
LIBROS

TERRITORIOS MENTALES

Mediante dibujos y esquemas –ya sean árboles, formas orgánicas o simplemente líneas rectas–, David Byrne crea una obra de la que es imposible salir sin sentirse impregnado de nuevas ideas, o al menos, de nuevas formas de llegar hasta ellas.

CAROLINA LAIA PUIGDEVALL

David Byrne, *Arboretum*, Editorial Sexto Piso, Madrid, 2020.

Durante las últimas décadas, David Byrne se ha dedicado de lleno a las artes en su sentido más diverso. Con la publicación de *Arboretum*, el pensador –también músico, artista y cineasta– confirma su carácter polifacético al más puro estilo renacentista. La publicación, tan sorprendente como ecléctica, está conformada por una serie de mapas conceptuales que reproducen territorios imaginados y espacios de la mente, y que aluden a cuestiones de carácter filosófico, antropológico y social. Estos mapas están representados mediante dibujos y diagramas que

---

unas veces son árboles, otras, formas orgánicas y, a veces, simplemente líneas rectas. Byrne conduce al lector a lo largo del libro por medio de los trazos y líneas de lapicero, *pentimenti* a la vista¹, a un ritmo que no se impone si no que se adapta a la necesidad reflexiva del lector. Es tal y tan heterogénea la información ofrecida en cada uno de los esquemas, que es imposible salir de la obra sin sentirse uno impregnado de nuevas ideas, o al menos, de nuevas formas de llegar hasta ellas.

Las cuestiones que ocupan la mente de Byrne abarcan desde tópicos de la antropología y la sociología hasta los asuntos más triviales del día a día, y son abordadas en sus diagramas desde el más profundo ejercicio filosófico, pasando por la sátira, el automatismo y la provocación, y llegando incluso en algunos de ellos a rozar el absurdo. Byrne afirma utilizar un sistema lógico personal denominado “lógica irracional” que se traduce en la aplicación de formas y rigor científicos a premisas básicamente irracionales. Esto da lugar a que, a ojos del lector, la asociación de ideas se esfume en más de una ocasión, dejando paso al surrealismo y a la imposibilidad de encontrar entre ellas un punto en común. En cierto modo, esta práctica demuestra que la manera de organizar las experiencias, ya sean mentales, emocionales o empíricas, varía casi hasta el infinito y depende siempre del individuo y de su capacidad de asociarlas y ordenarlas de acuerdo con una u otra jerarquía establecida previamente en su ideario.

Arboretum es, sin duda, el trabajo más personal publicado hasta ahora por David Byrne. Los diagramas comenzaron como una especie de ejercicio autoimpuesto: realizaba estos esquemas a lápiz en un cuaderno para responderse a sí mismo a los interrogantes que le asaltaban. Esta acción se repitió a lo largo de los meses hasta llegar a recopilar el conjunto que alberga la publicación. Todos los mapas conceptuales, con sus respectivas anotaciones aclaratorias –en ocasiones escritas en clave de humor–, funcionan como un reflejo del

---

1 Tanto la edición como la traducción han respetado los trazos y correcciones hechas por Byrne.

● Los esquemas de Byrne son una manera de representar con palabras de qué manera vemos aquello que somos y cómo organizamos nuestras relaciones en base a ello, ya sean de carácter íntimo o social

mundo interior y de la psique del autor, que describe la creación del libro como una especie de terapia personal en la que dejar fluir su lógica interna y las asociaciones de ideas de manera libre, con la única limitación que supone el soporte: una hoja de papel y un lapicero. Así, como en una suerte de juego de escritura automática –explica el propio Byrne–, va descubriendo y describiendo en cada uno de estos diagramas su manera de entender la vida desde el terreno de la lógica más íntima, permitiendo a la mano, por medio de estos sencillos dibujos, decir lo que la voz no podía.

Con este método, el autor pretende explorar territorios mentales, conceptuales e incluso semánticos, y plasmarlos en pequeños mapas cargados de significado. La idea es partir de premisas irracionales para alcanzar el conocimiento o, por el contrario, para constatar todo aquello que desconocemos. Interrelacionar certezas científicas con caprichos aparentemente azarosos. Investigar nuestro paso por el mundo e intentar entender cómo nos relacionamos con él y entre nosotros mismos. Los esquemas de Byrne son una manera de representar con palabras de qué manera vemos lo que somos y cómo organizamos nuestras relaciones en base a ello, ya sean estas de carácter íntimo –Diagrama del Beso– o social –Diagrama de las Transformaciones sociales–. En este terreno, Byrne plantea algunas interesantes asociaciones de ideas en relación con las estructuras sociopolíticas y de poder. En uno de estos dibujos (Fig.1) algunas formas de gobierno y contra-gobierno se sostienen entre las ramas de un gran árbol, ligadas todas por las mismas raíces, sobre las que descansan diferentes conceptos fundamentales. Como en este caso, en muchos de los mapas el conjunto de ideas y nociones, o las conexiones que las unen entre sí, resultan ciertamente irónicas.

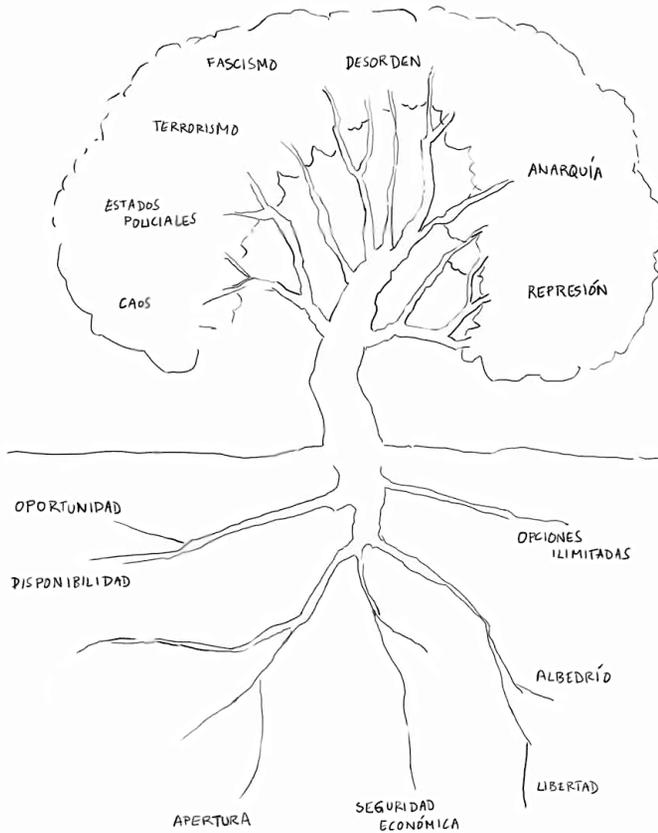

Fig.1: Diagrama 82*- Transformaciones sociales

Una cuestión que puede suscitarse en el lector a la hora de analizar los mapas conceptuales de Byrne es si realmente importa en qué orden abordarlos. ¿Hay que leerlos de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda? ¿De arriba hacia abajo o a la inversa? ¿En este caso, el orden de los factores altera el producto? A mi modo de entender, uno de los elementos más significativos de estos diagramas es que no dejan claro si existe una disposición en las palabras que determine la comprensión total de los mismos o si, por el contrario, para leerlos podemos –o debemos– alejarnos del orden preestablecido. Tal y como anota Byrne en el breve comentario o prólogo que precede a

---

los esquemas, en el momento de seleccionar y examinar las imágenes en nuestra mente, es complicado escapar a los arquetipos de Jung, que parece que nos urgieran a gravitar siempre hacia ciertas imágenes y ángulos específicos. Me gusta pensar que el autor, de forma deliberada, ha dejado abierta la posibilidad de esa labor interpretativa y que *Arboretum*, más que un libro al uso, es un ejercicio de pensamiento visual que no se lee, si no que se transita con la opción de partir cada vez de una dirección para obtener un sinfín de significados diferentes de un mismo diagrama. De este modo, el resultado de esta publicación puede entenderse no sólo como un ejercicio de introspección y reflexión para el autor, si no también para todos aquellos que nos hemos visto, de un modo u otro, enredados entre las raíces de los árboles que pueblan sus páginas. 🌳

CAROLINA LAIA PUIGDEVALL ES HISTORIADORA DEL ARTE Y MASTER EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS, LITERARIOS Y DE LA CULTURA.