

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 POLÍTICA; INTERFERENCIAS DE LO POLÍTICO EN LO PÚBLICO.

Political art; interferences of the political in the public thing.

Juan Bta. Peiró

Vicerrector de Cultura, UPV. Catedrático del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, UPV.

Joan Llaveria:

En primer lugar buenos días. Este es el primer congreso que organiza el Centro de Investigación Arte y Entorno, el sentido del congreso *La Ciudad Sentida, Arte, Entorno y Sostenibilidad*, no es más que poner sobre la mesa, distintas experiencias y teorías acerca de lo que significa el espacio público como espacio cultural, como espacio cívico y espacio de actuación.

Quizás a nosotros nos falte perspectiva, si pensamos que casi toda la arquitectura importante en la ciudad la hace un arquitecto tan extraordinariamente bueno como es Santiago Calatrava este mismo hecho nos habla de que lo local tiene una fuerza muy grande pero a veces difícil de calibrar. Lo que pretendemos es conocer como se enfoca desde otros lugares la planificación de la ciudad. Las ciudades como tales están permanentemente en cambio, adaptándose y modificándose, por lo tanto hacen falta siempre nuevos enfoques, nuevas teorías que nos iluminen sobre qué papel juega lo ciudadano. Como siempre quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible el Congreso, a todo nuestro pequeño comité de organización, al Decanato de la Facultad de Bellas Artes, y por supuesto al Excmo. Vicerrector de Cultura, aquí presente.

Joan Bta. Peiró:

Buenos días a todos, al principio iba a dar unas simples palabras de bienvenida pero gracias a Joan Llavería el principal instigador de este congreso me voy a permitir, desde la posición de una persona que vive la política cultural de una forma bastante ambivalente, desde la responsabilidad del Vicerrectorado de Cultura, y la de ser profesor de Pintura y Entorno y miembro del Centro de Investigación Arte y Entorno lanzar una serie de reflexiones que tengan una utilidad introductoria general. Reflexiones muy abstractas, que de alguna forma resumen mis pensamientos y mi acción a lo largo de estos años, alrededor de todos estos temas. A continuación seguiré una especie de *flash-back*,

enfaticando algunos puntos que creo son importantes y finalmente nos saltaremos unos cuantos milenios, y así como el que no quiere la cosa, nos centraremos un poco en el s. XX y finalmente en lo que ha sido España y la España democrática y autonómica.

El título de mi intervención *Arte, política; interferencias de lo político en lo público* quiere abundar en el hecho de que desde siempre el arte (y cuando digo arte me refiero no solamente a la arquitectura sino más bien al conjunto de las artes visuales y si a veces se me desliza la palabra pintura pues entenderlo también como una generalización a las artes plásticas) y la política han remitido a la ciudad, a la polis. Aunque ahora la política no tenga en consideración su propia raíz la primera reflexión general que quisiera apuntar es que el arte de prácticamente todos los tiempos ha sido público y eso se ha mantenido sobre todo en la arquitectura, pero en el caso de las artes visuales sin duda hay un momento de inflexión que es el Renacimiento. A partir del Renacimiento empieza a surgir el arte privado, el arte asociado a esa clase emergente que se llama burguesía y que marcará su evolución. El Renacimiento determinará otro de los grandes paradigmas de nuestra cultura occidental: la separación y especialización entre artes aplicadas y artes mayores, la vindicación de la actividad artística como una actividad conceptual, teórica, recordad los Tratados de Leonardo, los tratados de pintura. Hasta ese momento y desde las primeras pinturas rupestres el espacio del arte había sido, el espacio público, el espacio común. De hecho en la misma cultura griega, la palabra *pinacoteca* que todos ahora asociamos a un museo con cuadros designaba a una serie de edificios con pinturas en las paredes, tanto por dentro como por fuera y la gente iba a esos espacios, a esos lugares que eran comunes, que eran de todos, a ver las diferentes escenas, que insisto eran tanto interiores como exteriores, y accesibles a todo el público.

Después en nuestra cultura el arte siempre ha estado vinculado al poder político y a esa dimensión pública determinada por la iglesia y los grandes señores. Los lugares donde se intervenía, eran lugares privilegiados donde se significaba el poder religioso y el poder político. Durante siglos el poder religioso y el poder político han estado, y siguen estando, íntimamente relacionados. Hasta el renacimiento las iglesias eran los lugares en los que se reunían el pueblo para recordar ritos mágicos y ancestrales. La pintura no hacía más que contribuir a esa función en tanto que *Biblia pauperum* o *Biblia picta*. Una literatura de iconos, la literatura de los laicos, la literatura de la gente que no sabía escribir, pues la escritura era un bien reservado al clero y a determinadas clases nobles y muy pudientes.

Desde aquí hasta prácticamente el s.XX hay una línea que va ascendiendo hasta el Renacimiento, en el Renacimiento toca techo y después va decayendo. En el Renacimiento hay un punto de inflexión con Giotto, la Capilla Sixtina, las estancias de Rafael... y desde aquí tenemos no un punto final, pero sí un punto crucial para lo que va a ser toda la evolución de las artes visuales. El caso de la pintura es muy claro. Paulatinamente y en paralelo va a ir surgiendo la pintura de caballete que va a sustituir a la pintura mural. Aquella clase tímidamente emergente que es la burguesía a la larga se consolida cambiando la misma naturaleza de las artes visuales. El caso de la pintura es revelador. Si hasta esa época decir pintura era hablar de pintura mural, a partir de ahí decir pintura va a ser ya hablar de pintura de caballete, primero sobre madera y después sobre lienzo. El arte va a pasar del exterior, de los espacios comunes de las iglesias o de los palacios al interior y después no sólo eso, sino que se atomizará en pequeños formatos, accesibles a las casas más modestas o menos opulentas.

Esto no va a pasar con la Arquitectura. La Arquitectura creo que con renovados bríos va a mantener esa dimensión de arte público, de arte para el conjunto de la sociedad. En el caso de Valencia tenemos como comentaba antes Joan Llaveria nuestra paradigmática *Ciudad de las Artes y las Ciencias*, que a lo mejor da para alguna de las sesiones de este congreso. En el caso de las artes visuales se fue claramente disociando la dimensión pública de la dimensión privada, y ese proceso de especialización pasaba también por considerar que el arte era un instrumento de conceptualización muy importante. Igual que he nombrado a Rafael o a Miguel Ángel, tampoco habría que olvidar a Leonardo para entender todo este tránsito hacia la disociación de las escuelas de arte, en artes mayores y artes menores, en pensar en las bellas artes y los oficios como cosas separadas. Todo esto no es tan categórico como lo estoy contando pero sí que me gustaría que al menos sirviera como reflexión.

En el s. XIX desde diversos frentes, aunque en buena medida encabezado por los arquitectos, va a ver un intento por integrar todas las disciplinas artísticas, la pintura, los artes textiles, el mobiliario, lo que después conoceremos como modernismos, y cuyo arranque podemos situarlo en Inglaterra, con el movimiento denominado *Arts and Crafts* y un señor que se llamaba William Morris, cuyo grito de guerra era, no cito literalmente: *hagamos del artista un artesano y del artesano un artista*. Morris era un señor con una tendencia socialista muy marcada, muy atento a los aspectos tanto positivos como negativos del proceso de industrialización del mundo occidental. La industrialización generaba

una serie de productos que, desde el punto de vista del Sr. Morris y mucha gente eran bastante horrorosos, de escasa calidad y aburridos. Quiso rebelarse contra la mecanización y la repetición proponiendo dos cosas, una afortunada pues marcaría la evolución hacia la integración de las artes, las bellas artes con las artes funcionales y otra más desafortunada puesto que llevaba su propia acta de defunción si es que su respuesta a los problemas de la mecanización representaba la vuelta al gremio medieval, la vuelta a la artesanía. Regresar al acabado manual dando la espalda a las posibilidades de la industria. Sus productos acabaron siendo objetos de élite solo accesibles a la alta burguesía, situándose al margen de los tiempos. La vía que abrió el Sr. Morris sería proseguida por la *Deutsche Werkbund*, de tal manera que las grandes referencias internacionales como la Bauhaus, Bebe y mucho en todas estas fuentes, a través de figuras como Henry Van de Velde y Hermann Muthesius.

Todos estos sueños de reintegración poseen una clara dimensión utópica. Se puede construir un mundo mejor gracias a la técnica y desde ahí encontramos toda una serie de movimientos que tienen su localización máxima en la Exposición Universal de París en el año 1925 que dará pie a las famosa etiqueta conocida como Art-Decó, y que de alguna manera ve en el personaje del arquitecto, a un director de orquesta que hace confluir pintores, escultores, diseñadores textiles o de interiores y que es capaz de crear unos espacios donde todo funcione en sintonía. Los modernismos fueron movimientos de ciudades periféricas porque siempre la periferia es más dinámica que el centro. En Francia aparte de París, una excepción en este caso, está Nancy, que es donde surge toda la revolución del cristal de Émile Gallé, en Inglaterra es Glasgow y no Londres, y en Alemania son varias ciudades como Weimar, Darmstadt y no Berlín. En España tenemos a Barcelona y no Madrid. Todos estos movimientos van a ponerse cruelmente en entredicho con las dos guerras, sobre todo con la segunda guerra mundial, haciendo buena la famosa frase de Goya de que *el sueño de la razón produce monstruos...*

Ya estamos en el s. XX, y como parte de este sueño de construcción de una totalidad, tenemos el cubismo y toda una tendencia que acabará en lo que conocemos como abstracción y que va a señalar otro punto de inflexión muy importante. Finalmente la obra de arte con el cubismo, con la pérdida de referencia respecto a la realidad tiene un doble efecto. Desde un punto de vista la proclamada autonomía del arte acabará llevándonos al ensimismamiento de lo artístico. Por otro lado desde el punto de vista del público la abstracción va a suponer su distanciamiento,

la pérdida de esa función didáctica, de esa función pedagógica que siempre había tenido el arte público y deja de ser *icono-literatura*. Pasa a ser algo que nadie entiende.

Sin duda eso es uno de los puntos que más claramente señalan la pérdida de la importancia de la dimensión pública en el arte. En esa línea la arquitectura está también bastante convulsa. En 1932 se celebra la *Exhibición Internacional de Arquitectura Moderna*, cuyo comisario fue y el crítico Henry-Russell Hitchcock, que viene a concretar y globalizar lo que vino a llamarse el *Estilo Internacional*. Uno de sus supuestos es el repudio al ornamento y la ausencia de artes decorativas. Una reacción radical respecto a todo lo que habían sido los modernismos. El edificio se entiende como un objeto funcional, en realidad un objeto escultórico, y el arquitecto pasa de ser director de orquesta a artista único y total de sus edificios. Los materiales se expresan a sí mismos, así que nada de esculturas o colores añadidos. Todo son indicios de la pérdida de protagonismo de los artistas como ciudadanos creadores de opinión. De alguna manera los arquitectos van a tomar la mayoría absoluta por usar una metáfora política.

En referencia al diseño y la Bauhaus, la evolución es también significativa. La Bauhaus llegó a tener tres sedes, Weimar, Dessau y Berlín. En Berlín no llegó a tener un edificio como tal, sino a ocupar unas naves algún tiempo. Sus tres directores Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies Van Der Rohe fueron arquitectos. En un principio es una escuela que pretendía integrar la actividad artística con los oficios, pero con Meyer y sobre todo con Mies Van Der Rohe sin duda fue una Escuela de Arquitectura. Mies y otros arquitectos como Marcel Lajos Breuer, van a adquirir luego un gran protagonismo al instalarse en Estados Unidos.

Desde el problema de la autonomía del arte, propio de la abstracción y del cubismo resulta obvio que el tema importa poco pues lo importante es el ejercicio conceptual de descomponer o recomponer unas formas, pero es evidente que los elementos comunicativos pasan a un segundo termino. A partir de la Segunda Guerra Mundial Nueva York arrebató el papel de centro cultural a París. Las teorías que van a finalmente a consolidarse y propagarse son teorías relacionadas con la pureza. A partir del crítico Clement Greenberg, se marca más todavía el aislamiento de lo artístico respecto a la dimensión pública, social y comunicativa. En referencia a este pequeño cóctel que os he descrito comparto totalmente la visión de John Berger en un libro ya histórico, *Modos de ver* en el que dice que la publicidad lejos de acabar con la

pintura y con las artes visuales, lo que hace es usurpar o agarrar el papel que ella voluntariamente ha decidido abandonar.

Durante muchas décadas ha habido cierta alergia de los artistas a ensuciarse en el día a día, a contaminarse con la sociedad. Otro fenómeno en el campo artístico es el problema del mercado y las galerías comerciales y su influencia en modas y tendencias. También en las galerías comerciales hay niveles, igual que hay utilitarios y hay *Rolls Royces*. Lo que se ha creado fuera de ese mercado se ha visto muy diluido, al carecer de plataformas de difusión, actuación o conocimiento. En estos últimos años, a partir de los 90, parece haber un cierto cambio pero los mismos años 80 fueron muy regresivos en algunos aspectos, se volvió a la pintura mercancía, a la escultura mercancía con precios desorbitantes, en definitiva al objeto artístico como elemento de especulación.

Trasladándonos al caso español, el franquismo supuso cuarenta años de silencio y hasta los 70 no empieza a haber una cierta dinamización, que ahora empieza a ser rescatada y atendida, incluso mucho más conocida que lo fue en su momento. Pienso en el El grup de treball de Cataluña por ejemplo. Pero dicho esto también hay que reconocer, en la España democrática, los esfuerzos que se han hecho por acercar el arte a la sociedad en las diferentes autonomías. La construcción de museos de arte contemporáneo en casi todas ellas. El Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IVAM fue el primero y ahora esperemos que no se quede el último. Este proceso sucedió también en ayuntamientos. En las ciudades la arquitectura, el urbanismo, y en general la presencia de lo artístico empieza a cobrar protagonismo, un papel prácticamente desconocido hasta hace bien pocos años.

Quisiera terminar con una reflexión general relativa al arte público. La iniciativa privada es todavía muy incipiente y escasa respecto a otros países. Básicamente las grandes inversiones están en manos del poder político y eso condiciona mucho las cosas que se hacen. Si nos ceñimos a la escultura pública en la ciudad de Valencia por poner ejemplos visibles y cercanos, lo que tenemos es bastante patético salvo muy contadas y honrosas excepciones. Precisamente después podremos escuchar a Miquel Navarro que creo que en Valencia, es de los pocos que en cierta medida se salva. El arte público está en manos de los políticos y muchas veces ni siquiera en manos de los políticos o de los gestores, está en manos directamente de las constructoras... Con todo el *maremagnum* que tenemos de los PAI y todas estas cosas, ves que muchas veces en las ampliaciones de avenidas resulta que te colocan

una serie de cosas que no entiendes de donde vienen. Finalmente la constructora ha decidido pues que fulano o mengano, alguien sin ninguna experiencia ni currículum, se permite instalar con carácter definitivo cosas que la verdad son bien poco ejemplarizantes. Y eso también me lleva a una última preocupación y es que creo que los artistas, las facultades, la universidad, tenemos la obligación de tomarle el pulso otra vez a la realidad pues es mucho lo que se puede hacer y hay casos que lo prueban. En definitiva es un trabajo de todos.

Gracias.

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