

Hacia un Análisis de la Obra de Felice Varini como Guía para Recorrer la Ciudad

Cruz Medina Martha Beatriz Dra¹, Gama Márquez Adriana Mtra², Guadarrama Estrada Monserrat³

Resumen— El recorrer una ciudad supone encuentros, virtudes, pero al mismo tiempo desigualdades y carencias. El arte urbano podría ser un vínculo por medio del cual estos recorridos nos lleven a asombros casuales pero que al mismo tiempo son determinados por la mirada de un artista. La obra de Felice Varini nos lleva a estos elogios urbanos, donde el conectar su arte perspectiva, nos obliga a mirar y remirar el espacio urbano logrando percibir las desigualdades sociales y urbanas de los contextos en los que esta inmersos.

La ciudad en los últimos tiempos nos conduce por vías que nos permiten la exploración semiótica del espacio. Y es justo a través de esta área donde se propone un estudio desde un enfoque posestructuralista, que nos permitirá observar el espacio urbano desde el arte. Dando un campo aplicativo desde un contexto biográfico del autor, pero en la mirada desde y por la ciudad.

Palabras clave—Arte, ciudad, desigualdad, imagen y miedos.

Introducción

A continuación, se hablará sobre diversos temas ocurridos en la sociedad, los cuales se identifican como limitantes tanto en los espacios urbanos que los rodean como en la propia población

Para esto se abarcará desde el concepto de la ciudad y así ir desglosando aquello que puede resultar dañino o terminar afectando a la sociedad en general, identificaremos cuales son las principales causas por las que se generan distinta emociones o inseguridades en la población y que es lo que podemos hacer para minimizarlas o eliminarlas preferentemente de una forma permanente.

Actualmente ya se han utilizado ciertas medidas en conta de lo antes mencionado, por ejemplo, la implementación de arte en espacios urbanos es por esto por lo que también se hablara al respecto sobre la técnica artística de Felice Varini y como esta puede contribuir al mejoramiento de los espacios urbanos.

La ciudad es un área en la que se asienta una población determinada que se caracteriza por la alta densidad de habitantes y por aspectos físicos particulares que definen el paisaje, como edificios, puentes, autopistas, transporte público y por el acceso a servicios públicos. La población vive concentrada en una zona urbanizada y edificada en la que, además, se realizan las actividades de los sectores secundario y terciario, es decir, industriales, comerciales y servicios. Por lo general se estructuran en zona central y periférica. La zona central corresponde al centro comercial y financiero, entes del gobierno e instituciones educativas, viviendas residenciales muy escasas, al igual que los principales centros históricos de la ciudad, parques y atractivos turísticos. En la zona periférica se encuentran los barrios residenciales que disponen de pequeños centros comerciales o mercados, sectores industriales y empresas del sector primario (2023).

Respecto al estilo de vida en la ciudad, este tiende a ser muy acelerado, esto debido a la cantidad de actividades que se realizan y a las que están expuestos los ciudadanos, la rutina laboral condiciona la mayoría de sus hábitos, por ejemplo, el de alimentación o consumo general. La vida es ambivalente, puesto que brinda múltiples servicios, esto va desde oportunidades laborales hasta acceso a los servicios, también condiciona a vivir a un ritmo acelerado, con el fin de cumplir con extensas jornadas de trabajo. La concentración de personas conlleva a cierta incomodidad y desequilibrio, regularmente la ciudad funciona de manera coordinada, aunque es inevitable evitar momentos de gran concentración de personas, ya sea en los horarios pico, ida y vuelta al trabajo, una manifestación, un evento, entre otros (2023).

Los ciudadanos suelen destinar la mayor parte de su día al trabajo, por lo que el resto del día prefieren disfrutarlo, suelen realizar actividades recreativas o deportivas en lugar de las tareas del hogar, para esto contratan

¹ Cruz Medina Martha Beatriz Dra. Es Profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. mbcruz@uaemex.mx (autor corresponsal)

² Gama Márquez Adriana Mtra. Es profesora investigadora responsable del área de Talleres de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. agamam@uaemex.mx

³ Guadarrama Estrada Monserrat, es alumna de la Licenciatura en Arquitectura en la Universidad IUEM. maguadarrama872@gmail.com

empleados que se ocupen de las tareas domésticas. Todos los hábitos que adoptan las personas en la ciudad impactan en su vida emocional y en su salud (2023).

Para que las personas se sientan cómodas dentro de la ciudad, esta debe ser segura, inclusiva, igualitaria y capaz de ofrecer un entorno de vida confortable a las personas, una buena ciudad debe permitir a las personas vivir y disfrutar de sus derechos con seguridad y libertad en ella, y no aquella cuyo uso de la ciudad se vea dificultado por el miedo. Sin embargo, la realidad es que hay conflictos y peligros, y que en determinados espacios la gente tiene miedo, debido a su vulnerabilidad y a su condición de desigualdad, debido a esto la gente opta por alejarse de los espacios urbanos que considera peligrosos por seguridad, lo que se traduce en restricciones en la vida de las personas y en el desaprovechamiento del espacio urbano (2023).

En la actualidad, los miedos o temores afectan las relaciones sociales de tal manera que el temor al otro y a salir a la calle se convierte en una conducta generalizada que afecta la calidad de vida urbana, los miedos afectan la convivencia entre las culturas del mundo entero.

Tal vez la mayor expansión el fenómeno a través de los medios se vivió a partir del 11 de septiembre de 2001, con la caída de las torres gemelas, cuando los miedos en las ciudades tuvieron un cambio, del interiorismo de la ciudad y sus propios problemas al exteriorismo de ellas.

Como consecuencia de las altas tasas de criminalidad y de quienes explotan esos temores los habitantes toman decisiones que les permiten tener algún grado de seguridad y reducir sus temores. Por estas razones optan por el cerramiento de calles para evitar el ingreso tanto de vehículos como de personas desconocidas, la contratación de seguridad, privatización de espacios públicos, elección de condominios o conjuntos urbanos para mayor seguridad y preferencia por espacios recreativos privados. (Páramo, 2011), con el consecuente abandono de los parques, plazas y demás lugares públicos que solían frecuentarse en el pasado (Páramo y Cuervo, 2013).

Por otra parte, las acciones que toma el gobierno para disminuir el delito resultan ineficaces constantemente, puesto que no logran cambiar la percepción de temor al salir a la calle, lo cual trae como consecuencia que los espacios públicos decaigan con el tiempo, ya que se convierten en lugares que infunden temor en el ciudadano. A continuación, se presenta en la tabla 1 la información que describe las 23 situaciones que se asocian de manera mas frecuente al miedo en la ciudad:

Robo en transporte público	1	Sitios desconocidos	2
Paseo millonario en taxi	3	Ataques con sustancias	4
Actos terroristas	5	Sufrir accidentes de tránsito	6
Miedo	7	Violación	8
Los desconocidos	9	Lugares solitarios y oscuros	10
Los indigentes	11	Peleas callejeras	12
Tribus urbanas	13	Los barristas	14
Multitudes	15	Las epidemias	16
Caños y humedales	17	Catástrofe natural	18
Las palomas	19	Centro de la ciudad	20
Asaltos y robos	21	Puentes peatonales	22
Mimos y payasos	23	Marchas y disturbios	24

Tabla 1 Miedos en la ciudad .Fuente: (Pablo Páramo, 2015)

La vulnerabilidad de los habitantes urbanos abarca una amplia gama de condiciones objetivas y subjetivas que los hacen susceptibles a ser afectados por el conjunto de peligros naturales y antropogénicos que tienen presencia en la ciudad. Comúnmente la mayoría de los riesgos a los que se expone la población son de origen antrópico (provocados por los seres humanos), por lo que se pueden clasificar de la siguiente forma: tecnológicos, industriales, sociales, biológicos y criminales. Entendiendo por tecnológicos aquellos provocados por accidentes en la infraestructura urbana, incendios, apagones, colapso de tráfico, contaminación, etc. (Páramo y Cuervo, 2013).

Los industriales se producen a partir de los procesos de fabricación o almacenamiento de materias tóxicas, manifestándose como tipos de contaminación medioambiental. Se les conoce como riesgos de carácter social a aquellos generados cuando se quiebra el orden entre los diversos grupos sociales, por ejemplo, huelgas, aglomeraciones, manifestaciones, etc. Aquellos de carácter biológico se originan cuando falla el equilibrio en la

sociedad, finalmente los de carácter criminal, tal cual lo dice su nombre se refiere a atentados, sabotaje, vandalismo, entre otros.

Según los datos arrojados por el programa PERMAP las figuras 1 y 2 arrojan los miedos de los hombres (1) y mujeres (2).

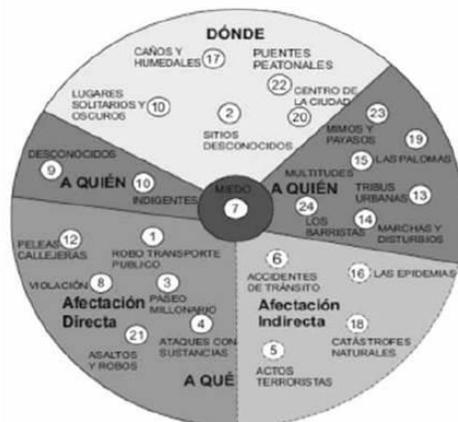

Figura 1. Estructura de los miedos de los hombres Fuente: (Pablo Páramo, 2015)

Por lo que buscamos modificar el espacio urbano a uno que incorpore el arte urbano. En el arte urbano el artista crea su obra por iniciativa propia en cualquier espacio, lugar o sitio, sin necesidad de pedir permiso, con el objetivo de sorprender a los espectadores dando un mensaje revolucionario y crítico sobre aspectos de la sociedad actual. Las artistas suelen jugar con las fugas, las proporciones, paradojas espaciales, las sombras, los vacíos y los llenos, alterar las escalas agrandando o achicando los espacios para atraer al observador y provocarlo o inquietarlo.

Es un método de creación artística que busca el dialogo entre la persona y el lugar. De esta forma el espacio urbano se llena de múltiples intervenciones de diferentes artistas que tientan al transeúnte a observar su obra, a rodearla, sorprenderse, utilizándolas como atrayente.

Un claro ejemplo de esto sería la ciudad de los murales en Málaga España, en esta ciudad destaca el Soho Málaga, siendo el arte urbano, Street arts y graffittis uno de sus mayores atractivos. El nombre proviene de su revitalización como barrio de las artes en Málaga dentro del proyecto M.A.U.S. (Málaga Arte Urbano Soho) realizado en 2013 y que pretendía convertir en una zona deteriorada en un barrio donde el arte fluyera por sus calles (Tomás, 2022).

A lo largo del Soho Málaga podemos observar diferentes murales en diferentes lugares, por ejemplo junto al rio contemplaremos dos de los murales mas importantes de la zona: el piloto de D*Face y la mujer de Obey (Shepard Fairey), los cuales son espectaculares tanto por su tamaño, definición, calidad y estilo. (TOMÁS, 2022)

Felici Varini

Felice Varini, de origen suizo con residencia en París y nominado para el Premio Marcel Duchamp 2000/2001. Conocido por sus pinturas en perspectiva geométrica en habitaciones y otros espacios, utilizando técnicas de proyector y estarcido.

Felice pinta sobre espacios arquitectónicos y urbanos, como edificios, muros y calles. Las pinturas se caracterizan por tener un punto de vista desde el cual el espectador puede ver la pintura completa, mientras que desde otros puntos de vista el espectador verá formas fragmentadas "rotas". Varini argumenta que la obra existe como un todo, con su forma completa y los fragmentos. Afirma su interés está en lo que sucede fuera del punto de vista destacado (López, 2020).

Imagen 1 Intervención de Felice Varini. Fuente: (Noox, 2022)

En el caso del artista Felice Varini utiliza un recurso llamado “anamorfosis”, la cual es una técnica para crear imágenes en habitaciones y exteriores donde genera la forma y adquiere la composición establecida desde un punto de vista determinado. Se engaña al espectador haciéndolo participe en la visualización de figuras por medio de la perspectiva, logrando una visión de objetos 3D, donde en realidad no los hay o viceversa creando lienzos en un espacio tridimensional.

Imagen 2. Intervención de Felice Varini Fuente: (Yuste, 2012)

Análisis

Según el artista la forma pintada es coherente cuando el espectador se sitúa en un lugar determinado, pero cuando el individuo se desplaza la obra entra en el espacio, lo que genera un número infinito de perspectivas, lo que genera que la obra se encuentre en todos y cada uno de los puntos de vista que el espectador tenga sobre él. (Yuste, 2012)

Imagen 3 Intervención de Felice Varini. Fuente: (Dethal, 2016)

La impresión que la gente tiene acerca de su ciudad es el resultado de la interrelación entre el observador y su medio ambiente, esta imagen mental sirve principalmente para orientarse y desplazarse dentro de la ciudad. Existen ciudades que por sus cualidades crean en sus habitantes imágenes muy claras, los provocan comodidad, seguridad hace que sea deseable a la gente, permiten que la gente se oriente, desplace sin dificultades, entendiendo de la estructura y forma de esta. Actualmente en caos en las ciudades provocan en sus habitantes imágenes poco claras generando desconfianza, miedo, inseguridad, desigualdad y dificultades de orientación, lo cual provoca una imagen de la estructura y forma confusa. (Dethal, 2016)

En el caso de las ciudades caóticas es de suma importancia implementar el arte urbano, ya que como lo mencionamos anteriormente Felice Varini establece una relación especial con las características arquitectónicas del espacio, pues para el desarrollo de sus obras el vaga por los espacios observando no solo su arquitectura, también sus materiales historia y función, es a partir de estos datos que el define un punto de vista específico en el que concreta su intervención, este punto de vista es cuidadosamente elegido, por lo general procura que esté al alcance de sus ojos, de esta manera la vista funcionara como punto de partida, reflejando una obra independiente partiendo de una situación real.

Un ejemplo de las obras de Felice Varini se encuentra en Marsella en el Centro de Arte de Cité Radiense, la cual consiste en una transformación haciendo uso de figuras geométricas, esta obra forma parte de una serie de tres obras llamadas “a cielo abierto” en el Centro de Arte de Marsella. Es la primera vez que realizo un trabajo al sur de Francia en un edificio elaborado por Le Corbusier. (Calvo, 2016)

El punto de vista funcionara como un punto de lectura, es decir es el punto de inicio para acercarse al espacio y pintura. Cuando se abandona el punto de vista, el espacio de reunión genera un numero infinito de puntos de vista sobre la forma. No es a través del primer punto de partida en donde se encuentra su trabajo, se encuentra en todos los diferentes puntos de vista que el espectador puede tener sobre él.

Para esta obra se plantean una serie de arcos concéntricos. Solo que con unas series de diferencias. Se utilizan solo dos colores el rojo y el amarillo. Y además los arcos tienen mayor grosor conforme se acercan a la línea vertical de los mismos.

En los muros se observan tres figuras geométricas, las cuales desde un punto de vista se pueden observar en su totalidad, al moverse de ese punto de vista las líneas se desvirtúan. Y todo fragmento es parte de la obra. (Calvo, 2016)

Conclusiones

El presente documento fue realizado con el fin de identificar ciertas características en los espacios urbanos que afectan económica, social y emocionalmente a la sociedad, para una vez identificados estos aspectos implementar medidas en contra de ellos haciendo uso del arte urbano, procurando mejorar estos espacios dándoles una nueva vida. De esta forma, no solo se fomenta el arte, sino que es una excelente forma de atraer a la sociedad, generando curiosidad ya sea por los colores utilizados, sus formas, la vista que se genera, entre otras.

Si bien se analizo la forma de representación de Felice Varini pudimos identificar que aquellos lugares transformados por el al principio son lugares no tan significativos a primera vista, pero una vez que el les da una nueva vida estos tienden a atraer a las personas debido a la técnica que el utiliza, provocando que las personas tiendan a sentirse cómodas en esos espacios, aquellos mismos espacios que con anterioridad les causaban temor o inseguridad al transcurrir por ahí.

Referencias

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior of Human Decision Processes*(2), 179-211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behavior*. Maidenhead: McGraw-Hill.
- Ajzen, I. & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and automatic processes. En: W. Stroebe & M. Heawstone (Eds.), *European Review of Social Psychology*, pp. 1-33.
- Altheide, D. L. & Gruiter, A. (2002). Creating fear: News and the construction of crisis. *Canadian Journal of Sociology Online*, Recuperado de <http://www.cjonline.ca/pdf/fear.pdf>
- Páramo.P. &Roa E. (2015). La estructura conceptual de los miedos urbanos. *Diversitas. Perspectivas en Psicología*, 11 (1) 135-146. <https://humanidades.com/ciudad/#ixzz81Dn9oNP6>
- <https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/que-hacer/52-razones-para-amar-la-ciudad-de-mexico>
- <https://humanidades.com/ciudad/>
- Increíbles obras de Felice Varini-Cultura Inquieta

<http://www.ilusionario.es/CONTEMPOR/varini.htm>

El juego de ilusiones ópticas del artista Felice Varini en Madrid | ICON Design | EL PAÍS (elpais.com)

Notas Biográficas

La **Dra. Martha Beatriz Cruz Medina**, es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Evaluadora ANPADEH, actualmente estudiando el Posdoctorado en educación.