CIUDADES (IM) PROPIAS: LA TENSIÓN ENTRE LO GLOBAL y LO LOCAL

CIUDADES (IM) PROPIAS: LA TENSIÓN ENTRE LO GLOBAL y LO LOCAL

II Congreso Internacional
Arte y Entorno.
Ciudades globales,
espacios locales

Valencia 1, 2 y 3 de Diciembre de 2009

Salón de actos y salón de grados, edificio Rectorado
Universitat Politècnica de València

PUBLICACIÓN

Dirección
Luis Armand
Subdirección
David Pérez
Consejo editorial
Joaquín Aldás, Luis Armand,
Constancio Collado, José Manuel Guillén,
Joan Llaveria, Eva Marín, Joan Bta. Peiró
Comité de trabajo
Juan Canales, Silvia Molinero, Dolores Pascual,
Paula Santiago
Diseño
Francisco de la Torre
Maquetación
Silvia Molinero
Apoyo redacción
Gustavo Morant
Traducción
Área de Apoyo Lingüístico a la I+D (UPV),
Redacción CIAE, Carlos García, João Bernardo
Santos, John Joseph Vélez
Imágen portada
Guillermo Aymerich

Imágenes
©Los autores
Textos
©Los autores

Edita
Centro de Investigación Arte y Entorno, (CIAE)
Universitat Politècnica de València, (UPV)

Imprime:
LA IMPRENTA
ISBN: 978-84-694-2906-8
Depósito Legal:

Valencia, Abril de 2011.

ÍNDICE

Presentación, JUAN JULIÁ IGUAL 11
Ciudades globales, espacios locales, JOAN LLAVERIA 13

CONFERENCIAS

La urgencia de pensar lo urbano: la política del habitar y el habitar de lo político, DAVID PÉREZ 19
Paisaje urbanístico orientado, LISA BABETTE DIEDRICH 25
A favor del espacio público, JOSEP RAMONEDA 41
Intervenciones en megaciudades, NELSON BRISSAC 55
Estancias Creativas en Albarracín: paisajes interiores, ALEJANDRO RATIA ... 75

MESA REDONDA

Ecourbanismo. Estrategias locales para una ciudad habitable

Repensando la ciudad habitable, JOSÉ ALBELDA 95
Crisis y reconquista del espacio público, JOAN OLMOS 99
Notas sobre urbanismo, seguridad y tolerancia: del cero al infinito, MANUEL SARAVIA 107
Las supermanzanas: reinventando el espacio público, reinventando la ciudad, SALVADOR RUEDA 123

PROYECCIONES

Modelos urbanos

Presentación, PAULA SANTIAGO 135
El parque de Ibirapuera de São Paulo. La puesta en escena de un sueño, CARLOS LACALLE 141
El papel del arte contemporáneo en el proceso político de cambio de orden de las ciudades contemporáneas, WENCESLAO GARCÍA 153
El espacio público una especie amenazada. Catálogo de agresiones, decálogo para su recuperación, FERNANDO GAJA 165
Funcionalidad y estética de los entornos comerciales urbanos, EDUARDO PASCUAL 175
La experimentación del espacio: arte y arquitectura, MAIA ROSA MANCUSO .187
Las exposiciones universales: innovación, arte y ciudad, LAURA LIZONDO, JOSÉ SANTATECLA, JORGE MARTÍN y BERTA PÉREZ-ACCINO 200
Cine y barrios marginales en España, ARAMIS ENRIQUE 211

Arte y paisaje cultural

Presentación, JAVIER CLARAMUNT 229
Memoria canalla, JUAN CANALES 233
El cartel desterrado, BOKE BAZÁN 241
Tipografías callejeras o la tipografía como actitud, NURIA RODRÍGUEZ.....255
Recuperando el valor de lo sagrado en el bosque: Arte y acción de grupo en el parque Garajonay, SUSANA GUERRA, ATILIO DORESTE y PEP MATA 263
Intersticios urbanos: reflexiones a partir de un caos, ATILIO DORESTE 273

Arte, espacio público y participación ciudadana

Presentación, ALBERTO JOSÉ MARCH.....285
Alcobendas: Un modelo de gestión de la escultura pública, JAVIER GÓMEZ ..289
Las Ruinas de Fratelli Vita, VIGAGORDILHO.....301
La feria de São Joaquim, en la ciudad de Salvador, Bahía, como espacio de reto creativo, GIOVANA DANTAS.....313
EIKON: Resonancias visuales de un paisaje ausente, TINA PIMENTEL 323
De las prácticas transversales a las investigaciones extradisciplinares: la constitución del Outsite, MIJO MIQUEL 339
Circuitos de género, roles adquiridos y economías globalizadas. Reactivando contrageografías humanas, MAU MONLEÓN.....351
Arte, espacio público y participación ciudadana en la obra de Francis Alÿs, JESÚS SEGURA 363
Escultura pública: estímulo turístico y transgresión de fronteras.
La Naturaleza y el Objeto como factores de creación artística. 2 obras concretas, FELIPE FERRER e IRMA ORTEGA 375
Arte e interacción social. Propuesta de intervención de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga en el espacio público, ROCÍO SACRISTÁN 383
Espacio público y participación ciudadana en Valencia: los "Salvem", INMACULADA LÓPEZ 395
Proyecto Metro Valencia 2008/2009, VICTORIA CANO 407
Arte y Salud: proyecto cuidart del Hospital de Denia, ALICIA VENTURA....413
Ciudad invadida, GUILLERMO AYMERICH.....419

La experimentación del espacio: arte y arquitectura / Experimenting Space: Art and Architecture.

Maia Rosa Mancuso

Profesora de la Academia de Bellas Artes de Palermo, Italia.

Resumen: Vivimos en una práctica constante de la hibridación de conocimientos. La transgresión disciplinaria permanente entre las artes y la arquitectura, la pérdida de referencia antes ciertos y absolutos (la oposición urbana/rural, natural/artificial, la relación entre público y social) modifican nuestra experiencia general del espacio. El espacio urbano se convierte en el escenario de una reescritura del sentido a través del trabajo de artistas y arquitectos. La experiencia italiana se resume en las siguientes categorías: la calle, la plaza, el edificio, el espacio *underground*, vacíos urbanos y periferia. Las imágenes de la obra de Maurizio Nannucci *Polifonía*, acompañan el texto y proponen un ideal comentario sonoro.
Palabras clave: Experimentación, arte, arquitectura, espacio público y participación, la experiencia italiana.

***Abstract**: We practice a constant hybridization of knowledge. The continuing disciplinary trespassing (including arts and architecture), the loss of reference before certain and absolute (the opposition urban/rural, natural/artificial, the relationship between social and public) affect our general experience of space. Urban space becomes the arena for a rewrite of sense, through the comparative work of artists and architects. The Italian experience is summarized in the categories: "the road", "the square", "beyond building", "the underground space", the urban suburbs". Images of the work of Maurizio Nannucci "Polyphony", accompany the text and suggest an ideal sound comment.*
***Key words**: Experimentation, art, architecture, public space and participation, the Italian experience.*

¿Qué espacio? natural, urbano, cibernético[1], artificial, social, público… Vivimos todos estos espacios juntos y no los podemos pensar como distintos, cada categoría que tiende a definir modos separados se revela por lo tanto poco practicable.

Natural, urbano, artificial: también aquí observamos como las distinciones son cada vez más frágiles, la ciudad es cada vez más ciudad territorio, que sobrepasa y engloba partes de naturaleza al interior.

La misma definición de lo que se entiende por naturaleza o ámbito natural, nos hace considerar la noción de ésta, no como hecho constitutivo originario, sino en un sentido más próximo a nosotros en el que el dato de naturaleza se contamina con la intervención del hombre, como sucede por ejemplo en la noción de paisaje, en la cual la naturaleza conecta con el artificio y se acoge a ella, como parte integrante, la demanda de modificación. Los continuos desbordes ponen en marcha procesos de hibridación, y esta dialéctica abierta es parte de nuestra experiencia actual del espacio.

Cibernético, social, público: cada vez más el espacio se connota como espacio de la comunicación, espacio de la relación, pero no siempre lo que se connota a una función pública es social a una práctica de participación real que crea realmente lo que llamamos comunidad.

Si de una parte las enormes posibilidades de desbordamiento en la virtualidad (la comunicación a distancia, las redes, el social *network*) inauguran espacios nuevos de relaciones independientes a una experiencia concreta del espacio, y lo social de la plaza se sustituye al *forum*[2] (término antiguo para viejas y nuevas prácticas de relaciones), nuestros centros urbanos invadidos por la publicidad y el *shopping-center* se arriesgan a perder su identidad para obedecer a la lógica inexorable del consumo en masa.

Hoy es la periferia urbana, el lugar en el que poner en marcha prácticas de reapropiación del espacio y de su uso público, conectadas a una función totalmente social, participativa, recuperando el sentido auténtico de vivir asociado. Lugares marginales, en donde son más vivos los contrastes y donde el arte se enfrenta, fuera de la lógica del mercado, con su nueva función social.

Arte y arquitectura: No es nueva la estrecha relación entre las distintas prácticas del arte, y la historia actual de la relación entre arte y arquitectura no puede prescindir de la complementariedad de las experiencias artísticas y arquitectónicas en las primeras décadas del s. XX (futurismo, constructivismo, expresionismo, neoplasticismo).

La arquitectura hoy, bajo el impulso de una fuerte urgencia comunicativa, informativa y mediática, tiende a hacerse evento y se relaciona continuamente con las demás artes. De hecho asume los procesos de rápido consumo de la imagen, transitoria, una aparición efímera. Las fachadas se convierten así en sutiles pantallas, receptoras de signos, luces, sonidos (J.Nouvel, T.Ito, Herzog- De Meuron etc…).

El espacio de esta nueva arquitectura tiende a convertirse en el de su piel exterior: un espacio telemático, y este nuevo espacio tiende a disolver la concreción física del edificio[3].

La experimentación abierta, la expresividad estimulada, el recurso de materiales inéditos, también restos, la actitud de plasmar el edificio como si se tratase de una escultura, el impulso gestual e instintivo, la voluntad autorreferencial (Gehry, Libeskind, Eisenman, Foster) caracterizan el nuevo escenario arquitectónico. De las otras artes se queda con la dinámica de libertad creativa, la actitud al desconcierto, a poner y reponer en juego, a pensar en otros términos la relación entre arquitectura y espacio urbano, fuera de cualquier ejemplo mimético, así como la insistencia a descomponer y fragmentar abandonan las certezas de la geometría euclidea para crear nuevas posibilidades de relaciones (estética del caos, geometría de fractales y geometría topológica).

Pero si la arquitectura desde un punto de vista tiende a resolver sus procesos en sentido artístico, cada vez más asistimos a un interés muy fuerte de los artistas contemporáneos a experimentar el espacio, (natural, arquitectónico, urbano, público, social) tradicionalmente campo de la cultura arquitectónica y urbanista.

Parece que ya no sea posible delinear límites precisos, y el contexto predominante es el de la contaminación continua entre prácticas y géneros del arte (G. Matta-Clark, V. Acconci).

La indagación de estos territorios fronterizos tienen que ver también con la relación entre arte y naturaleza, de la que es muy importante la relación entre naturaleza y artificio, y sus distintos niveles de modificaciones y relaciones reciprocas inducidas[4]. La naturaleza como proyecto, materia y no solo como campo abierto a la intervención artística. Si la naturaleza tiende a lo artificial, la arquitectura se hace “natural”, mimética (Ambasz, Ando, Ito, Kuma)[5].

La reflexión del arte total recorre las etapas de un camino de sinergía, que parte de la utopía wagneriana (1851) y atraviesa la experimentación de las vanguardias para reflexionar sobre la nueva sinergía del presente. A través de medios diversos (la luz..) los artistas (Dan Flavin, R. Maier, etc..) convierten también en objeto de experimentación el espacio sagrado.

Auditorio de Roma de renzo Piano. Maia Mancuso. 2010.

Polifonía de Maurizio Nannucci, 2002. Maia Mancuso. 2010.

La ciudad como laboratorio: si el espacio para la acción artística, ya no limitado en el interior cerrado de los museos, se convierte en el espacio de la ciudad, prácticas y relaciones de participación nuevas interesan a la relación artista-usuario. La intervención artística se convierte en una ocasión para redefinir algunos lugares de la ciudad. Espacios marginales, áreas inutilizadas, y lugares de tránsito, se convierten en lugares privilegiados para intervenciones *site-specific*[6].

En los mismos espacios donde ha fallado la cultura urbanística del *zoning* y de los standards, interviene la performance, dialéctica, provocadora de los artistas para asignar a ellos una nueva posibilidad de uso y una nueva hipótesis de existencia. El arte se mide con la recaída social, y se convierte, sobretodo, en una forma de comunicación que interactúa con la comunidad que en esos lugares habita y vive. Arte y arquitectura se conectan de nuevo en el espacio real, dentro de una función común pública, social y plenamente humana.

La 11ª Bienal de Arquitectura de Venecia (*Out There: Arquitetture Beyond Building* "arquitectura más allá del construir") ha hecho suya la demanda de contaminación disciplinar y lingüística como un momento fuerte del que partir hacia una nueva ética al hacer arquitectura. Más allá de los edificios para colmar un vacío y recuperar, a través de las prácticas de participación alargada, nuevamente el sentido de pertenencia a los lugares y de identidad[7].

El espacio urbano: intervenciones metropolitanas.

(Arte, espacio público y participación).

Tres libros contribuyen a construir nuestra actual percepción del espacio urbano. Dos son coetáneos, los dos han sido publicados en el 1972, *Las ciudades invisibles* de Italo Calvino y *Aprendiendo de Las Vegas* de Robert Venturi, Denise Scott- Brown, Steven Izenour; el tercer libro *Los no lugares* de Marc Augé, ha sido publicado sólo veinte años después.

El primero, *Las ciudades invisibles*[8], construye un imaginario urbano fuertemente arraigado al sentimiento del lugar, cada una de las ciudades descritas tiene una fuerte identidad y un reconocimiento legado a la presencia de un elemento. Tras décadas de frío funcionalismo nos ofrecen una posibilidad de fuga en la visión y en el poder evocativo de la fantasía y en este viaje somos concientes de recuperar la matriz identitaria del *genius loci*.

El segundo, *Aprendiendo de Las Vegas*[9], invierte cualquier punto de vista tradicional, proponiendo nuevos modos de uso y de consumo de la ciudad contemporánea , en la que sus signos y figuras adquieren el control de los trazos (carreteras) y volúmenes (edificios) ,

y la modernidad se convierte en la seguridad de una condición de transitoriedad y fragmentación. *La atención de esta disciplina* – pasa - *de los elementos arquitectónicos al proceso y la relación entre ellos... La red vial ... pasa a ser un elemento* - central y - *fundador del espacio público; a la centralidad del espacio público tradicional (plazas y calles)* - se sustituyen- *los lugares de infraestructuras y de redes*[10], en grado de expresar nuevos significados. *La secuencia de signos viene directamente absorbida por los edificios como citaciones literarias*[11] y el edificio se hace cartel, anuncio, mensaje publicitario de forma explícita.

El tercero, *Los no lugares*[12], define la alteridad de lugares que se oponen a cualquier práctica relacional, pero que nos miran de cerca, lugares de tránsito (aeropuertos, estaciones, automóviles, carreteras, trenes, aviones, supermercados, hoteles, aparcamientos, etc.) lugares que no nos acogen aunque nos ven masivamente presentes. Son los lugares de lo standard, de los procedimientos compartidos, todos iguales, anónimos, pero también tranquilizantes en la certeza de su homologación (se sabe anticipadamente lo que se puede encontrar en ellos). Lugares sin identidad, sin memoria, que no nos pertenecen individualmente. Son lugares reclamados fuertemente por la sociedad consumista, lugares que sustituyen la identidad del lugar al que pertenecen e interpretan nuestra forma de ser, en el fondo tristemente todos iguales.

La experiencia italiana: La arquitectura contemporánea en Italia no está casi nunca presente en el centro histórico de la ciudad, estos se mantienen en un estado de monumentos intangibles, donde el nivel de acogida a lo nuevo se limita a operaciones de maquillaje, como máximo interesan las intervenciones de decoración urbana[13].

Compete al arte, ya fuera del museo, revitalizar el espacio urbano, con intervenciones *site-specific* en las cuales los artistas son llamados a intervenir sobre un lugar dado con obras pensadas específicamente para ese lugar (Torino 2002 *cobertura del passante ferroviario*, Mario Merz, *Igloo fontana*, Giuseppe Penone *L'albero giardino*), o sustituirse a la publicidad con operaciones como *Arte sui ponteggi* (arte sobre los andamios), Milán 2004, o en la crónica *Manifiesto de Torino* 2001, con intervenciones relacionales.

En todos estos casos se discute nuestra percepción habitual de espacios conocidos y consumados, y se crea un grado de participación activa del ciudadano-paseante, usuario por casualidad de la obra.

La ciudad se convierte en el espacio de la acción artística. La acción artística se produce "recreando" los distintos espacios de la ciudad, con intervenciones *site-specific*. El arte es sobretodo comunicación, relación activa entre nosotros y el contexto humano, social y ambiental.

Del graffiti urbano, a los *writers* y a la *street-art*, el espacio racional de la calle se convierte en un proceso hacia la visión juvenil, y hasta algunas administraciones ponen a disposición espacios especiales para estas tipologías de acciones en el interior de un programa preciso de política social y de recuperación.

El reconocimiento propuesto tiene que ver con los elementos constituidos y distintivos del espacio urbano: la calle, la plaza, el edificio, el espacio *underground*, vacios urbanos y periferia. Para cada uno de ellos han sido elegidas algunas significativas intervenciones artísticas en Italia.

La calle.

Cristo e Jeanne Calude, *The wall drapped*, Roma 1974/Torino 2008, Maurizio Nannucci *Bolso de compras*, Florencia 1997, *Luci di Artista* (luces de artista) Palermo 2004/ Torino 2008.

En Enero de 1974, Christo empaquetó en Roma los cuatro arcos de Porta Pinciana, es decir, el trayecto de muro antiguo Aureliano que va de Villa Borghese a Via Veneto. Utilizando un tejido de polipropileno y cuerdas, el artista ha envuelto los dos lados del muro, la parte superior y los arcos. La instalación formaba parte de la exposición *Contemporánea* de Achille Bonito Oliva y su realización, que duró cuatro días, fue documentada por el fotógrafo Vittorio Biffani. La participación del público es una parte esencial de este trabajo en donde el espacio urbano se convierte en obra de arte total.

La calle como espacio de relación en la obra de Maurizio Nannucci, *shopping bag*, (bolso de compras) no hay ninguna razón para creer que el arte existe Florencia 1997.

La instalación de Pierluigi Cerri en la calle Spasimo en Palermo (*Iluminaciones de artista* Kals'Art 2004) recorre los antiguos trazados históricos entre la tradición operativa y la reinvención del lugar.

A través de la calle, Luigi Mainolfi, *Luces de artista*, (vía Garibaldi, Torino 2008) nos captura con una historia: *Él y el arte de andar en el bosque*, narración en forma de cuento que se desarrolla afirmando el camino: la calle como espacio narrativo.

La plaza.

Claes Oldenburg, *ago, filo e nodo* (Aguja, hilo y nudo) Milán 2000. *Mimmo Paladino*, (montaña de sal) 1995, instalaciones temporáneas Nápoles, Piazza Plebiscito. Daniel

Buren, *Tappeto volante* (alfombra voladora) Piazza Palazzo di cittá. *Luci d´artista* (luces de artista) Torino 2008.

Ago, filo e nodo, (aguja, hilo y nudo) de Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen, (recualificación de Piazza Cadorna en Milán 2000). No se trata de una plaza verdadera y propia, más bien de una ampliación por redefinir a través de la acción artística: reconexión.

La obra, *site-specific*, viene encargada por la administración del ayuntamiento, a través de la solicitud de Gae Aulenti, proyectista encargada. Gran ampliación de lo vanal, que aún con las grandes dimensiones la obra no es monumental. La obra crea un zurcido simbólico del tejido urbano, Oldenburg vuelve a proponer los tres colores del metro y materializa a través del cruce la plaza de la estación Cadorna, lugar de intercambio y de flujo.

Nápoles, Piazza Plebiscito, instalaciones temporales: Mimmo Paladino, *Montagna di sale*, (Montaña de sal) 1995. La ópera nació en Sicilia, cinco años antes en 1990 para la Novia de Mesina de F. Schiller, (Gibellina, junto a la obra blanca de el Cretto de Burri), inspirada en los cúmulos de sal que marcan toda costa siciliana de Trapani a Marsala, y propone una, elevándolo a símbolo universal del paso del tiempo. Aparecen aquí y allá partes de los caballos de forma oscura, y la forma, blanca, eterna e incorruptible, de repente parece devenir provisional. En analogía con la relación de la forma del espacio urbano, la obra revela su significado.

Daniel Buren, *Tappeto volante* (alfombra voladora) Piazza Palazzo di cittá, *Luci d´artista* (luces de artista) Torino 2008.

La obra creada en 1999 para iluminar la plaza del ayuntamiento, fue posteriormente trasladada, después se instaló en frente del Palacio de la ciudad a partir de 2004. La nueva edición de *Las luces de artista*, Turín 2009, prevé una expansión. El artista utiliza pequeñas cajas de color rojo y azul, dispuestos de forma alterna, que colgaba de cables de acero iluminados por la noche convierten el gran vacío de la plaza en un interior. El trabajo de gran efecto, reveló un nuevo espacio de la plaza, y la fachada del ayuntamiento.

Más allá del edificio.

Fortunato Depero, Pabellon Campari (1928)/ Milán Arte sui ponteggi (arte sobre los andamios) Carla Accardi (2003), Paola Di Bello (2002), Francesco Simeti (2004)/ Maurizio Nannucci, Polifonía, Roma 2002/ Rebecca Horn, Luces de artista, Monte de capuchinos, Torino 2008.

Más allá de la piel, la tectónica, más allá del mismo edificio. En el tejido urbano de la ciudad histórica sin compromisos.

Más allá del edificio porque lo que cuenta es el mensaje publicitario, simbólico, el edificio se convierte en imagen publicitaria o se presenta en la escena con un fuerte mensaje icónico (Fortunato Depero, Pabellón Campari, 1928).

De modo diverso, pero ocupando igualmente el espacio normalmente ocupado por la publicidad en grandes telas proyectivas que visten los andamios de los edificios en restauración, y proponiéndose, en un cierto sentido, como "publicidad alternativa", en *Alto, Arte sobre los andamios* (Milán 2002/2004) el edificio desaparece, como edificio, y emerge para favorecer el diálogo del arte con el ciudadano usuario ocasional. El arte se usa como una publicidad diferente, que dialoga y se enfrenta a los códigos del mensaje comercial, (repetición, gran formato, colores intensos, texto e imagen) para una concepción crítica de la realidad que nos rodea y la no sumisión a las leyes del mercado. *I shop therefore I am*, (compro luego existo), de Bárbara Kruger, se convierte en un icono del uso crítico de la imagen publicitaria).

Recordamos entre los muchos proyectos milaneses el de Carla Accardi, *Ricomposte tinte* (2003) sobre la fachada de la iglesia de San Fedele, o el de Paola Di Bello en el patio de Brera, *El enigma del ahora* (2002), de la sugestión metafísica, que cubre el reloj en restauración y asume a modo de reloj de sol la estatua del Canova de Napoleón como Marte pacificador con el montaje de dos momentos en los que la estatua marca el tiempo con dos sombras opuestas, en distintos momentos del día.

De diversa naturaleza es la intervención de Francesco Simeti, Hawks & Caves, Milan, *Puerta Garibaldi* (2004), solo en apariencia decorativa se convierte en la nueva piel, creando una nueva fachada dispuesta a aceptar el mensaje comercial.

También observamos el proyecto de Maurizio Nannucci *Polifonía* (2002) en Auditorio de Roma de Renzo Piano, donde las palabras de neón azul y rojo en diálogo con la arquitectura demuestran su significado.

Así la entrada en el espacio arquitectónico nos transporta a la magia de la música, y el Auditorio de Renzo Piano se une estrechamente al comentario narrativo y sonoro del artista que nos sumerge hasta el fondo en el poder evocador de las palabras, y aún más de la música, antes de la experiencia directa en las salas apropiadas.

En Torino la capacidad visionaria de Rebecca Horn, nos cuenta la imaginara ciudad,

Monte del capuccini, *Piccoli spiriti blu*, *luci di artista* (monte de los capuchinos, pequeños espíritus azules, luces de artista 2008) y la noche se puebla de pequeñas criaturas celestes.

El espacio underground.

Nápoles línea 1, el metro urbano (a partir de mediados de los '90, con la coordinación artística de Achille Bonito Oliva), proyectos de Gae Aulenti (estación Museo e Dante), Atelier Mendini (Salvator Rosa, y Materdei), Doménico Orlacchio, (estación Cilea). Se registran entre otras las obras de Nicola De Maria, Carlo Alfano, Jannis Kounellis, Joseph Kosuth, Michelangelo Pistoletto en la estación Dante, foto de Mimmo Jodice en la estación Museo, y los de Chia, Paladino, Cucchi a Salvator Rosa. La idea es la de dar una forma fuertemente identitaria a estos lugares de tránsito, rechazando soluciones estandarizadas y anónimas, es decir, hacer un lugar preciso.

Los proyectistas muestran una atención particular a las conexiones con el tejido urbano de la superficie. Incluso los edificios vecinos están involucrados en este proceso de redefinición de los espacios urbanos, véase en particular la rehabilitación de las fachadas ciegas de los edificios que rodean la estación de Salvator Rosa, diseñada por Alessandro Mendini, por el artista Mimmo Rotella, ErnestoTatafiore, Gianni Pisani, Mimmo Paladino (Nápoles 2001).

Arte totalemente público que se conecta a los ritos de paso en una dimensión interdisciplinaria para proponer una nueva síntesis entre arte, arquitectura y ciudad.

Vacíos urbanos y periferia

Grupo Stalker, Botto e Bruno, Blu, desde el borde de la ciudad más allá de una mirada. El grupo Stalker, laboratorio de arte urbano, *busca, investiga y actúa sobre el territorio, con una particular atención en las áreas marginadas y en los vacíos urbanos, espacios abandonados o en vía de transformación*. Estos espacios, denominados Territorios actuales, que constituyen el negativo de la ciudad construida se convierten en el objeto de trabajo del grupo, que indaga las continuas mutaciones de éstos, *convertirse en otros*, a través de la experiencia directa y el testimonio.

La práctica de caminar se hace práctica estética, social, relacional, de conocimiento y transformación del territorio, de exploración de lugares que por su falta de definición resultan felizmente en espera. En el 1995, la acción del grupo se dirige al territorio de Roma, desvelando las nueva complejidad y potencialidad de las áreas marginadas, en oposición del valor reconocido del centro.

De aquí los *walkscapes*, paisajes caminados, transcripciones de experiencias de viajes.

El trabajo de Botto y Bruno *Just for one day* a través del Naviglio Grande (Milán, En Alto, 2004) reflexiona sobre la desorientación y la pérdida de identidad de las periferias de la ciudad, no-lugares, que atestiguan el error de la utopía social de los años '60/'70 en la cual una nueva urbanística racional construía barrios nuevos y ciudades paralelas alrededor del centro de la ciudad.

El uso de colores ácidos, las visuales especiales, la presencia del desolado paisaje urbano vacío u ocupado por una sola persona, se convierten en una característica de su trabajo de foto-edición.

Estos artistas de Turín dan voz a estos paisajes desolados y tal vez incluso una posibilidad de redención.

A veces, sus visiones de los suburbios invaden el espacio completamente cerrado de una galería de arte, techo, paredes, suelo, envolviendo al espectador y no hay otro objeto que el espacio como un contenedor para una vida donde la gente y los objetos viven lo mismo, abandono.

Blu, ciudad, arquitectura y el arte de la calle.

Juego, identidad, repetición, comunicación, aleatoriedad, contaminación, técnica minuciosa, detalle, y todavía construcción, paredes, pintura, dibujo, textura, material, color o monocromo. El muro como una página, donde el trabajo se inscribe en el formato, la conquista del espacio sin permiso, los suburbios como un lugar en el que colocar su firma.

Notas:

[1] Se debe a Nicolas Schöffer, en el 1956, el primer ejemplo de obra de arte cibernética y su *CYSP 1* es una escultura dinámica que conjuga luz, sonido y movimiento, es capaz de mutar su estado a través de revelaciones ambientales externas.

[2] El Foro Antiguo, verdadera y propia plaza cívica, era el centro de la vida religiosa, política, jurídico-administrativa y económica de la ciudad romana, era también el centro de la vida pública en todas sus funciones principales, es decir, era el lugar público por excelencia.

[3] Un hilo conductor comunica una parte considerable de la búsqueda artística y arquitectónica desde el final de los años 50 a hoy, es la práctica de la reducción (o de la ausencia) bajo forma de mascara u ocultación (Christo), de la experimentación de vacio (el jardín zen, el monello de Chaplin, la casa japonesa, casa XI

de Peter Eiseman, la casa del retiro espiritual de Emilio Ambsaz o también Yves Klein, Piero Manzoni, Lucio Fontana, Donald Judd, Mies Van der Rohe, Philip Jonhson, Mario Mertz, Joseph Kosuth…etc) y de la desmaterialización (Jean Nouvel, Toyo Ito, Herzog-De Meuron, etc.).

[4] *Land art, earth art, environmental art*, son algunos de los términos que definen prácticas de intervención artística en relación al lugar natural. Se trata normalmente (en el caso de intervenciones *Land art* o *Earth art*) de acciones a gran escala, que comportan una modificación del lugar natural a través del uso de elementos naturales o artificiales. El artista crea por adición o sustracción de materia con intervenciones *site-specific* y su modificación del lugar natural tiene, en general, un carácter provisorio. En el caso de *Spiral Jetty* de Robert Smithson (1970), está previsto que la naturaleza con el tiempo reabsorba la modificación realizada por el artista.

[5] Entre mímesis y analogía vean en particular la obra de Fukuoka (1994) o el proyecto para el laboratorio de investigación Schlumberger (1986) de Emilio Ambsaz, el observatorio Kirosan de Kengo Kuma (1994), la mediateca de Sendai de Toto Ito (2001), el estadio olímpico de Pekín de Herzog-De Meuron (2008).

[6] Un caso particularmente interesante es el de las intervenciones artísticas en las estaciones de la Línea 1 del metro de Nápoles.

[7] *Out There: Architecture Beyond Building*, Venecia 2008, XI Bienal de Arquitectura, dirigida por Aaron Betsky.

[8] CALVINO, I. *Le città invisibili*, (Las ciudades invisibles). Torino, Einaudi, 1972. Entre la memoria y el deseo se da forma el sentimiento del lugar, redescubierto como valor identitario. En el campo artístico se experimentan, en los mismos años, intervenciones *site-specific*, que hacen suyas las relaciones con el lugar.

[9] VENTURI, R.; SCOTT-BROWN, D.; IZENOUR, S. *Learning from Las Vegas*. MIT Press 1972, (*Aprendiendo de Las Vegas)*. Venecia, Cluva, 1985. Hacia una estética de la periferia, a través de la relevación de los signos del "paisaje ordinario" de una America suburbana. Del tejido a la autopista, a la cinta, a la "strip", del edificio a la imagen icónica que resume la destinación de uso, al cartel.

[10] AYMONINO-VALERIO, A. y MOSCO, P. Spazi *pubblici contemporanei.Architettura a volume zero*. Skira, Ginevra-Milano, 2006.

[11] AYMONINO-VALERIO, A. y MOSCO, P. *Op. Cit.*

[12] AUGÉ, M. *Nonluoghi, Introduzione a una antropologia della surmodernità*. Milano, Elèuthera, 1993.

[13] Entre los proyectos arquitectónicos más recientes se mencionan las siguientes intervenciones romanos: el Auditorio della Musica de Roma de Renzo Piano (2002), la Iglesia Dives Misericordiae (2003) y el Museo de Ara Pacis (2006) de Richard Meier, y la Iglesia del Santo Rostro de Jesús (2006) de Pietro Sartogo y Nathalie Grenon, situada en la Magliana; están ultimando en Roma la expansiòn de la Macro por Odile Decq y el projecto de el Maxxi de Zaha Hadid.

Entre ellas el Museo de Ara Pacis, tiene su ubicación en el tejido antiguo de la ciudad, otras o se encuentran en zonas urbanas vecinas (Macro, Maxxi y el Auditorio de Piano), o en las zonas de recuperación (MACRO Future en el ex matadero de Testaccio) o en la periferia urbana (Iglesia Dives Misericordiae, Roma, Tor Tre Teste, periferia oriental, y la Iglesia del Santo Rostro de Jesús, situada en la Magliana)..

Bibliografía:

La experimentación del espacio: arte y arquitectura:

AA.VV. *Arti e Architettura1900-2000*, (a cura di G. Celant). Skira, Ginevra-Milano 2004.

CELANT, G. *Artmix Flussi tra arte, architettura, cinema, design, moda, musica e televisione.* Felrinelli, Milano 2008.

DALL'OLIO, L. *Arte e architettura Nuove Corrispondenze*. Torino, Testo e immagine, 1997.

GAROFANO, L. *Artscape, L'arte come approccio al paesaggio contemporaneo*, Postmedia books, 2007.

LEONI, F. *L'architettura della simultaneità*. Roma, Melteni, 2001.

PRESTINENZA, L. *Silenziose avanguardie. Una storia dell'architettura 1976-2001*. Torino, Testo e immagine, 2001.

VIDLER, V. *La distorsione dello spazio. Arte, architettura e disagio nella cultura moderna*, Postmedia books, 2008.

El espacio urbano: intervenciones metropolitanas.

G.AMENDOLA, *La città postmoderna*. *Magie e paure della metropoli contemporanea*. Roma-Bari, Laterza, 1997.

M. AUGÉ, *Nonluoghi, Introduzione a una antropologia della surmodernità*. Milano, Elèuthera, 1993.

A. AYMONINO, V.P. MOSCO, *Spazi pubblici contemporanei- Architettura a volume zero*. Ginevra-Milano, Skira, 2006.

BIROZZI, C. e PUGLIESE, M. (a cura di), *L'arte pubblica nello spazio urbano. Committenti, artisti, fruitori*. Milano, Bruno Mondatori, 2007.

CALVINO, I. *Le città invisibili*, Einaudi, Torino, 1972.

CARERI, F. *Walkscapes, Camminare come pratica estetica*, Einaudi, Torino, 2006.

FERRI, P. y FONTI, D., CRESCENTINI, M. (a cura di). *Io arte, noi città, natura e cultura dello spazio urbano*, Gangemi, Roma, 2006

GALAL, C. *Streetart*, Auditorium, Milano 2009

MELLO, P. *Metamorfosi dello spazio. Annotazioni sul divenire metropolitano,* Bollati Boringhieri, Torino 2002

PERELLI, L. *Public Art. Arte,interazione e progetto urbano*, Franco Angeli, Milano 2006

VENTURI, R., SCOTT-BROWN, D., IZENOUR, S. *earning from Las Vegas*, MIT Press 1972, (trad. it. *Imparando da Las Vegas*, Cluva, Venezia 1985).

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

Director
Joan Llaveria
Secretario
Luis Armand
Comité científico
José Luis Albelda, Joaquín Aldás, Luis Armand, José Luis Cueto, Joan Llaveria, Vicente Mas, Blanca Rosa Pastor, Joan Bta. Peiró, David Pérez, José Saborit, Paula Santiago
Comité de trabajo
Javier Claramunt, Francisco de la Torre, José Manuel Guillén, Alberto March, Eva Marín, Dolores Pascual
Presentación ponentes
Luis Armand, José Luis Cueto, Blanca Rosa Pastor, David Pérez
Presentación y organización mesa redonda
José Luis Albelda
Presentación áreas temáticas
Javier Claramunt, Alberto March, Paula Santiago
Secretaría técnica
Silvia Molinero
Secretaría administrativa
Teresa López
Fotografía
Francisco de la Torre
CFP
Mª Francisca Collado, Ester Srougi
CTT
Gemma Cabrelles
Traductores
João Bernardo Santos, John Joseph Vélez
Alumnos Servipoli
Manuel Félix, Jose Cava

Agradecimientos
José Manuel Iribas, Marina Pastor y Bia Santos. Inma Aliena, Miguel Cabezas, Otavio Cabral, Luisa Cerezuela, Adelaida Frasquet, Asun García, José Ángel García, Javier Gayet, Pablo Mora, Alfredo Moreno, Ana Moreno, Montse Novellón, Ángeles Oliver, Amparo Peris, Daniel Soriano, Alicia Ventura.

Este congreso tiene la *Ayuda para la organización y la difusión de congresos, jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico* de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, con número de registro AORG/2009/094 y la *Ayuda para la organización de congresos, jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico y artístico* del Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politècnica de València con nº de registro 2587.

CIAE, UPV

Centro de Investigación Arte y Entorno
Universitat Politècnica de València
Ciutat Politècnica de la Innovació
Camino de Vera s/n,
46022, Valencia, España
Telf.: +34 96 387 92 23
www.upv.es/ciae
ciae@upvnet.upv.es

El Centro de Investigación Arte y Entorno, CIAE, tiene como finalidad desarrollar y gestionar un programa multidisciplinar de investigación, desarrollo e innovación, referido a la interacción existente entre el Arte y el Entorno.
Este programa integral discurriría a través de disciplinas de la tradición clásica y moderna como la escultura, la pintura, y el dibujo, hasta implementar diversas tecnologías de la imagen y la reproducción con la arquitectura, el paisaje y el urbanismo.
Será misión del CIAE, tanto analizar como proyectar intervenciones plásticas que contemplen las particularidades del Entorno, potenciando su sentido cultural en beneficio de la cohesión ciudadana, y propiciando la identificación de los ciudadanos con la mejora de su ciudad o de su espacio natural circundante.

CIAE, UPV

Director
Constancio Collado
Secretario
Luis Armand
Subdirector
Carlos Domingo
Comisión de proyectos
Joaquín Aldás, Luis Armand, Constancio Collado, Carlos Domingo, Joan Llaveria, Eva Marín, Dolores Pascual, Joan Bta. Peiró, David Pérez.
Investigadores
Julián Abril, José Luis Albelda, Joaquín Aldás, Luis Armand, Guillermo Aymerich, Juan Canales, Victoria Cano, Carmen Chinchilla, Javier Claramunt, Constancio Collado, Antonio Cucala, José Luis Cueto, Francisco de la Torre, Carlos Domingo, Amparo Galbis, José Galindo, Alberto Gálvez, José Manuel Guillén, Joan Llaveria, Pere Llaveria, Alberto March, Eva Marín, Rosa Martínez-Artero, Joel Ricardo, Evaristo Navarro, Dolores Pascual, Blanca Rosa Pastor, Joan Bta. Peiró, David Pérez, Nuria Rodríguez, Rafael Sánchez-Carralero, Paula Santiago, Isabel Tristán.
Técnica de apoyo a la investigación
Silvia Molinero
Becarios
Gustavo Morant, Mª Ángela Pueyrredon

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

art entorn
Centro de Investigación

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS

dD

DEPARTAMENT D'ESCULTURA

DEPARTAMENTO DE PINTURA

GENERALITAT VALENCIANA

DKV
¡Vive la Salud!