

La ciudad cautiva. Orden y vigilancia en el Espacio Urbano.
José Miguel G. Cortés

Editorial Akal. Colección Arte contemporáneo
ISBN : 978-84-460-2785-0
224 páginas, 2010

por **Carlos Muñoz Gutiérrez**

¿Al menos, quién nos llama la atención sobre el mundo que vivimos? ¿Quién denuncia hoy la estupidez, la dominación, la injusticia o sencillamente lo absurdo de nuestro modo de vida? Los poderes y los intereses dominantes, cualesquiera que sean, pero existen, asociados o apropiándose de los medios de comunicación de masas definen las imágenes y los conceptos que socialmente se distribuyen al seno de la sociedad. En ese proceso de interiorización de la norma y de optimización y abaratamiento de los mecanismos y procesos de control y de sometimiento, que ya nos ha descrito Foucault, se ha visto más eficaz que seamos nosotros mismos quienes nos autorregulemos, nos autocontrolemos e incluso que vigilemos al vecino, al impertinente, al disidente.

Por otra parte, la posibilidad de generalizar las imágenes y los conceptos que definen el mundo social y los valores que dirigen nuestras acciones sólo es posible si las voces disidentes se silencian y las mentes se estupidizan. Para ello: apropiación de los medios y destrucción de los sistemas educativos. Este complejo proceso que ha producido nuestra civilización desde la modernidad y que ya ha sido descrito por numerosos autores (hemos citado a Foucault, pero también Benjamin o Deleuze o Virilio o tantos otros) no es el objeto del libro de José Miguel G. Cortés, *la Ciudad Cautiva. Control y vigilancia en el espacio urbano*, y tiene sentido que no sea este el asunto que Cortés pormenoriza y cataloga. ¿Quién está capacitado a leer a Foucault o Benjamin o Deleuze? Una vez que la imagen difundida de la vida buena no contiene la crítica ni la desconfianza, una vez que tampoco está incluida en esa imagen el aprendizaje o la lectura, una vez que se ha borrado el pasado y el futuro es un presente eterno, quién será capaz de un análisis crítico de las imágenes, conceptos y valores distribuidos, convertidos en contenidos herméticos de lo correcto, de lo bueno y de lo deseable.

Lo que nos ofrece Cortés es un magnífico y bien documentado catálogo de las producciones artísticas que se enfrentan o contrarrestan o, sencillamente, se unen a las imágenes dominantes de lo correcto y deseable. Porque quizá sea el arte contemporáneo el único medio por el que se puede hacer visible una protesta o una disidencia. Las formas plásticas, ya sea arquitectura o cine o fotografía o instalaciones, pueden utilizar los mismos medios del poder para, sin embargo, transmitir otro mensaje. Pero no han conseguido todavía globalizar sus mensajes con la misma contundencia que los intereses dominantes. Dispersos, fugaces y esporádicos no alcanzan al gran público como sí lo hacen las exposiciones oficiales de los ministerios de cultura de los grandes pintores y artistas históricos. Recuperar estas producciones que muestran el estado en el que vivimos y lo hacen a la percepción y a la sensibilidad simple a la que nos han educado, puede convertirse en una potente herramienta

crítica que nos despierte del sueño de la sociedad perfecta, del mundo feliz en el que vivimos y nos disponga a esforzarnos a reconsiderar las imágenes y valores con las que percibimos el mundo social y actuamos en él.

El trabajo de síntesis de las producciones artísticas contemporáneas que describen o se enfrentan al estado actual de las sociedades en las que vivimos que realiza Cortés es suficiente para tener este libro en la biblioteca y, de vez en cuando, si la ocasión nos acerca o intencionadamente, preocuparnos de visionar algunas de las películas de la que nos habla el libro o interesarnos por algunos de los artistas u obras que el libro nos describe. Una ventana abierta que no deja ver un decorado prediseñado, sino que deja penetrar un aire fresco que nos invita a salir sin miedo a una realidad que siempre es más amable de lo que nos hacen creer.

José Miguel G. Cortés es doctor en Filosofía y profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Ha sido director del Espai d'art Contemporani de Castelló (EACC) desde 1998 al 2003. Entre sus últimas obras destacan *Gilbert & George. Escenarios Urbanos* (2007); *Políticas del espacio. Arquitectura, Género y Control Social* (2006); *Hombres de Mármol. Códigos de representación y estrategias de poder de la masculinidad* (2004); *Orden y Caos. Una historia cultural sobre lo monstruoso en el Arte* (finalista Premio Anagrama de Ensayo) (1997); *El Rostro Velado. Travestismo e identidad en el arte* (1997); y *El Cuerpo Mutilado o la angustia de muerte en el arte* (1996). Ha sido editor de diferentes libros como: *Bajo los adoquines la playa. Mutaciones y disidencias en la ciudad contemporánea* (2007); *Ciudades Negadas, 1.* y *Ciudades Negadas, 2.* (2006 y 2007). Igualmente, ha comisariado diversas exposiciones temáticas, entre ellas: *Micropolíticas. Arte y Cotidianidad 2001-1968*; *Contra la Arquitectura: La necesidad de (re)construir la ciudad*; *Lugares de la Memoria*; *Ciudades Invisibles*; *Héroes Caídos: Masculinidad y Representación*; o de artistas como Jeff Wall, Pepe Espaliú, Gilbert & George o Christian Boltanski entre otros.

Índice del Libro

INTRODUCCIÓN. LA ILUSIÓN DE SEGURIDAD

1. MIRADAS ESCRUTADORAS EN EL ESPACIO HABITADO

Del teatro de los suplicios a la sociedad disciplinaria
Entre las sociedades de control y la universalidad del pánico

2. DISTOPÍAS URBANAS: PARANOIA Y TERROR

Visiones distópicas. Paisajes desolados
Espacios de excepción-Vigilancia total

3. ENTORNOS BLINDADOS O EL MIEDO AL OTRO

Muros, vallas, límites y separaciones urbanas
Arquitectura, violencia y vulnerabilidad

4. TEMOR GENERALIZADO Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Territorios homogéneos y barrios uniformes
Zonas de exclusión en una sociedad dividida

5. CONTROL IMPERCEPTIBLE, CONTROL PERMANENTE

Mirones, transparencias y ventanas
Todos somos vigilantes

EPÍLOGO. LA IRRUPCIÓN DEL CAOS O EL DESORDEN URBANO