

**Estéticas del
turismo**

AV INVESTIGACIÓN

9•2018•Revista Académica del CINA-ESAY

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Enrique Martín Briceño

DIRECTOR GENERAL

Gladys Cervantes Alpizar

SECRETARIA ACADÉMICA

Saúl Villa Walls

DIRECTOR DE ARTES VISUALES

Nahomi Ximénez Silva

COORDINADORA ACADÉMICA

DE ARTES VISUALES

EDITOR

Dr. Marco Aurelio Díaz Güemez

Miembro del SNI-CONACYT

DISEÑO DE LOGOTIPO Y PORTADA

Rafael Gamboa

PORTADAS

Vanessa Rivero

De la serie Orbis Spike, 2016-2018

AV INVESTIGACION Año 7 No. 9 2018

Revista Académica del Centro de Investigación en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (CINAV-ESAY), calle 55 No. 435 x 46 y 48, Centro, CP 97000, Tel. (999) 9301490, Mérida, Yucatán, México. Editor responsable: Marco Díaz Güemez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2012-031212445700-102, ISSN: 2007-4522. Certificado de Licitud y Contenido en trámite. Actualizaciones: Centro de Investigación en Artes Visuales de la ESAY, calle 55 No. 435 x 46 y 48, Centro, CP 97000, Tel. (999) 9301490. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

SITIO WEB

<http://esay.edu.mx/avinvestigacion>

<http://avinvestigacion.com/>

Contenido

Estéticas del turismo

Presentación	7
La producción del paisaje turístico en Ek-Balam Yassir Rodríguez Martínez	9
“Regresó aquí, a la tierra” o cómo se relata el espacio en la Crónica de Chac Xulub Chen. Apuntes de una lectura Leticia Fernández Vargas	15
La reivindicación de Chichén Itzá y la transformación del paisaje yucateco en el proyecto socialista de Felipe Carrillo Puerto Marco Aurelio Díaz Güemez	21
La felicidad está en otro lado: Arte y Turismo José Fernández Levy	25
Residence Evil Rafael Penroz Vicencio	35
Entre palmeras nostálgicas del trópico y las cosas-en-sí. Los cuadernos de viaje de Robert Smithson Byrt, Wammack Weber	39
Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo Luis Carlos Hurtado	49
Orbis Spike. Recorridos y paisajes. Vanessa Rivero Molina	57
Apuntes de Reología: forma, infraestructura y secreto patrimonial Javier Fresneda	69
El régimen de economía del visitante. Visiones de Panamá, Las Bahamas y República Dominicana Marina Reyes Franco	83
Colaboradores	89

Estéticas del turismo

El número 9 de la Revista AV Investigación está dedicado a las ponencias que fueron presentadas en el pasado Coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de abril de 2018 en el Centro de Investigaciones Artísticas Gerónimo Baqueiro Fóster y en el Área de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

El objetivo del coloquio fue reunir, a través de seis ponencias académicas y cuatro presentaciones artísticas, diversas experiencias y conocimientos sobre la relación entre el mundo del arte y la industria del turismo. Asimismo, recobrar el sentido original de la actividad turística, en tanto posición estética, como parte de las prácticas artísticas contemporáneas. Finalmente, el coloquio pretendió extender a la sociedad una discusión necesaria sobre el impacto del turismo en la vida cotidiana a través de los cambios estéticos que genera o produce.

El turismo es una de las industrias claves de la sociedad contemporánea. Genera, sin duda, grandes giros económicos e impactos sociales de primer orden ahí donde aparece o se implementa. Nos ha interesado en nuestro caso ir más allá, develar el origen cultural y artístico de la actividad turística que está en la idea del viajero que se propagó hacia finales del siglo XVIII. Creemos también que el arte y los artistas de hoy están llamados a insertarse en la discusión sobre esta actividad, toda vez que desde su ámbito y particular visión pueden alcanzar un constructo crítico sobre los impactos del turismo, sean de la clase que sea, y al mismo tiempo innovar y aportar a la solución de las problemáticas derivadas.

Las estéticas del turismo son pues hoy en día algo que es masivamente compartido pero que apenas comienza su discusión crítica como tal. Es aquí donde aporta el arte como tal.

AV Investigación

Residence Evil

Rafael Penroz Vicencio

RESUMEN: Si nos situamos en medio de la sociedad industrial europea de mediados del siglo XIX, nos encontraremos con los predecesores del turista contemporáneo: el explorador y el flâneur. Ambos son prototipos de dos individuos liberales modernos y diferenciados. El explorador se identifica con el héroe arriesgando su vida a cambio de conocimiento y fama. El flâneur en cambio goza del anonimato pues es rico rentista. No necesita patrocinio ni trabajo siendo dueño de su cuerpo ocioso, al que encomienda la tarea placentera de recorrer los interiores, perderse en la multitud y disfrutar de las novedades que aparecen mágicamente en la urbe como la mercancía en los escaparates. El flâneur es el speculator o el espía, más que el heroico explorador de la vanguardia o avant garde militar. Es su fantasma en el mundo interior. El paseante moderno es mercancía en busca de comprador. Es conspirador profesional y bohemio. Sus destinos son tiendas, pasajes, bares, restaurantes, vitrinas, museos, galerías, salones de novedades y emociones. Siguiendo el principio foucaultiano de la intensificación, en un mundo que ya es todo interiorismo, el turista es el fantasma del flâneur. El artista moderno nomádico y vanguardista ha sido reemplazado por el artista contemporáneo sedentario, que transformado en mercancía, “performancea” la ausencia del primero en una fantasmagoría nostálgica como artista/turista. Al retardar el tour (como el flâneur —observando con detenimiento— genera el fetiche. Este fetiche es la residencia. La residencia aproxima por un instante, la ilusión aurática de la obra in situ y el artista como máquina de guerra.

Penroz Vicencio, Rafael. (2018). “Residence Evil”. AV Investigación 8-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 35-38.

> Presentado en el coloquio de artes visuales Estéticas del turismo, 19-20 de abril de 2018.

“El mundo es todo lo que acaece. El mundo es la totalidad de los hechos, de las cosas. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. Porque la totalidad de los hechos determina lo que acaece y también lo que no acaece. Los hechos en el espacio lógico son el mundo. El mundo se divide en hechos. Cualquier cosa puede acaecer o no acaecer y todo el resto permanece igual. Lo que acaece, el hecho, es la existencia de los hechos atómicos. El hecho atómico es una combinación de objetos (entidades, cosas)”

Tractatus Logico-Philosophicus
de Ludwig Wittgenstein

fenómeno superado igual a realidad, la realidad superada igual a concepto, el concepto superado igual a objetividad, la objetividad superada igual a idea absoluta, la idea absoluta superada igual a naturaleza, la naturaleza superada igual a espíritu subjetivo, el espíritu subjetivo superado igual a espíritu objetivo, ético, el espíritu ético superado igual a arte, el arte superado igual a Religión, la Religión superada igual a saber absoluto.”

MARX, Karl. 2001. “Crítica de la dialéctica hegeliana y de la filosofía de Hegel en general”, en: Manuscritos económicos y filosóficos de 1844.

EL MUNDO ES EL MERCADO Y NOSOTROS MERCANCÍA.

Si afirmamos algo así, tan radical, ¿Que nos dice el sentido común? Que esto no es verdad. Que el mundo es mucho más que la retórica marxista-benjaminiana rebuscada, demagógica y reduccionista. Que hay una realidad más allá del lenguaje, contra la que necesariamente nos hemos de golpear. Que esa realidad se manifiesta en el progreso y la superación como negatividad inmanente al espíritu humano.

Que sumándonos al ideal hegeliano de la negación de la negación, necesariamente evolucionamos de estados primitivos y autoritarios a estados iluminados de justicia y libertad.

Que no hay que mirar atrás, que lo nuevo supera lo viejo y que debemos desear ante todo el cambio.

Además, ese es el espíritu revolucionario, científico y darwinista.

Sin embargo Marx critica a Hegel en sus “Manuscritos económicos y filosóficos de 1844” afirmando que si seguimos la lógica de su filosofía dialéctica...

“Del mismo modo, la cualidad superada es igual a cantidad, la cantidad superada igual a medida, la medida superada igual a esencia, la esencia superada igual a fenómeno, el

...finalmente podríamos llegar a ser omniscientes y saberlo todo como Dios.

Pero a diferencia de los seres humanos, Dios es un concepto abstracto al que no le afectan los hechos. Habita en otra dimensión, quizás aquella donde la dialéctica progresiva funciona como abstracción totalmente separada del mundo. Los seres humanos debemos consultar nuestros archivos históricos permanentemente para sobrevivir, y, aunque podemos corregir errores o exigir justicia, no percibimos la superación como un hecho sino solamente como fantasmagoría.

En su crítica a la economía política Marx expone cómo el pensamiento liberal genera un movimiento de retorno predecible hacia el miticismo religioso postulando que la superación (de lo catastrófico-social) nunca se da en el plano real, sino en el simbólico. (Cuyo escenario es el capital) .Y siendo esto un hecho, constituye la fuente principal del malestar social, impulsándonos a crear mecanismos de compensación para relacionarnos con lo real de manera alegórica y nunca realista. Como en los sueños, o en el “sueño americano”.

El desarrollo del capitalismo cultural ha producido una cultura visual dicotómica, donde por un lado podemos visualizar la violenta sustitución de lo viejo por lo nuevo como representación fantasmagórica

de la superación de una necesidad – y por otro- el hecho incumplido (de la superación de la tragedia) se sublima como alegoría de lo traumático.

Mediamos la inevitable reaparición de la tragedia con alegorías que la transforman en espectáculo (farsa, entretenimiento, comedia, novela, *thriller*, terror, ciencia ficción, caricatura política, *breaking news*, *fake news*, etc.). De esa forma el proceso de ocultación de la guerra produce tantas utilidades como la guerra misma. La economía política revolucionaria prometió eliminar la guerra mediante el liberalismo. En lugar de esto hacemos negocio de su repudio, ocultación y sublimación con lo que financiamos las conspiraciones para generar nuevas guerras. Entonces comprendemos porqué godzilla es la bomba atómica en Japón y porqué para Baudelaire las flores del mal son el ideal de la modernidad, visibles en las decoraciones botánicas metálicas de los pasajes parisinos que reemplazaron a las antiguas ornamentaciones talladas en piedra o madera, o las prostitutas independientes, los bohemios y el *flâneur*.

Para poder hablar finalmente de una de las mercancías más deseadas por los artistas contemporáneos, como lo son las residencias, tenemos que referirnos a una de las flores del mal, típicas del S. XIX: el *flâneur*. El *flâneur* es una fantasmagoría del artista explorador, como Catherwood o Rugendas, más cercanos al héroe o al *explorator*, a la vanguardia o *avant garde* militar. El *flâneur* es más bien el *speculator* o el espía. El fantasma del explorador en el mundo interior. El paseante moderno es mercancía en busca de comprador. Un espía del *status quo*. Es conspirador profesional y bohemio. Sus destinos son tiendas, pasajes, bares, restaurantes, vitrinas, museos, galerías, salones de novedades y emociones. El ocio le ha permitido comprender que el mundo es un escaparate, donde todo, absolutamente todo aparece como mercancía en oferta. Su goce del tiempo libre, su libertad para clavarse en la textura... le rodea de un aura que le

otorga plusvalor. Es objeto del deseo y mercancía paseante. Entre el hombre sandwich y la prostituta.

Alegoría del interiorismo del nuevo imperio, que derrota al romanticismo heroico cambiando al “Caminante sobre un mar de nubes”, de Caspar David Friedrich (1818) por el “Joven en su ventana” de Gustave Caillebotte de 1875. Es el triunfo del sedentarismo urbano, y de una sociedad de la vigilancia sobre la insurgencia.

La residencia en el arte es también consecuencia del interiorismo. No resulta extraño que Lydia Shackleton, una rica aristócrata irlandesa, de familia cuáquera, sea considerada la primera artista en residencia registrada. Dibujó durante 23 años en los Jardines Botánicos Reales de Dublín y jamás se le pagó por su trabajo dejando un extenso archivo de dibujos botánicos.

El artista moderno sedentario se transforma en mercancía al “performar” la fantasmagoría del artista vanguardista-explorador. Ya no necesita viajar. Como Picasso “NO BUSCA - ENCUENTRA” y para esto basta un taller, un interior. Capitaliza y se convierte en turista cultural, a veces en embajadores de su país, y su imagen deviene como la del rentista ocioso, el *dandy*, objeto del deseo.

Siguiendo el principio foucaultiano de intensificación, en un mundo que ya es todo interiorismo, el turista es el fantasma del *flâneur*. Paga por ver, paga por vagar, se transforma en mercancía al volver a casa con fotos y videos de su aventura. El artista contemporáneo, mas que el moderno vanguardista, es mercancía purificada. Su obra exenta del aura de la genialidad plástica, se instala en el territorio de la ética produciendo una estética política, fetiche alegórico de la destrucción de la estetización de la vida política que Benjamin denunció en el proyecto fascista. Surgen nómadas, situacionistas, derivantes... que nos quieren hacer creer que preparan máquinas de guerra desde el desierto, desde la periferia o aplanando calles, pero

están trágicamente sometidos al sedentarismo residencial, que reduce la experiencia de actividad a interactividad. La residencia se pone de moda, retardando el tour (como el *flâneur*)

—observando con detenimiento— para generar un fetiche en su libertad de acción y libertad de circulación. Cuantas veces no hemos oído que es más fácil hacer circular obras que hacer circular a los artistas. Satisfacer esta necesidad es la función de las residencias. Interactuar en un contexto sociocultural diferente y concebir la otredad, parece ser la oferta más atractiva de las residencias. Los objetivos: trabajar *in situ*, *site specific*, en talleres colectivos o individuales, en otro paisaje. A veces la oferta es con beca, a veces pagada. Como sea, la finalidad es concreta y predecible: la superación simbólica de lo puramente mercantil que es el turismo artístico. El método: iluminación profana — la ritualización del mito del autor, mediante un acto de legitimación fiduciaria: el premio institucional al mérito.

¡NO SE VALE PAGAR POR HACER UNA RESIDENCIA: DEBE SER UN PREMIO!

Toda la producción de una residencia meritocrática, es un retorno auratizado que consuma la profecía marxiana.

El artista exiliado, o autoexiliado, cuyo trabajo requiere la residencia extranjera, o que viaja para investigar algo específico que le tomará un tiempo determinado de residencia en el extranjero, aun tiene conciencia de su trabajo y de su lugar de residencia. Quien es premiado con una residencia, participa de forma inconsciente en el complejo proceso de “fetichización” de la mercancía, de la cosificación o enajenación del trabajo, como un estadio en el cual la conciencia se desarrolla en un ámbito puramente contemplativo, en el cual, el objeto creado a partir del trabajo, se le presenta al sujeto como un producto extraño, ajeno. (¿Como

llegué hasta aquí? ¿Por que hago esto? ¡Que bueno debo ser!) La reconciliación de los productos del trabajo humano con sus creadores, los trabajadores, en el ámbito de su conciencia, es el advenimiento de la razón, cuya objetivación en el mundo no es otra cosa que la revolución. Con gran felicidad aceptamos ser reconocidos con una residencia. Y jamás podría recomendar que lo dejemos de hacer. Sin embargo considero necesario, tener una dosis de neorealismo y considerar que detrás de esta fiebre residencial, vamos a encontrar eso que hace 161 años atrás Baudelaire llamó flores del mal o *spleen*, el hastío masoquista de la modernidad. Nuestro *zombie* interior, nuestro *resident evil*.

Colaboradores

Yassir Rodríguez Martínez

Doctor en Antropología, Universidad Nacional Autónoma de México + Profesor de Asignatura en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México +Profesor de Asignatura en la Universidad Autónoma de Yucatán / Facultad de Ciencias Antropológicas +Dos años de Estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus últimas publicaciones han versado sobre el turismo y su relación con distintos temas como son: el desarrollo, la producción de autenticidad, el racismo y la constitución de la actividad entre campesinos en las revistas: Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales. Península. Pueblos y fronteras digital. Alteridades.

Leticia Fernández Vargas

Cursó la Licenciatura en Ciencias Antropológicas, estudia la Especialidad en lingüística y literatura al mismo tiempo que cursa un diplomado en Semiótica visual, tema en el que ha centrado su actividad docente y de investigación. Es maestra en literatura y cultura contemporáneas de Hispanoamérica de la Universidad Modelo, y cursó estudios doctorales en la Universidad de Sevilla en comunicación. En cuanto a investigación, su trabajo cubre áreas que van desde el tiempo y espacio en las crónicas mayas del siglo XVI y XVII, hasta procesos creativos en la corriente actual de literatura híbrida y experimental. Actualmente centra su atención en la gestión cultural a través de su trabajo en el Centro Cultural Lorca y la Fundación FernándezTrava,

Marco Díaz Güemez

Investigador y docente de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Es doctor en historia por el CIESAS-Peninsular así como maestro y licenciado en arquitectura por la UADY. Su tesis doctoral estudió la relación entre arte y socialismo en Yucatán durante la posrevolución; de este estudio derivó su libro "El arte monumental del socialismo yucateco (1918-1956)" publicado por la UADY-Prohispen-Cepes en 2016. Es editor de la revista AV Investigación de la ESAY, dedicado a recopilar artículos originales sobre artes en general y sus

problemáticas contemporáneas. Fue miembro de Deisy Loría, clica de artistas visuales en 2002 y es miembro de FrontGround desde 2007. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

José Fernández Levy

Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Superior de Artes de Yucatán y Maestro en Artes por la Universidad de Kent, UK. Ha sido becario de los programas FONCA-CONACYT (2015-2016) Jóvenes Creadores (2012), el programa de Residencias Cruzadas Francia-México (2017) y recibió el premio nacional de Arte Joven Aguascalientes (2010). Recientemente su proyecto curatorial BEYOND ART LECTURES fue parte de TATE Exchange, TATE Modern, UK. Ha colaborado con la fundación Gruber-jez y los programas de educación interdisciplinarios, "Más Arte, Menos Violencia". A partir del 2016 realiza una investigación sobre el espacio turístico como un espacio para la producción artística.

Rafael Penroz Vicencio

Artista visual nacido en Chile en 1964 y naturalizado mexicano. Licenciado en Artes Plásticas en la Universidad de Chile y Maestro en Estudios Culturales por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Santiago de Chile. Su obra ha sido adquirida por coleccionistas privados y forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Castro, Chile. Desde 2005 colabora con la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) como profesor de la Licenciatura y de la Maestría en Artes Visuales. Ha sido reconocido como artista y gestor cultural con proyectos de arte comunitarios como la Galería DEmergencia (2013-2015) y el proyecto Maya OP, con el que ganó el Fondo Municipal de Artes Visuales en 2015 y un 1er lugar en la XI Bienal Internacional de Florencia en 2017.

Byrt Wammack Weber

Byrt Wammack Weber es artista independiente miembro artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte de FONCA 2015-2018, profesor de Artes Visuales en la Escuela Superior

de Artes de Yucatán y director fundador de la organización mexicana de arte en medios, Yoochel Kaaj. Doctorado de la Universidad de Texas-Austin con especialidades en economía política y filosofía continental, maestría en economía de América Latina de la misma universidad, y licenciatura en antropología de la Universidad de Washington-Seattle. Sus obras se han presentado en las Américas y Europa con apoyos del FONCA, Fondo Príncipe Claus, Mérida-Fondo Municipal para las Artes Visuales; Centro Multimedia-CNART, entre otros. Sus publicaciones recientes incluyen: *Adjusting the Lens: Community and Collaborative Video in México* (University of Pittsburg Press, 2017); "Much'tal Jedz: Between Performance and Knowledge" en *Resistant Strategies*, Diana Taylor and Marcos Steuernagel (eds), Durham, NC: Duke University Press, 2018 (en prensa), y "El audiovisual indígena en México y sus aportes al género documental", en *Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo: Documental*, México, DF, Cineteca Nacional, 2013. Actualmente está desarrollando el proyecto "Translocaciones Estéticas de un Territorio Post-Contemporáneo", con el apoyo del FONCA. Vive y trabaja en Mérida, Yucatán.

Luis Carlos Hurtado

Luis Carlos Hurtado estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Su trabajo ha sido presentado en Nueva York, Madrid, Colombia y la ciudad de México. En 2010 obtuvo la residencia en Bretaña (Francia), para realizar el proyecto fotográfico *Viajes por los ríos de Bretaña*. Ha sido becario del FONCA en tres ocasiones a través del Programa de Fomento y Coinversiones para proyectos culturales, y dos veces acreedor de la beca Jóvenes Creadores. Su libro, *Bitácora de viaje*, fue publicado con el apoyo del Gobierno del Estado de Campeche, el CONACULTA y el Programa de Desarrollo Cultural del río Usumacinta.

Vanessa Rivero Molina

Maestra en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales y Licenciada en Educación Artística en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Escultora en la Fundación Gruber Jez A.C. Estudió Dibujo y grabado en The Arts Students League de Nueva York. Ha expuesto individual y colectivamente en México, el Caribe, Centroamérica, Europa, USA y Taipei en espacios como el Museo de Arte Carrillo Gil, la Casa del Lago, el Museo MACAY, entre otros. Ha sido maestra de Dibujo, Titular del Taller de Grabado y Medios Múltiples,

y colaboradora en el Programa de Posgrado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Es Directora de FrontGround. AC desde 2007, Espacio dedicado a la producción, educación y promoción de Arte Contemporáneo.

Javier Fresneda

Artista e investigador basado en la Costa Oeste y la Península de Yucatán. Obtuvo su maestría en el programa de arte contemporáneo de la UEM - Universidad Europea de Madrid (España), y actualmente forma parte del PhD en Art Practice en UC San Diego (Estados Unidos). Su práctica explora modelos de materialidad, espacio y patrimonio en la cultura digital mediante la producción de prototipos, plataformas y eventos. Ha recibido distinciones y becas por parte del Russell Foundation (Estados Unidos), FONCA-PROTRAD, SRE-Secretaría de Relaciones Exteriores-Gobierno de México, Ministerio de Cultura de España, Ayuntamiento de Madrid-España, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed-Holanda. Sus proyectos editoriales han formado parte de eventos como el The New York Book Art Fair 2014 en MOMA PSI, ARCO(e) ditorial, PaperWorks México, Offprint London o FILEY entre otras.

Marina Reyes Franco

Historiadora de arte y curadora independiente que vive y trabaja en San Juan, Puerto Rico. Es cofundadora y ex directora de La Ene, un museo en Buenos Aires, Argentina. Ha contribuido a varias publicaciones como escritora y editora, y ha realizado numerosas exhibiciones en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Es co-fundadora y directora del Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo y Proyecto CARA. Sus intereses de investigación incluyen el trabajo del poeta concreto Esteban Valdés, las manifestaciones artísticas y literarias en la frontera de la acción política, el desarrollo de nuevas instituciones que responden a las necesidades de escenas artísticas particulares, y el impacto del turismo en la producción cultural.