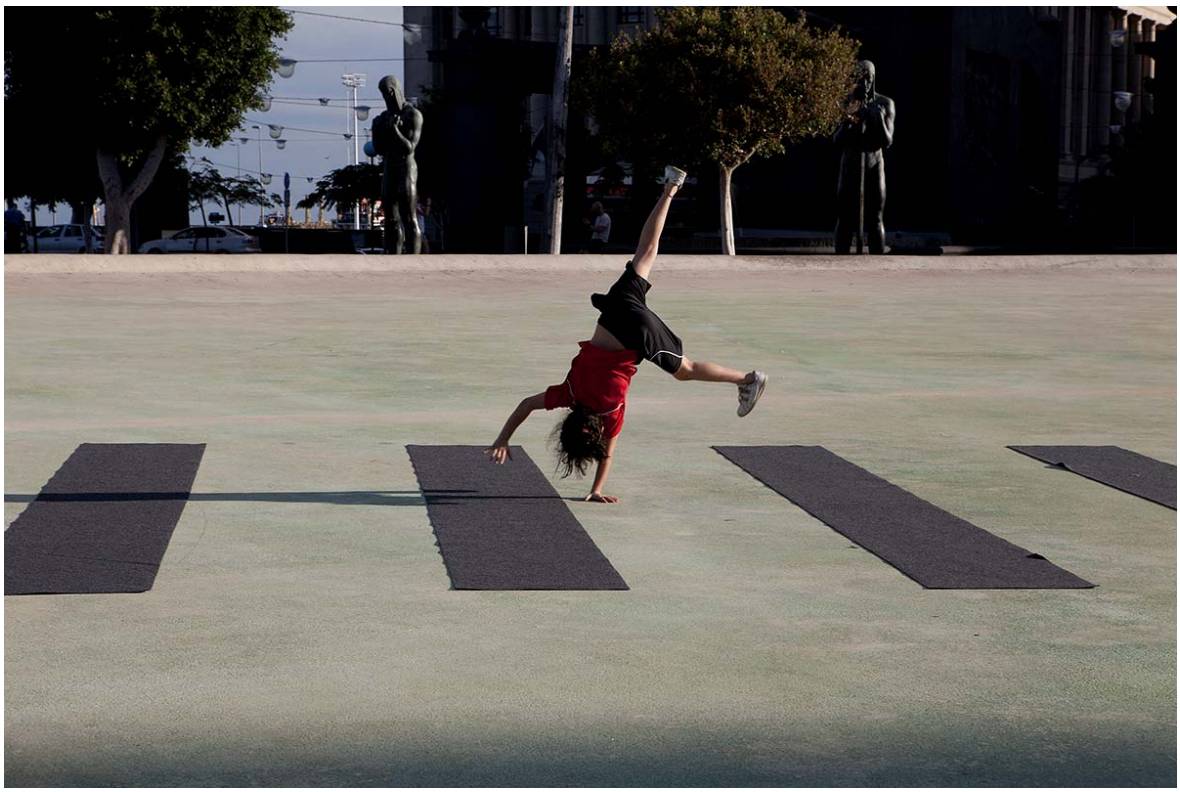
Choreographing the Urban Stage

Crosswalk-Cruzar el Charco. Plaza de España.

Urban drifting. From Tenerife…

Crosswalk-Cruzar el Charco. Plaza de España.

El foco de atención de mi trabajo se centra en el espacio público, la manera en la que las personas se mueven en él, la posibilidad inherente en la percepción del espacio para hacernos repensar normas y formas de comportamiento inconscientes.
Actualmente estoy indagando cómo se crea y re-crea la ciudad por cada uno de nosotros en varios ámbitos, como coordinadora de un proyecto de 'Arquitectura participativa' dentro de la *Tenerife Design Week 2016*, como miembro del grupo de *Investigación Ciudad y Paisaje* de la ETSA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y como parte de mi investigación para una futura tesis doctoral sobre lo Inesperado en el Espacio Público.

Esta investigación entrelaza el estudio teórico con instalaciones y performances prácticas. Una de las primeras que he realizado es el proyecto *Crosswalk* que se origina en el estudio de situaciones urbanas en las que la acción de los ciudadanos, mediante la ocupación y apropiación, tiene el poder de transformar el espacio público.
A través del acto de marcar y señalar estos espacios de interacción, se pretende aumentar la consciencia y sensibilidad de los ciudadanos hacia el espacio público, a la vez que se les invita a (re-) utilizarlo, introduciendo su vida cotidiana en ellos, diluyendo los límites entre lo privado y lo público, lo personal y lo colectivo.
La intervención en la recién transformada Plaza de España, *Crosswalk-Cruzar el Charco*, consiste en la disposición de un paso de peatones que, fuera de su contexto habitual, atraviesa el cuenco

vacío y dibuja el recorrido principal de los ciudadanos. El proyecto apoya la reivindicación de este espacio público urbano y quiere actuar de catalizador colectivo, invitando al ciudadano a utilizarlo, aumentando la permeabilidad peatonal y legitimando el paso. Con esta acción, intensificando la interacción y potenciando las posibilidades de este nuevo espacio, se propuso contribuir, de forma lúdica, a la recreación y reactivación de la plaza urbana más céntrica de Santa Cruz.

Esta intervención efímera fue galardonada con el Premio del Público de los Premios FAD 2014.

…via Switzerland …

Gerhard Lang: Das Zebra streifen (Pasear el zebra). Paso de peatones móvil en homenaje a Lucius Burckhardt. Kassel, 1993

El descubrimiento del trabajo del sociólogo suizo Lucius Burckhardt me enseñó que en mi trabajo inconscientemente, ya estaba siguiendo su metodología de re-conocer el espacio público y de sensibilizarse hacia nuestro entorno inmediato: la *paseología*.

La *paseología* fue establecida en 1990 como un proyecto de investigación de la Universidad de Kassel y es hoy en día una asignatura oficial de su Departamento de Arquitectura.

A través de la exploración a pie de espacios en la ciudad se quiere experimentar y superar las limitaciones de vista, investigar las secuencias en las que el observador percibe su entorno, sumergirse en lo desconocido.

La *paseología* parte de una actitud irónica. Acciones aparentemente sin sentido provocan un cambio (shifting) de nuestras percepciones.

La *paseología* es un instrumento de visualización de partes ocultas del entorno y a la vez un instrumento de la crítica de la percepción convencional. En el contexto *paseológico* se cuestionan pre-conocimientos, conceptos y valores a través de una nueva observación estética.
El objetivo de la *paseología* es enseñar la determinación de nuestras formas o comportamientos de percepción, para hacer posible nuevas valoraciones de situaciones conocidas/acostumbradas y una renovación de ideas.

…to New York (Lucius meets Jane)

Willi Dorner: *Bodies in Urban Spaces.*

Con la ocasión del centenario de la escritora y activista urbana Jane Jacobs pretendo fusionar la metodología de Lucius Burckhardt, la *paseología*, y el lugar central de intervención de Jane Jacobs, el Greenwich Village en Lower Manhattan, para poner a prueba, en esta área concreta, cómo explorar el potencial urbano a través del cuerpo en movimiento.

En su libro sobre la problemática del urbanismo en los Estados Unidos de postguerra, *The Death and Life of Great American Cities*, Jane Jacobs define a las ciudades como un inmenso laboratorio de pruebas, fracaso y éxito, en arquitectura y diseño urbano.

('cities are an immense laboratory of trial and error, failure and success, in city building and city design')[1]. Jacobs explora en profundidad el papel de la acera en las ciudades a las que dedica el primero de los cuatro capítulos que conforman el libro.
El grado de seguridad y sentido de comunidad ('*togetherness*') dentro de la ciudad equivale, según Jacobs, con el grado de uso que se hace de las aceras y calles.

Caminando por Nueva York se observa una escasez de esta vida de las aceras que reclama Jacobs, además de una falta de espacios abiertos para la reunión y participación ciudadana. Si hay espacios abiertos, suelen ser de escaso tamaño y recintados. Llama la atención el uso extenso de todo tipo de vallado. En muchos casos hay que poseer una llave para poder entrar. Hay muy pocos espacios de acceso libre y sin regulación de la actividad que se puede llevar a cabo en ellos. Destaca la inmensa cantidad y variedad de carteles de instrucciones y prohibiciones. Cada superficie tiene asignada un uso específico que se indica en carteles en situ o se puede revisar en internet, para planificar la visita de antemano. Se evita al máximo que los espacios puedan albergar ambigüedad alguna. Nada se deja al azar.

En los Estados Unidos, y específicamente en Nueva York, al contrario que en Europa, existe una extrema diferenciación dentro del ámbito de espacio público, empezando con su uso: Existe el 'espacio público activo', para la realización de deporte, ejercicio y juego, incluyendo canchas, juegos de niños y centros recreativos, frente al 'espacio público pasivo' en su función de espacio de relax, contacto con la naturaleza y socialización, como jardines y plazas.

La diferenciación se entrevé también en la hibridación entre espacios públicos y privados que se puede observar en un extenso, pero confuso sistema reglamentario, distinguiendo entre *plazas, public plazas, residential plazas, urban plazas, publicly accessible open areas* etc. (PRIVATELY OWNED PUBLIC PLAZAS TEXT AMENDMENT, Adopted by City Planning Commission 09/19/2007, Adopted by City Council 10/17/2007).
Una de las razones del afloramiento de una gran cantidad de 'espacios públicos privados' (*POPS privately owned public spaces*) es la existencia del llamado '*floor area bonus*' que consiste en ofertar a los inversores-promotores el aumento de la edificabilidad permitida si crean espacios de bien común, dependiendo la cantidad de superficie construida adicional permitida del valor de la instalación ofertada para la comunidad. Aunque la administración intenta con incentivos que se generen espacios de calidad -en Harlem por ejemplo existe un bonus para la creación de espacios de arte visual sin ánimo de lucro- en la realidad uno se encuentra con una gran cantidad de

'espacios públicos privados', generados por la especulación inmobiliaria, más bien desiertos y a la vez hiper-regulados.

No obstante, también existen otros 'espacios públicos privados' completamente distintos, originalmente parcelas vacantes sin uso, apropiados por los vecinos, haciendo aparecer 'el carácter colectivo de la vida urbana'.*

Como en muchas ciudades de los Estados Unidos existe un gran déficit en espacio público verde, la forma de ocupar y apropiarse de espacio urbano es una forma no convencional de reivindicar el disfrute de estos lugares como espacios verdes para los ciudadanos y un ejemplo de la transformación del paisaje urbano.

En pocos años ha nacido así en Nueva York todo un movimiento de jardines, mayoritariamente huertos urbanos o *Community Gardens*, pero también *Guerilla Gardens* [2], jardines que nacen de acciones ciudadanas espontáneas, ocupando espacios generalmente residuales y/o abandonados y transformándolos, de forma clandestina, en jardines públicos.

Se enlazan así estructuras altamente urbanas y estructuras agrícolas.

Más allá de su función ecológica y/o productiva, los jardines y las granjas urbanas tienen un valor estético y potencialmente social: re-utilizan y activan superficies abandonadas y sirven de espacio de encuentro y educación.

1 Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities. New York, 1961. P. 6

2 La palabra 'Guerrilla Garden' rememora a la banda de los 'Green Guerillas' alrededor de la newyorkina Liz Christy que emprendió acciones urbanas como tirar bombas de semillas, agua y fertilizante a parcelas vacantes y cruces de calles. Los 'Green Guerillas' crearon uno de los primeros 'Community Garden' en Nueva York, hoy en día llamado Liz Christy Garden, en el East Village de Manhattan.

Objetivo

El proyecto *Choreographing the Urban Stage* que propongo, observará y analizará todos los cambios que han tenido lugar en el espacio público por los ciudadanos, para hacer visible lo existente en el paseo como acto performativo.
Se realizaran exploraciones urbanas andando que darán lugar a una nueva manera de ver, entender y activar el espacio público, más allá de los conceptos de diferenciación por propiedad y función. Se trata de una animación temporal de espacios (in)determinados que deja emerger una urbanidad espontánea, no planificada, albergando un potencial social al crear vínculos entre las personas involucradas.
El espacio público activado, aunque fuera en un acto temporal y efímero, se puede interpretar como generador de futuro desarrollo.

Metodología

El proceso de las exploraciones *paseológicas* será el siguiente:

- Primera fase:

  Se empieza con paseos espontáneos, adentrándose la/el paseante al Greenwich Village desde el Madison Square Park. La idea es sumergirse completamente en el entorno al estilo del flaneur del siglo XIX, abriendo todos los sentidos.

  Durante los paseos se harán apuntes, croquis, fotos y grabaciones de audio/vídeo.

  Después de cada paseo se evaluarán los datos para su documentación y preparación de la siguiente fase.

  Se marcarán y mapearán lugares de especial interés, lugares de perturbaciones, conflictos, belleza.

- En la siguiente fase se irá caminando siguiendo múltiples estrategias:

  - se caminará la geometría del lugar, explorando el grid ortogonal de Nueva York (de Norte a Sur de 14th Street a Houston Street y de Este a Oeste de Broadway hasta 11th Av. /West Street y los Piers), y sus perturbaciones geométricas (alrededor de Christopher Street).

  - se paseara sólo/a y en compañía

- se paseará a distintas horas del día
- se recorrerán los espacios también en vehículos: bicicleta / autobús / metro / coche / barco

En esta fase quiero colaborar con estudiantes de la Columbia University como Centro educativo colaborador, para realizar paseos y workshops de análisis comunes.
La intención es contar con ideas complementarias y contrastantes, para encontrar los lugares claves que se entrelazarán en un paseo concluyente.

Paralelamente se organizarán visitas a Centros que trabajan con el movimiento del cuerpo en el espacio, como la *Martha Graham School /Dance Company*, el *American Dance Institute*, *Complexions Dance Company* o *Gallim Dance*.

Se realizarán entrevistas a representantes de compañías que trabajan en el espacio público, como la compañía *Willi Dorner*, *Cie Antipodes* o *Body Cartography Project*.

Se organizarán charlas con coreógrafos como Robert Swinston (*Merce Cunningham Trustee*) o Jane Comfort que ha creado una obra sobre el tema del tránsito urbano para el *American Dance Institute: You are Here*.

También están previstos encuentros con organizaciones como *Storefront for Art and Architecture*, *Art in Odd Places*, una organización que cada año organiza un festival de arte a lo largo de la 14th Street, *NYC Department of Cultural Affairs: Percent for Art*, especializado en arte en el espacio público, *Place Matters*, el *Citizens' Committee for New York City* etc..
Estos encuentros podrían tener lugar en las dependencias de las organizaciones asociadas, como la Academia Americana de Artes y Letras o el Instituto Cervantes de Nueva York.

- Fase concluyente:

Las experiencias y los conocimientos obtenidos por los paseos, análisis y estudio confluirán en un recorrido escénico con participación de estudiantes y ciudadanos interesados, uniendo los lugares y ámbitos seleccionados en todo el proceso participativo. Se presentarán para cada lugar formas diferenciadas de experimentación, interpretación y escenificación.
Las acciones en cada lugar y el paseo completo se documentarán en mapas, textos y grabaciones.

Bibliografía de Referencia

ADAMS, David y HARDMAN, Michael: *Observing guerrillas in the wild: Reinterpreting practices of urban guerrilla gardening*. Urban Studies 51(6), 2014. Pp. 1103–1119.

BURCKHARDT, Lucius: *Warum ist Landschaft schön ? Die Spaziergangswissenschaft.* Berlin: Martin-Schmitz-Verlag, 2006.

CALHOUN, Craig (ed.): *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1992.

DELGADO, Manuel: *El Espacio público como ideología.* Madrid: Catarata, 2011.

DESIGN TRUST FOR PUBLIC SPACE: *Under the Elevated. Reclaiming Space, Connecting Communities*. New York, 2015.

FAUQUÉ, Richard : *Perception de la ville et imaginaire urbain*. In : *Espaces et sociétés*, 16 (Nov.), 1975.

FYFE, Nicholas, BANNISTER, Joe y KEARNS, Ade: *(In)Civility and the city.* Urban Studies 43(5–6), 2006. Pp. 853–861.

GANDY, Matthew y NILSEN, BJ: The Acoustic City. Berlin: Jovis, 2014.

GIELEN, Pascal et al.: *Interrupting the City: Artistic Constitutions of the Public Sphere*. Amsterdam: Valiz, 2016.

GOFFMAN, Erving: *Behavior in Public Spaces. Notes on the Social Organization of Gatherings*. New York: Free Press, 1963.

GRAVANO, Viviana: *Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione. L'arte contemporanea e il paesaggio metropolitano*. Milano: Costa&Nolan, 2008.

GROTH, Jacqueline y CORIJN, Eric: *Reclaiming urbanity: Indeterminate spaces, informal actors and urban agenda setting*. Urban Studies, 42(3), 2005. Pp. 503–526.

HABERMAS, Jürgen: *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Neuwied am Rhein: Luchterhand, 1962.

HOLSTON, James (ed.): *Cities and Citizenship*. Durham: Duke University Press, 1998.

IMRIE, Rob: *Shared space and the post-politics of environmental change*. Urban Studies, 50(16), 2013. Pp. 3446–3462.

INNERARITY, Daniel: *El nuevo espacio público*. Madrid: Espasa, 2006.

ISAAC, Joseph: *Retomar la ciudad: el espacio público como lugar de la acción*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 1999.

ISAAC, Joseph: *Prendre Place. Espace publique et culture dramatique*. Paris: Editions Recherches - Plan Urbain, 1985.

JACOBS, Jane: *The Death and Life of Great American Cities.* New York: Random House, 1961.

KOHN, Margaret: *Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space*. New York/London: Routledge, 2004.

LOFLAND, Lyn H.: *A World of Strangers: Order and Action in Urban Public Space*. New York: Basic Books, 1973.

METTA, Annalisa y DI DONATO, Benedetta: *Anna e Lawrence Halprin. Paesaggi e coreografie del quotidiano.* Melfi: Libria, 2015.

MUMFORD, Lewis: *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects*. New York: Brace & World, 1961.

NÉMETH, Jeremy: *Defining a Public: The Management of Privately Owned Public Space*. Urban Studies, 46(11), 2009. Pp. 2463–2490.

PHILIPS, Timothy y SMITH, Philip: *Rethinking Incivility Research: Strangers, Bodies and Circulation*. Urban Studies, 43(5–6), 2006. Pp. 879–901.

RANASINGHE, Prashan: *Public Disorder and its Relation to the Community–Civility–Consumption Triad. A Case Study on the Uses and Users of Contemporary Urban Public Space*. Urban Studies, 48(9), 2011. Pp. 1925–1943.

SENNETT, Richard: *Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization*. New York: W.W. Norton, 1994.

SENNETT, Richard: The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. New York / London: W. W. Norton, 1990.

SMITH, Andrew: *'Borrowing' Public Space to Stage Major Events: The Greenwich Park Controversy*. Urban Studies 51(2), 2014. Pp. 247–263.

SORKIN, Michael (ed.): *Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space*. New York: Hill and Wang, 1992.

SUDERBURG, Erika (ed.): *Space, Site, Intervention: Situating Installation Art*. University of Minnesota Press, 2000.

TODES, Samuel: *Body and world*. Cambridge / London: MIT Press, 2001.

WIRTH, Louis: *Urbanism as a way of life*. American Journal of Sociology 44(1), 1938. Pp. 1–24.

ZUKIN, Sharon: Naked City: *The Death and Life on Authentic Urban Places*. Oxford / New York: Oxford University Press, 2010.

Links

- 596 Acres
http://596acres.org/

- Art in Odd Places
http://www.artinoddplaces.org/

- Atelier Latent (Paseología)
http://www.atelier-latent.de

- Citizens' Committee for NYC
http://www.citizensnyc.org/

- Crosswalk
http://www.activating-space.net/crosswalk/
http://crosswalk-cruzarelcharco.tumblr.com/

- East Village Parks Conservancy
http://evpcnyc.org/index2.html

- Jane Jacob's Walks
http://www.janejacobswalk.org/

- New Yorkers for Parks
http://www.ny4p.org/

- NYC Department of City Planning
http://www1.nyc.gov/site/planning/index.page

- NYC Department of Cultural Affairs: Percent for Art
http://www.nyc.gov/html/dcla/html/panyc/percent-for-art.shtml

- New York Restoration Project
https://www.nyrp.org/

- Place Matters New York
http://www.placematters.net/

- Project for Public Spaces
http://www.pps.org/about/

- Spaziergangswissenschaft (Paseología)
http://www.spaziergangswissenschaft.de/

- Spaziergangswissenschaft (Paseología)
http://www.uni-kassel.de/fb6/person/burckhardt/promenadologie.html

- The Cooper Square Committee
https://coopersquare.org/

- Under The Elevated:
http://designtrust.org/projects/under-elevated/