

DIÁLOGOS URBANOS

Confluencias entre arte y ciudad

I Congreso Internacional Arte y Entorno.
La ciudad sentida. Arte, entorno y sostenibilidad.
Próxima parada: Berlín-Valencia.

Celebrado en Valencia el 13, 14 y 15 de Diciembre de 2006.

CONGRESO:**Dirección:**

Joan Llaveria i Arasa

Organización:

Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE), UPV.

Comité Científico:

Joan Llaveria i Arasa

Joan Bta. Peiró López

Elías Pérez García

Joaquín Aldás Ruiz

José Manuel Guillén Ramón

Comité Organizador:

Luis Armand Buendía

José Luis Cueto Lominchar

Nuria Rodríguez Calatayud

Paula Santiago Martín de Madrid

Toni Simó Mulet

Pere Llaveria i Arasa

Secretaría Técnica:

Paula Santiago Martín de Madrid

Relaciones Internacionales:

Úrsula Schütz

Asistencia Técnica:

Silvia Molinero Domingo

PUBLICACIÓN:

Dirección: Joan Llaveria i Arasa

Subdirección: Luis Armand Buendía

Consejo editorial: Joan Llaveria i Arasa, Joan Bta. Peiró López, Joaquín Aldás Ruiz y José Manuel Guillén Ramón

Consejo de redacción: Silvia Molinero Domingo, Carlos Lacalle García y Paula Santiago.

Diseño y maquetación: Silvia Molinero Domingo y Luis Armand Buendía.

Traducción: Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+i, UPV.

Imágenes: © los autores.

Textos: © los autores.

Edita: Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE), UPV.

Imprime: Gironés Impresores.

ISBN: 978-84-690-9563-8.

Este proyecto ha sido posible gracias a: la *Ayuda a la Organización de congresos, jornadas y reuniones de carácter investigador*, del Programa de Incentivo a la Investigación de la UPV, nº de referencia: PPI_04-05 y la *Ayuda para la difusión de congresos y jornadas de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico* de la Conselleria de Empresa Universidad y Ciencia, Generalitat Valenciana, nº de referencia: ADIF 06/065.

Valencia, Enero de 2008.

PRESENTACIÓN

I Congreso Internacional Arte y Entorno. La ciudad sentida, arte, entorno y sostenibilidad.
Centro de Investigación Arte y Entorno, (CIAE) UPV.....05

El arte de construir ciudad.
Joan Llaveria i Arasa.....07

PONENCIAS

Arte, política, interferencias de lo político en lo público.
Joan Bta. Peiró17

Treinta años de ciudad terapia.
Dieter Hoffmann-Axthelm.....25

Después de la utopía de la modernidad. Urbanismo y arquitectura en Berlín.
Hans Stimmann.....39

La ciudad, a modo de paisaje escultórico.
Conversación con Miquel Navarro.....55

La relación espacio público/arte privado.
Sergi Aguilar.....67

Ceuti: un modelo de política pública aplicada a la promoción del arte.
Javier Gómez Segura.....81

La venganza del Si-Fan
Joaquín Aldás y Luis Armand.....91

COMUNICADOS

El boceto digital. De la idea a la creación.
Mariano Báguena Bueso.....101

Arte pública: as Configurações diferidas do espaço público.
Philip Cabau Esteves.....111

Urban Art en el barrio del Carmen de la ciudad de Valencia.
Juan Canales.....121

Injerencias seis perspectivas.
Juan Antonio Cerezuela.....133

Archivo documental de la calle.
José Luis Cueto Lominchar.....145

*Ciudad de Santa María de Guía, Un Paisaje Significativo para la
Difusión de Valores de Sostenibilidad desde la Pintura y la Poesía.*
Atilio Doreste y Ernesto Suárez.....159

Producción de deseos en el territorio urbano.
Lila Insúa.....167

<i>El arte de construir una ciudad moderna en el territorio. El Ejemplo de la Ciudad Bosque de Tapiola.</i> Carlos Lacalle.....	181
<i>El Barrio: un elemento constitutivo de ciudad que necesita de la participación ciudadana.</i> Inmaculada López Liñan.....	195
<i>Arte Público. Un enfoque interdisciplinar.</i> Emilio Martínez Arroyo.....	209
<i>La camiseta en la ciudad.</i> Silvia Molinero Domingo.....	217
<i>Injerencias: arte ciudadanía y patrimonio industrial.</i> Mau Monleón.....	227
<i>Santiago de Chile: La periferia como posibilidad.</i> Luis Montes Rojas.....	241
<i>Fantasías y realidades sobre una ciudad norteamericana ideal.</i> Adolfo Muñoz.....	253
<i>Sostenibilidad ciudadana</i> Armand-Thierry Pedrós Esteban.....	265
<i>La ciudad de las damas.</i> Nuria Rodríguez.....	279
<i>Reflexiones en una ciudad-patrimonio de piedra volcánica.</i> Isabel Sánchez Bonilla.....	289
<i>Lugares antropológicos y lugares vividos: Ruzafa como experiencia.</i> Paula Santiago Martín de Madrid.....	301
<i>Art, espai i ciutat, del site-specific a les visions.</i> Toni Simó.....	311
MESA REDONDA <i>Activisme i participació ciutadana. València, ciutat feta a cops de Salvem.</i> Miquel Guillem, Carla González Collantes, Xurxo Estévez, Joseph Pascual Requena Pallarés, Maota Soldevilla.....	333

ARTE PÚBLICO. UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

Public art. An interdiscipline approach

Emilio Martínez Arroyo

Catedrático del Departamento de Escultura, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, UPV.

Resumen: Las manifestaciones que hemos venido en denominar arte público, introducen el concepto de temporalidad y reversibilidad en las intervenciones artísticas en el espacio público. Esta condición nos permite un diálogo con la sociedad desde una posición crítica, recupera el proceso de ritualización de lo público y permite un tratamiento de carácter interdisciplinar donde la arquitectura y la ciudad juegan un papel preferente.

Palabras Clave: Arte público, Temporalidad, Permanencia, Reversibilidad, Arquitectura, Escultura.

Abstract: The artistic expressions that we have come to regard as public art introduce the concepts of temporality and reversibility in the artistic projects developed in public spaces. This condition allows us to maintain a dialogue with society from a critical position, to restore the ritualisation process of what is public, and to enable an interdisciplinary approach where architecture and city play a leading role.

Key Words: Public art, Temporality, Permanence, Reversibility, Architecture, Sculpture.

*¿qué quiere decir que un espacio es “público”, el espacio de una ciudad, edificio, exposición, institución u obra de arte?...El modo en que definimos el espacio público se encuentra íntimamente ligado a nuestras ideas relativas al significado de lo humano, la naturaleza de la sociedad y el tipo de comunidad política que anhelamos. A pesar de que existen claras divisiones a propósito de estas ideas, casi todo el mundo está de acuerdo en un punto: apoyar las cosas públicas contribuye a la supervivencia y expansión de la cultura democrática. Por lo tanto, a juzgar por el número de referencias al espacio público que encontramos en el discurso artístico contemporáneo, se diría que el mundo del arte se toma la democracia en serio.*¹

Durante todos los tiempos, el arte ha mantenido una relación indisociable con lo público, especialmente la escultura ha ocupado un lugar central en esa relación.

Antes aun de aparecer la distinción entre lo público y lo privado, el arte jugaba un papel esencial en el espacio de la comunidad. Su presencia se extiende desde los procesos de ritualización, mascaradas, imágenes, figuras, el propio recinto y el desarrollo de la representación ritual hasta el espacio de la vida cotidiana, la escultura aparece siempre como un elemento propio del espacio, y desempeña distintos roles según las necesidades de las sociedades y épocas en las que aparece, como punto de referencia y señalizador del espacio o como valor simbólico para la comunidad.

En cada época ha variado la relación entre el arte y lo público, lo común. Félix Duque, en su análisis sobre el vínculo entre los conceptos de arte público y espacio político, destaca el carácter de arte público de la catedral medieval *“En fin, este soberbio ejemplo de arte **público** no está encaminado a la diversión de los sentidos, sino a la Verdad, porque todavía lo sensible y lo intelectual no están separados como dos **res** irreconciliables”*.²

Félix Duque nos recuerda que no es hasta la modernidad cuando aparece el concepto de lo público, “el público”, “opinión pública” fruto del espíritu de racionalización de la ilustración, la compartimentación del conocimiento y la imposición de los valores de la revolución burguesa, aparece *“un arte **para** el público y hasta -tras el triunfo revolucionario de la burguesía- un arte **del** público, un arte que el público siente como propio, formando así un circuito de retroalimentación (feed-back) cada vez más estrecho e intenso”*.³

El arte público se ha convertido en una de las prácticas artísticas más relevantes en los últimos años, retomando el tema vanguardista de la función que debía desempeñar el arte en el contexto de la sociedad, ofreciendo nuevas visiones y formas de actuar del arte en la contemporaneidad. Prácticas que en ocasiones se sitúan en el límite entre arte y acción social o política, abundando en la idea vanguardista de disolución del límite arte y vida.

Diversos conceptos han aparecido entorno al arte público para designar las distintas prácticas que se realizan en ese sentido y los elementos que se ven implicados en las mismas, su vocabulario específico ha sido motivo de continuas revisiones, que de ningún modo son gratuitas, sino que responden al deseo de acotarlos con la mayor claridad posible. Así espacio público, arte público, esfera pública.

Podemos encontrar numerosas definiciones de arte público, realizadas por artistas y teóricos. Pero en todas ellas aparece como un elemento fundamental la relación contextual con el medio en que se manifiestan, tanto desde el punto de vista de la interrelación con el espacio, el lugar, como con los espectadores, el público usuario del lugar.

La obra de “arte público”, además, debe conferir al contexto un significado estético, social y comunicativo y funcional: Estas características difícilmente pueden ser aplicadas a aquellas obras colocadas arbitrariamente, por la razón que sea, en los lugares público.

Algunos escultores como Siah Armajani, que se considera a sí mismo un genuino “artista de los espacios públicos”, creen que “el arte público” debe estar motivado por una actitud que pretenda menos crear una obra literalmente dominante que una obra que se dirija a las necesidades habituales de la gente en sus respuestas a los espacio público”.⁴

En todo caso, cualquier definición de arte público entraña un posicionamiento personal, frente a la función que desarrolla el arte en el contexto de lo público. Una obra tiene un orden interno, un programa o idea que responde a un nivel estético y a otro de carácter funcional indisociables.

“Yo definiría el arte público como cualquier tipo de obra

de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando la comunidad y al medio".⁵

El monumento, la escultura monumental, es un precedente inmediato, frente al cual el arte público ha tenido que posicionarse. Podemos decir que el concepto de arte público amplía las posibilidades de intervención monumental de la escultura y si bien está abierto a la intervención de artistas procedentes de distintas formación disciplinar, es en el ámbito de la escultura donde encontramos mayor interés y práctica en este medio.

Una de las discusiones que aparecen en torno a las intervenciones en el espacio público es la relación temporalidad-permanencia de las obras. La idea de permanencia es utilizada en obras de carácter memorial, véase el *Memorial a los Veteranos de Vietnam* de Maya Lin diseñado para asegurar el recuerdo de todos los militares norteamericanos que fallecieron en la guerra de Vietnam, frente a la temporalidad del *Monumento contra el Fascismo* de Jochen Gerz y Esther Shalev-Gerz, diseñado para desaparecer con el tiempo, como un gesto simbólico que quiere enterrar la memoria de la época nazi en la Alemania actual.

Si bien parece que la cuestión de la temporalidad se resuelve en función de cual es el objetivo de la propia obra en el espacio público, Existen planteamientos que vinculan la obra a la experiencia inmediata y que cuestionan la temporalidad y proponen la reversibilidad de la intervención artística, permitiendo así que la vida, la existencia de la obra esté condicionada a los acontecimientos que definirá el contexto.

En la conferencia *Lectura Pública*, impartida R. López Cuenca con motivo de la presentación del evento de arte "Art públic / Universitat pública" en 2004, en el colegio mayor Rector Peset de la Universitat de Valencia, hablaba de lo "público" como lo común, la experiencia compartida, por lo tanto el espacio público no se definía exclusivamente en términos de espacio físico, sino de acontecimiento colectivo. Planteaba el carácter principalmente verbal de la experiencia visual contemporánea. Hablaba de realidad como realidad percibida, y de la conformación de la percepción a partir de los medios de comunicación, el "discurso del orden", reivindicando una mirada atenta como una mirada crítica, desentrañando el mecanismo del discurso como verdadero discurso.

Hans Haacke. *Standort-Merry-go round*.

Hans Haacke. *Standort-Merry-go round*.

Las intervenciones artísticas en el espacio público, desde el punto de vista de su configuración formal y material adquieren las más variadas configuraciones: desde la obra objetual, diferenciada claramente de su entorno, con una función principalmente estética, crítica o formal, que funciona como una escultura o instalación autónoma, independiente. Hasta obras que se integran o sustituyen elementos arquitectónicos o de cualquier otro tipo que forman el paisaje habitual de la ciudad, etc.

Obras objetuales, escultura o instalación en el espacio público como *Standort-Merry-go round* de Hans Haacke que se dispone

burlonamente frente al obsoleto memorial *Mauritztor*. En la obra de Haacke los espectadores acceden mirando a través de las ranuras al interior de la empalizada, donde un ti vivo simbólico de nuestra sociedad de consumo, convierte a la pieza en una metáfora de la Alemania actual frente al monumento *Mauritztor*, símbolo de la ambición imperialista de la Alemania del primer Reich.

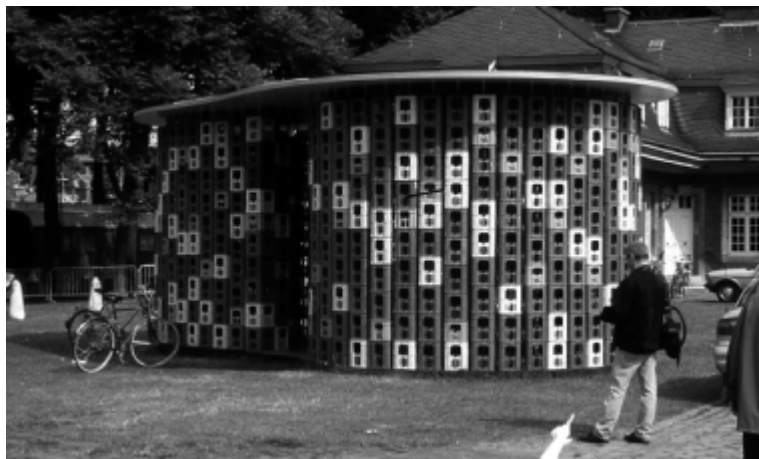
En otras ocasiones la obra se nos presenta como una referencia a las mismas construcciones arquitectónicas *El Grundrib pavillon* de Stephen Craig o la *Construcción Precaria* de Thomas Hirschhorn, son espacios funcionales.

Intervenciones en elementos urbanos, desde el mobiliario urbano tradicional -bancos, kioscos o paneles de publicidad, farolas, señales de tráfico, contenedores de escombros de obra y andamiajes de fachadas, hasta elementos arquitectónicos, fachadas, balcones, ventanas, cornisas, construcciones y hábitats. Elementos arquitectónicos construido por artistas siguiendo la idea vanguardista del arte útil, de la reversión del arte en la sociedad. Nos proponen nuevas formas de acercamiento al espacio arquitectónico, ampliando sus posibles capacidades de utilización y disfrute. Este es el caso de la obra de Siah Armajani, o Jorge Pardo.

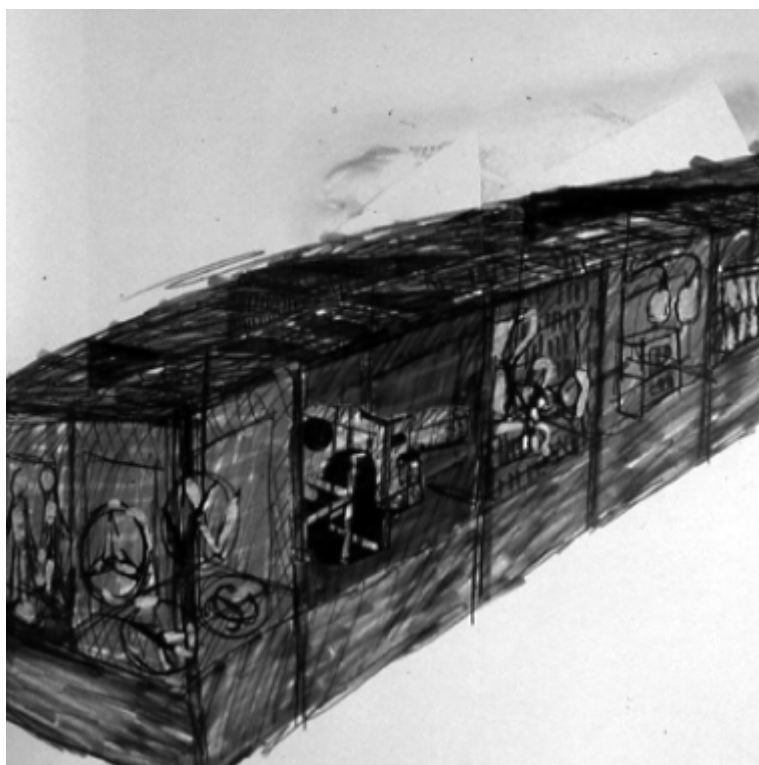
La ciudad es el lugar de realización de la experiencia contemporánea. Es un espacio social, político -de intercambio, de relación entre los ciudadanos- arquitectónico, pertenece al orden de la arquitectura, delimitado inicialmente por su lógica. El espacio público es de "dominio público" -libre acceso- como una calle, plaza o jardín.

Dada esta complejidad la colaboración entre arquitectura y escultura requiere un enfoque multidisciplinar, colectivo, no individual. "*El redescubrimiento de la ciudad consiste en saber que, además y fundamentalmente, la ciudad es el marco de las instituciones sociales por lo que en ella se da una confrontación con la sociedad, la historia y la ideología. Una plaza, un monumento y un edificio público son no solo el vocabulario estético y arquitectónico de la ciudad, sino también los signos de la ideología dominante cargados de connotaciones y valores*".⁶

Armajani en "*El arte público en el contexto de la democracia*

Wolfgang Winter y Berthol Hörbelt, *Kastenhäuser*.

Thomas Hirschorn. Estudio para *Prekare Konstruktion*.

americana", nos explicita el carácter interdisciplinar de la intervención artística en el espacio público de la ciudad. La necesidad de crear equipos compuestos por especialistas de distintas disciplinas, en las que el escultor debe jugar un papel fundamental.

"El arte público tiene funciones sociales. Se ha transformado de un arte a gran escala, específico para un emplazamiento concreto a un trabajo con contenido social. Su lenguaje es un híbrido de ciencias sociales, arte arquitectura y planificación urbana".⁷

¹ DETSCHE, R. "Agorafobia" en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. AA.VV. Universidad de Salamanca. 2001. p. 289.

² DUQUE, F. *Arte público y espacio político*, AKAL, Madrid, 2001, p. 37.

³ Idem, p.39.

⁴ MADERUELO, J. *El espacio raptado*. Biblioteca Mondadori, Madrid, 1990, p. 165.

⁵ LIPPARD, L. "Dónde estamos y dónde podríamos estar" en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. AA.VV. Universidad de Salamanca. 2001. p. 61.

⁶ MADERUELO, J. *El espacio Raptado*, Ed. Mondadori, Madrid, 1990. p. 156.

⁷ ARMAJANI, S., "Manifiesto: La escultura pública en el contexto de la democracia norteamericana", en Siah Armajani. *Espacios de lectura*, MACBA, 1995.

CIAE, UPV:

Director:

Joan LLaveria i Arasa

Comisión Científica:

Joan Bta. Peiró López

Joaquín Aldás Ruiz

José Manuel Guillén Ramón

Luis Armand Buendía

Componentes:

Julián Abril Ordiñaga, Joaquín Aldás Ruiz, Luis Armand Buendía, Guillermo Aymerich Goyanes, Juan Canales Hidalgo, Mª Del Carmen Chinchilla Mata, Antonio Cucala Félix, José Luis Cueto Lominchar, Juan Carlos Domingo Redon, Pedro Leoncio Esteban Fernández, José Galindo Gálvez, José Manuel Guillén Ramón, Juan Manuel Juan Martorell, Juan Llaveria i Arasa, Pedro Llaveria i Arasa, Alberto José March Ten, Eva María Marín Jordá, Joel Ricardo Mestre Froissard, José Miralles Crisóstomo, Sebastián Miralles Puchol, Silvia Molinero Domingo, Mª Dolores Pascual Buyé, Blanca Rosa Pastor Cubillo, Juan Bautista Peiró López, Nuria Rodríguez Calatayud, Paula Santiago Martín de Madrid, Isabel Tristán Tristán.

Centro de Investigación Arte y Entorno

Universidad Politécnica de Valencia

Camino de Vera s/n

46022, Valencia. España.

arte
entorno
Centro de Investigación

ciae@upvnet.upv.es

<http://www.upv.es/ciae>

Telf.: 963877000_ Ext: 74803/76910/76916