar y las cosas que suceden al estar allí, que son impredecibles y el cuerpo en juego en el lugar: “Tengo diferentes maneras de compartir mi experiencia. La fotografía es una de ellas, trabajar con texto es otra, hacer una escultura en una galería es otra, hacer un gran trabajo con barro con mis manos es otra... así que tengo muchas maneras diferentes de presentar mi trabajo al mundo, y eso me interesa”⁴.

Hamish Fulton es otro artista caminante inglés. Nació en 1946 en Londres y concurre al St Martin School of arts en la misma época que R.Long. Según sus propios dichos, necesita la experiencia física de caminar. Su arte está dividido en dos partes distintas: la experiencia de hacer la caminata y luego la producción de un resultado artístico. Las caminatas pueden ser en soledad o grupales. En el caso de las grupales considera a sus compañeros participantes y observadores del hecho artístico al mismo tiempo. Su equipaje es mínimo.

Por qué caminar- se pregunta. Caminar es la respuesta.
Tras varios días caminando tengo la impresión de que puedo pensar con mayor claridad, surgen preguntas y lucho mentalmente para contestarlas. Caminar por senderos deja tiempo para analizar y filosofar, caminar por montañas requiere mayor atención física, relajada pero alerta.
(Caminoslibres.es. *Soy un artista que hace caminatas*. Miguel Fernández Cid)

Hace collages con las etiquetas de las aguas que consume durante las caminatas. La hidratación es fundamental para un caminante; el agua tiene gran relevancia y su obra es un comentario a la polución que producen las botellas de plástico, al problema del cambio climático y sus consecuencias respecto del agua.

³ El Arte Povera es un movimiento surgido en Italia, predominantemente en el ámbito turinés a mediados de los '60. Utilizan materiales como bolsas, papeles de diarios, los cuales se van deteriorando y transformando las obras.

⁴ Artishock. Revista de arte contemporáneo. 18/8/2014.

A diferencia de R. Long, con quien compartió dos experiencias de caminata en España, Fulton no modifica el paisaje. No se considera parte del Land Art. No es la marca del artista en el lugar lo que le interesa sino la marca que deja en él como artista la caminata. Lleva una pequeña cámara para hacer fotos espontáneas que retratan el momento y una libreta. Registra pequeñísimos tramos de sus extensos recorridos a pie.

El producto de esta experiencia son fotos, dibujos, palabras que enmarca y expone. Es la transmisión de algo que ha pasado por su cuerpo. Una experiencia etnológica, geográfica, climática que pone a prueba los límites del cuerpo: el cansancio, la sed, el frío o el calor, el hambre, el dolor, el gozo. Por lo general el recorrido es establecido previamente, así como la extensión que se caminará en cada jornada, preferentemente por senderos, bosques, caminos solitarios. Las autopistas y las ciudades son evitadas al máximo aunque hay zonas en las que son ineludibles porque los caminos se han pensado para los automóviles y no se consideró hacer una vía para los caminantes.

En marzo de 2022 presentó su exposición *Walking East*, en el Museo Universidad de Navarra, donde muestra el producto de su recorrido a la inversa del Camino de Santiago, de Finisterre a Roncesvalles. Hay numerosos videos de esta muestra en You tube.

Tanto Long como Fulton, y de distintas maneras, articulan el paisaje con el símbolo, por ejemplo las formas geométricas, pasando por una experiencia corporal que es caminar. Que no es pasear, que no es peregrinar. En el caso de Long el acento está puesto en su acción que introduce al símbolo en el entorno: la escultura es su acción in situ. Para Fulton la obra es un segundo tiempo y no deja marca en el territorio de la experiencia.

Para concluir la breve serie de testimonios de artistas caminantes voy a presentar un par de hallazgos que ocurrieron casualmente.

› **Gabriel Valansi**

Buscando referencias sobre artistas visuales para otro proyecto surge un reportaje que le hacen en Gallery Night (puede verse en Youtube), al artista Gabriel Valansi: “Para la ideación de mi obra necesito un espacio vacío, una situación de ocio previo y posterior...Básicamente todo me ocurre cuando camino, soy una persona que precisa moverse, todas mis ideas empiezan a moverse con mi cuerpo, preciso desplazarme en el aire. Básicamente soy un gran peatón”.

Valansi nació en 1956 en Buenos Aires. Es artista visual, fotógrafo, y profesor de Diseño Audiovisual de la UBA. Su currículum es muy extenso. Durante diciembre de 2022 y enero de este año en el Centro Cultural Borges se expuso la muestra *Preferencias del Sistema* donde comparte la autoría con Andrea Oстера.

Son fotos sacadas con el teléfono móvil, donde se conserva el tamaño que tienen en él. Una muestra muy valiosa que interpela al espectador que tiene que acercarse mucho a cada imagen, como si estuviera frente a cientos de celulares y no pudiera hacer zoom. La captura de pequeños registros de objetos al alcance de todos revela que la mirada del fotógrafo es la que crea el objeto artístico.

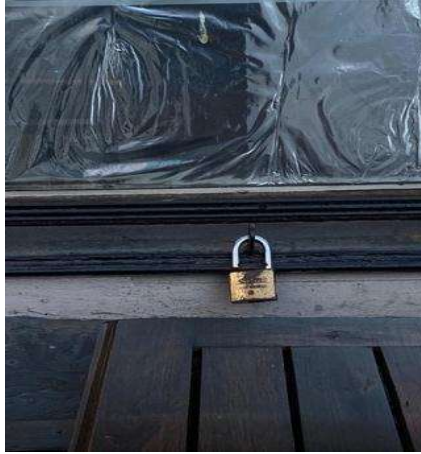

Consultado sobre su práctica de artista caminante, Valansi se prestó muy amablemente a responder una preguntas. El método lo propuso él: en su siguiente caminata grabó sus reflexiones en audios que luego compartió. Se dejaban oír la respiración, el ruido de los pasos, incluso el encuentro con algún amigo en el trayecto. Y lo acompañó con fotos que sacó durante el recorrido. Según cuenta, tanto las obras como las clases teóricas que tiene que dar las concibe caminando:

El caminar es como una especie de disparador de cosas. Hay una integración de uno con el espacio. Las reflexiones son un poco parte del paisaje. Y desde ese lugar vienen las ideas. Soy peatón. Trato de hacer todos los trayectos caminando. Como los tiburones, que no pueden parar. Se mueven, respiran, nadan. Es como estar vivo caminar. Sentir el aire, sobre todo en invierno, que te cachetea la cara. Te espabila. También hay música, en mi cabeza hay una especie de playlist: como hago música también se me ocurren cosas. Los pasos son como una especie de compás o ritmo, y ahí arriba la mente navega. Casi todas las obras se me ocurren caminando. Siempre hay una pregunta que me surge cuando empiezo a caminar que generalmente se contesta en el viaje. A veces se olvida la respuesta pero vuelve a aparecer en el camino. También es cuando uno se piensa a sí mismo. Uno hace una especie de censo, síntesis, y esas cosas que te atraviesan se transcriben en pensamientos, escribís, borrás, escribís, borrás.

Esos apuntes mentales también son imágenes, saco fotos cuando camino. Con el celular muchas veces. Y otras cuando veo que la situación de luz no da, pienso en volver con la luz que me imagino. Tengo un encuadre visual que es puramente fotográfico. Y eso también se activa cuando uno camina. Es como entrar en una zona. No siempre te pasa, pero cuando te pasa hay algo que se ralentiza, el tiempo parece que pasa más despacio. Todo se detiene, se hace más fotográfico. Tu relación con las cosas cambia. No dura mucho eso. Pero cuando estás en esa resonancia, mejor que lleves una cámara encima.

> **Neil Young**

Por último, mencionaremos una experiencia que también surgió por azar: la de Neil Young, un famoso músico de Rock canadiense (1945-). Su último trabajo que es de 2022, lleva por título *World Record*. En una conversación con Rick Rubin, productor del disco, cuenta que las canciones vinieron mientras caminaba. Las silbaba. Hacía largas caminatas en los bosques, en la nieve, silbando y fue sorprendente constatar que las melodías eran muy bellas. Solo que después, cuando llegaba a su estudio no podía recordarlas. Entonces decidió rehacer el camino, el mismo, y al pasar por los mismos lugares la melodía volvía. Decidió filmar las caminatas con sus silbidos. El silbido con los pasos en la tierra, el cielo, el paisaje. Así juntó 58 películas de sus caminatas silbadas. Esa fue la base de su última creación.

> **A modo de cierre**

Long crea con su cuerpo el símbolo en el paisaje. Necesita compartirlo, porque no hay obra si no comparte su experiencia. Fulton realiza conceptos luego de caminar. La obra se reparte entre la experiencia del cuerpo en el camino y transcripciones en un espacio interior. Valansi se despierta en la caminata. Algo mental se activa con el movimiento del cuerpo. El cuerpo en movimiento es un disparador, como su mirada, que dispara fotos, ideas, sonidos. Eso no es posible para él en la quietud. Ninguno de los 3 puede crear con el cuerpo quieto, adentro.

Fuentes

Masdearte.com. *Tres paseos de Richard Long*. Accesible en Internet

Revista Ñ. 08/12/2016

Artishock. Revista de arte contemporánea. 18/8/2014.

Fernández Cid, M. *Soy un artista que hace caminatas*. Caminoslibres.es

Gilgado, A. *Hamish Fulton, el arte en el hecho de caminar*. 26/4/2008