

Reseñas bibliográficas

Paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte^{*}

El presente texto busca efectuar un resumen analítico y valorativo del libro titulado *Paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte*, en el cual se explora el concepto de paisaje en diferentes ambientes, es decir, como un espacio físico, como un ámbito cultural y como un entorno simbólico, el cual no solo se transforma, sino que también se enriquece mediante la intervención humana. Realizando una lectura argumentada se identificaron los aportes, limitaciones, alcances y conexiones con obras relacionadas, así como un análisis crítico de lo que el texto ofrece. De manera resumida, el objetivo de esta reseña fue conjuntar una síntesis del libro reseñado, efectuar un análisis crítico, contrastar con otras fuentes y ofrecer una valoración general de las diversas formas, miradas, posibilidades y reflexiones de representar e imaginar los paisajes patrimoniales. El libro analizado logra conectar el paisaje con diversas disciplinas como la filosofía, la estética, la fotografía, el cine, las artes plásticas y la arquitectura, permitiendo de este modo una comprensión más amplia y compleja sobre el paisaje como un bien cultural, social y político. El volumen reúne un amplio abanico de contribuciones donde el paisaje es abordado desde perspectivas distintas, como las filosóficas, las estéticas, las artísticas y las arquitectónicas, proponiendo así una visión innovadora e interdisciplinaria, la cual permite una mayor comprensión sobre la complejidad de los paisajes patrimoniales. Cuatro secciones principales conforman el libro:

- Lo teórico, lo filosófico y lo literario.
- Arte y paisaje.
- El paisaje en la fotografía y el cine.
- Arquitectura, ciudad y paisaje.

Lo teórico, lo filosófico y lo literario. En este primer apartado se hace una inspección de los fundamentos teóricos y filosóficos del paisaje, mediante el abordaje de diversos temas como la relación entre cultura y naturaleza, el concepto de ecoestética y la territorialización, así como la influencia de las ideologías decoloniales en la percepción del paisaje. Varios autores como Rana P. B. Singh y Olimpia Niglio generan debate sobre la noción de paisajes sagrados en el contexto cultural asiático, mientras que Iván Pujol Martínez presenta el concepto de ecoestética como parte de la interpretación del paisaje del Centro Histórico de Puebla, México; lo cual se complementa con el aporte de María Eugenia Ochoa García et al., tratando la filosofía decolonial del paisaje del agua desde las experiencias comunitarias en Puebla. Otros capítulos en este apartado, como el de Félix Alonso Martínez Sánchez y María de los Ángeles Barreto Rentería con la obra de Allan Poe, exploran el jardín romántico en la literatura; mientras en el cine y mediante el uso de análisis que examinan la representación de Venecia dentro de la obra de Mann y Visconti, finalmente, el autor Nicolas Amoroso Boelcke propone conectar el paisaje urbano con una estética de decadencia y belleza.

Arte y paisaje. El eje principal de esta sección se centra en cómo el arte ha sido parte del moldeamiento y la representación de los paisajes a lo largo de la historia, particularmente en México. Con lo anterior en mente, Martín M. Checa-Artasu lleva a cabo un recuento de la pintura de paisaje en México durante el siglo XX, mientras que Amaya Larrucea Garritz realiza un análisis sobre el impacto de la Es-

* Es reseña de Castellanos Arenas, M. (coord.) (2024). *Paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte*. Bonilla Artigas Editores, Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, Red Mexicana de Paisajes Patrimoniales.

cuela de Pintura al Aire Libre en la creación del paisaje rural mexicano. Mariano Castellanos presenta un trabajo sobre el paisaje y la memoria de Fernando Castellanos Centurión y la ciudad de Puebla. En otros capítulos de esta sección se explora al arte urbano como generador de identidades por parte de Analí Medrano Zetina et al., mientras que autores como Víctor Hugo Aboytes Noria y Miriam Roldán González discuten la acuarela como una herramienta que posibilita la conservación del paisaje urbano de la ciudad de Guanajuato y su identidad cultural. Este apartado concluye con una investigación sobre las manifestaciones gráfico-rupestres (petrograbados y arte rupestre) y su relación con el paisaje de la región Ciénega de Chapala.

El paisaje en la fotografía y el cine. En este apartado se señala la investigación sobre el papel de las representaciones audiovisuales en la construcción de la percepción del paisaje. Es por ello que, a través de estudios sobre el cine y la fotografía, diversos autores analizan cómo mediante estos medios se puede representar y transformar el paisaje. La autora Ramona Isabel Pérez Bertruy menciona el uso de la fotografía como medio para la documentación de la historia del Zócalo en Ciudad de México. En esa misma línea, Yazmín Paola Íñiguez Ayón et al. plantean la fotografía como herramienta para la evaluación de la calidad del paisaje. Patricia Carrasco Urrutia aborda la temática de los relatos y las memorias en los bordes fronterizos de la Patagonia chilena. La imagen turística de México es analizada a través de la revista *Méjico Desconocido* por Kelly Hernández Aguilar y Pere Sunyer Martín. El paisaje en el cine de Visconti es abordado por Olivia Fragozo Susunaga y autores como José Antonio García Ayala y Manuel López Pliego analizan el papel del paisaje dentro la película de Alfonso Cuarón titulada *Roma*, mostrando así cómo el cine logra capturar y reinterpretar paisajes patrimoniales y urbanos.

Arquitectura, ciudad y paisaje. Dentro de esta última sección se analiza la relación que existe entre la arquitectura y el paisaje urbano mediante el abordaje de temas como el patrimonio edificado y natural. Así mismo, se presentan estudios sobre la Ciudad

Universitaria de Caracas por parte de Astrid Heleña Petzold Rodríguez y del bosque de Chapultepec por Luis Alberto Domínguez Aguilar, analizando la importancia de estos espacios, los cuales son relevantes no solo arquitectónicamente sino también cultural y patrimonialmente. Desde la mirada local Carlos Arredondo León hace lo propio con el patrimonio urbano-paisajístico en Jiquilpan, Michoacán. El paisaje urbano maya es discutido como estrategia de integración con relación al Tren Maya en Yucatán por Daniel Jesús Reyes Magaña y Karla María Hinojosa De la Garza. Francisco Mustieles Granell y Carmela Gilarranz Runge centran sus miradas en el paisaje petrolero en Venezuela y su huella urbanística. Por último, Sinhúe Lucas Landgrave trata el caso de los elementos industriales en la cuenca del río Magdalena en la Ciudad de México (CDMX). Los casos presentados investigan el impacto de los paisajes para la construcción de una identidad y memoria dentro de contextos urbanos.

ANÁLISIS CRÍTICO.

APORTES Y CONTRIBUCIONES RELEVANTES

Aportes filosóficos y estéticos. Para iniciar, uno de los aportes principales que este libro ofrece es la investigación sobre el paisaje desde una perspectiva filosófica y estética. Esto permite reflexionar sobre el paisaje como una entidad que trasciende de su materialidad y que logra convertirse en un espacio con alto valor simbólico y experiencial. Con esto en mente, la obra alude a las ideas de los filósofos Georg Simmel e Immanuel Kant. Como ejemplo, Chicote (2021) menciona que, dentro del pensamiento de Simmel, se presenta al paisaje como una “atmósfera” (o del alemán *stimmung*), la cual configura una experiencia sensorial y emocional mediante la que los individuos pueden proyectar significados y valores. Gracias a esta visión del paisaje como una construcción subjetiva y simbólica se logra aportar una capa teórica para su entendimiento no solo como un entorno visual, sino como un espacio dentro del cual se fusionan las percepciones y emociones humanas.

De igual forma, en este texto se retoma el concepto kantiano de lo sublime y lo bello, mediante el

cual, como mencionó Blanco Arroyo (2017), se argumenta que el paisaje genera una respuesta estética que no se limita al juicio racional, sino que en esta también se insertan sensaciones de fascinación y temor reverente ante la inmensidad de la naturaleza misma. Mediante dicha reflexión sobre lo sublime, el lector logra comprender el impacto que tiene el paisaje para la evocación de sentimientos que son profundos y trascendentales, es decir, que permiten la conexión del ser humano para con su entorno, de una manera que va más allá de lo físico. Con lo antes señalado, se concluye que dicho enfoque filosófico y estético del paisaje es de suma relevancia en un entorno contemporáneo en el que la relación entre humanidad y naturaleza se vuelve cada día más frágil y conflictiva.

La ecoestética y la decolonialidad en la percepción del paisaje. Un aspecto inicial de carácter teórico explorado dentro del libro es el concepto de *ecoestética*, introducido en las investigaciones de Iván Pujol Martínez y otros autores. La *ecoestética* se puede señalar como una perspectiva en la cual el paisaje es considerado no solo desde su valor visual, sino que se toma relevancia a su función ecológica y su capacidad de generar un equilibrio entre la naturaleza y la intervención humana. Gracias a dicho enfoque se pueden realizar estudios sobre cómo los espacios urbanos, como el Centro Histórico de Puebla, pueden ser interpretados como sistemas complejos en los cuales se unen lo ecológico, lo estético y lo territorial. Debido a la integración de estas dimensiones en la *ecoestética*, se logra plantear una alternativa innovadora para el análisis y la preservación de los paisajes urbanos, desde una visión en la que su belleza y su función ecológica sean respetadas.

Por otra parte, esta obra también plantea una perspectiva decolonial sobre el análisis del paisaje; esto se ve mayormente dentro del capítulo de María Eugenia Ochoa García y su equipo, quienes investigaron la correlación que existe entre el agua y la memoria comunitaria para el municipio de Puebla. Bajo esta visión decolonial, el paisaje puede ser entendido como un espacio de resistencia cultural y de identidad, mediante el que las comunidades locales

entienden y se reapproprian de su entorno con ayuda de narrativas y prácticas que desafían las imposiciones externas. Este enfoque se vuelve necesario porque posibilita la revalorización del conocimiento y las prácticas de las comunidades locales para la construcción del paisaje, lo cual permite reconocer a estas experiencias como formas legítimas de relación en el entorno y de construcción de identidad.

Paisaje y memoria: la patrimonialización como proceso inclusivo. Otro aporte importante presentado en este libro es el desarrollo del concepto de patrimonialización como un proceso activo e inclusivo, mediante el cual los paisajes se convierten en patrimonio cultural debido a la participación de las comunidades locales. Este libro señala que dicho proceso debe ser democrático, ya que las comunidades tienen voz para definir aquellos aspectos de su entorno que desean y que merecen ser preservados. A diferencia de las prácticas tradicionales al respecto de la temática, este enfoque no es autoritario ni excluye las perspectivas locales. Este libro plantea la idea de una visión más participativa donde la patrimonialización empodera a las comunidades permitiéndoles tomar control de su herencia cultural.

Para entender mejor este proceso, se mencionan casos específicos, como el análisis de los paisajes históricos de Ciudad de México y el Tren Maya en la península de Yucatán. En estos se muestra cómo la patrimonialización puede llegar a ser una herramienta poderosa para la defensa del paisaje en contra de proyectos de desarrollo que podrían amenazar su integridad. Por ello, este texto señala que dicha herramienta es también un acto de conservación y también una forma de resistencia cultural, mediante la cual las comunidades pueden proteger sus paisajes no solo por su valor estético, sino porque espacios representan parte de su identidad e historia compartida.

El rol del arte en la interpretación y conservación del paisaje. Dentro de esta sección se analiza al arte en sus diversas formas y cómo este ha ayudado a la construcción y conservación de paisajes culturales. Así mismo, también se señala que los estudios sobre la pintura de paisaje en México en

el siglo XX, el arte urbano en el Centro Histórico de Ciudad de México y el uso de la acuarela para documentar el paisaje urbano de Guanajuato son claros ejemplos de cómo el arte puede actuar como medio para capturar la esencia del paisaje y preservar su memoria. El arte es una forma de representación visual, es también una herramienta metodológica que permite entender y valorar los paisajes desde una perspectiva histórica y cultural.

El arte urbano es presentado como una forma de resistencia que permite la construcción de identidad en los paisajes urbanos. Con la intervención de murales y otras expresiones artísticas en espacios públicos, las comunidades logran que estos espacios sean escenarios de memoria y de identidad, en los que se reflejan sus valores y experiencias. Por ello, se puede considerar que este tipo de arte es una actividad estética y también una forma de apropiación, así como de patrimonialización del espacio público, que permite la reafirmación de las comunidades sobre su presencia y su conexión con el paisaje.

La imagen en el paisaje: fotografía y cine como representaciones del espacio. En esta parte, el papel de la fotografía y el cine para la construcción y representación del paisaje se vuelve el punto focal, argumentando que dichos medios no solo permiten la documentación de la realidad, sino que también contribuyen a darle forma. Dentro de los capítulos dedicados a la fotografía, esta es señalada como una herramienta de investigación histórica con la cual se visualiza la evolución del paisaje urbano a lo largo del tiempo. Un claro ejemplo de esto se encuentra presente en el estudio de Ramona Isabel Pérez Bertruy sobre el Zócalo de Ciudad de México. En este estudio la fotografía juega un papel clave en el análisis de los cambios en el paisaje urbano, lo cual permite el entendimiento de cómo en estos se reflejan las transformaciones sociales y culturales de la ciudad.

Del mismo modo, también se examina al cine como un discurso estético en el cual el paisaje es transformado en un escenario simbólico donde las narrativas y valores culturales son desenvueltos. Para comprender mejor este tema, se presenta el análisis a las películas *Roma* de Alfonso Cuarón y

Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Se planteó el cine no solo como una forma de representar el paisaje, sino que dicho arte lo convierte en un protagonista activo mediante el cual se moldea la narrativa reflejando las emociones y aspiraciones de los personajes. En estos estudios se destaca cómo el cine logra capturar la esencia del paisaje más allá de lo visual, creando una experiencia estética que permite al espectador crear una conexión profunda y emocional con el entorno.

Arquitectura y paisaje: la ciudad como expresión cultural. Dentro de la última sección del libro, la relación entre arquitectura, ciudad y paisaje es el eje principal. En esta parte la ciudad es presentada como un ente cultural en el que se reflejan los valores y aspiraciones de sus habitantes. Los estudios principales sobre este tema son sobre la Ciudad Universitaria de Caracas y el bosque de Chapultepec en Ciudad de México; estos señalan cómo dichos espacios urbanos se transforman en símbolos de carácter cultural y patrimonial. Estos espacios no solo tienen una función arquitectónica, también forman parte de una identidad colectiva y de una historia compartida. En estas investigaciones se menciona la importancia que tienen la arquitectura y el urbanismo para la construcción del paisaje, ya que dichas decisiones arquitectónicas pueden moldear la percepción del entorno y crear un sentido de lugar.

Este libro hace una reflexión sobre los proyectos de infraestructura y sus diferentes impactos; así mismo, también se sugiere que la planificación urbana y los desarrollos arquitectónicos deben tener presentes el valor patrimonial de los paisajes afectados. Dentro del contexto actual, lo antes mencionado es de suma relevancia, ya que en muchas ocasiones los proyectos de desarrollo a gran escala logran alterar o destruir paisajes culturales sin considerar su valor para las comunidades locales. El texto señala la importancia de abogar por una planificación urbana en la que se respete y preserve la diversidad cultural del paisaje, así como entender que estos espacios son elementos esenciales en la construcción de identidades y en el bienestar de una población y que por ende no son solo recursos económicos.

Contraste con otras obras. Es necesario contrastar la obra analizada con trabajos anteriores que han explorado la temática del paisaje desde ópticas relacionadas con la intención de propiciar el debate y valoración respectivos. Lo anterior permite la identificación de particularidades y aportes que este texto realiza al corpus teórico sobre el paisaje y el patrimonio a la par que se puntualizan sus coincidencias y divergencias al respecto de otras propuestas.

Para iniciar con este apartado se aborda el libro *Alegoría del patrimonio* de Françoise Choay (2007), una obra que realizó un ejercicio retrospectivo al respecto del origen y la evolución del concepto de patrimonio cultural. La autora inicia este recorrido desde los tiempos de la Revolución francesa y la modernidad europea, y el énfasis en la dimensión arquitectónica y su materialidad. Por otra parte, en varios de los capítulos que compila el texto coordinado por Mariano Castellanos se hace referencia a una idea del patrimonio vinculada con valores artísticos, el concepto de testimonio histórico y la participación social. En contraste, el libro pugna por procesos de patrimonialización situados, incluyentes de los saberes locales y con sensibilidad al entorno cotidiano, remitiendo a una crítica poscolonial presente en varios de los capítulos.

Otro texto al cual es importante aludir es *El pensamiento paisajero*, libro de Augustín Berque publicado en 2009, donde el autor plantea la diferencia entre lo que denomina *pensamiento paisajero*, que consiste en la forma en que se interactúa de manera experiencial con el paisaje, sin necesidad de vincularlo a una conceptualización previa como ocurre con el *pensamiento sobre el paisaje* (Barrera de la Torre, 2011). El texto *Paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte*, toma como pilares estas tres temáticas, pero presenta un variado mosaico de pensamientos y análisis sobre el paisaje. Realiza este abordaje de diversas maneras y en distintos contextos, poniendo en realce la diversificación de ideas y enfoques para su análisis y reflexión, abordando también estudios de caso enfatizando lo situado y contextual.

Para finalizar este apartado de contraste es pertinente abordar el libro *El paisaje: reflexiones*

y métodos de análisis coordinado por Checa-Artau y Sunyer Martín (2017) en cuyos contenidos el concepto de paisaje es expuesto con claridad y multiplicidad de formas de analizarlo. Se enfatiza también el derecho colectivo de su comprensión, resaltando la importancia de su gestión y nutriendo la discusión académica especializada en un panorama integrativo a partir de los capítulos del texto (Veras, 2019). En este sentido el libro *Paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte* plantea una encrucijada crítica donde confluyen la filosofía del paisaje, temas estéticos, visiones patrimonialistas y análisis desde la práctica artística. Lo anterior le dota de un carácter particular, alejándolo de obras que resaltan la dimensión monumentalista, la de las normativas o la de la gestión territorial, incluyendo en cambio dimensiones simbólicas, estéticas y espacios vívidos evocando a la sensibilidad y la memoria.

Conclusión: un enfoque integral para la preservación y valorización del paisaje. El libro *Paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte* brinda al lector una visión integral y renovada sobre el paisaje patrimonial; así mismo, propone un enfoque donde se combina la estética, la filosofía, el arte, la arquitectura y la política permitiendo entender y valorar dichos espacios de una manera más completa. Esta obra destaca la importancia de una buena gestión patrimonial que tenga presente la inclusión y que sea participativa, ya que es idóneo que las comunidades locales tengan un papel activo en la conservación de sus paisajes.

Este texto da paso a una reflexión crítica sobre el rol de los paisajes dentro de la vida humana, puesto que se menciona que estos son lugares cargados de significados, historias y emociones que permiten la conexión de las personas con su pasado brindándoles un sentido de pertenencia, es decir, no son solo espacios de contemplación. Con el énfasis de la importancia de una patrimonialización democrática y de una gestión sostenible del paisaje, este libro se transforma en una herramienta idónea para académicos, urbanistas, políticos y comunidades que busquen la preservación de la riqueza cultural y natural de sus entornos.

También permite una profunda comprensión del paisaje como un patrimonio colectivo que va más allá de lo visual, ya que traspasa dimensiones sociales, históricas y culturales. A lo largo de sus capítulos, esta obra incentiva reflexionar sobre el paisaje como un espacio dinámico en que la naturaleza y la acción humana se correlacionan, proponiendo así una democratización del concepto de paisaje patrimonial. Todo esto se relaciona con la creciente participación comunitaria y la implementación de políticas inclusivas que fomenten la preservación de estos espacios vitales para el bienestar y la identidad cultural.

Como se ha mencionado con anterioridad, el paisaje no debe ser visto solo como un objeto de contemplación, sino que se debe tener en cuenta que este se encuentra sujeto a transformaciones sociales y políticas. A través de los estudios presentados en las 712 páginas de esta obra, se deja en evidencia el papel activo que juegan los habitantes y las comunidades dentro de la creación y conservación de los paisajes. Así mismo, se sugiere un modelo participativo de gestión patrimonial que tiene como objetivo responder al reconocimiento social del patrimonio por parte de la población local.

En definitiva, *Paisajes patrimoniales: filosofía, estética y arte* presenta una perspectiva interdisciplinaria y contemporánea sobre el estudio del paisaje como patrimonio cultural. Por ello, se puede considerar que se convierte un recurso esencial para todos aquellos quienes busquen entender la correlación entre estética, territorio y cultura, así como proporciona herramientas no solo teóricas sino tam-

bién metodológicas que pueden aplicarse dentro de investigaciones y políticas sobre la preservación patrimonial tanto local como global.— IGNACIO MORENO NAVA

BIBLIOGRAFÍA

- Barrera de la Torre, G. (2011). El pensamiento paisajero. *Investigaciones Geográficas*, (75), 122-124. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112011000200011&lng=es&tlang=es
- Berque, A. (2009). *El pensamiento paisajero*. Biblioteca Nueva.
- Blanco Arroyo, M. A. (2017). Lo sublime en el paisaje antrópico a través de la fotografía actual. *Arbor*, 193(784), a388. <https://doi.org/10.3989/arbor.2017.784n2010>
- Checa-Artasu, M. y Sunyer Martín, P. (coords.) (2017). *El paisaje: reflexiones y métodos de análisis*. Ediciones del Lirio; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
- Chicote, F. G. (2021). Actualidad de Georg Simmel. Un estudio en torno a su concepto de *Stimmung*. *Kriterion: Revista de Filosofía*, 62(148), 107-128. <https://doi.org/10.1590/0100-512X2021n14805fc>
- Choay, F. (2007). *Alegoría del patrimonio*. Gustavo Gili.
- Veras, L. (2019). Reseña de *El paisaje: reflexiones y métodos de análisis* (Checa-Artasu, M. y Sunyer Martín, P., coords.). *Gremium Revista de Restauración Arquitectónica*, 6(12), 138-143. <https://doi.org/10.56039/rgn12a10>