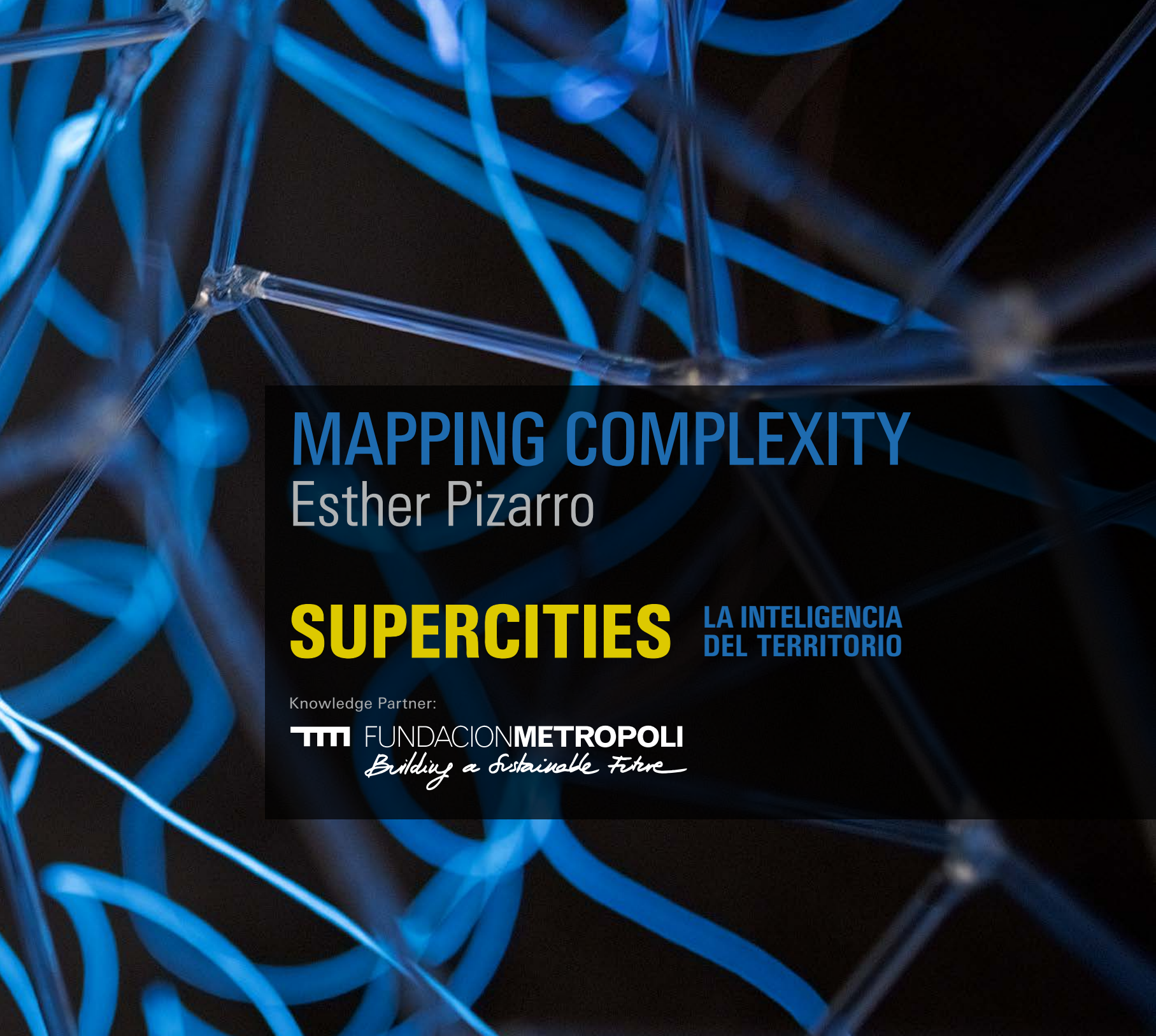

MAPPING COMPLEXITY

Esther Pizarro

SUPERCITIES

LA INTELIGENCIA
DEL TERRITORIO

Knowledge Partner:

TTI FUNDACIONMETROPOLI
Building a Sustainable Future

MAPPING COMPLEXITY

Esther Pizarro

2016 - 2017 Ecobox

SUPERCITIES LA INTELIGENCIA
DEL TERRITORIO

Knowledge Partner:

TTI FUNDACIONMETROPOLI
Building a Sustainable Future

ÍNDICE

06	Fundación Metrópoli. Cities Art :: Ana Gorroño Arrizabalaga
08	Imágenes poéticas de la Ciudad :: Félix Ruiz de la Puerta
10	Mapping Complexity :: Esther Pizarro
19	Digital Diamonds: Cloudscape
28	Blue Backbone: Datascape
39	City Connect: Patronando Madrid
48	Supercities. La Inteligencia del Territorio :: Alfonso Vegara
54	Curriculum Vitae
58	Créditos Exposición
59	Créditos Catálogo

FUNDACIÓN METRÓPOLI CITIES - ART

“El sentido del arte es un modo especial de expresar lo invisible en términos de lo visible”
Wassily Kandinsky

Vivimos en un mundo de ciudades, nuestro Planeta es cada vez más urbano. Las ciudades son los nuevos motores de la economía global y al mismo tiempo se han convertido en los principales actores ante los retos del cambio climático y lucha contra la desigualdad y la pobreza. Denominamos Supercities a los lugares capaces de descubrir la “Inteligencia del Territorio”, son los nodos de innovación y creatividad que van a permitir vislumbrar la solución a los grandes retos que hoy día afronta la humanidad.

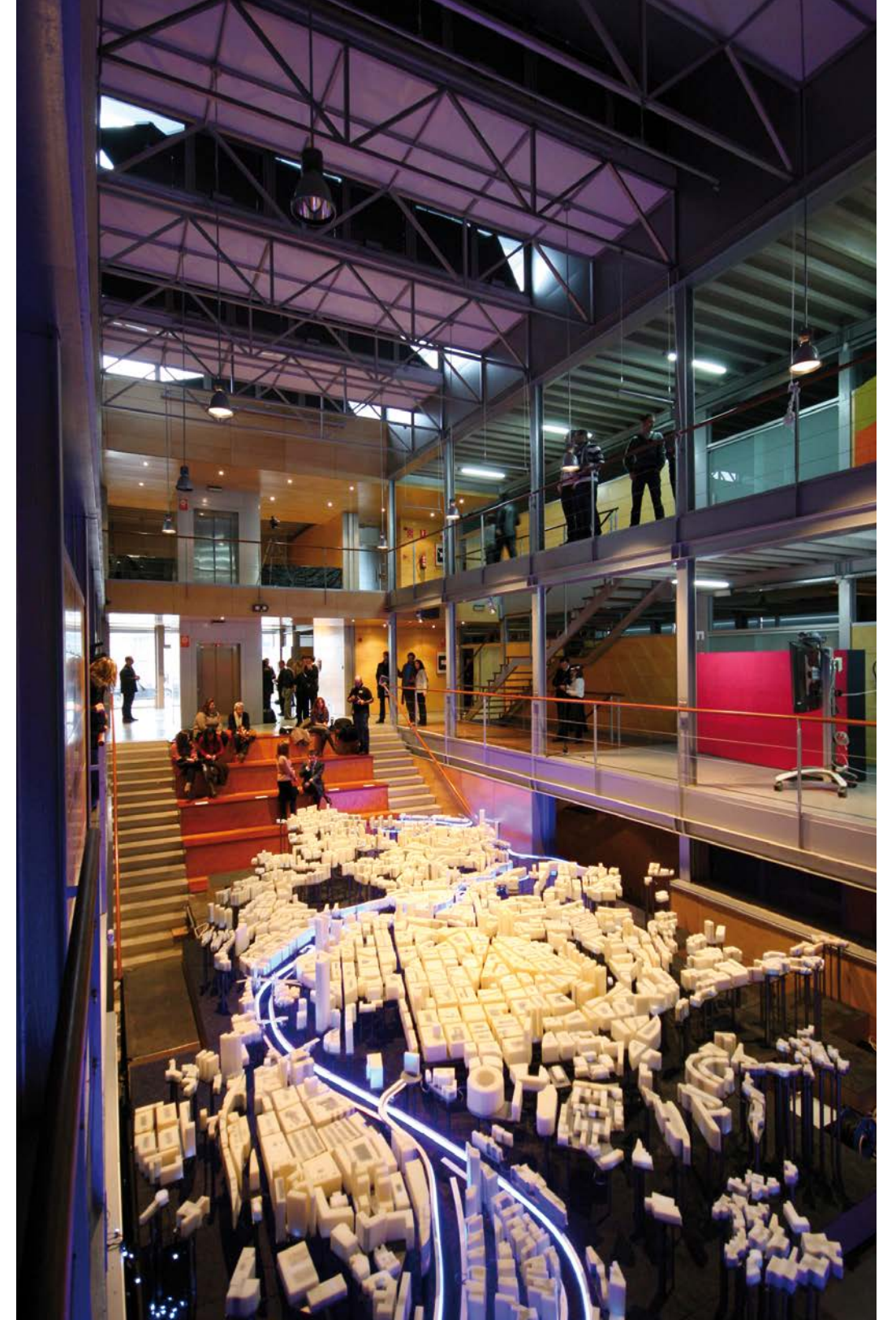
Esta exposición forma parte del programa Cities Art de la Fundación Metrópoli en el que pretendemos explorar las conexiones entre el mundo del Arte y las ciudades del futuro. El arte puede ser un estímulo clave para desarrollar la creatividad en diferentes disciplinas, para comprender mejor el mundo en el que vivimos y para descubrir los retos a los que nos enfrentamos en nuestro pequeño Planeta.

Esther Pizarro es una de las artistas que ha trabajado con más sensibilidad en las relaciones entre arte y arquitectura y en las relaciones entre arte, tecnología y ciudad. Esta muestra interpreta desde una perspectiva artística grandes temas actuales de nuestras ciudades tales como la movilidad, la conexión entre ciudades, los sistemas urbanos policéntricos, las conexiones físicas y digitales, el Big Data y los perfiles de las ciudades, y finalmente, la complejidad inherente entre la realidad urbana y el paisaje. En un cruce de metodologías de interpretación de la ciudad y del territorio, y a partir de las investigaciones realizadas por la Fundación Metrópoli, tres instalaciones escultóricas cartografían los múltiples estratos de significado y visualización de la urbe contemporánea.

Ana Gorroño Arrizabalaga

*Presidenta del Patronato
de la Fundación Metrópoli
Directora del Programa Cities Art*

PIEL DE LUZ // 2010
// Esther Pizarro & Fundación Metrópoli
© Fundación Metrópoli

IMÁGENES POÉTICAS DE LA CIUDAD

¿Qué es eso que llamamos ciudad? ¿Cómo se pueden entender esos complejos volúmenes de cristal y metal que se alzan arañando las alturas? ¿Pueden aglomeraciones descontroladas de millones de seres humanos encontrar respuestas a sus necesidades vitales en la acción de participar en el medio urbano? Estas preguntas fueron fáciles de responder en los siglos pasados, porque la esencia de la ciudad fue un espacio para compartir, un lugar de encuentro y de geometría sencilla. En un arriesgado pero bello proyecto titulado *Mapping Complexity*. *Supercities*, la artista Esther Pizarro quiere responder a estas preguntas desvelándonos la “Inteligencia del Territorio” al mostrarnos la nueva imagen de la ciudad como un territorio de vórtices y de flujos. La gran aportación de la artista es que la ciudad del futuro no es ni una invención ni una construcción ajena a lo que ya existe, sino una estructura que oculta bajo su superficie la ciudad en la que vivimos. El proceso de generación de la nueva ciudad es muy simple: solo cambia los parámetros de medición. Las geometrías utilizadas por la artista no son métricas sino topológicas; transforma las ciudades nucleadas en ciudades descentradas; cambia la trama de perpendiculares y paralelas, de la ciudad clásica, por la estructura del rizoma. La ciudad que construye la artista ya no es un espacio de mediciones sino de exploraciones, es aquellos que los surrealistas entendieron como el *flanêur*, el deambulador parisino que en lo insignificante descubría el sentido de la ciudad. Las ciudades que plantea Pizarro son rizomas, es decir, complejas redes que desafían la división, y en donde los núcleos radiales son sustituidos por redes bulbosas interconectadas. La ciudad de Pizarro está hecha de síntomas y de evaluaciones más que de medidas y propiedades.

Félix Ruiz de la Puerta

La indagación antropológica de la ciudad llevada a cabo por Pizarro convierte al sujeto en paisaje, es decir, en objeto integrado en las cartografías o en los mapas sonoros, lumínicos o especulares que éste va trazando en su deambular por el rizoma urbano. La ciudad construida por Pizarro es una acumulación de paisajes: el lugar es paisaje, el hombre es paisaje y el paisaje natural es paisaje urbano. En definitiva sus construcciones escultóricas son un conglomerado de paisajes interconectados, nunca excluyentes. Todas estas hipótesis se visualizan en la instalación que lleva por título *Cloudscape*: una superficie de topología blanda o nubosa como señala el título de la obra. Blando es el cable electroluminiscente, el wire, y blanda es la lámina de agua cristalina que duplica la enredada madeja luminosa que a modo de nube parece descender desde lo alto. Una instalación silente pero no enmudecida. Una instalación que con la más breve perturbación ilumina y sonoriza la enredada madeja de cables. La ciudad es cartografiada en vórtices de energía. Se enciende y se apaga, se refleja y se hunde en la lámina de agua, lámina de la ciudad olvidada, de la ciudad que hemos ocultado en el pasado. En la superficie oscura de agua se esconde lo que la ciudad fue y en la madeja luminosa palpita la ciudad del futuro, la ciudad que está por llegar. Más aún, me atrevería afirmar que no es únicamente el movimiento por el espacio de la instalación el que configura la estructura espacial de la ciudad, sino que también nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, la totalidad de nuestras emociones se cartografían en el wire, la madeja de cables, mediante la luz y el sonido. De manera que el nuevo territorio de la ciudad es todo lo que ya conocemos más el cúmulo de emociones que el ciudadano va incorporando.

Las otras dos instalaciones *Datascape* y *Patronando Madrid* comparten los mismos presupuestos antropológicos ya analizados en *Cloudscape*. Las dos primeras se diferencian de la última en su rígida verticalidad invertida: la verticalidad no se alza, no intenta escapar de la gravedad, más bien se conjura con ella. *Datascape* opera a través de sus probetas suspendidas que destilan gotas de colores que hilvanan el territorio; y, *Patronando Madrid* orbita por encima de la vertical del sujeto urbano. Marca el territorio de la ciudad con una fina lluvia de líneas de fuerzas de distinta intensidad que convierte cada lugar de la ciudad en un espacio único e irrepetible.

MAPPING COMPLEXITY

“El mundo como un todo está cada vez más
presente en cada una de sus partes”
Edgar Morin

En las últimas décadas, la sociedad actual ha pasado de un modelo de conocimiento jerárquico, basado en una estructura arbórea, a otro fundamentado en principios rizomáticos. En el plano epistemológico, este nuevo patrón introduce la problemática del Pensamiento Complejo como clave para poder organizar y gestionar la gran cantidad de información a la que estamos expuestos en nuestro día a día. Uno de los principales interrogantes que nos planteamos es cómo visualizar esta complejidad. La network o red puede considerarse un modelo estructural y organizativo que impregna casi todas las áreas del conocimiento y que permite encontrar patrones coherentes que expliquen las conexiones significativas que conlleva la cantidad ingente de información que producimos y administramos en la actualidad. La utilización de la cartografía como vehículo para visualizar la gramática de redes y datos constituye el epicentro de las tres instalaciones artísticas que se presentan en la sede de la Ecobox de la Fundación Metrópoli y que investigan la complejidad del paisaje contemporáneo. Un zoom metodológico que plantea el interrogante sobre cómo nos relacionamos en la ciudad actual, donde los límites físicos ya no son capaces de explicar su carácter descentralizado, no lineal, dinámico, relacional, interconectado y fluctuante; y donde nuestras vivencias se superponen en múltiples estratos, entretejidos a modo de rizoma, experiencias todas que permiten atisbar la enorme complejidad a la que estamos expuestos en el habitar contemporáneo.

Digital diamonds: Cloudscape interpreta la ciudad como un sistema complejo, una red de nodos, enlaces y conexiones capaz de visualizar los múltiples estratos que encierra. Necesitamos considerar nuevos métodos de análisis, modelado y simulación que reflejen la

Esther Pizarro

creciente complejidad y la naturaleza interconectada de nuestros tiempos, ya no es suficiente explorar el espacio urbano como un mero soporte físico de capas superpuestas; ahora precisamos retratar las relaciones intangibles que en él se suceden y que lo hacen más que nunca un organismo vivo. Un sistema complejo se define por un gran número de elementos interconectados que fluctúan dinámicamente en sus áreas de acción. Este radical cambio en nuestra manera de concebir el mundo se articula en torno al concepto de network o pensamiento en red. Las redes no son sólo estructuras onnipresentes sino también símbolos de autonomía, flexibilidad, colaboración, diversidad y multiplicidad. Nos movemos y vivimos en redes, la ciudad actual es una ciudad-red. Esta instalación multimedia y sonora contempla el paisaje como un organismo vivo, que palpita; un ente frágil y cristalino, conectado entre sí mediante líneas de luz que aparecen y desaparecen, potenciando el carácter dinámico, y a la vez intangible, del territorio. Puntos, líneas y superficies que representan las ciudades, los ejes de conexión física y digital y los sistemas ambientales. Suspendidos en el aire, unos nodos cristalinos de diferentes tamaños representan las diez demarcaciones que constituyen la zona denominada Diamante del Caribe y Santanderes, en Colombia. La instalación parte de una colaboración realizada con la Fundación Metrópoli, que ha estado investigando ampliamente este territorio colombiano, explorando y diagnosticando sus potencialidades. A raíz de este estudio, la propuesta artística filtra los gráficos y datos producidos en una visualización plástica que se sostiene en las investigaciones conceptuales precedentes.

Analizando la instalación de arriba abajo, nos encontramos un primer nivel que representa la huella del territorio en forma de discos circulares que describen las isócronas de cada núcleo

urbano. Suspendidos de estos círculos, unos nodos geométricos, cristalinos, apenas perceptibles en función del haz de luz que les ilumina, focalizan la función del área de influencia de cada ciudad en una lectura abstracta de la misma. Unos prismas piramidales, rematan esta configuración de varilla de borosilicato, haciendo un guiño a la figura del diamante.

El Diamante es la metáfora utilizada por la Fundación Metrópoli para describir la nueva escala de ciudades, un territorio en bruto que se va puliendo por diferentes agentes, entre ellos el conocimiento humano. De los vértices de los prismas piramidales surgen unos cables electroluminiscentes que se activan o desactivan, con una luz blanca fría, en función del audio de la instalación, mostrándonos el carácter dinámico y fluctuante de la urbe contemporánea, una continua e intermitente emisión de datos en forma de impulsos lumínicos. Estos cables representan los enlaces, las relaciones, entre las diferentes demarcaciones de nuestro paisaje-red. La gravedad permite que formen una maraña de arcos invertidos que cose los diez nodos de cristal. El conjunto se enmarca en una lámina de agua, en el plano horizontal del suelo, que nos devuelve la verdadera cartografía del territorio, ya que toda la composición se encuentra intencionadamente invertida en sentido especular. La piel cristalina del agua actúa de espejo de un paisaje intangible y frágil, pero a la vez potente y dinámico. El territorio se desdibuja con las simples ondas del agua, acentuando esa ausencia de permanencia, de estaticidad del paisaje contemporáneo y potenciando el carácter dinámico, fluctuante y relacional del mismo, en un intento de capturar aquellos aspectos no visibles. Siguiendo las palabras del antropólogo Carlos Reinoso¹, podríamos llegar a definir esta instalación como un modelo complejo o sistémico, que posee una perspectiva del territorio de complejidad organizada, al tiempo que genera una inferencia holista o emergente y determinista, y cuyo propósito es una descripción estructural con un modelado dinámico.

Por su parte, la instalación que lleva por título *Blue Backbone: Datascape* visualiza en forma de gráfico tridimensional los perfiles urbanos existentes en una ciudad, territorio o zona geográfica. Siete variables urbanas (población, tasa de crecimiento demográfico, educación, salud, turismo, industria y agricultura) definen un método aplicable a cualquier entorno urbano y escalable en cuanto a su acotación espacial, que se centra en la compleja visualización de datos que hace que cada ciudad posea un perfil único y diferenciado. Tomando como

¹ Para mayor información al respecto consultar, REYNOSO, Carlos, en el capítulo titulado “Especificación epistemológica” (pp. 11-16) en *Redes sociales y complejidad: Modelos interdisciplinarios en la gestión sostenible de la sociedad y la cultura*, Universidad de Buenos Aires, 2011, Buenos Aires

estudio de caso particular el potencial que tiene el Río Magdalena en el territorio colombiano denominado el Diamante del Caribe y Santanderes, se han seleccionado diez demarcaciones (Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Montería, Valledupar, Riohacha, Barrancabermeja y Sincelejo), que delimitan el trazado de nuestro paisaje.

Esta instalación pone en valor estas variables en forma de paisaje de probetas, enfatizando así el carácter experimental y de laboratorio que todo paisaje posee. Los datos responden a estudios reales desarrollados por la Fundación Metrópoli en este territorio colombiano, donde se han acotado las diez ciudades sujetas al estudio.

Una columna vertebral cristalina, que simboliza la presencia del río Magdalena, hilvana el territorio. El Río es el conector ecológico y de recuperación de la agricultura, el futuro corredor logístico del país, el eje de conexión de la costa con el interior y el elemento clave para la integración de las ciudades del Diamante. Su trazado, dibujado espacialmente con varilla de vidrio transparente como el agua que circula por su lecho, describe una columna tridimensional que cose longitudinalmente los diez nodos urbanos. El agua, principal actor en este escenario, se erige doblemente como protagonista de la instalación; por un lado, alude al recorrido del Magdalena en el territorio reseñado, casi como un circuito eléctrico; una conexión tubular continua que permite, mediante trazos trasparentes, aludir a la cuenca de un río imaginario, esquemático, representado a través de tres líneas en su sección (orillas y cuenca). Su segunda referencia aparece de forma física, mediante la utilización de agua teñida de colores para simbolizar en unas columnas-probetas cristalinas, a modo de gráfico de barras, los datos capaces de definir cada demarcación y de hacerla única.

Siguiendo un paralelismo con el análisis del proyecto anterior, *Cloudscape*, y en función de la categorización del antropólogo Carlos Reynoso, esta instalación respondería a un modelo mecánico que plantea una perspectiva de complejidad desorganizada, generando una inferencia sintética, inductiva, probabilista y de cuantificación existencial. El propósito final de este modelo nos llevaría a una correlación de datos.

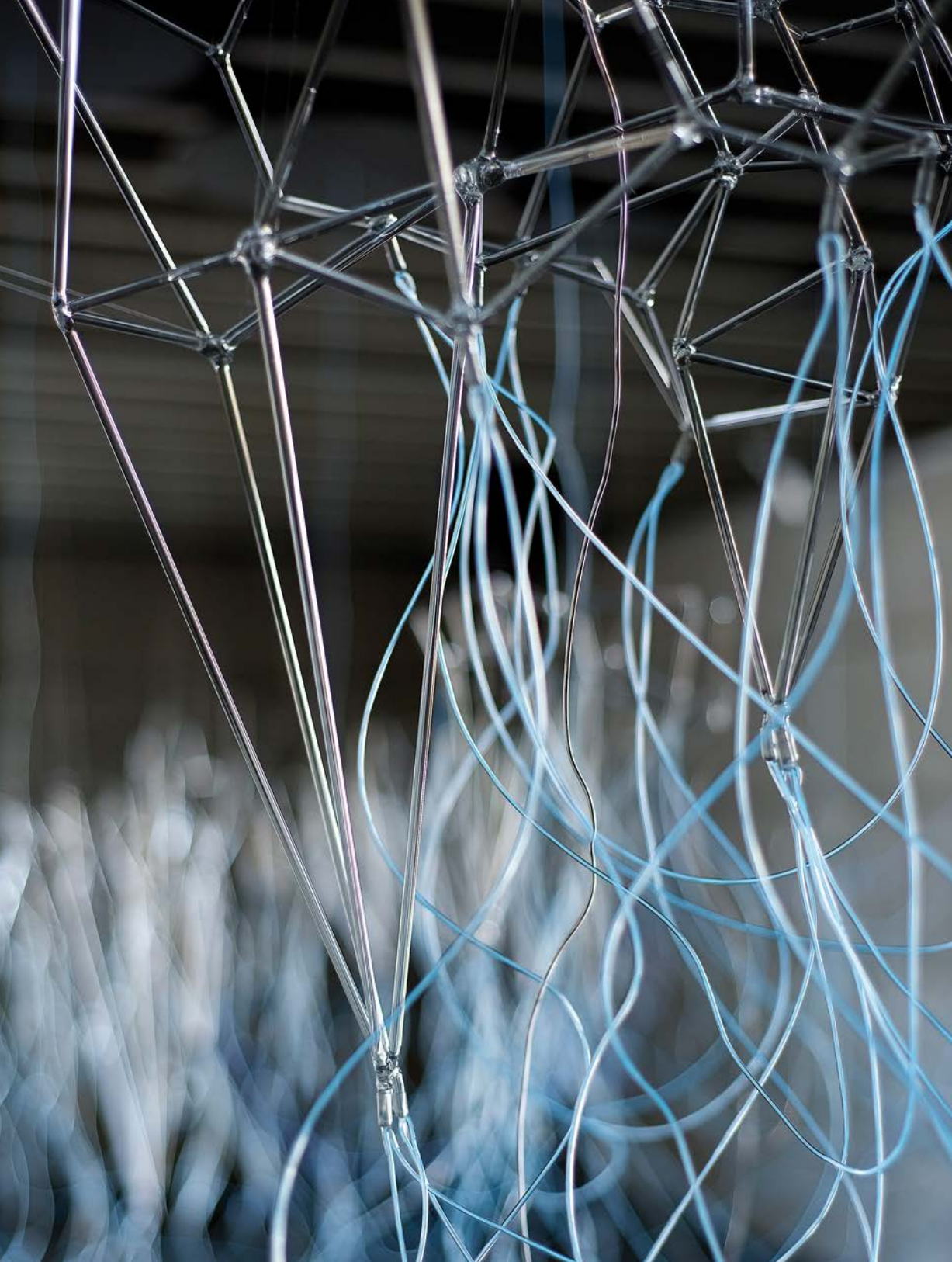
Por último, *City Connect: Patronando Madrid* nos enfrenta al entendimiento de la ciudad como un patrón físico capaz de generar infinitas interrelaciones y modelos. Un telar urbano donde los estudios de Space Syntax realizados por la Fundación Metrópoli inspiran el tejido

resultante y donde múltiples hilos “tejen” diferentes situaciones de centralidad y accesibilidad en la ciudad. Un gran rizoma de movilidad y conectividad urbana que toma como marco espacial la almendra central de la corona metropolitana de Madrid. En el estudio de su estructura formal y viaria se deslindan dos capas, una conformada por el entramado urbano más denso, que se tensa y actúa como la trama de nuestro tejido y otra constituida por los viales de mayor movilidad dentro de nuestro marco espacial, que constituye la urdimbre; tomando como marco delimitador del conjunto el cinturón de la M30 de Madrid, un eje de revitalización urbana, de transporte colectivo y de intercambio. El resultado nos muestra un rizoma de entrecruzamientos, un continuo enhebrado de hilos de diferentes colores en función de su accesibilidad, un entretejido tridimensional de líneas que se superpone al telar físico de la ciudad. Siguiendo las indicaciones de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en su influyente libro “Mil Mesetas”, donde nos ilustran sobre el principio de cartografía y calcomanía², hemos colocado el calco sobre el mapa para poder realizar su lectura rizomática.

A modo de conclusión, nos interesa reseñar que las investigaciones plásticas anteriormente expuestas conforman un modelo metodológico capaz de ser aplicado a diferentes escalas, macro, micro y relacional; y a marcos geográficos distintos, entendiendo por geografía su espectro más amplio que podría abarcar desde la geografía psicológica, corporal, urbana, territorial, cósmica, etc... Un zoom metodológico que plantea interrogantes sobre cómo nos relacionamos en la ciudad contemporánea donde los límites físicos ya no son capaces de explicar su carácter descentralizado, no lineal, dinámico, relacional, interconectado y fluctuante; y donde nuestras vivencias se superponen en múltiples estratos, entretejidos a modo de rizoma, hecho que permite atisbar la enorme complejidad a la que estamos expuestos en el habitar contemporáneo.

2 DELEUZE, G. y GUATTARI, F. *Mil mesetas*, (pp. 17-18), Editorial Pre-Textos, 2000, Valencia

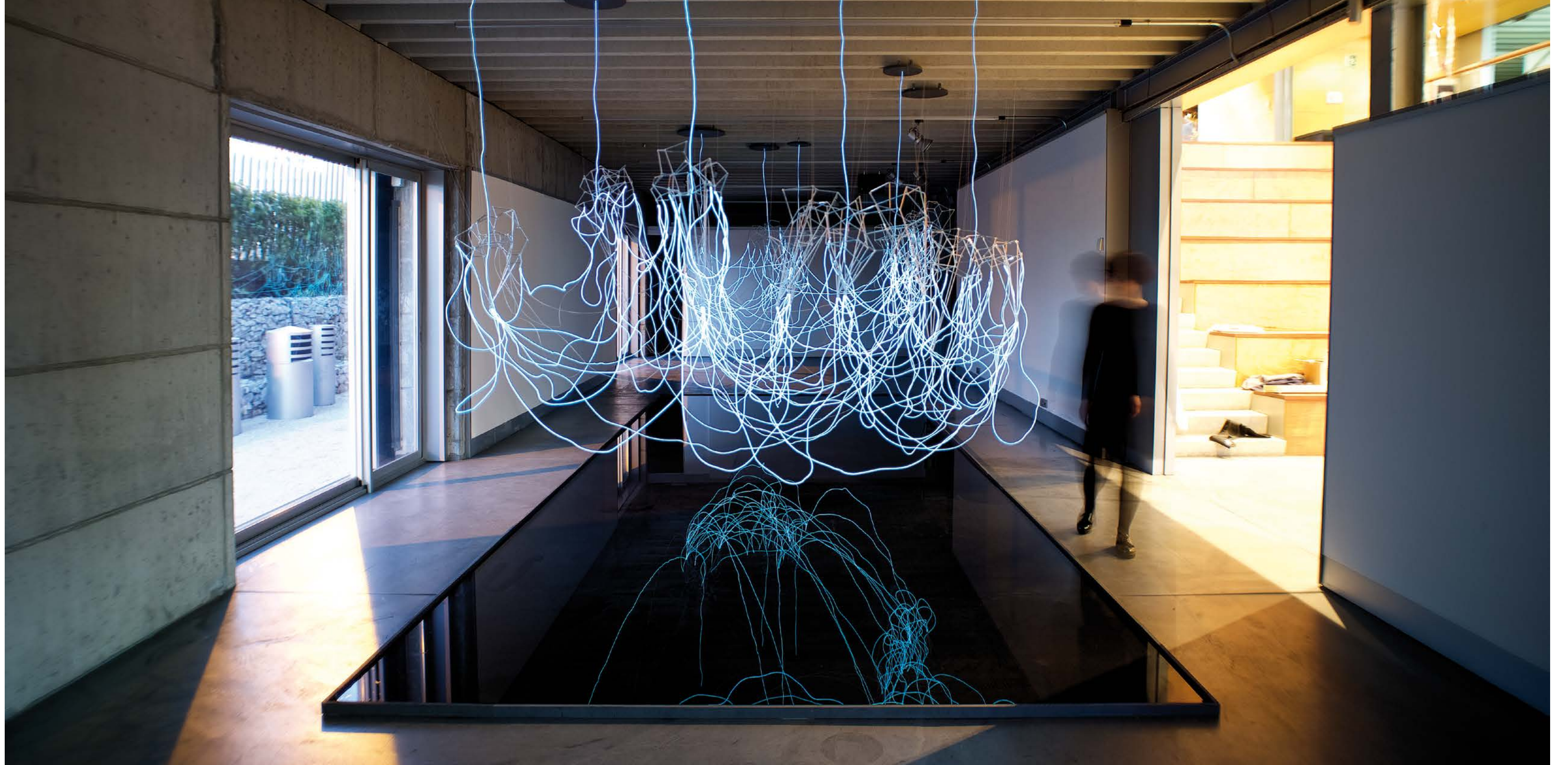

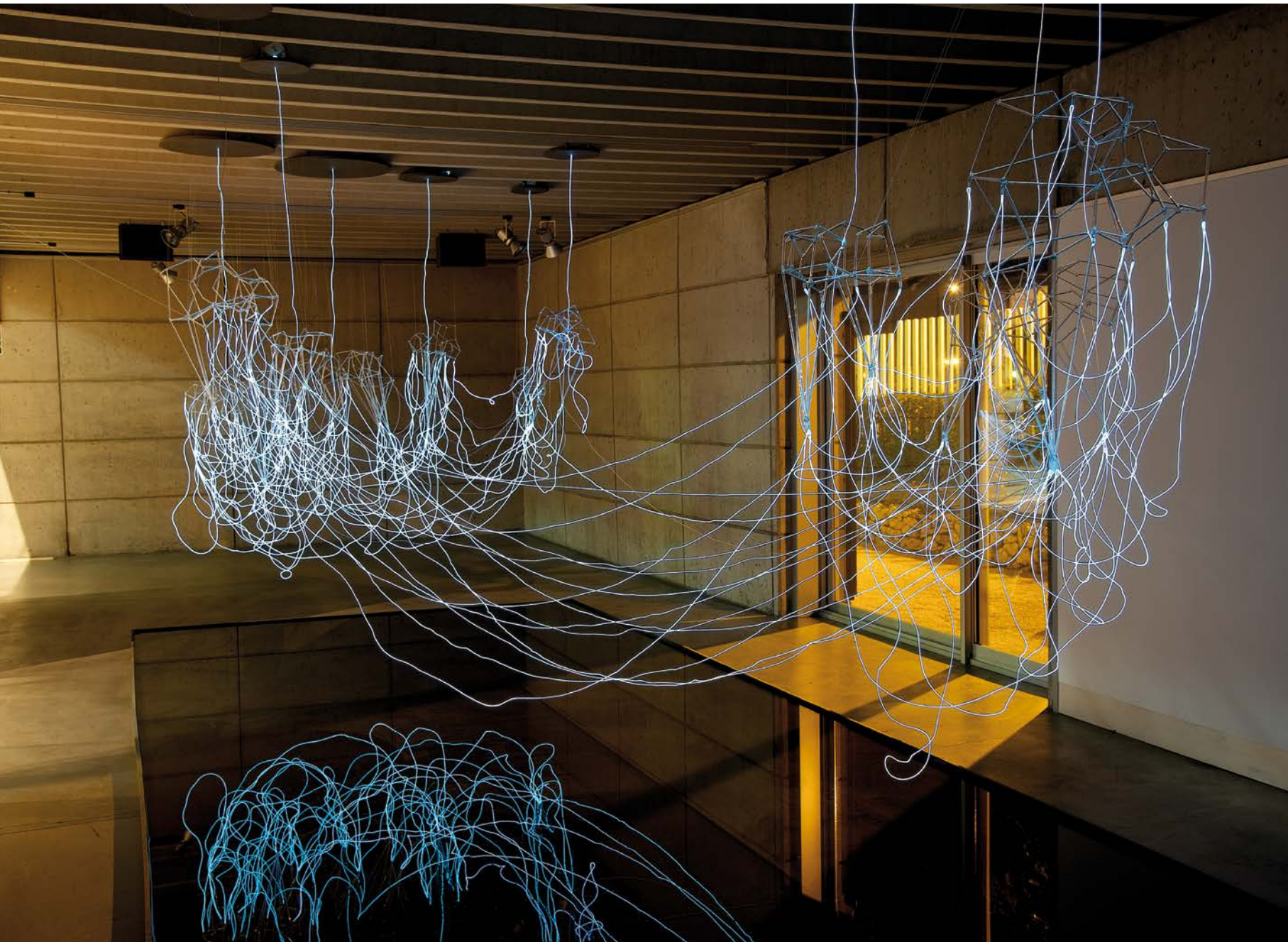

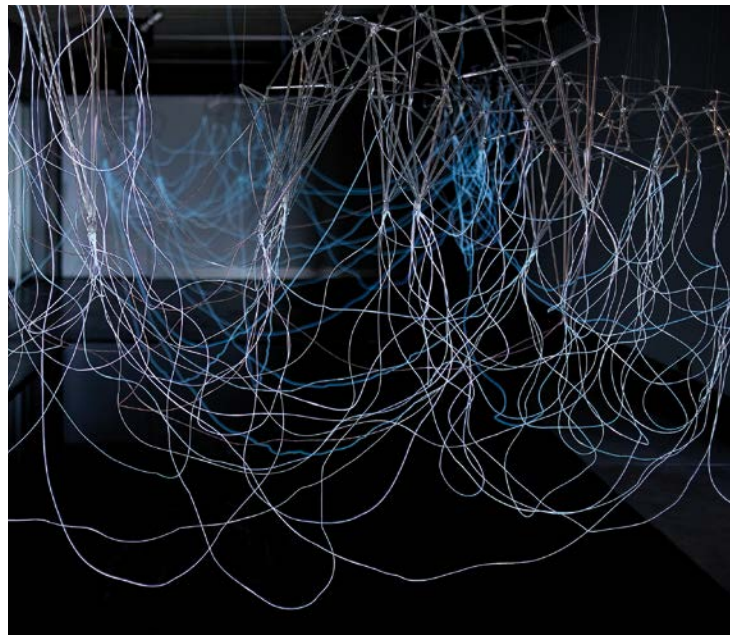
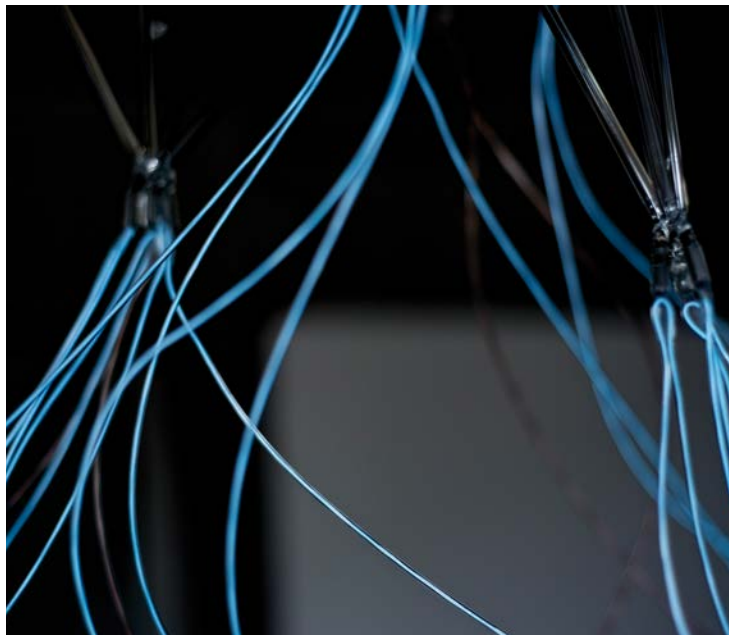
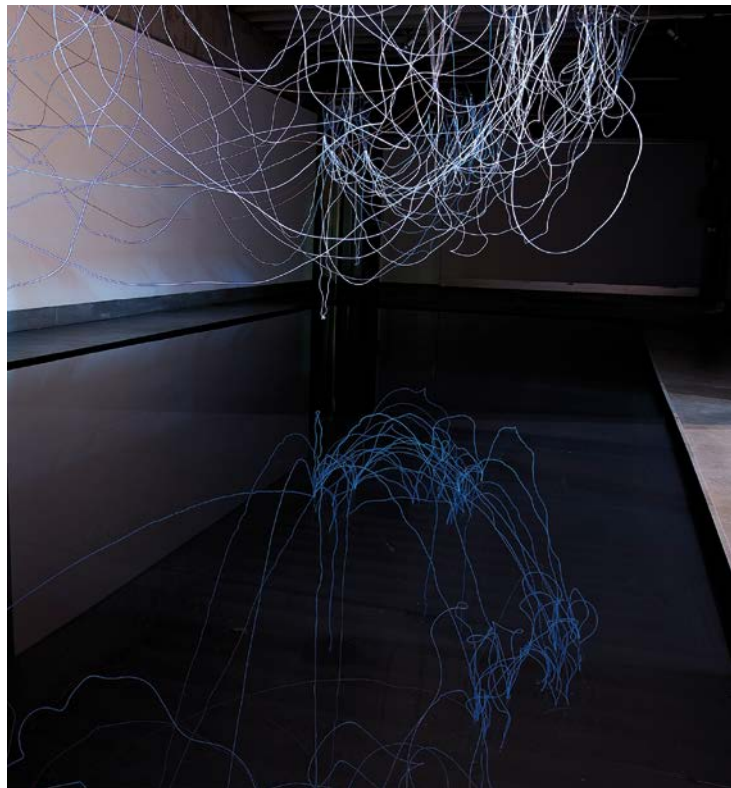
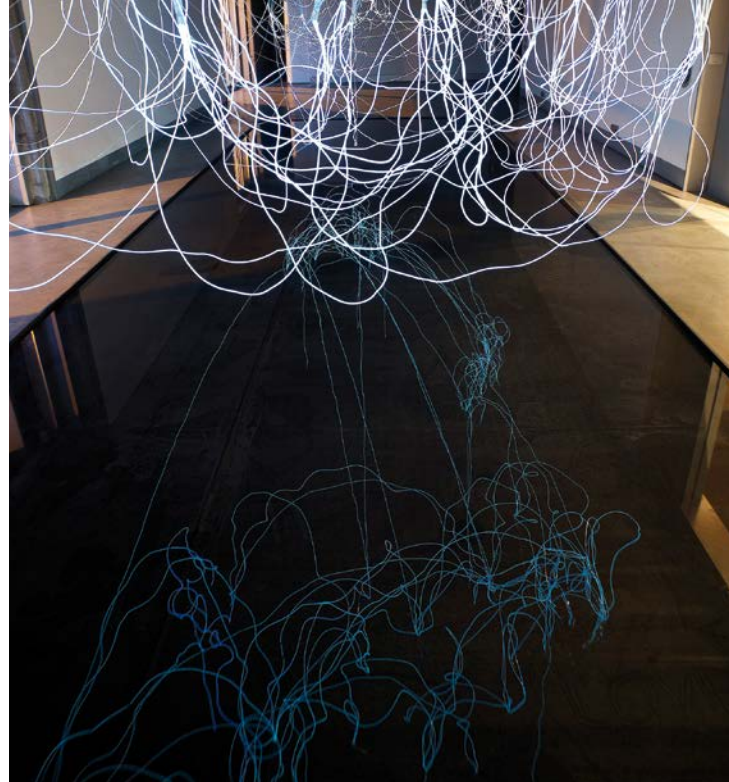
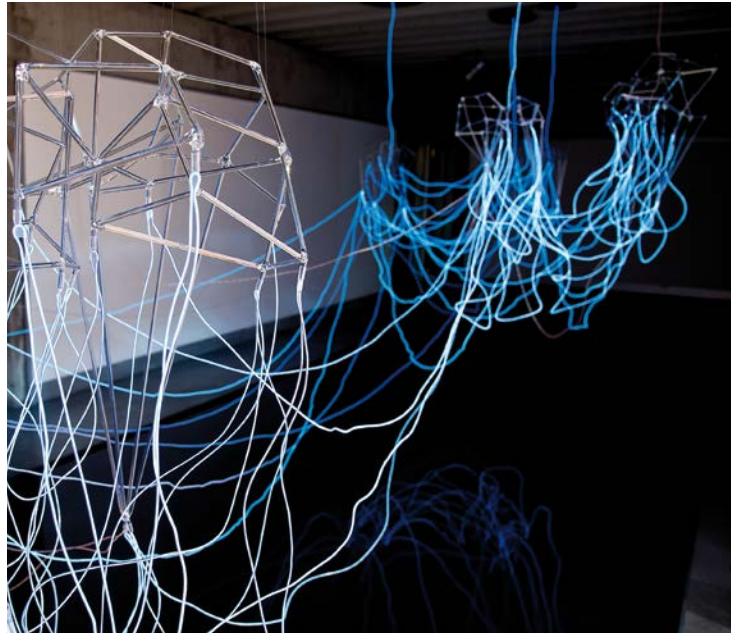
DIGITAL DIAMONDS: CLOUDSCAPE

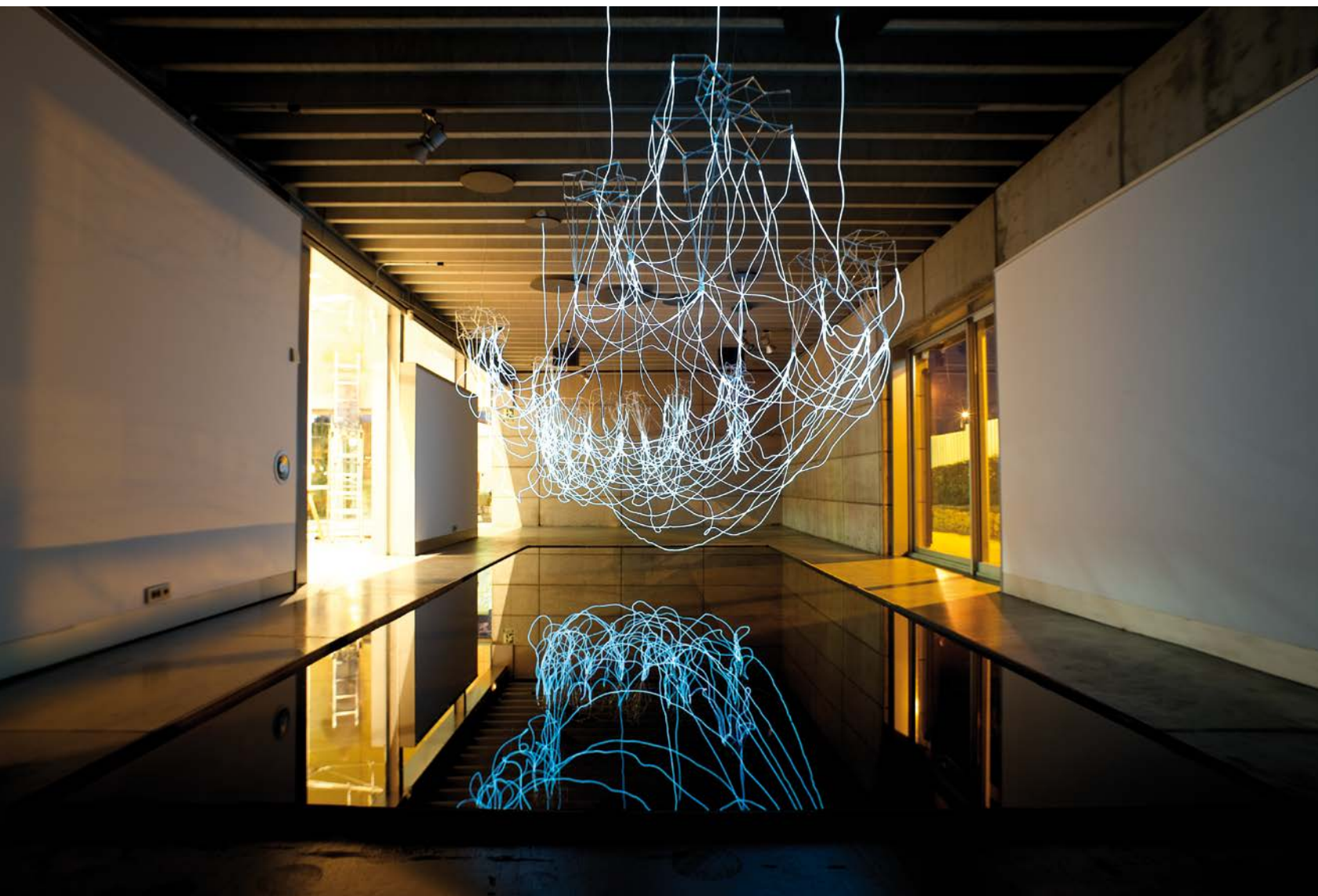
El Diamante es la metáfora que hemos utilizado en la Fundación Metrópoli para describir la nueva escala de las ciudades. Puntos, líneas y superficies que representan las ciudades, los ejes de conexión física y digital y los sistemas ambientales. La ciudad entendida como un sistema complejo, una red de nodos, enlaces y conexiones capaces de visualizar los múltiples estratos que encierra. Esta instalación multimedia contempla el paisaje como un organismo vivo, que palpita, un ente frágil y cristalino, conectado entre sí mediante líneas de luz que aparecen y desaparecen, potenciando el carácter dinámico del territorio.

The Diamond is the metaphor that we have used in la Fundacion Metropoli to describe the new scales of cities. Dots, lines and surfaces represent cities, axes of physical/digital connectivity, and the environmental systems. The city is understood as a complex system, a network of hubs, links and connections with the capacity to visualize the multiple layers that create itself. This multimedia installation takes into account the landscape as a living organism that breaths. It is fragile and transparent, connected within by lines of light that appear and disappear enhancing the dynamic character of the territory.

DIGITAL DIAMONDS: CLOUDSCAPE // 2016 // Varilla de borosilicato, cable electro-luminiscente, fibra de madera, lámina de agua y audio // 800 x 450 x 350 cm (h)

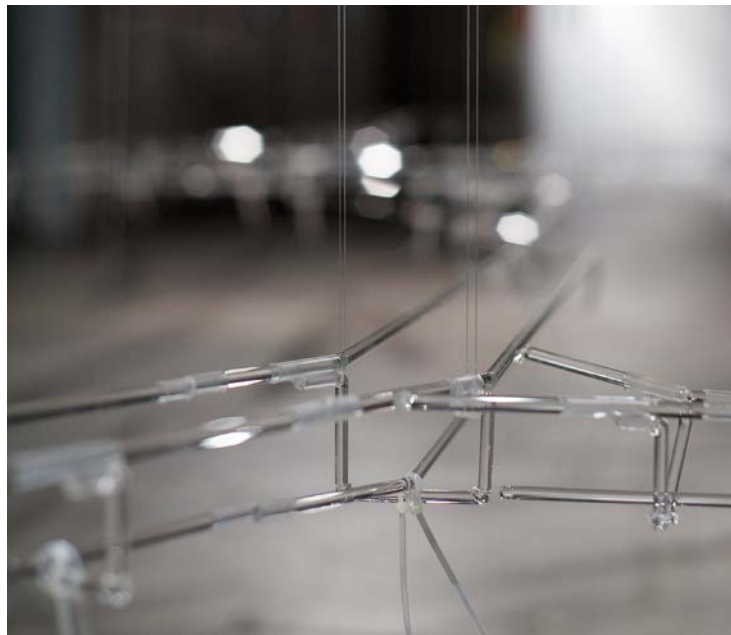
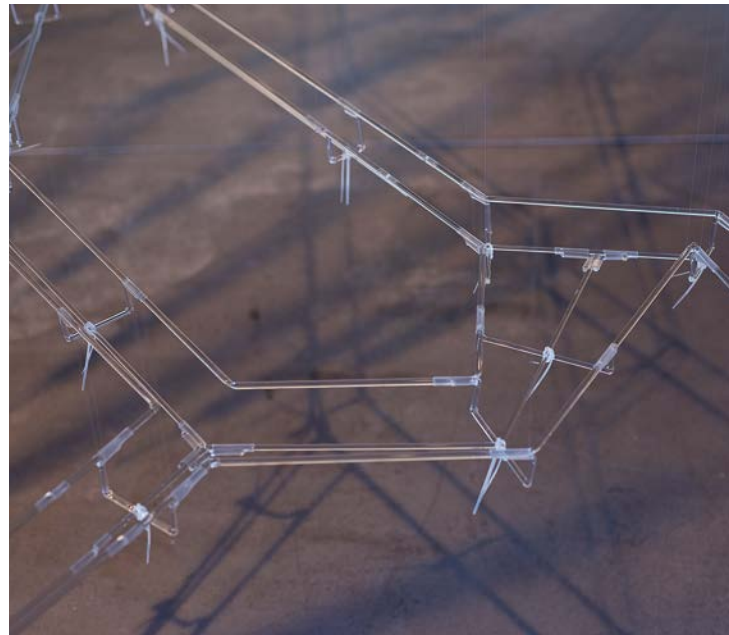
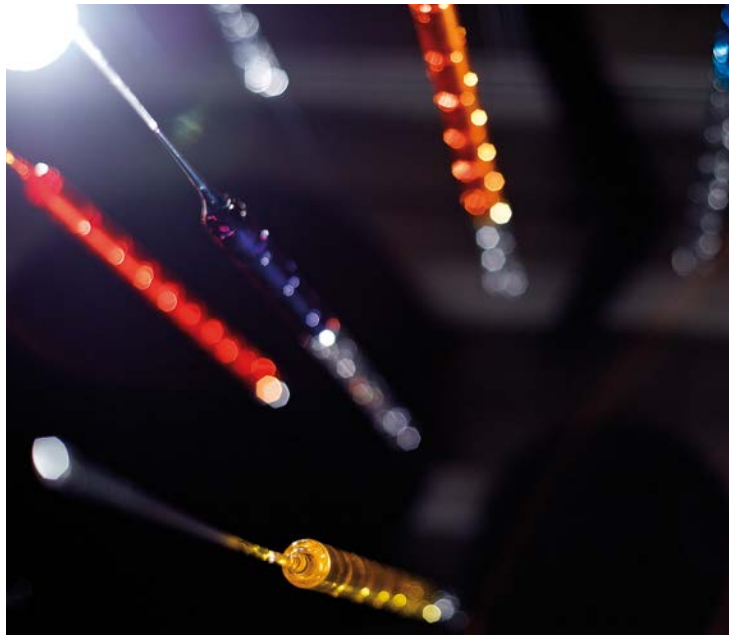
BLUE BACKBONE: DATASCAPE

El río Magdalena es la columna vertebral verde y azul del territorio denominado Diamante Caribe y Santanderes de Colombia. El Río es el conector ecológico y de recuperación de la agricultura, el futuro corredor logístico del país, el eje de conexión de la costa con el interior y el elemento clave para la integración de las ciudades del Diamante, cada una de las cuales tiene un perfil diferencial y único. *Datascape* pone en valor estos perfiles en forma de paisaje de probetas, conectados por una columna vertebral cristalina, que simboliza la presencia del río y que hilvana el territorio.

Magdalena River is the green and blue backbone of The Caribbean and Santanderes Diamond in Colombia. The river is the ecological connector and the driver for the recovery of the agricultural land. It is the future logistic passage of the country, the axis of connection from the cost towards the interior. It is a key element for the integration of the different and unique cities of the Diamond. *Datascape* interprets these qualities in a landscape of test tubes connected by a crystal backbone that symbolizes the presence of the river that joins together the different components of the territory.

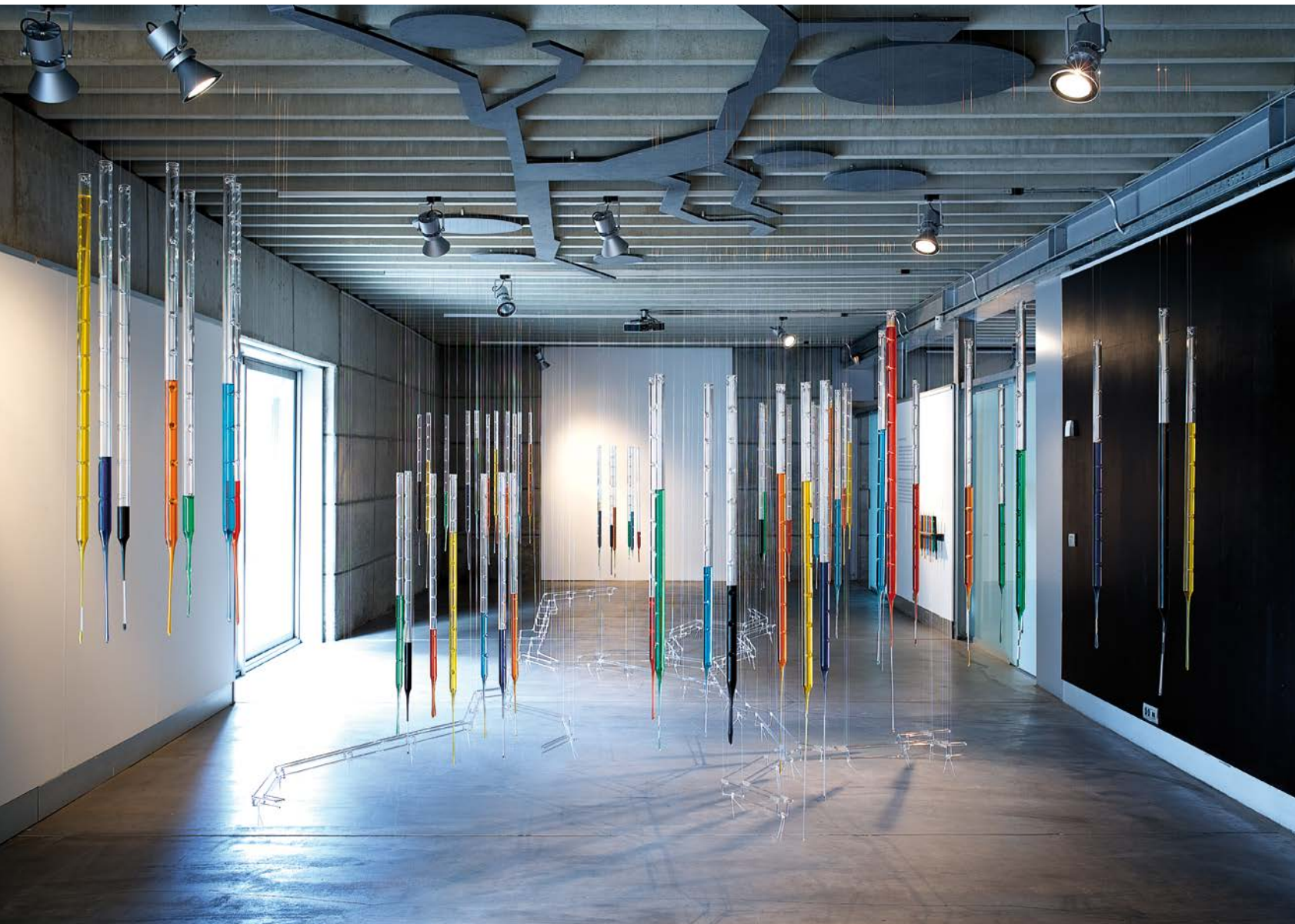

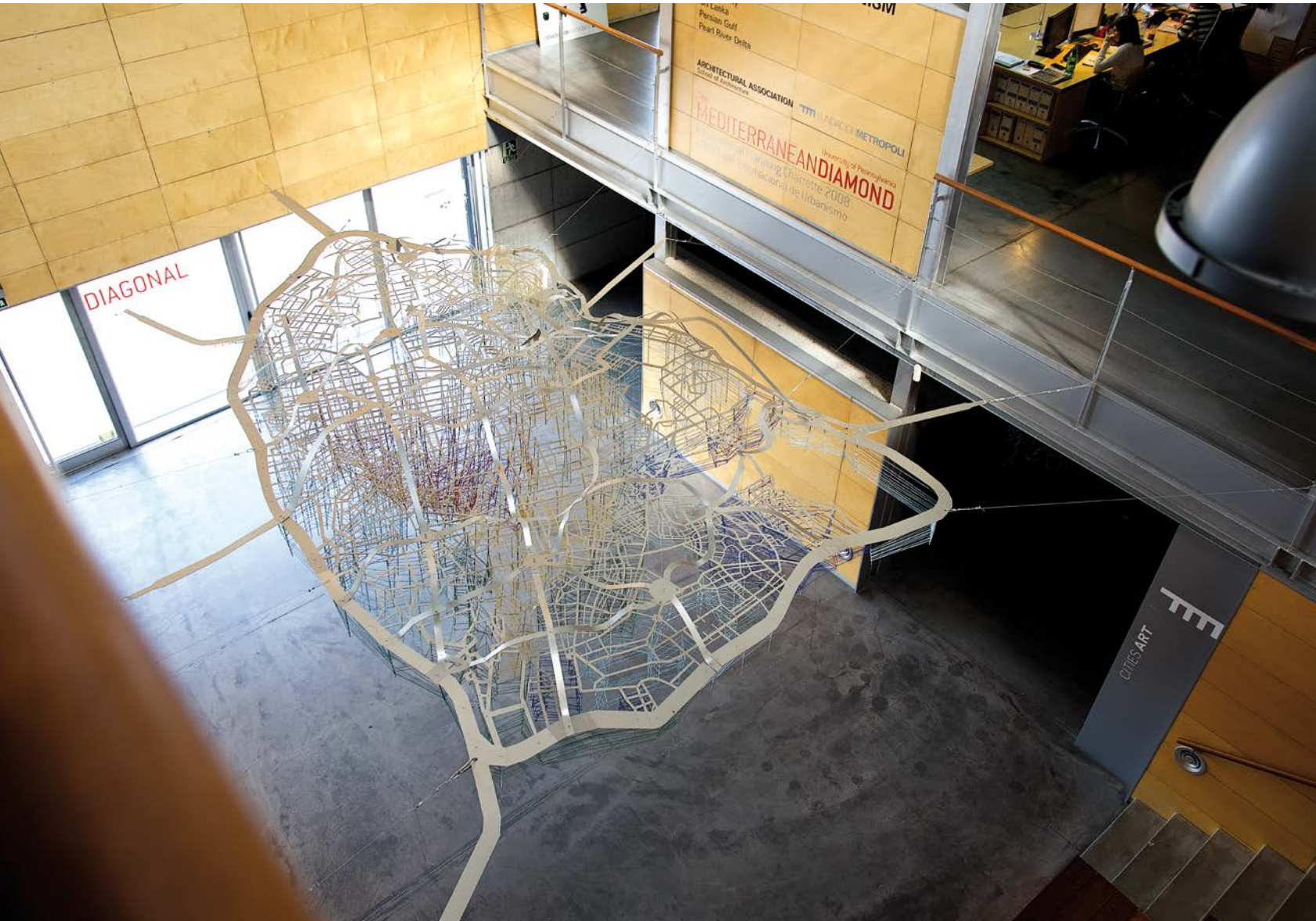

BLUE BACKBONE: DATASCAPE // 2016 // Tubo y varilla de borosilicato, agua con colorantes, fibra de madera // 800 x 450 x 350 cm (h)

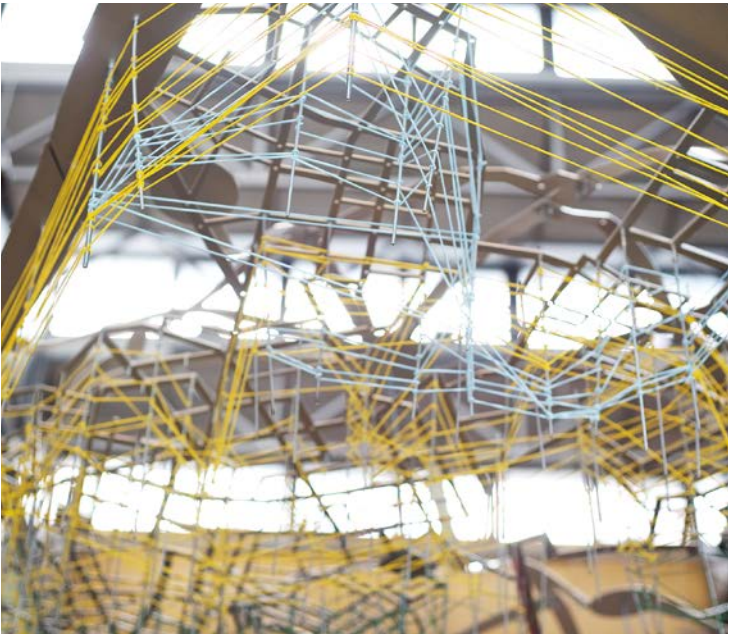
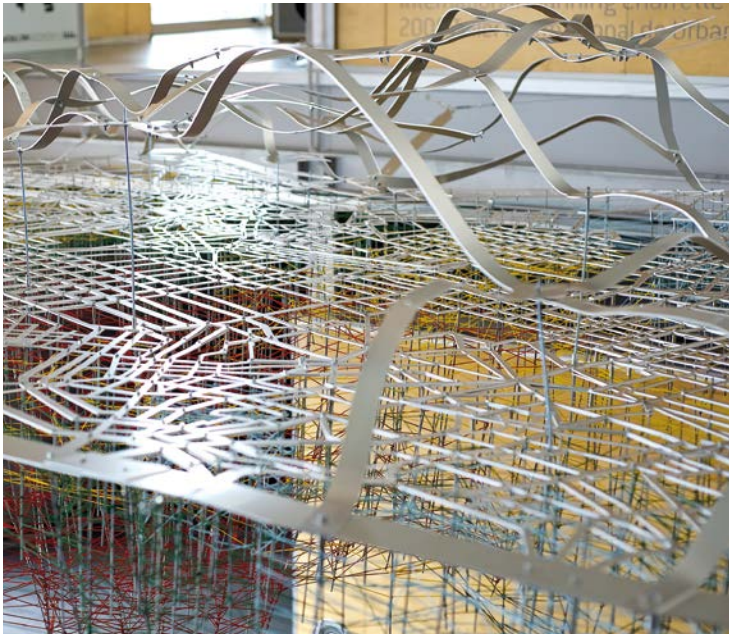
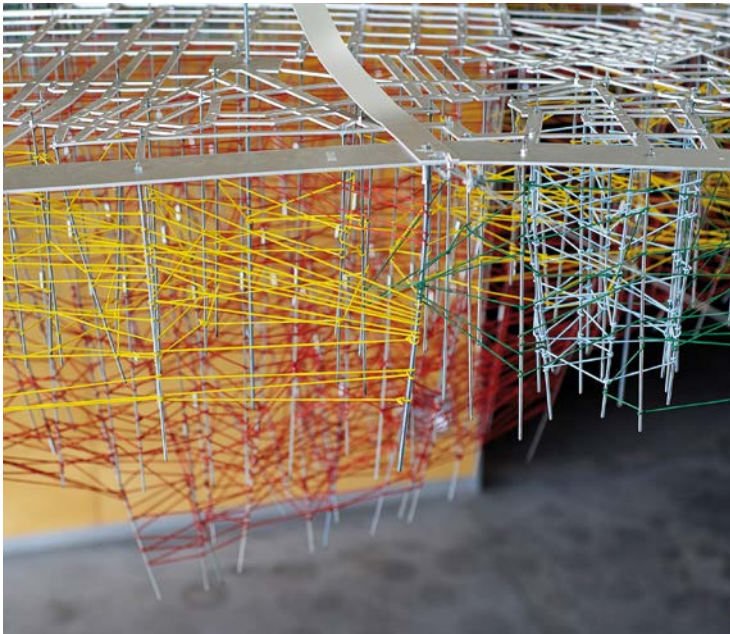
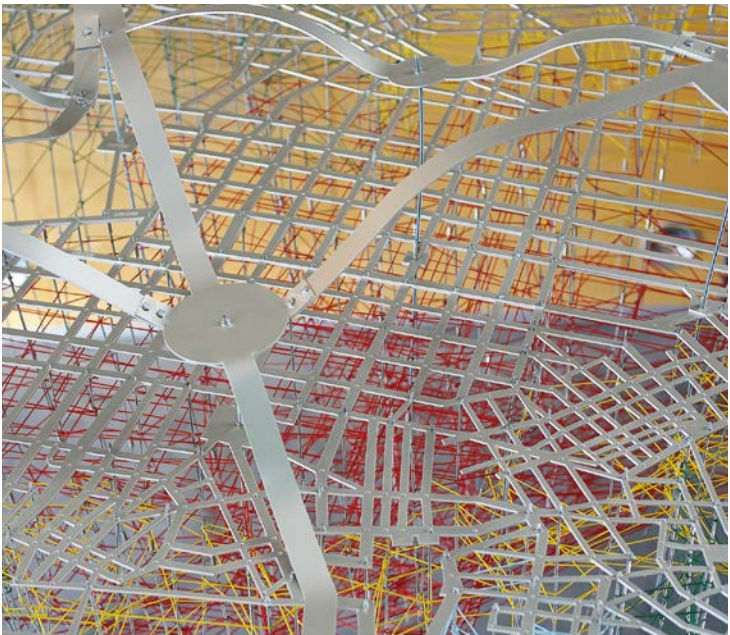
CITY CONNECT: PATRONANDO MADRID // 2016 // Aluminio, goma elástica, varilla roscada // 600 x 400 x 150 cm (h)

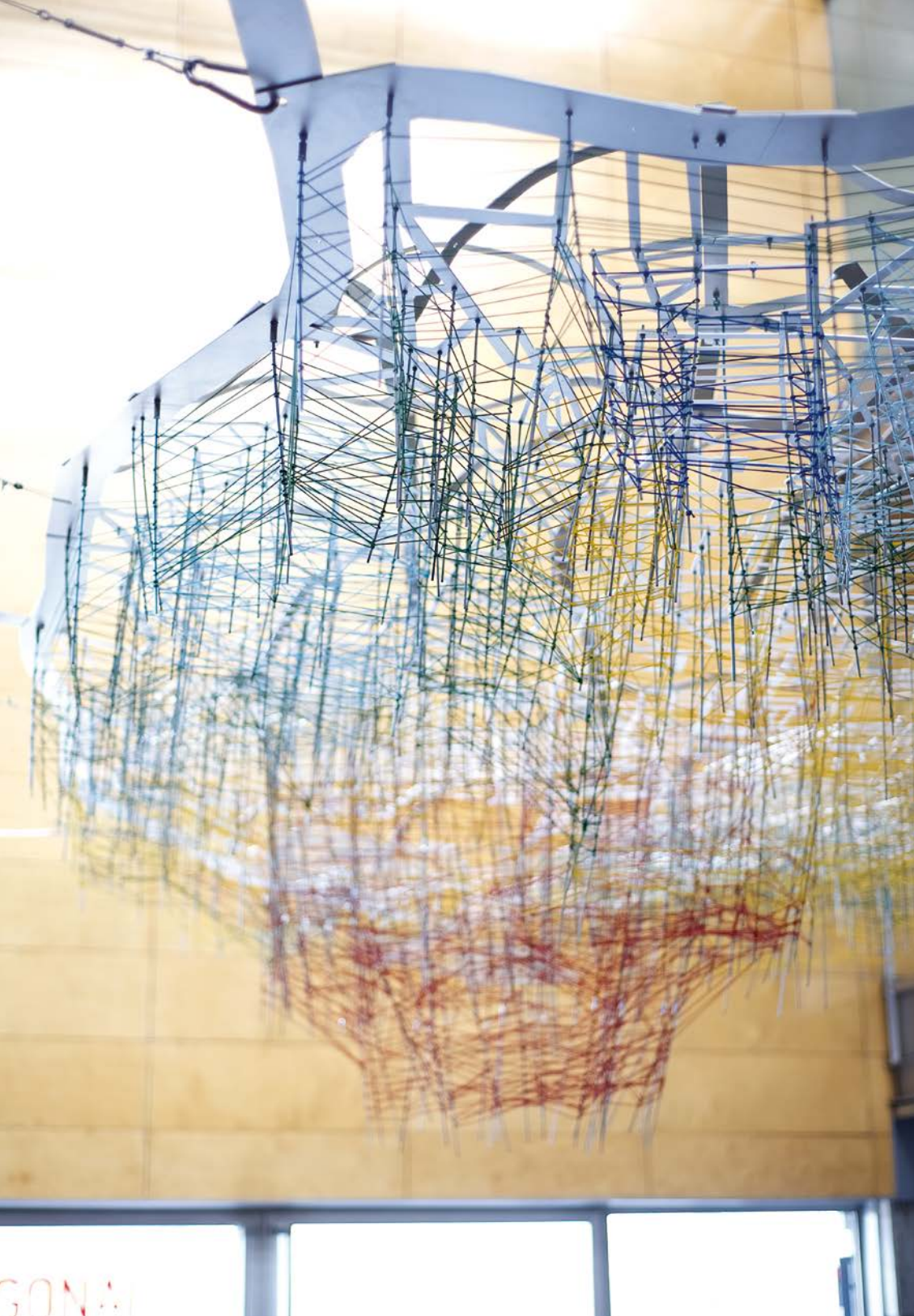
CITY CONNECT: PATRONANDO MADRID

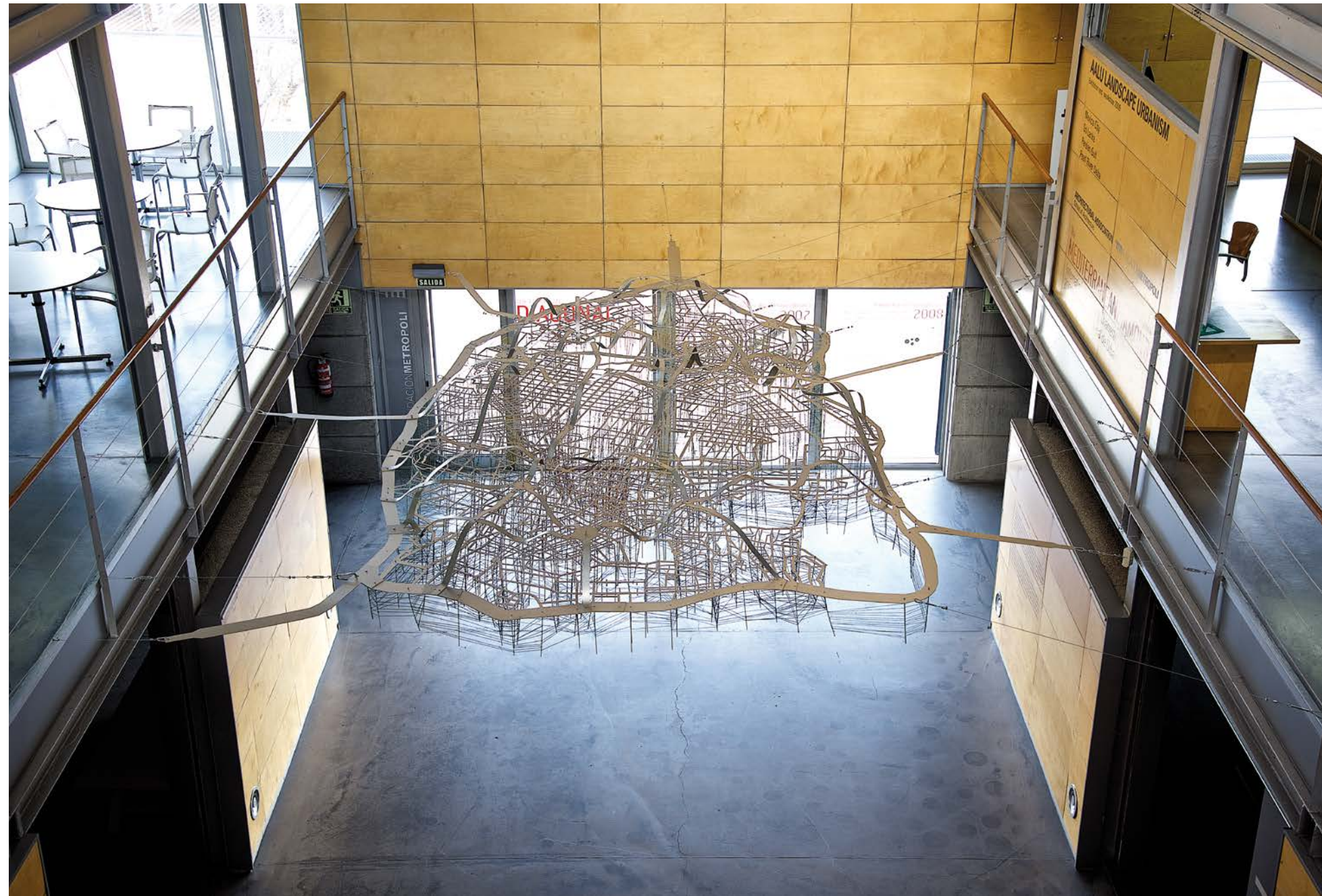
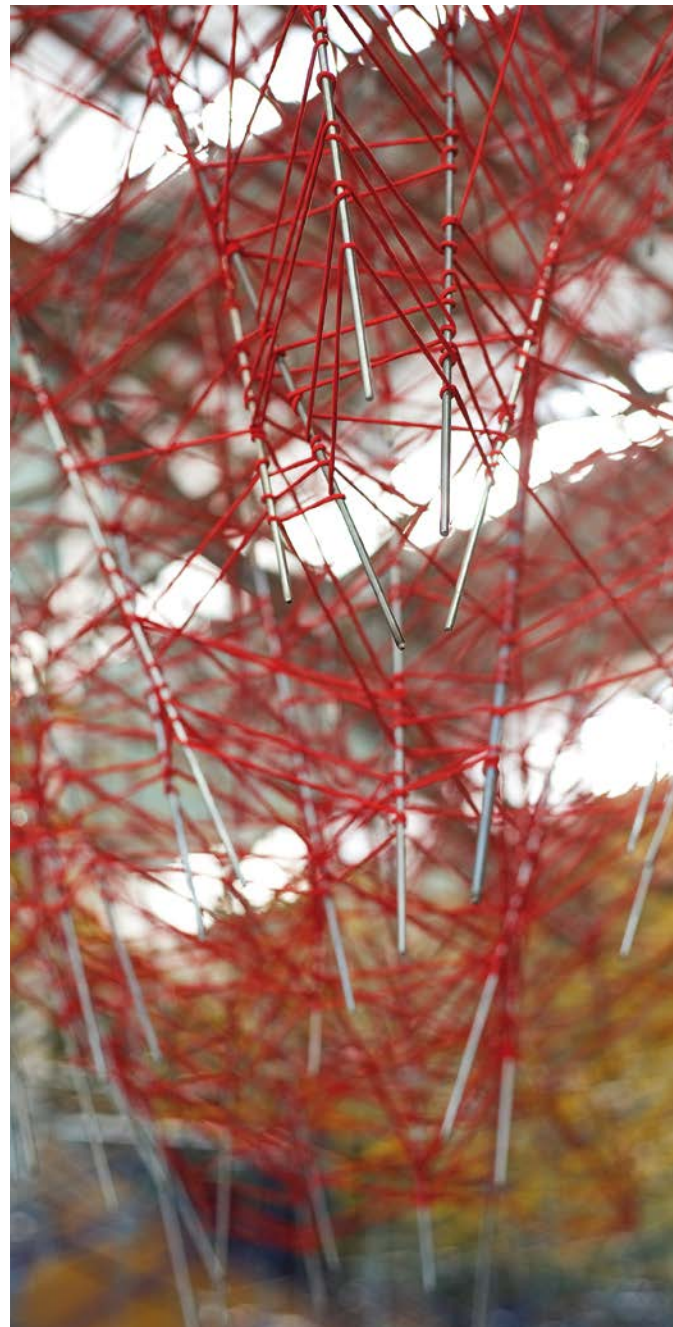
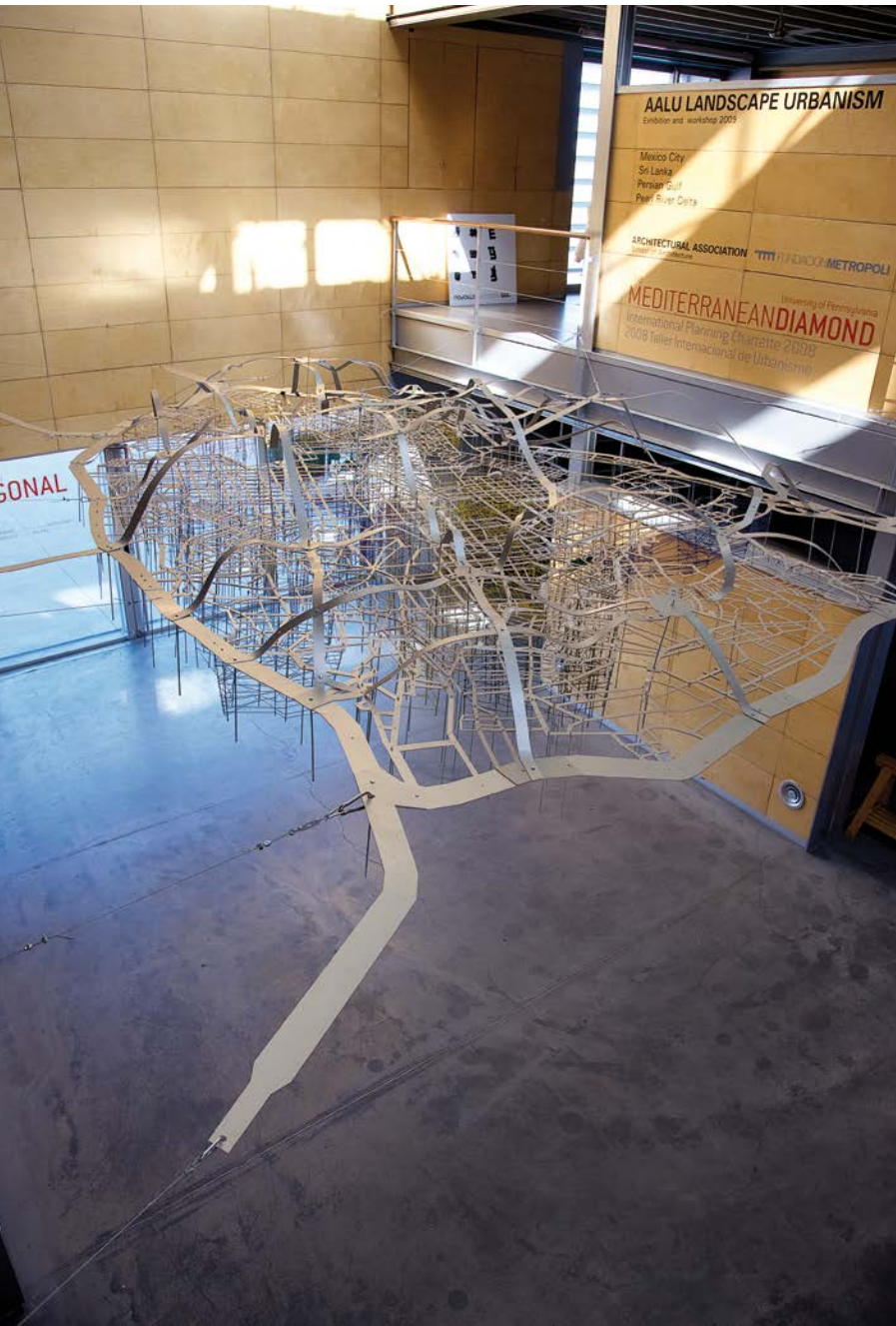
La M30 de Madrid es una “Autovía Urbana” que tiene el potencial de transformarse progresivamente en un Ecobulevar, un eje de revitalización urbana, de transporte colectivo y de intercambio, en diálogo con los tejidos urbanos del corazón de la ciudad. Los estudios de Space Syntax inspiran esta instalación que utiliza el centro de la capital como una matriz, un telar escultórico, donde múltiples hilos “tejen” diferentes situaciones de centralidad en la ciudad, un rizoma de movilidad y conectividad urbana.

The M30 of Madrid is an “urban highway” that has the potential to transform itself into an Ecobulevar. It is an axis for urban revitalization, public transport and for exchange, in dialogue with the urban grains of the city core. The studies performed through Space Syntax methodology inspired this installation. It uses the center of the capital as a matrix; a sculptural drape where multiple threads “sew” different scenes of centrality of the city, a rhizome of mobility and urban connectivity.

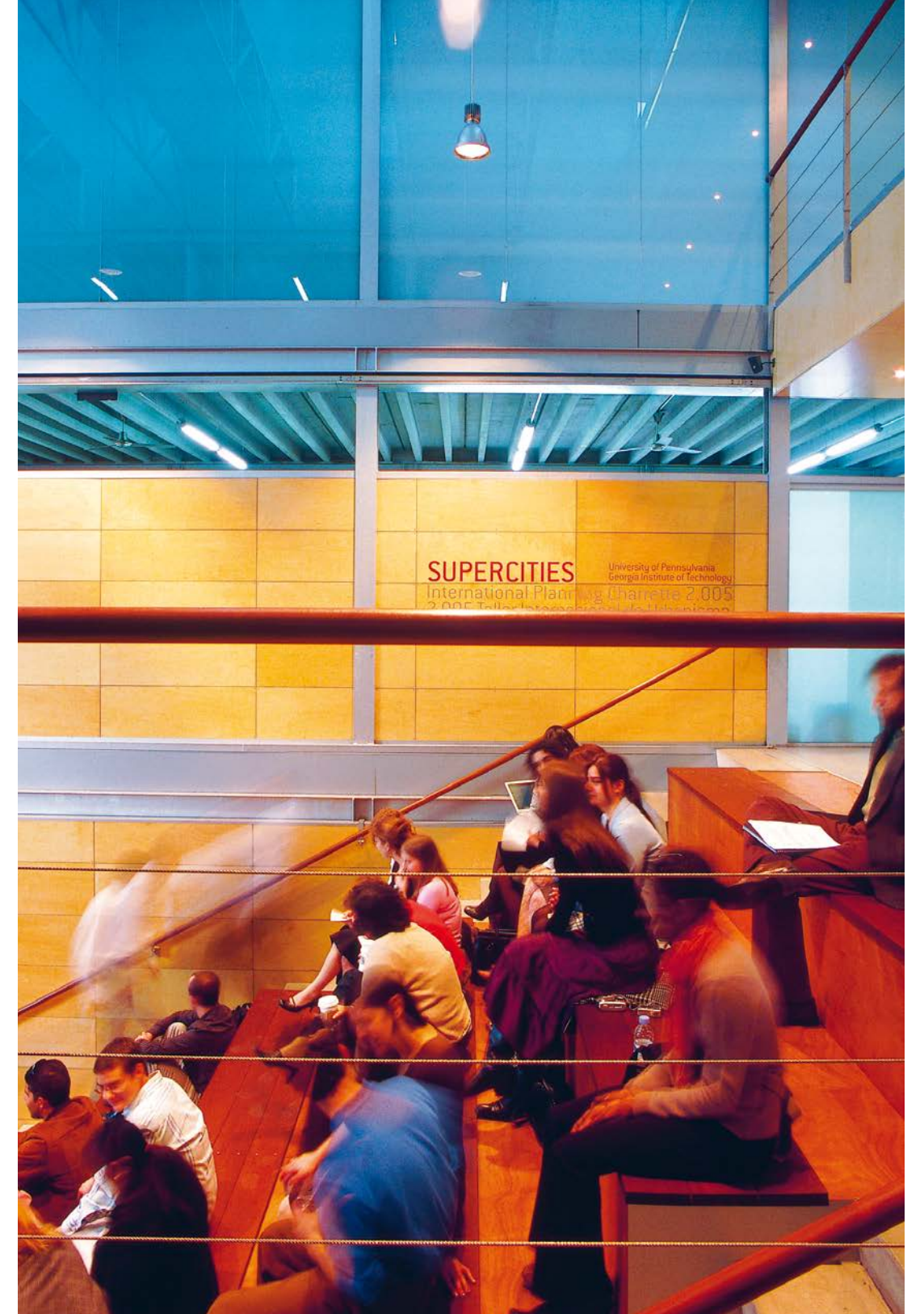
SUPERCITIES. LA INTELIGENCIA DEL TERRITORIO

Vivimos en un mundo de ciudades, nuestro Planeta es cada vez más urbano. Las ciudades son los nuevos motores de la economía global y, al mismo tiempo, pueden ser los principales actores ante los retos del cambio climático y lucha contra la desigualdad y la pobreza. El nivel de interdependencia entre ellas es cada vez mayor y gozamos de una conectividad física y digital creciente. El tamaño de las ciudades también está cambiando, hasta el punto que las delimitaciones administrativas tradicionales están siendo cada vez más irrelevantes cuando buscamos respuestas a los grandes objetivos de desarrollo, equilibrio y sustentabilidad ambiental. Si en el pasado vivíamos etapas en las que el mundo estaba organizado en Imperios y posteriormente en Estados-Nación, en el futuro, viviremos cada vez más en un mundo de ciudades, en un mundo de SuperCiudades.

En el inicio del siglo XXI, estamos experimentando una de las transformaciones más profundas y aceleradas de la historia de la humanidad. La innovación tecnológica, el desarrollo de las telecomunicaciones e Internet, están propiciando la emergencia de un nuevo orden económico internacional que se refuerza con la progresiva disolución de las barreras comerciales, la formación de grandes bloques económicos y la expansión de los mercados.

Esta “revolución digital” sin precedentes se caracteriza por la confluencia de cuatro megatendencias que son la computación en la nube, los dispositivos móviles, las redes sociales y la inteligencia aplicada al Big Data. Nunca habíamos gozado de más capacidad

Alfonso Vegara
*Fundador y Presidente de Honor
de la Fundación Metrópoli*

de computación, ni de más fácil acceso a la información, ni de mejores opciones de comunicación física y digital y esto está cambiando la forma en la que las personas viven, trabajan, se divierten, aprenden y se relacionan. También está cambiando la política, la economía, la sociedad, y por supuesto las ciudades, que gozan hoy de unas oportunidades inexistentes previamente.

La globalización ha facilitado avances importantes pero ha surgido también “una gran fractura” entre los países, las ciudades, las empresas y las personas que se integran y los que no se integran en este nuevo orden económico. Hoy las diferencias entre los países ricos y los países pobres siguen siendo abismales y las ciudades, especialmente las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo, están experimentando con especial virulencia los efectos contradictorios de la globalización.

El paisaje urbano de la globalización no es sólo el de los rascacielos relucientes, los barrios residenciales de lujo, los clubs privados y los aeropuertos de última generación, es también el paisaje de la pobreza. En las grandes ciudades se concentran los centros que lideran la economía mundial y la pobreza más atroz, vemos un paisaje de segregación social creciente, la emergencia preocupante de la violencia y la inseguridad, nuevas barreras en el espacio urbano, sistemas privados de seguridad en urbanizaciones de lujo, en edificios representativos y en centros comerciales. Las ciudades afrontan hoy retos de gran magnitud y es necesario buscar nuevas formas de cohesión social, de protección de nuestros ecosistemas y de respuestas responsables ante los retos del Cambio Climático.

Nuestras ciudades, casi siempre con recursos económicos limitados, con periodos de gobierno cortos y con escaso poder político, deben afrontar retos formidables, por ello hemos denominado SuperCiudades a esta generación de lugares singulares que a través del liderazgo, de la creatividad y de una visión compartida están generando un magnetismo especial y están desarrollando iniciativas y proyectos de gran impacto.

Estas SuperCiudades están siendo capaces de detectar la “Inteligencia del Territorio”. Son los nodos de innovación y creatividad de nuestro Planeta. Desde una pequeña aldea

rural, pasando por ciudades medias y áreas metropolitanas de distinto tamaño, hasta la megaregión urbana más compleja que podamos imaginar, cada ciudad y cada territorio puede diseñar un proyecto inteligente de futuro y desarrollar acciones para ser relevantes en este nuevo escenario global de competencia y cooperación, de retos de sostenibilidad y de compromisos de integración social y superación de la pobreza. Una nueva generación de SuperCiudades se vislumbra como la solución ante los grandes retos que afronta la humanidad.

Las SuperCiudades están lideradas por actores que están alcanzando una relevancia creciente en nuestra sociedad: alcaldes con visión, profesionales, empresarios, artistas, funcionarios, académicos y ciudadanos comprometidos, que cuando son capaces de colaborar, alcanzan logros excepcionales al servicio de la comunidad. Las SuperCiudades son capaces de dotarse de un proyecto inteligente y compartido de futuro y alcanzar resultados sorprendentes en materia de desarrollo económico, integración social y sostenibilidad ambiental.

Las SuperCiudades se adaptan para operar en un entorno de una dimensión mayor que los términos municipales y áreas metropolitanas tradicionales y en un contexto más abierto de interrelaciones físicas y digitales. Se desenvuelven en una escala territorial y funcional nueva que estimula sinergias y complementariedades estratégicas. Las SuperCiudades son capaces de articular un “diálogo inteligente” con los sistemas de ciudades y ecosistemas ambientales de su entorno como marco de referencia en el que descubrir sus oportunidades clave y su vocación futura.

Las SuperCiudades, al margen de su tamaño o de su nivel de desarrollo actual, son territorios que buscan la excelencia y asumen el compromiso de contribuir desde su ámbito de acción a “transformar el mundo” y ser un referente para otras ciudades. Para ello son capaces de descubrir su propia identidad y sus componentes de excelencia como base para definir su perfil urbano, activar sus redes de cooperación y desarrollar su propio proyecto de ciudad.

Las SuperCiudades afrontan hoy día 3 retos fundamentales:

El primero es la lucha contra el cambio climático. La dimensión ecológica de lo urbano, el diálogo sensible con el medio natural y el uso responsable de los recursos naturales.

El segundo es la necesidad de una mejora profunda y progresiva del gobierno del territorio. La gobernanza adquiere en las ciudades actuales una dimensión estratégica.

El tercero es la sociedad digital, no sólo bajo las iniciativas de smart city, o utilización de la tecnología digital para la mejora sustancial de la eficiencia de los servicios urbanos, sino como desarrollo integral de la sociedad del conocimiento. El potencial extraordinario de la educación, la ciencia y la tecnología digital para estimular el talento local y para la creación de ecosistemas de innovación en las ciudades.

Las SuperCiudades se están transformando en los nodos de activación social y económica, en lugares capaces de crear las condiciones para atraer talento e iniciativas innovadoras. Son los lugares “mágicos” donde se expresa con toda su plenitud la inteligencia del territorio.

ESTHER PIZARRO

Madrid, 1967

1995 Doctora en Bellas Artes. Departamento de Escultura.

Universidad Complutense de Madrid

1990 Licenciada en Bellas Artes. Departamento de Escultura.

Universidad Complutense de Madrid

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selección)

2016 Galería Ponce+Robles. “Liquid mapping :: connected to...” Madrid. España // Ecobox, Fundación Metrópoli. “Ma-

pping complexity. Supercities”, Alcobendas. Madrid. España

// Sala Universitat Miguel Hernández. “Topología Poética”.

Universidad Miguel Hernández. Elche. España

2015 Museo Real Casa de la Moneda. “Un jardín japonés:

Topografías del vacío”. Comisariado: Menene Gras Balaguer,

Segovia. Itinerancia: Museo de San Telmo. San Sebastián.

España

2014 Matadero Madrid. Nave 16. Línea de programación: Gran

Escala. “Un jardín japonés: Topografías del vacío”. Comisariado:

Menene Gras Balaguer. Itinerancia: Casa Asia. Pabellón la Purí-

sima. Recinto modernista del Hospital del Sant Pau. Barcelona ;

Centro Cultura Contemporánea, Sala Crucero Bajo del Hospital

Real de Granada. Proyecto realizado en el marco del Año dual

España-Japón 2013-2014. España

2013 Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART). Fuenlabrada.

“Derivas de ciudad, cartografías imposibles”. Comisariado:

Tania Pardo. Madrid // Espacio Kikekeller, “Agnesias de lo

urbano versus prótesis domésticas”, Madrid. España

2012 Galería Raquel Ponce. “Prótesis domésticas”, Madrid

2009 OxigenArte. Segovia. Arte2. La Alhóndiga. “Redes

psicogeográficas”. Segovia

2007 Galería Raquel Ponce. “Redes de contención”. Madrid

2006 Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias COAC.

Demarcación Las Palmas. “Inter-relaciones”. Las Palmas de

Gran Canarias

2005 Museo Barjola. “Cuerpos expandidos”. Gijón // Galería

Antonio Prates. “Geografías interiores”. Lisboa, Portugal //

ECAT (Espacio Contemporáneo Archivo de Toledo). “Coordena-

das corpóreas”. Toledo

2003 Galería Raquel Ponce. “El haz y el envés”. Una colabo-

ración escultórico-arquitectónica. Madrid // Carmen de los

Mártires. “Mapificar”, Ayuntamiento de Granada // Galería

Manuel Ojeda. “Topo+grafías” Las Palmas de Gran Canarias

2002 Galería Raquel Ponce, “Topo+grafías”, Madrid. Itinerante:

Galería Teresa Cuadrado, Valladolid. Espacio Líquido, Gijón.

Galería Isabel Ignacio, Sevilla

2000 Galería Raquel Ponce, “Construir Ciudades”, Madrid

1998 Círculo de Bellas Artes, “Percepciones de L.A., Topogra-

fía y Memoria”, Madrid

1997 Gallery B, California State University, Long Beach, “Per-

ceptions of L.A., Topography and Memory”, Estados Unidos

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)

2016 Real Fábrica de Cristales de La Granja. Museo Tec-

nológico del Vidrio. “Pensar en Vidrio”, Segovia, España //

Bornholm Art Museum. “European Glass Context 2016 Cura-

ted”, Bornholm, Dinamarca // Museo Municipal de Arte en

vidrio, MAVA. “Pensar en Vidrio”, Alcorcón, Madrid, España //

Bodegas Portia. “La Colección Ars Fundum en Bodegas Portia”,

Burgos. España // Antiguo Hospital de Santa María la Rica.

“Premios Ciudad de Alcalá 2015”, Alcalá de Henares, España

2015 76 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Val-

depeñas, Ciudad Real, España // 50º Certamen Internacional

de Artes Plásticas de Pollensa 2015, Mallorca, Islas Baleares,

España // XVIII Bienal de Cerveira. Forum Cultural de Cerveira,

Vila Nova de Cerveira, Portugal // Centro Cultural Las Claras.

Obra Abierta. Premio Internacional de Artes Plásticas, Caja de

Extremadura. Plasencia // Complejo Cultural Santa María de

Plasencia. XVII Certamen de Artes Plásticas El Brocense

2014 Sala Municipal Museo de la Pasión. “El eterno femenino.

Retratos entre dos siglos”. Comisaria: Lola Durán. Valladolid

// Sala de Exposiciones del Museo Provincial de Lugo. “O

cotián na arte contemporánea. Obras da Fundación Alberto

Jiménez-Arellano da Universidade de Valladolid”. Comisaria:

Teresa Alario Trigueros. Lugo // Archivo General, Región de

Murcia. “Zambucho & Co.”. Comisarios: Luis González- Adalid

y Julia Pemartín. Murcia // Sala de Arte “El Brocense”. XVII

Certamen de Artes Plásticas Sala El Brocense. Cáceres

2013 Museo de Arte Moderno. “Identidad femenina en la

colección del IVAM”, Bogotá, Colombia // Museo de Arte

Contemporáneo. “Identidad femenina en la colección del

IVAM”, Santiago de Chile, Chile // ARCO 2013. Galería Raquel

Ponce. Madrid // Centro Cultural Coreano en España. “Kowin

Spain 2013. Encuentro entre Artistas Españolas y Coreanas”,

Madrid // I Bienal del Sur en Panamá 2013, Emplazando

Mundos. Centro de convenciones Figali. Ciudad de Panamá

// IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno. “Identidad

Femenina”, Valencia // IVAM. Instituto Valenciano de Arte

Moderno. “Entre bambalinas... Arte y Moda”, Valencia // Feria

Estampa. Galería Coon Art, Matadero Madrid // Patio de la

Infanta, IBERCAJA. “El eterno femenino. Retratos entre dos

siglos”. Comisaria: Lola Durán. Zaragoza

2012 Feria Letstockaboutart. Galería Raquel Ponce. Palacio

El Imparcial. Madrid // Feria MASQUELIBROS. I Feria del

libro de Artista de Madrid. Galería Raquel Ponce. Hall Escuelas

Pías. Madrid // Museo Nacional de Artes Visuales. “Identidad

fenemina en la colección del IVAM”. Montevideo. Uruguay y

Buenos Aires. Argentina.

2011 Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo

Español. “Figuras de la exclusión. Una mirada desde el

Género”. Valladolid // Bienal de Ushuaia. Hangar Aeroespacial

de Ushuaia, “Bienal del Fin del Mundo. El Antropoceno”,

Argentina // Centro de Exposiciones Diputación de Ciudad

Real. “Certámenes 1992-2009 Ángel Andrade”, Ciudad Real

// Convento Navas del Marqués. “Artenavas 11”. Ávila //

Alhóndiga Bilbao. “Trans/formaciones. La ciudad: Espacios y

tiempos. Bilbao Guggenheim ++. Shanghai World Expo 2010”,

Instalación escultórica “Piel de luz”, Bilbao // Memorial de

América Latina. “Identidad fenemina en la colección del IVAM”,

Sao Paulo, Brasil

2010 Shanghai World Expo 2010. Pabellón Bilbao Guggen-

heim ++. “A better city a better life”, Instalación escultórica

“Piel de luz”, Shanghai, China // IVAM. Instituto Valenciano de

Arte Moderno. “21 años de Donaciones al IVAM”, Valencia

2009 IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno. “La escul-

tura en la colección del IVAM”, Valencia // MURAM. Museo

Regional Arte Moderno. “Poéticas del siglo XX”, Cartagena

2008 Expo Zaragoza 08, Pabellón Acciona, Intervención

escultórica “Fósiles urbanos”, Zaragoza // CAM (Caja de

Ahorros del Mediterráneo). “Narraciones de los objetos sobre

el cuerpo y el espacio”. Valencia // ARCO 2007, Ars / Fundum,

Madrid // CIRCA 08. Puerto Rico. First Internacional Art Fair

in the Caribbean San Juan, Galería Raquel Ponce, Puerto Rico

// III Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla,

Biacs3. “Horizontes”. ARS FUNDUM COLLECTION. Centro de

las artes de Sevilla

2007 ARCO 2007, Galería Raquel Ponce, Madrid // CIRCA

07. I Internacional Art Fair in the Caribbean San Juan, Galería

Raquel Ponce, Puerto Rico // Art/Salamanca/07. “La Noche”.

Galería Raquel Ponce. Salamanca // ARTE LISBOA. Feria de

arte contemporánea. Galería Antonio Prates, Lisboa, Portugal

CRÉDITOS // EXPOSICIÓN

MAPPING COMPLEXITY. SUPERCITIES
Esther Pizarro @ Ecobox

Organiza :: Fundación Metrópoli
Producción instalaciones :: Esther Pizarro Studio
Montaje instalaciones :: Esther Pizarro, Markus Schroll, Andrea Molina
Asesoramiento técnico vidrio :: Emilio Elvira
Audiovisual y fotografía :: Markus Schroll

Agrademientos :: Alfonso Vegara, Ana Gorroño, Gracia Cid, Ignacio Alcalde, Naiara Vegara, Raquel Ponce, José Robles, Emilio Elvira, Mª Luisa Martínez, Ignacio Alegría, Markus Schroll, Angel Pizarro, Andrea Molina y Equipo Fundación Metropoli.

Edificio Ecobox ::
FUNDACIÓN METRÓPOLI
Avenida de Bruselas, 28
28108 Alcobendas, Madrid, Spain

Knowledge Partner ::

Colabora ::

PONCE + ROBLES

Exposición Invitada ::

CRÉDITOS // CATÁLOGO

Textos :: Ana Gorroño
Félix Ruiz de la Puerta
Esther Pizarro
Alfonso Vegara

Fotografías :: Markus Schroll
Diseño y Maquetación :: reingeist
Impresión :: Gráficas Monterreina
ISBN :: 978-84-617-7921-5

Depósito Legal :: M-1464-2017

© de la presente edición :: FUNDACIÓN METRÓPOLI
© Esther Pizarro :: VEGAP
© de las fotografías :: Markus Schroll
© del texto :: Ana Gorroño :: Félix Ruiz de la Puerta :: Esther Pizarro
:: Alfonso Vegara

