

El color invade las grandes ciudades: una reflexión sobre el uso del color en las intervenciones urbanas contemporáneas

Color Invades the Big Cities: A Reflection on the Use of Color in Contemporary Urban Interventions

Recibido: 14-05-13
Aceptado: 26-07-14

Vanessa Freitag

Departamento de Estudios Culturales
Universidad de Guanajuato, Campus León, México.
vanessa.freitag@gmail.com

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar el papel del color en las intervenciones urbanas realizadas por dos artistas brasileños que integran el Grupo Poro, cuyos trabajos se caracterizan por ser efímeros y de gran fuerza poética. En sus intervenciones, el color adquiere presencia e invade pequeños puntos de circulación cotidiana, logrando con esto, interactuar visual y corporalmente con el público. La discusión teórica se fundamenta a través de una reflexión crítica sobre lo cotidiano de las grandes ciudades y las intervenciones artísticas que acontecen en estos espacios. El análisis será realizado a través de algunas imágenes de intervenciones propuestas por este Grupo, donde el color sirve de soporte para construir nuevas formas de ver la ciudad y a la vez, la urbe sirve de escenario para pensar nuevos modos de ver el color.

Palabras clave:

Color, ciudades, intervenciones, arte contemporáneo.

Abstract

The aim of this paper is to analyze the role of color in urban interventions by two Brazilian artists (Grupo Poro) whose work is characterized as being ephemeral and having great poetic strength. In their works, color acquires presence and invades small points of daily circulation, thus achieving visual and corporeal interaction with the public. The theoretical discussion is based on a critical reflection about daily life in the big cities and the artistic interventions that occur in these spaces. The analysis will be carried out through some images of interventions proposed by this group, where color serves as a support for constructing new ways of seeing the city and at the same time, the city serves as a setting for conceiving new ways of seeing color.

Keywords:

Color, cities, interventions, contemporary art.

0. Introducción

"Al ver el gris, veo color"
(Yampolsky, 2003, p. 259)

¿Cuáles son los colores de las grandes ciudades? La pregunta desencadena una serie de imágenes y representaciones que solemos tener sobre las ciudades, buscando en ellas, ubicar e identificar los colores de los objetos y de los sitios por nosotros visitados. Parece ser una pregunta sencilla, pero si nos esforzamos por observar atentamente a nuestro alrededor, empezaremos a notar que las ciudades poseen una gran variedad cromática proveniente de los anuncios publicitarios y pancartas de todo tipo y formato, además de los colores característicos del comercio informal que invade cotidianamente las calles, avenidas y plazas.

En este mismo contexto es interesante observar cómo el gris suele ser el color predominante de espacios como calles y edificios, más específicamente, por el revestimiento en concreto que caracterizan algunas construcciones contemporáneas generando, muchas veces, una cierta apatía estética en los habitantes. Para confrontar lo anterior, algunos pocos grupos y colectivos de artistas contemporáneos se movilizan a través de intervenciones urbanas (efímeras y discretas o de gran impacto visual), donde el color suele ser el elemento principal.

El uso de calcomanías, volantes, dibujos y pequeños objetos de fuerte intensidad cromática, dialogan con los espacios monocromáticos de las metrópolis, al mismo tiempo que hacen una crítica sobre nuestra mirada poco atenta a lo que nos circunda. Como forma de desacomodar la mirada de los habitantes y de las rutinas que ahí se viven, algunos artistas se lanzan a interrogar visualmente el papel y la importancia que adquiere el color en los espacios públicos o, en su caso, de los espacios mismos.

Ya sean artistas que intervienen con obras de gran impacto visual (como los paraguas azules y los portales anaranjados de Christo y Jeanne-Claude¹) o los discretos muñequitos de Isaak Cordal², lo importante es pensar el contexto de la ciudad como un ambiente democrático para realizar propuestas que perturben la mirada cotidiana del espectador. Muchas de las intervenciones artísticas tienen el propósito de ser un compo-

nente más en la ciudad, pasando negligentemente por los demás. Otras veces, las propuestas visuales, aunque efímeras o corroídas por el tiempo, logran la meta de hacernos pensar –crítica o metafóricamente– el instante en que vivimos.

Grosso modo, por intervenciones urbanas podemos entender "las prácticas artísticas contemporáneas que utilizan el espacio urbano como emplazamiento para analizar las diversas actitudes e intenciones hacia el arte y hacia el entorno en el que se vive: la ciudad" (Hernández, 1999, pp.1-2). Para este estudio, nos gustaría pensar el uso del color en intervenciones artísticas que acontecen en los ambientes públicos, por considerarlas manifestaciones de gran practicidad (por los pocos recursos que generalmente se utilizan), y efectividad visual (por destacarse entre los conglomerados de paredes y muros en color gris o blanca).

No obstante, no se pretende hablar de los grafitis (aunque pudiera ser considerado para pensar el color en el contexto urbano) y tampoco de las intervenciones que involucran la construcción de grandes objetos escultóricos (como en el caso de Christo y Jeanne-Claude). Se propone hablar del color trabajado como punto de desvío de la mirada del sujeto, usado para crear yuxtaposiciones, como elemento que inquieta, por veces adorna y, en otras, cuestiona nuestra propia forma de ver las cosas en las ciudades. Antes de adentrarnos a la discusión de los casos expuestos aquí, pasemos a pensar un poco sobre la dinámica de las grandes ciudades y su relación cotidiana con el arte.

1. La ciudad como polo de convergencia del arte contemporáneo

Las grandes ciudades se caracterizan por ser un laberinto donde circulan diferentes tribus, donde lo público y lo privado se evidencian y seducen fácilmente a los ojos poco acostumbrados con lo atractivo de sus edificios, de sus movimientos, de sus ruidos y colores. En este contexto, el anonimato impera en las relaciones so-

1 Disponible en: <http://www.christojeanneclaude.net/> Consultado en junio de 2013.

2 Disponible en: <http://isaac.alg-a.org/Updates> Consultado en junio de 2013.

ciales y su lógica arquitectónica se repite estratégicamente de una ciudad a otra (barrios, parques, plazas, centros comerciales, centros financieros, entre otros).

A la vez, para sus habitantes, la ciudad se configura como un paradigma de saturación visual y sonora y el culto al trabajo excesivo, aspectos que impiden ver y percibir claramente estos paisajes. Sobre todo, si atravesamos la ciudad para trabajar o estudiar, y si pasamos la mayor parte del tiempo dentro de coches, autobuses, oficinas, escuelas, etcétera, no tenemos tiempo para observar a la ciudad, el ritmo de vida acelerado nos impide tener una postura contemplativa sobre ésta.

El arte urbano se desdibuja de modo singular en este escenario, dado que sus artistas han estado explorando espacios ambiguos, cuestionando lugares institucionalizados y también los inhabitados o los intermitidos. Una de sus principales características es, sin duda, la apropiación física y efímera de los lugares, lo que podemos nombrar como intervenciones específicas de un lugar o propuestas *site-specific*. Se trata de un término empleado para definir la obra que incorpora las condiciones físicas de una localidad, siendo el espacio, parte importante de la obra en sí misma (Barreto, 2004, p. 245). Del mismo modo piensa Veloso (2004, p. 354), cuando afirma que uno de los procedimientos del arte público (o urbano) es cuestionar las representaciones, las tecnologías del poder y las tecnologías que aprisionan al individuo, usando para esto, pocos recursos materiales:

La intervención nace dentro del concepto de arte público que, a la vez, involucra otras formas de manifestaciones artísticas provenientes de los happenings y de las performances. Los trabajos así caracterizados se tornan públicos por excelencia, donde la participación de los espectadores puede ser, tanto directa y activa, como contemplativa. (Veloso, 2004, p. 354)

A grandes rasgos, los artistas urbanos se interesan por conocer, comprender y criticar los conflictos existentes, naturalizados o ignorados por los habitantes de las ciudades, tomando una postura crítica y actuando a través de sus obras de carácter transitorio. Eso significa que los artistas se interesan por pensar y realizar intervenciones con el uso cada vez más económico de mate-

riales pero, a la vez, reforzando su postura en los conceptos y mensajes transmitidos a través de sus trabajos.

Lo efímero como tal alude a lo "fugaz, a lo breve, a aquello que en su decurso plantea una corta duración, más aún, a todo lo precario y frágil" (Salazar, 2011, p. 47), caracterizando una vasta producción artística contemporánea y abriendo posibilidades estéticas/conceptuales en la actualidad.

No obstante, la naturaleza efímera y el uso cada vez más reducido, sino precario, de materiales por parte de los artistas, redimensionan los modos de ver a los propios objetos artísticos. De esta manera, actualmente, las obras de arte vienen siendo reemplazadas por dispositivos y procedimientos que funcionarían como obras y que a su vez, producirían la experiencia artística, donde la obra no es reconocida por el hecho de ser bonita, agradable, bien resuelta u otras categorías estéticas, sino por su contenido, por las intenciones del artista y la reflexión que subyace su existencia.

Movimientos artísticos como el neodadaísmo, los *happenings*, las transposiciones y los desvíos de objetos provocarían la "desestetización" (pérdida de los componentes estéticos como la belleza y el placer) acompañada de la "desdefinición" (pérdida de la definición) del objeto artístico. Las intenciones, las actitudes y los conceptos se volverían obras, significando no el fin del arte, pero sí, su régimen de objeto (Michaud, 2007, p. 23). Muchas de las intervenciones artísticas urbanas se caracterizan por esta pérdida de elementos estéticos y de su propia corporeidad.

Por ello, tomamos como ejemplo de análisis el trabajo del *Grupo Poro*³, constituido por dos artistas: Brígida Campbell y Marcelo Terça-Nada. Juntos, se empeñan por reivindicar los espacios públicos de la ciudad como lugares para el arte. A través de acciones discretas y sugerentes, la pareja logra inundar el contexto urbano con poesía visual, generando momentos de delicadeza y contemplación y, a la vez, plantea nuevos cuestionamientos e interrogantes sobre los problemas recurrentes en la urbe.

2. Grupo Poro: una mirada crítica y sensible sobre el contexto urbano

Para este trabajo, se ha pensado discutir el color en un contexto un poco distinto de lo usual (lo bidimen-

3 Página web del grupo: <http://poro.redezero.org/>

sional) y tratarlo desde el enfoque del espacio urbano (las grandes ciudades). Al empezar esta tarea, se ha evocado a una imagen vista hace un par de años y que había provocado muchas interrogantes. Era la imagen de un jardín construido con flores artificiales, de papel celofán, en color rojo, cuyas flores estaban cuidadosamente organizadas en la jardinera de una avenida (fig. 3⁴). Este trabajo había llamado la atención por su sencillez y efectividad (logrando llenar de rojo el espacio de la calle que antes era totalmente gris) y, finalmente, provocarnos una mirada diferenciada sobre el espacio mismo de la ciudad.

Con 10 años de actuación, el Grupo Poro realiza intervenciones urbanas (individuales o colectivas) con recursos sencillos y económicos (desde hojas de árboles, papel higiénico, volantes, papel celofán, pancartas, etcétera) y de pequeñas dimensiones (ocupando espacios de las calles, muros, postes, entre otros lugares y no-lugares). Generalmente sus acciones son provocativas siendo, en ocasiones, trabajos conceptuales y críticos que problematizan la sociedad capitalista en la cual vivimos, bajo la dictadura de las apariencias y del consumismo desenfrenado; otras veces, logran plasmar un momento de poesía y delicadeza, llamándonos la atención para lo que antes era invisible, es decir: "es a través de esas intervenciones que los artistas del Poro enfrentan el mundo y su ciudad: interfiriendo, delicada o inconvenientemente, en lo que ellos tienen de más cotidiano, de más ordinario, de más rutinario, de más vulgar" (Melendi, 2005⁵).

A continuación, una serie de imágenes logran registrar parte del proceso de construcción de la intervención llamada *Jardins* (2002), realizada en una avenida de una gran ciudad brasileña (Belo Horizonte, estado de Minas Gerais). Es importante resaltar que los artistas del mencionado grupo realizan un mapeo de los espacios con poca interferencia visual y monocromática, donde la preferencia se da por ambientes en los que predomina el color gris, por ser este el color característico del concreto urbano.

Las flores en celofán rojo lograron crear puntos de color en el espacio y, evidentemente, contrastan con los colores presentes en la avenida. El hecho de haber elegido una flor de papel también puede hacernos pensar en el poco uso que se le da a las jardineras en las grandes ciudades, perdiendo la función que inicialmente tenían:

Figura 1. Jardinera de una avenida en una gran ciudad brasileña.
Fuente: <http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/>

Figura 2. *Jardins* (2002).
Fuente: <http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/>

En las ciudades, el tiempo y el descuido transforman varias jardineras en espacios secos y sin vida. De ahí viene el deseo de crearse manchas de color en lo gris indistinto de la ciudad (...) Para quien pasa en coche, en alta velocidad, es una gran mancha de color. Para quien pasa caminando, son flores de papel. (Grupo Poro, 2005⁶)

4 Es importante comentar que todas las imágenes usadas en este artículo fueron descargadas de la página web del Grupo Poro, previo consentimiento para usarlas con fines académicos.
5 Traducción libre de la autora.
6 Traducción libre de la autora.

Figura 3. *Jardins* (2002).

Fuente: <http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/>

El color rojo crea una línea que se destaca en el paisaje, llamándonos la atención para este lugar considerado sin vida, es decir: ¿quién se interesa por contemplar/observar/mirar una avenida? Una avenida está pensada como espacio transitorio, está hecha para hacernos circular. El peatón, que camina por este espacio adornado con flores, fácilmente se deja seducir por la mancha roja cuidadosamente construida por los artistas. En este trabajo de intervención, la estética se destaca sobre el concepto.

La intervención *Jardins* no ha sido la única en problematizar el color como elemento principal en las propuestas del grupo. También los trabajos intitulados *Imagem Cor* (2004) y *Azulejos* (2007-2011) se han caracterizado por colorear y adornar espacios abandonados o poco transitados de las ciudades. Esta actitud cobra valor por hacernos pensar que los lugares considerados feos, sucios, abandonados y descuidados son obviamente, menos atractivos visualmente o que, incluso, nos provocan miedos e inseguridades; por tanto, dichos lugares no deberían pasar inadvertidos por los ojos de los artistas y de los ciudadanos. Lo feo, lo sin vida y lo sin color, también conforman lo que entendemos como espacio urbano.

En *Imagem Cor*, los trabajos expuestos se caracterizaron por una serie de volantes de papel en color rojo y verde fosforescente que fueron pegados en postes y paredes de la ciudad, tornándose casi como puntos luminosos sobre el paisaje gris. En la propuesta *Azulejos*, el grupo hace un importante trabajo de rescate de dibujos, garabatos y colores de los azulejos portugueses usados

Figura 4. *Imagem Cor* (2004).

Fuente: <http://poro.redezero.org/intervencao/>

Figura 5. *Azulejos* (2007).

Fuente: <http://poro.redezero.org/intervencao/>

en baños, fachadas de casas y muros de algunas residencias brasileñas.

Con el tiempo y el poco cuidado en la conservación de estos azulejos, es inevitable el deterioro de este tipo de revestimiento arquitectónico. Por lo que estos artistas resuelven elaborar volantes de papel, cuyas estampas imitan a los ladrillos portugueses. Y hacen más: comparten las imágenes a través de archivos digitales disponibles en su página web, para que cualquier

persona, de cualquier parte del mundo, las imprima e intervenga en los espacios públicos de su ciudad, con la condición de que se registre el proceso y se los envíe por correo electrónico. De este modo, la intervención urbana (y efímera), perdura por más tiempo y trasciende a otros contextos.

En cuanto al uso del color en los espacios públicos (a través de las intervenciones artísticas), la crítica no se dirige a la profusión del color gris en las grandes ciudades, puesto que el gris también es un color, como ya decía Yampolsky (2003, p. 259) "al ver el gris, veo color". No obstante, en las intervenciones públicas del Grupo Poro, el color gris sirve como base que resalta los demás colores trabajados en el contexto de la ciudad. Especialmente, en el caso de ciudades brasileñas que sufrieron cambios repentinos por el proceso de urbanización, dejando de ser pueblitos para constituirse en grandes ciudades en un lapso de pocas décadas, como es el caso de Belo Horizonte, ciudad de origen de los artistas.

Los colores también pueden adquirir distintos valores y significados de acuerdo con su contexto cultural. Sobre esto, Roque (2003, p. 122) afirma que sirven de reconocimiento entre los miembros que pertenecen a un mismo grupo, de distinción social o jerárquica, y como función ostentadora, cuyo propósito es llamar la atención a través de su uso. Desde este punto de vista, los trabajos del Grupo Poro cumplen con el tercer nivel, el de la ostentación del color, pero con la función de tornarlo visible, es decir, perceptible a los ojos de los demás. No obstante, se trata de una ostentación tímida y aquí hay una contradicción, puesto que solo los ojos atentos de los habitantes logran dejarse atrapar por las propuestas del Grupo.

3. Consideraciones finales

Las intervenciones artísticas son una de las posibilidades existentes para intervenir en lo cotidiano de las ciudades. En este contexto, el color juega un papel importante, por no decir principal, porque logra llamar la atención de los peatones y habitantes de las ciudades. Es decir, sirve como elemento que se destaca de la monotonía visual de algunos espacios urbanos y, a la vez, nos proporciona momentos de reflexión, de placer y (¿por qué no?), de interacción visual o corporal entre los ciudadanos.

A modo de conclusión, las intervenciones artísticas realizadas por el Grupo Poro evidencian la anestesia visual que se vive muchas veces en las grandes ciudades⁷ donde la saturación visual provoca más ceguera, en lugar de enseñarnos a ver. Sus propuestas son un intento por generar un momento de lucidez y de consciencia sobre lo que se ve cotidianamente. El color, en este caso, cumple su papel diferencial en el proceso de percibir lo urbano.

Referencias

- Barreto, Jorge Menna; Garbelotti, Raquel. (2004). Especificidade e (in) tradutibilidade. Em: *Arte em pesquisa: especificidades*. Anais, Vol. 1, Goiânia.
- Grupo Poro. (2005). *Poro, desvios no discurso*, catálogo digital.
- Hernández, Blanca. (1999). Nuevos lugares de intención: intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995. *Tesis Doctoral* (inédita). Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Melendi, Maria Angélica. (2005). Desvios e aproximações, en: *Poro, desvios no discurso* (2005), catálogo digital.
- Michaud, Yves. (2007). *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Roque, Georges. (2003). Discriminación: funciones visuales y culturales, en: Roque, Georges (ed.), *El color en el arte mexicano*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 265-285.
- Salazar, Rubynel. (2011). El jabón como elemento efímero de expresión de la escultura contemporánea. *SituArte*, 10, 44-58.
- Veloso, Mariza. (2004). Arte pública e cidade, em: *Arte em pesquisa: especificidades*. Anais, Vol.1, Goiânia.
- Yampolsky, Mariana. (2003). El color pide color. En: Roque, Georges (ed.), *El color en el arte mexicano*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 257-264.

7 Curiosamente, la mayoría de las intervenciones artísticas urbanas se da en las grandes ciudades.