

TERRENO MODULAR -Experiencia 1: La Habana (Cuba)-

Artista: Lara Ruiz (Luxemburgo - España 1986)

Curaduría: Ana Gabriela Ballate Benavides & Yadira de Armas Rodríguez

Intervenir el espacio público y arquitectónico constituye una de las principales operatorias dentro de la producción artística de Lara Ruiz (Luxemburgo, 1986). Su apropiación se traduce para la artista en la deconstrucción de su dinámica y visualidad intrínseca, para otorgarle un nuevo sentido, a partir de la inserción de elementos recurrentes en su obra tales como líneas, curvas, colores o texturas derivadas de formas modulares. Lara Ruiz traslada a la arquitectura el lenguaje de la pintura, la escultura y el diseño, que de manera transversal se retroalimentan en su misma obra. Su trabajo se enmarca en la exploración de lo matérico, lo pictórico, lo conceptual; búsquedas que le han conducido a desmontar los propios límites de las formas. Una creación expandida que huye de clasificaciones para convertirse en una auténtica experiencia estética. Juega, así, a descomponer la materia para articularla en un nuevo contexto, un escenario otro.

Justamente, en este sentido, nace un proyecto como *Terreno Modular* (2021), una intervención en el espacio público que se presenta de manera inédita como propuesta de proyecto para la XIV Bienal de La Habana. Con él, la artista se propone incidir en el tejido urbano de la ciudad, como parte de un ejercicio estético que busca reconstruir aquellos suelos (aceras) que por el paso del tiempo, la acción del ser humano y/o las inclemencias medioambientales han sido destruidos y abandonados. Las superficies y elementos urbanos de las ciudades se encuentran, a menudo, compuestos por un amplio espectro de patrones o formas modulares que se repiten como solución a distintos fines: suelos, barandillas, bancos, farolas, etc. Así, y siguiendo reglas arquitectónicas y urbanísticas, se van componiendo los espacios que integran la urbe. Pero, ¿a qué factores culturales y sociales responden las normativas y la serialización de las ciudades a lo largo de la historia y en sus últimos tiempos? ¿qué pasaría si en la construcción de la ciudad se otorgase alguna participación a sus propios habitantes? ¿Quizás sus residentes podrían reproducir formas y configurar composiciones alejadas de la estandarización y prototipado de la infraestructura civil?

Con el paso del tiempo las urbes se han ido construyendo y recomponiendo a partir de un modelo y prototipo de ciudad extendida, pero también a imagen y semejanza de su contexto. Es en ese proceso que Lara Ruiz, con *Terreno Modular*, pretende realizar una observación de ese modelo de entramado visual que compone la ciudad, a partir del adoquinado, el diseño de las aceras y la configuración de los suelos por los que transitamos a diario, como parte de la superficie urbana modular. Los diferentes relieves y tonalidades que rompen un diseño lógico, de alguna manera nos hablan del paso del tiempo y de la diversidad compositiva que integra el suelo de un espacio y su peso histórico. Sin embargo, estas pequeñas disrupciones estéticas son fruto de una decisión humana. Es desde este punto, por tanto, donde surge el planteamiento de *Terreno Modular*. Reconstruir esos espacios dañados con baldosines de diseños diversos, otorgándoles una estética particular pero respetando la visualidad genérica de los mismos constituye el propósito del presente proyecto. Para ello la artista se propone realizar una selección de espacios a intervenir, que podrían localizarse, en este caso, en Centro Habana, La Habana Vieja, el Cerro o zonas periféricas, las cuales, según su grado de protección patrimonial, permitan ser intervenidos.

Dicha reconstrucción se realizaría recomponiendo el tejido con un prototipo de baldosas escogido por la artista de uno de los tantos patrones que configuran la Plaza de los Bandos de la ciudad de Salamanca (España), donde la misma habita. Tomando como modelo una composición específica en la cual se define un cuadrado de bordes redondeados en el centro y cuatro líneas mixtas abiertas en sus esquinas, lo que en combinación con los baldosines aledaños configura un patrón de repetición de esta figura; el planteamiento de este diseño y de sus posibilidades compositivas en torno a la repetición y variación, han dado origen a esta investigación, la cual a su vez ha arrojado la existencia, en el entramado urbano de la ciudad de La Habana, de dicho patrón. De esta manera el presente proyecto pone el foco de atención en el suelo que configura la(s) ciudad(es). Ese suelo entendido como la piel que conecta su entramado visual, sensorial y conceptual, que la reconecta, que la distingue y alberga la memoria de su contexto. El suelo como conductor, aquello que plantea el recorrido. Sin subvertir la funcionalidad de las baldosas, se pretenden resaltar esos nuevos elementos que serán transferidos al tejido de la ciudad y simbólicamente pasarán, como un puzzle, a componer el entramado visual de la misma a modo de huella y a trasplantar una otra identidad cultural que no se desprende de su lugar de origen pero que se reconfigura en el lugar de destino.

En este sentido, *Terreno Modular* plantea una crítica a los modelos de ciudad contemporánea, a esos espacios estandarizados y genéricos que se han convertido en componentes intrínsecos de la manera en que nos relacionamos con el entorno y formamos parte del mismo. No obstante, si bien la artista se vale de formas modulares que, en cierta medida, toman como origen el concepto “estándar de diseño de la ciudad”, precisamente a partir de las mismas recompone un nuevo espacio desde su propia identidad, esbozando un respeto a la historia, la huella y la memoria. De manera que la obra constituye también un cuestionamiento a los modelos de colonización del espacio y el entramado urbano, que Lara Ruiz sustenta teóricamente desde ese territorio urbano que el arquitecto y ensayista Rem Koolhaas ha definido como la ciudad genérica. *Terreno Modular* busca fundamentar la producción artística enriqueciendo a su vez diferentes aspectos de áreas colindantes al arte contemporáneo, como son la cultura y el sector social, extrayendo de ello una experiencia completa. Una de las características a destacar del proyecto es que se plantea desde el ámbito de la colaboración, involucrando al entramado social y cultural de la ciudad a intervenir en ella. Para esto se propone integrar al proyecto a estudiantes de la Escuela de Oficio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, estudiantes de artes plásticas de las Escuelas de Arte de San Alejandro y/o el Instituto Superior de Arte, durante el proceso de producción y ejecución del mismo, como un ejercicio interdisciplinar que genere el intercambio y una red de colaboraciones expandidas.

Es por ello que *Terreno Modular*, no solo cumple un objetivo productivo propio al proceso de trabajo de una artista en su estudio, sino que en sí mismo busca ampliar el horizonte y adentrarse en la creación de un proyecto elaborado en equipo y en colaboración con otras figuras del tejido cultural y social regional para hacer más accesible y útil el arte contemporáneo en nuestro entorno.

Terreno Modular constituiría la materialización de un proyecto que discursa en torno a la transformación y la adaptabilidad, no solo como ejercicio creativo dentro del trabajo de esta creadora, sino también del propio espacio intervenido y su nueva funcionalidad. Los modos de hacer de Lara Ruiz guardan una relación intrínseca con el diseño, y sus obras dejan entrever esa línea de conexión: cómo compone, modula, o la propia manera de entender lo pictórico, lo arquitectónico y/o lo espacial. Su obra es una auténtica simbiosis que tiene la capacidad de dinamitar el espacio, de transformarlo y de hacerlo vibrar. Lara Ruiz convierte la creación en una suerte de experiencia estética y sensorial al dotar sus intervenciones en el espacio de un nuevo

sentido. Desde su *Terreno Modular* pretende invadir el entramado ciudadano, recomponerlo, apelando todo el tiempo a un espectador activo, dinámico, implicado en todos los sentidos con la urbe que habita y con las propias obras de esta artista. Su obra, tal como el lenguaje mismo, reconfigura el mapa urbano y social de nuestra relación con las ciudades.

Ficha técnica Título:

Terreno Modular

Lugar: Espacio Público

Medidas: Variables

Materiales: Cemento y pigmentos de color.

Año: 2021