

The background of the entire page is a photograph of a modern building's facade. It features a grid of windows and panels in various colors including blue, red, orange, green, and purple. The text is overlaid on this background.

ACTAS

V Jornadas

Arte y Ciudad

II Encuentros Internacionales

Madrid, 21, 22 y 23 de Noviembre de 2012

Quintas Jornadas Arte y Ciudad (II Encuentros Internacionales)

Madrid, 21, 22 y 23 de Noviembre de 2012

Actas Preliminares (Noviembre, 2012)

Grupo de Investigación
Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea
Universidad Complutense de Madrid

**ACTAS PRELIMINARES DE LAS V JORNADAS ARTE Y CIUDAD
(II ENCUENTROS INTERNACIONALES)**

Madrid, 21, 22 y 23 de noviembre de 2011
Facultades de Ciencias de la Información y Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

COORDINACIÓN: Miguel Ángel Chaves Martín

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Jennifer García Carrizo; Olga Heredero Díaz.

EDICIÓN: Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid.

ISBN: 978-84-695-6452-3

V JORNADAS ARTE Y CIUDAD (II Encuentros Internacionales)

Madrid, 21, 22 y 23 de Noviembre de 2012
Facultades de Ciencias de la Información y de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

ORGANIZA:

Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea (Grupo UCM Consolidado. Campus de Excelencia Moncloa. Cluster Patrimonio)

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO

CARLOS PÉREZ REYES. Universidad Complutense de Madrid

FRANCISCO GARCÍA GARCÍA. Universidad Complutense de Madrid

ANA MARÍA ARIAS DE COSSÍO. Universidad Complutense de Madrid

MERCEDES LÓPEZ SUÁREZ. Universidad Complutense de Madrid

SUSAN LARSON. University of Kentucky. U.S.A.

HUMBERTO HUERGO CARDOSO. Carleton College. Minnesota. U.S.A.

PILAR AUMENTE RIVAS. Universidad Complutense de Madrid

JESÚS PEDRO LORENTE LORENTE. Universidad de Zaragoza.

JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN. Universidad Complutense de Madrid

JAVIER PÉREZ SEGURA. Universidad Complutense de Madrid

MARÍA DOLORES ARROYO FERNÁNDEZ. Universidad Complutense de Madrid

ISABEL GARCÍA GARCÍA. Universidad Complutense de Madrid

MIGUEL ÁNGEL CHAVES MARTÍN. Universidad Complutense de Madrid

ÁNGELES LAYUNO ROSAS. Universidad de Alcalá de Henares

COMITÉ ORGANIZADOR

Dirección:

CARLOS PÉREZ REYES. Universidad Complutense de Madrid

PILAR AUMENTE RIVAS. Universidad Complutense de Madrid

Coordinación:

MIGUEL ÁNGEL CHAVES MARTÍN. Universidad Complutense de Madrid

Secretaría Técnica:

Jennifer García Carrizo

Olga Heredero Díaz

Estíbaliz Pérez Asperilla

Ángel Sancho Rodríguez

María José Velasco Esteban

INDICE

PRESENTACIÓN
Pág. 7

PROGRAMA
Pág. 11

RESUMEN DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES
Pág. 15

Conferencia Inaugural
Pág. 17

Mesa 1: Ciudad y Comunicación
Pág. 19

Mesa 2: Ciudad y Artes Plásticas
Pág. 35

Mesa 3: Ciudad, Arquitectura y Patrimonio
Pág. 59

PRESENTACIÓN

La ciudad es el ámbito en el que se desarrollan actualmente las manifestaciones artísticas más reconocidas y relevantes. La urbe ha sido y continúa siendo en este sentido campo de actuación privilegiado, escenario mutante en que diversos y complejos factores ideológicos determinan o son influidos por las prácticas artísticas. Esta dialéctica entre arte y ciudad posee un enfoque poliédrico y con múltiples parámetros de atención, que estimulan un enfoque transversal y multidisciplinar al tema, tanto en el ámbito del diseño urbano como en el del arte público, la presencia de espacios para el arte o la iconografía urbana. Con este objetivo se han celebrado, ya en su quinta convocatoria, las Jornadas Internacionales Arte y Ciudad 2012 que anualmente organiza el Grupo de Investigación UCM Consolidado *Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea*, con la colaboración del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II de la Universidad Complutense de Madrid.

El objetivo de esta plataforma ha sido vehicular, debatir y difundir las investigaciones que se vienen desarrollando en la actualidad sobre las múltiples interacciones entre el arte y la ciudad. Asumidas desde el inicio de actividad del Grupo de Investigación con un carácter transversal, los estudios desarrollados dentro de esta línea de investigación se amparan en la comprensión de la ciudad como complejo de relaciones sociales, artístico-culturales, económicas, políticas, etc., desarrolladas en un entorno urbano tanto más vital cuanto más rico en valores artísticos y patrimoniales, siguiendo en este sentido los planteamientos ya clásicos de Giulio Carlo Argan en torno a la idea de ciudad y los cada vez más consolidados “estudios culturales urbanos”.

La pluralidad de intervenciones del arte creando ciudad y el análisis adecuado de las múltiples interacciones entre ambas, exigen una pluralidad de miradas que nos acerquen mejor a esa compleja riqueza. Para articular esa multiplicidad, las Jornadas se han estructurado en 3 secciones: Ciudad y Artes Plásticas; Ciudad y Comunicación; Ciudad, Arquitectura y Patrimonio. Cada una de estas secciones se ha organizado en niveles de ponencias y comunicaciones a través de las cuales se pudieran dar a conocer y debatir, sobre la base de un marco teórico apropiado en cada caso, las diferentes investigaciones que, en curso o ya finalizadas, vienen desarrollando los profesores e investigadores participantes. Uno de los puntos de reflexión ha sido la mirada hacia la ciudad en tanto sociedad, vivida por su población. Más allá de las repetidas y consagradas figuras “urbanas” con las que hemos venido construyendo infinidad de veces un a modo de *skyline* de la ciudad, lo que nos sigue faltando es un mayor conocimiento de su entramado vital, de ahí la importancia del estudio de la vida cotidiana, es decir, de la vida real de la ciudad en una faceta fundamental de su complejidad. En esa línea, se quiso llamar la atención sobre el interés que tiene el rastreo y estudio de aspectos que no han sido aún debidamente estimados en cuanto al papel que desempeñaron en determinados periodos, como son los Ateneos libertarios, los quioscos y ciertas instituciones culturales no oficiales que promovieron, impulsaron o difundieron la cultura, como planteó el hispanista Edward Baker en la conferencia inaugural, en la

que se establecieron los puntos clave para la construcción de una historia cultural de Madrid en el primer tercio del siglo XX.

El valor de testimonio que se atesora en los contenidos de las novelas populares que nos hacen conocer, con el pulso de la vida cotidiana, los espacios urbanos y los edificios que habitaron seres humanos con sus debilidades y pasiones. Lo que permite apreciar la doble ciudad, la oficial, representada e investigada ampliamente, y aquella otra, de la que no se suele dar cuenta, pero absolutamente real. Ciudad recorrida por necesidades vitales que marcan una cartografía de lugares plenos de sentido que la ficción recoge y transmite como testimonio valioso para la memoria y que nos ayuda al mejor conocimiento y comprensión de la misma, como planteó Susan Larson en su ponencia. Comprensión que requiere del ahondamiento en las características que definen cada etapa del desarrollo histórico de la ciudad y que –en lo referente a la ciudad contemporánea–, como dejó apuntado el profesor Humberto Huergo, tiene una de sus armazones en la plasmación de la vertiente publicitaria materializada desde el punto de vista visual en la fuerte implantación del escaparate y el triunfo de la arquitectura comercial que define la presentación de la calle moderna.

Comprensión de la ciudad por medio de sus representaciones, del tipo y técnica que sean, puesto que esas interpretaciones no solo sirven al mantenimiento de la memoria de la ciudad, sino que yuxtaponen las posibles ciudades que cada artista, dibujante, pintor, fotógrafo o cineasta, ha podido añadir al mundo de lo real. Es tal el poder de estas imágenes que pueden, incluso, ejercer presión sobre los creadores de la ciudad que llegarían a subvertir valores en el proceso de creación arquitectónico-urbanístico, hasta el punto de plantearse realizar solo edificios y conjuntos urbanos que puedan convertirse en iconos con capacidad de convocar la representación, antes que la funcionalidad y propiedad de su existencia, aspecto en el que incidió la ponencia del escultor y arquitecto Juan Bordes. La importancia y el valor de las representaciones no debe hacernos olvidar, no obstante, que cualquiera que sea el lenguaje o técnica utilizada, siempre nos han otorgado una imagen amputada de la ciudad real. Ni la fotografía, ni la pintura, ni el dibujo, representan con autenticidad completa la ciudad; nos dan claves visuales, pero no sonoras; lo que sí nos aporta en cambio el cine sonoro, aunque no pueda transmitir claves olfativas que identificarían las ciudades en distintos periodos y culturas. No obstante, el gran interés de estas representaciones de la ciudad puede, como ocurre en el campo de la fotografía, dar la satisfacción de seguir descubriendo patrimonios olvidados o desconocidos que pese a su condición de imágenes sin “sentidos”, de meras claves visuales, siguen aportando y enriqueciendo el conocimiento de los espacios urbanos precisamente en aquellos años de formación de los mismos en los orígenes de la ciudad contemporánea, como lo atestigua el fondo de fotografías J. Levy analizado por el profesor Hernández Latas.

La ciudad, y por supuesto, la ciudad contemporánea, ha inspirado, de forma explícita o sugerente, representaciones poéticas, o críticas, en tanto generadora de placer o de rechazo; recordando que la ciudad puede ser incentivadora –cuando no causa directa– y, desde luego, escenario de la reivindicación. La canalización de esta energía crítica a través de proyectos de intervención artística, como el planteado por la profesora Isabel García en el Madrid de los últimos años del franquismo, ha propiciado, en ciertos casos coronados con el éxito –tras una intensa actividad– la generación de barrios consensuados que han mejorado las circunstancias de la población. En otras ocasiones esa energía artística puede ganar, para la ciudadanía que habita en los barrios faltos de ámbitos donde generar sueños y crecer en convivencia, espacios que transforman la desatención y dejadez edilicia en ámbitos para la vida y la belleza o para disfrute de lo lúdico-provechoso. Acciones que, además, pueden incentivar los aspectos identitarios de un barrio o pueden, incluso, llegar a transformarlos.

El arte y sus instituciones interactúan de otras muchas formas con la ciudad, siendo estímulo y fermento transformador del pensamiento y la formación de artistas que a su contacto crecen en sus posibilidades de aportación artística, como puso de manifiesto la profesora María Dolores Arroyo en su ponencia sobre los artistas canarios en Madrid; con la actividad de instituciones como los museos que, en su proceso de actualización, crean sinergias con su entorno, contribuyendo así a la recuperación de barrios y ciudades, como fue el caso planteado por la profesora Helena Barranha en el Chiado de Lisboa; con intervenciones de los artistas sobre el espacio público en actuaciones que pueden ir desde la apropiación estética del espacio urbano por medio de expresiones artísticas como la danza, hasta las realizadas sobre barrios deprimidos o desatendidos, estimulando la convivencia, así como la reivindicación social y política, logrando la mejora o la llamada de atención sobre quienes los habitan y sus condiciones de vida

Para saber quién se es y hacia dónde se va, hay que saber de dónde se viene, mantener la memoria. Hay que dedicar una importante atención a la conservación del Patrimonio, al estudio de los procesos de recuperación, socialización o musealización del patrimonio cultural, incluido el industrial. Importante en esa revisión es la consideración hacia determinadas técnicas, porque pueden transmitir claves políticas que debemos aprender a descifrar para comprender mejor el desarrollo y la evolución de las ciudades, es decir, aprender a valorar la piel que envuelve los edificios y ámbitos urbanos, ya que también esos recubrimientos son ciudad y portan las huellas de lo que se ha sido, e, incluso su desaparición, nos habla de lo que se es. Debemos interesarnos así mismo por los procesos de restauración de los bienes culturales y aprender a conocerlos no solo a través de la documentación, sino abriéndonos a los datos y señales que los restos nos dan *in situ*; conviene también atender a la posición del resto patrimonial, respecto al entorno, para descubrir las interrelaciones entre los edificios y el paisaje, sea urbano o natural; y asimismo analizar los sucesivos pasos de integración y reconversión de edificios y conjuntos patrimoniales, sabiendo realizar el paso del objeto aislado al entorno, incluso en el caso de conjuntos industriales comprendidos desde la perspectiva del paisaje cultural que entiende lo urbano en el entramado del territorio, como planteó la profesora Ángeles Layuno en la ponencia de clausura.

Las Jornadas han desarrollado muchos más puntos de interés, de los que darán cumplida cuenta las Actas que en breve plazo serán publicadas, y deberían actuar como fermento de actividad constante que inste a seguir investigando, a saber más del objeto de estudio, sobre el que, al hilo de esta plataforma, se hayan podido abrir nuevas perspectivas. Esperamos que así ocurra con lo que en ellas se ha expuesto, a lo largo de estas intensas sesiones.

Nuestro agradecimiento a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Información, María del Carmen Pérez de Armiñán, al Secretario de la Facultad de Geografía e Historia, Jesús Gutiérrez Burón y a la Directora del Departamento CAVP II María José Canel Crespo por su apoyo y participación en la inauguración de las Jornadas, así como a cuantos ponentes y comunicantes han pasado estos días por las diferentes sesiones. Al profesor e hispanista Edward Baker, a quien acompañaron como ponentes durante los tres días los también hispanistas Susan Larson y Humberto Huerdo, a la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa Helena Barranha, al escultor y arquitecto Juan Bordes y a los profesores Javier Pérez Segura, María Dolores Arroyo Fernández, Ángeles Layuno Rosas, Isabel García García y José Antonio Hernández Latas. No queremos dejar de hacer una mención a la impecable labor del coordinador de las Jornadas, el profesor Miguel Ángel Chaves Martín, al que queremos agradecer su gran y eficaz dedicación, así como al equipo técnico y de organización: Jennifer, Olga, Estíbaliz, María José, Angel, Daniel y Sergio por su excelente trabajo.

El éxito de la convocatoria se ha puesto también de manifiesto en el nivel y el número de comunicaciones presentadas, más de cincuenta, de las que el Comité Científico hizo una selección para su presentación pública en las diferentes sesiones desarrolladas, valorando especialmente la diversidad y calidad de los autores procedentes de Universidades y Grupos de Investigación de Madrid, Málaga, Oviedo, Zaragoza, Alcalá de Henares, Castellón, Valladolid, Segovia, Cuenca, Santiago de Chile, México D.F. y Guadalajara (México), Belo Horizonte (Brasil), Florida y Minnesota (U.S.A.).

A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento.

CARLOS PÉREZ REYES
PILAR AUMENTE RIVAS
Directores V Jornadas Internacionales Arte y Ciudad

V JORNADAS ARTE Y CIUDAD (II Encuentros Internacionales)

PROGRAMA

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE Facultad de Ciencias de la Información. Sala de Conferencias del Edificio Nuevo	
09.00 / 09.30	Recogida de Credenciales y Documentación
09.30 / 10.30	INAUGURACIÓN Carmen Pérez de Armiñán. Decana de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) Jesús Gutiérrez Burón. Secretario de la Facultad de Geografía e Historia (UCM) María José Canel Crespo. Directora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II (UCM) Carlos Pérez Reyes. Director de las V Jornadas Internacionales Arte y Ciudad (UCM)
10.30 / 11.30	CONFERENCIA INAUGURAL Edward Baker (Historiador de la Cultura e Hispanista. Florida, USA) <i>Cómo se escribe una historia cultural: Madrid, 1900-1936</i>
11.30 / 12.00	Pausa
Mesa 1: CIUDAD Y COMUNICACIÓN Dir. Carlos Pérez Reyes Director Grupo Investigación UCM "Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea"	
12.00 / 13.00	PONENCIA José Antonio Hernández Latas (Investigador ARAID. Universidad de Zaragoza) <i>Instantaneidad y estereoscopia: el viaje fotográfico a través de España de la compañía parisina J. Lévy et cie., a finales del siglo XIX.</i>
13.00 / 14.00	PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Fernando Sanz Ferrerueta (Universidad de Zaragoza) – Francisco J. Lázaro Sebastián (Universidad de Zaragoza). <i>El desarrollo urbanístico como expresión de modernidad en el género cinematográfico documental del tardofranquismo.</i> Mafalda Riveiro González (Universidad Politécnica de Madrid). <i>Las ventanas indiscretas de Michael Wolf, una mirada a la ciudad a través del ojo de la casa.</i> Luis García Gil (Universidad Politécnica de Madrid) <i>Ciudad Steinberg, cartografía de una metrópoli.</i> Iván Alberto Méndez Olivares (Universidad de Chile. Santiago) <i>VBP. Valparaíso, Bombay, Persépolis.</i>
14.00 / 16.00	Descanso
16.00 / 17.00	PONENCIA Susan Larson (Profesora College of Arts. University of Kentucky. USA) <i>Hacia una geografía cultural urbana: Madrid, 1928-1936</i>

17.00 / 18.00	PONENCIA Juan Bordes Caballero (Escultor. Profesor Titular Composición Arquitectónica. ETSAM) <i>Fotografía y Memoria de la ciudad.</i>
18.00 / 18.30	Pausa
18.30 / 19.30	PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
	Cristina González Oñate (Universidad Jaime I de Castellón) – Sonia Martínez Bueno (Fundación Cultural Ciudad de Cuenca). <i>Reinvención de marcas territorio a través de la organización de eventos: Cuenca y su riqueza paleontológica.</i>
	Verónica Gijón Jiménez (Universidad de Castilla – La Mancha). <i>Las ciudades de Castilla – La Mancha en el viaje de Andrea Navagero.</i>
	Rafael Gómez Alonso (Universidad Rey Juan Carlos. Madrid) <i>Estética de la rebeldía: del situacionismo a la ocupación.</i>
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE Facultad de Geografía e Historia. Salón de Actos (Sesión de Mañana) Facultad de Ciencias de la Información. Sala Naranja (Sesión de Tarde)	
Mesa 2: CIUDAD Y ARTES PLÁSTICAS Dir. Javier Pérez Segura Profesor Titular de Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo). UCM	
09.30 / 10.30	PONENCIA Humberto Huergo Cardoso (Profesor Carleton College. Minnesota. U.S.A.) <i>La obra de arte en la Era del Escaparate</i>
10.30 / 11.30	PONENCIA Mª Dolores Arroyo Fernández (Profesora Titular de Arte Contemporáneo. Departamento Comunicación Audiovisual y Publicidad II. UCM). <i>Artistas canarios en Madrid. La capital como estímulo formativo, profesional y creativo. Una mirada a sus aportaciones.</i>
11.30 / 12.00	Pausa
12.00 / 14.30	PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
	Maite Méndez Baiges (Universidad de Málaga) <i>El colectivo Agustín Parejo School: Arte y activismo urbano en los ochenta.</i>
	José Gaspar Birlanga Trigueros (Universidad Autónoma Madrid). <i>La ciudad como texto y pretexto. De la estética metropolitana a las prácticas artísticas contemporáneas.</i>
	Idoia Murga Castro (Univ. Complutense Madrid). <i>La Exposición Internacional de Nueva York de 1939: arte, arquitectura y política en el fracaso del "mundo del mañana".</i>
	Marta Llorente Pascual (Universidad Politécnica de Madrid) <i>Apropiaciones espaciales de la danza: del espacio privado al espacio público.</i>
	Elisa Povedano Marrugat (Universidad Carlos III de Madrid) <i>Paisaje y Academia: las enseñanzas artísticas entresiglos.</i>
	Francisco J. Domínguez Burrieza (Universidad Valladolid). <i>Consideraciones en torno a los trabajos de peritaje en la arquitectura vallisoletana de la segunda mitad del siglo XIX.</i>

	Francisco D. Hernández Mateo (Universidad Carlos III. Madrid). <i>Referencias al Monasterio del Escorial en la transformación urbana de Madrid. La estética del poder en el siglo XX.</i>
	Lucila Urda Peña (Universidad Politécnica de Madrid). <i>La experiencia de la inclusión de arte efímero en Madrid a través de instituciones regladas.</i>
14.30 / 16.30	Descanso
16.30 / 17.30	PONENCIA Helena Barranha (Profesora Instituto Superior Técnico. Universidade Tecnica de Lisboa. Exdirectora Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Chiado, Lisboa). <i>Cien años, un mismo lugar. El Museo Nacional de Arte Contemporáneo en el barrio histórico de Chiado (1911-2011).</i>
17.30 / 18.00	Pausa
18.00 / 20.00	PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
	Rodrigo Vera Manríquez (Universidad Diego Portales. Chile) <i>Del mural de Peñaflores al metro de Santiago: sesenta años de mosaico vítreo en Chile.</i>
	M ^a Teresa Angulo Delgado (Univ. Complutense Madrid) – Martínez-Arrarás, C. – Rabazas, A. <i>Hacia una autonomía relacional: movimientos culturales urbanos contemporáneos.</i>
	Denica Veselinova Sabeva (Univ. Complutense Madrid) Angulo M.T. - Martínez-Arrarás, C. - Rabazas, A. - <i>Los artistas nómadas de los Balcanes. El panorama del arte contemporáneo emergente en los Balcanes y su migración o desplazamiento hacia y desde el mundo.</i>
	Jorge Gallego Sánchez-Torija (Universidad Politécnica de Madrid) <i>Instalaciones hortícolas: embelleciendo la ciudad.</i>
	María Antonia Fernández Nieto (Universidad Francisco de Vitoria. Madrid) – Eduardo Zamarrero Flores (Universidad Francisco de Vitoria. Madrid). <i>Aliseda 18. Muralismo desde la participación ciudadana, para la recuperación urbana.</i>
	Amelia Meléndez (Universidad Nebrija. Madrid) <i>Ilustradores de pared en Madrid.</i>
VIERNES 23 DE NOVIEMBRE	
Facultad de Ciencias de la Información. Sala de Conferencias del Edificio Nuevo	
Mesa 3: CIUDAD, ARQUITECTURA Y PATRIMONIO Dir. Miguel Ángel Chaves Martín Profesor Titular de Arte Contemporáneo. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. UCM	
09.00 / 10.30	PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
	Miguel Ángel Martín Blanco (Arquitecto) <i>Las torres de las murallas de Segovia.</i>
	Fernanda Guimaraes Goulart (Universidade Federal Minas Gerais. Brasil). <i>Entre azulejos y rejillas, entre el arte y la arquitectura: el ornamento en la ciudad y en la frontera.</i>
	Elena Marcén Guillén (Universidad de Zaragoza). <i>El patrimonio industrial reconvertido en museo: el caso del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.</i>

	Ana M. Escobar González (Arquitecto. Junta de Castilla y León). <i>Torres urbanas de la ciudad de Segovia. Un análisis de la silueta comparada.</i>
	Sergio García Gómez (Universidad de Zaragoza). <i>La recuperación y revalorización del patrimonio industrial en Lyon (Francia). La intervención en Port Rambaud.</i>
10.30 / 10.45	Pausa
10.45 / 11.45	PONENCIA Isabel García García (Profesora Titular de Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte III - Contemporáneo. UCM) <i>Barrios intervenidos artísticamente durante el último franquismo</i>
11.45 / 12.45	PONENCIA Ángeles Layuno Rosas (Profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura. Departamento de Arquitectura. ETSAG, Universidad de Alcalá) <i>Los paisajes de la industria: una valoración del patrimonio construido.</i>
12.45 / 13.00	Pausa
13.00 / 14.15	PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
	Fernando Moral de Andrés (Escuela Universitaria de Diseño e Innovación. Madrid) <i>Condiciones continuas: dos apuntes sobre la obra y la ciudad de Álvaro Siza</i>
	Juan López García (Universidad de Guadalajara. México). <i>Alejandro Zohn Rozenthal. Materiales, formas e imaginarios de la arquitectura moderna en Guadalajara.</i>
	Carolina González Vives (Universidad de Alcalá de Henares) <i>Espacios públicos: espacios acuáticos.</i>
	Jesús García Herrero (Universidad Politécnica de Madrid) <i>José Luis Sánchez y Luis Cubillo: entre el Románico y la Vanguardia.</i>
	José María Rodríguez-Vigil Reguera (Universidad de Oviedo). <i>La arquitectura comercial, creación y destrucción en la ciudad actual: el caso de Oviedo (Asturias).</i>
14.15 / 14.30	CLAUSURA. Pilar Aumente Rivas (Profesora Emérita. Codirectora Jornadas Internacionales Arte y Ciudad)
14.30 / 15.00	Ejercicio escrito control de alumnos para reconocimiento de créditos

**RESUMEN DE
PONENCIA Y COMUNICACIONES**

CONFERENCIA INAUGURAL

CÓMO SE ESCRIBE UNA HISTORIA CULTURAL: MADRID, 1900–1936

Edward Baker

Historiador de la Cultura e Hispanista. Florida (USA).

Edward Baker se formó en la Universidad de Harvard con Juan Marichal. Ha sido profesor de diversas universidades norteamericanas y, en varias ocasiones, de la Universidad Complutense de Madrid en calidad de profesor invitado. Contemporaneista a caballo entre la filología y la historia de la cultura, es autor de una serie de obras sobre el Madrid de los siglos XIX y XX, entre las que destacan *Materiales para escribir Madrid. Literatura y espacio urbano de Moratín a Galdós* (Siglo XXI, 1991), y *Madrid cosmopolita. La Gran Vía, 1910-1936* (Marcial Pons Historia y Fernando Villaverde Editores, 2009), con el que Baker ha querido transitar por el terreno de la historia de la cultura, en concreto una cultura cosmopolita, capitalista y modernizante surgida ambos lados del Atlántico a comienzos del siglo XX y que en España comenzó a implantarse en los años de entreguerras. Cultura por definición urbana –afirma el autor– cuyo espacio madrileño no único, desde luego, pero sí privilegiado, fue la Gran Vía en su primera etapa, los aproximadamente tres lustros anteriores a la Guerra del 36. Un espacio que se configuró en el marco de una economía terciaria dotada de un dinamismo considerable y de la movilización por la misma de tecnologías surgidas al calor de la segunda revolución industrial y aplicadas a una amplísima gama de nuevas formas de ocio y de consumo –cines, bares, grandes almacenes y establecimientos comerciales de todo género, empresas dedicadas a la publicidad, a la luminotecnia, a todo cuanto coadyuvaba a la escenificación del consumo moderno. Se trata, por tanto, de la eclosión de lo que unos años más tarde vendría a llamarse *industria cultural*, cuyo desarrollo en el Madrid de entreguerras dependía en no escasa medida de la presencia de capitales y conocimientos procedentes de Europa y muy en especial de Estados Unidos, de las grandes empresas monopolistas de alcance mundial ya en aquella época, en temas tan fundamentales como son las tecnologías de reproducción de imágenes visuales y sonoras, y las telecomunicaciones.

En otra línea de investigación y crítica que responde a su amor al libro antiguo, ha escrito una obra sobre *La biblioteca de don Quijote* (Marcial Pons, Madrid, 1997) en la que indaga en un conjunto de temas relacionados con los libros que poseía el hidalgo manchego como son la composición de las colecciones de la época, la taxonomía de estas o el valor de un libro según su tamaño y el tipo de material utilizado en su encuadernación.

Actualmente coordina una historia cultural de Madrid, de Felipe II al año 2000, de la que ha extractado una selección de sus últimas investigaciones, centradas en el primer tercio del siglo XX, para presentar en esta conferencia inaugural de las Jornadas Internacionales Arte y Ciudad 2012.

MESA 1
CIUDAD Y COMUNICACIÓN
Miércoles, 21 de noviembre de 2012

PONENCIA

INSTANTANEIDAD Y ESTEREOSCOPIA: EL VIAJE FOTOGRÁFICO A TRAVÉS DE ESPAÑA DE LA COMPAÑÍA PARISINA J. LÉVY ET CIE., A FINALES DEL SIGLO XIX.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LATAS

Investigador Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)
Universidad de Zaragoza

CURRICULUM

Investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID) adscrito a la Universidad de Zaragoza desde el año 2009. Doctor en Historia del Arte (2002), ha sido becario predoctoral del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Academia de España en Roma (1996) e investigador postdoctoral del Programa Ramón y Cajal en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares (2003-2008). En la actualidad y desde hace unos años dedica su labor investigadora a la recuperación, estudio y puesta en valor del patrimonio fotográfico histórico, 1839-1939. Autor de numerosos artículos y de los siguientes libros y exposiciones: *Mariano Barbasán, 1864-1924* (1996), *La imagen de Joaquín Costa* (1996), *Recuerdo de Roma, 1848-1867. Fotografías de la colección Bernardino Montañés* (1997), *Álbum de Pompeya de Bernardino Montañés, 1849* (1998), *Luis Pablo Sanz Lafita "Rodio". Legado de la Universidad de Zaragoza* (2000), *Viajes fotográficos de Santiago Ramón y Cajal. De París a los Estados Unidos, 1899* (2000), *Italia, 1903* (2001) y *Londres, 1908* (2002), *Bernardino Montañés, 1825-1893. Arte y erudición en la edad de la inocencia* (2002), *El Gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 1856-1874, pionero de la fotografía en Zaragoza* (2005) y *Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza. Formatos "carte de visite" y "cabinet card"* (2010) y *Zaragoza en la mirada ajena. Instantáneas del Archivo Roger-Viollet: J. Lévy et Cie, 1889* (2012).

RESUMEN

Cuando, a mediados de la década de 1880, la compañía J. Lévy et Cie decide llevar a cabo una campaña fotográfica a través del territorio peninsular, lo hará guiada fundamentalmente por dos motivaciones: de un lado, la necesidad de actualizar y ampliar el repertorio de imágenes de España, heredado del antiguo gabinete de *Ferrier, père, fils et Soulier*, que no obstante seguirá comercializando todavía en su catálogo de 1904, y, de otro, la oportunidad de modernizar su mirada sobre la España de finales del siglo XIX (también sobre Portugal, Gibraltar y Marruecos), haciendo por primera vez uso de la moderna emulsión al gelatino-bromuro de plata. Es decir, de la técnica de la instantánea.

Su monumental repertorio de instantáneas españolas, cuyos negativos custodia celosamente la Agencia Roger-Viollet en París y que permanece en gran parte inédito todavía, se convierte en un documento irremplazable a la hora de evocar la imagen de aquella España y sus habitantes, que se encaminaba hacia el final de siglo al ritmo cansino de los, entonces rabiosamente modernos, tranvías de mulas.

A diferencia de otros repertorios fotográficos urbanos precedentes, realizados por fotógrafos foráneos como Charles Clifford (1819-1863) o Jean Laurent (1816-1886), entre otros, en los que contemplamos con frecuencia ciudades espectralmente deshabitadas, con sus calles y monumentos en soledad, consecuencia de la limitada fotosensibilidad del colodión húmedo, el ingente repertorio fotográfico realizado por los fotógrafos franceses de la firma J. Lévy et Cie, nos muestra, por primera vez, las ciudades animadas por la presencia de su contingente humano, en las que la vida en la calle recupera todo su protagonismo y espontaneidad, gracias a la mayor sensibilidad de las placas al gelatino-bromuro.

El concienzudo y sistemático método de trabajo de los operarios de la compañía parisina, en el que incorporaron diferentes formatos comerciales (formato álbum, estereoscópico y panorámico), les obligó a realizar una fuerte inversión en materiales que, sin embargo, distó mucho de resultar rentable, ya que la culminación del viaje peninsular de la firma J. Lévy vino a coincidir prácticamente con el nacimiento en España de la tarjeta postal ilustrada, en la década de 1890, que pronto experimentó un desarrollo vertiginoso, y se convirtió en una moda, la cartofilia, que alcanzó a todas las capas de la sociedad.

Aunque un cierto número álbumes fotográficos se llegaron a comercializar, a juzgar por las series de albúminas que vamos recuperando, y también de vistas estereoscópicas sobre vidrio y papel, lo cierto es que el grueso de la colección de fotografías españolas de la firma J. Lévy et Cie quedó inédito en los almacenes de la compañía y sin posibilidad de encontrarle una salida comercial. Por lo que, siguiendo el ejemplo de otras empresas fotográficas coetáneas, una década más tarde, hacia 1900, la firma parisina decidió adaptarse a los nuevos tiempos y reconducir su estrategia editorial. Estampó y comercializó, mediante la técnica de la fototipia, diferentes y sucesivas ediciones de tarjetas postales a partir de los negativos originales tomados en España a finales de la década de 1880. Se trata de las series, "Espagne", "Nord de l'Espagne", "Andalousie" y "B.P.", que se constituyen en un valioso testimonio acerca de la mirada cómplice de aquellos laboriosos fotógrafos franceses sobre nuestro país y sus habitantes.

PONENCIA

HACIA UNA GEOGRAFÍA CULTURAL URBANA: MADRID, 1928-1936

SUSAN LARSON

Profesora College of Arts. University of Kentucky. USA

Profesora de la Universidad de Kentucky. Especialista en novela y cine españoles durante los siglos XX y XXI, también en descifrar las claves de la modernidad y de sus efectos en la planificación urbana de Madrid a comienzos del siglo XX. Acaba de publicar el libro *Constructing and Resisting Modernity: Madrid 1900-1936* (2011). En la actualidad prepara un libro sobre género y política en la novela vanguardista española.

PONENCIA

FOTOGRAFÍA Y MEMORIA DE LA CIUDAD

JUAN BORDES CABALLERO

*Escultor. Profesor Titular en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid*

CURRICULUM

Juan Bordes Caballero (www.juanbordes.com) es escultor con exposiciones individuales y colectivas desde 1971, y proyectos de escultura urbana en varias ciudades españolas y europeas. Es doctor arquitecto y profesor titular en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde actualmente imparte dos asignaturas con el título *Fotografía de Arquitectura I y II*. Es miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y académico delegado de Calcografía Nacional. Sus publicaciones reflejan su carrera como escultor y docente, destacando sus últimos libros *Teorías de la Figura Humana* (2003) y *La infancia de las vanguardias* (2007) *Historia de los juguetes de construcción* (2012), y en preparación *Arquitectura de plata: historia de la fotografía de arquitectura*. Ha comisariado exposiciones como *El cuerpo humano: Crisóstomo Martínez* (Valencia, 2006), *Goya cronista de todas las guerras* (Calcografía Nacional, Las Palmas, Sanghai, Pekín, Tokio, Nueva Delhi, Roma, Belgrado, Berlín, Estocolmo, Beirut) y ha formado parte de comités científicos de exposiciones como *Goya e Italia* (Expo Zaragoza 2008) y *Arquitecturas Efímeras* (Madrid, 2011).

RESUMEN

La imagen fija es la unidad básica de la memoria, por lo que la fotografía ha sido el germen de numerosos proyectos que han pretendido conservar momentos significativos de distintas etapas del paisaje urbano. En esta conferencia se hace un breve recorrido por algunos de dichos proyectos, y se exponen analizando las estrategias descriptivas empleadas por los más destacados.

COMUNICACIÓN

EL DESARROLLO URBANÍSTICO COMO EXPRESIÓN DE MODERNIDAD EN EL GÉNERO CINEMATOGRAFICO DOCUMENTAL DEL TARDOFRANQUISMO

FERNANDO SANZ FERRERUELA

*Profesor Ayudante-Doctor. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza
fersanz@unizar.es*

FRANCISCO JAVIER LÁZARO SEBASTIÁN

*Profesor Asociado. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza
fjlazaro@unizar.es*

RESUMEN

Nuestra intención con esta comunicación es abordar algunos aspectos relacionados con el urbanismo de las ciudades españolas presentes en ciertos documentales españoles del período del tardofranquismo, especialmente, encuadrados en la década de los sesenta. En sintonía con lo que se conoce como desarrollismo económico, una de cuyas expresiones más evidentes es la fiebre constructora que se inicia en esta época, constatamos la existencia de buena cantidad de trabajos cinematográficos, realizados por productoras privadas y también por instancias oficiales, en los que esta faceta adquiere un sentido y finalidad netamente propagandísticos. En efecto, el cine documental va a ser uno de los instrumentos principales por medio de los que el Régimen buscó transmitir, a nivel nacional e internacional, una imagen de modernidad. Todo ello dentro de sus frecuentes intentos orientados hacia el reconocimiento de su labor y de su buena gestión económica –teniendo como resultado cierta prosperidad y aumento del nivel de vida–, usando como argumento, entre otros factores, la creciente actividad constructiva. Por otra parte, también nos interesa contemplar otros aspectos que tienen que ver con posiciones conservacionistas que postulan la consecución de un equilibrio entre el auge constructivo acorde con las nuevas necesidades sociales (derivadas del fenómeno de la emigración interior hacia las ciudades) y el mantenimiento de los cascos históricos, como símbolo del rico acervo cultural y espiritual del país.

PALABRAS CLAVE: cine documental; urbanismo; propaganda política; franquismo; desarrollismo.

ABSTRACT

Our intention with this communication is to approach some aspects related to the urbanism of the Spanish present cities in certain Spanish documentaries of the end of Franco's dictatorship, specially, fitted in the decade of the sixties. In tuning in with what it is known like *desarrollismo* economically, one of whose more evident expressions is the construction fever that begins in this epoch, we state the existence of good quantity of cinematographic works, realized by private and producers also by official instances, in which this facet acquires a net propaganda sense and purpose. In effect, the documentary cinema is going to be one of the principal instruments by means of which the Regime sought to transmit, national and internationally, an image of modernity. All this inside his frequent attempts orientated towards the recognition of his labor and of his good economic management - taking as a result certain prosperity and increase of the level of life-, using as ar-

gument, between other factors, the increasing constructive activity. On the other hand, also we are interested in contemplating other aspects that they have to see with conservationist positions that postulate the attainment of a balance between the constructive summit according to the new social needs (derivatives of the phenomenon of the interior emigration towards the cities) and the maintenance of the historical hulls, as symbol of the rich cultural and spiritual array of the country.

KEY WORDS: documentary cinema; urbanism; political propaganda; franquism; *desarrollismo*.

COMUNICACIÓN

VBP; VALPARAÍSO, BOMBAY, PERSÉPOLIS

IVÁN ALBERTO MÉNDEZ OLIVARES

Licenciado en Historia del Arte. DEA Creatividad Aplicada.

Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura. Universidad de Chile.

iamendez34@gmail.com

RESUMEN

A partir de un caso de abigeato –robo de ganado–, se estructura la puesta en cuadro de “Valparaíso, mi amor” (1968), película que visiona e indaga respecto de la situación de pobreza y abandono de niños y niñas de la ciudad puerto como paradigma de las inequidades sociales, políticas y culturales del Chile de los ’60. Por su parte, la amarga poética de “Saalam Bombay” (1988) –la otra ciudad puerto, en este caso de la India– también explora las características e impacto social y cultural de la infancia abandonada como cruda y dramática realidad social. Finalmente, en la película animada “Persépolis” (2000), se exploran la infancia, la cartografía cultural del sujeto y libertades ciudadanas en anacrónica disyunción al poder del Estado Teocrático. La curatoría de este tríptico cinematográfico examina, sitúa y devela los pliegues y repliegues de la memoria y territorio de ciudades patrimonio cultural y arqueológico de la humanidad, cuyas geografías se orillan a través de mojones de pobreza y marginalidad infantil, las cuales se representan licuadas a fundamentalismos de mercado y religiosos.

PALABRAS CLAVE: cine; infancia; pobreza; patrimonio; mercado; fundamentalismo.

ABSTRACT

From a case of theft of cattle, the putting is structured in picture of “Valparaiso, my love” (1968), movie that views and investigates respect of the situation of poverty and abandon of children of the city port such as paradigm of the social, political and cultural inequities from Chile of 60’s. For its part, the bitter poetics of “Saalam Bombay” (1988) -another city port, in this case of the India- also it explores the characteristics and social and cultural impact of the infancy left as hard and dramatic social reality. Finally, in the animated movie “Persépolis” (2000), it explores the infancy, the cultural cartography of the subject and civil freedoms in anachronistic disjunction to the power of the Theocratic State. The Curatorium of this cinematographic triptych examines, places and shows the folds and doublings of the memory and territory of heritage cities cultural and archaeological of the humanity, which geographies are edged across milestones of poverty and infantile marginality, which are represented liquefied to market and religious’ fundamentalism.

KEYWORDS: cinema; infancy; poverty; heritage; market; fundamentalism.

COMUNICACIÓN

LAS VENTANAS INDISCRETAS DE MICHAEL WOLF, UNA MIRADA A LA CIUDAD A TRAVÉS DEL OJO DE LA CASA

(Ensayo sobre *The transparent city*; serie de fotografías de la ciudad de Chicago realizadas por Michael Wolf en 2007)

MAFALDA RIVEIRO GONZÁLVEZ

Arquitecta. Doctoranda Departamento de Ideación Arquitectónica. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid
mafalda_riveiro@hotmail.com

RESUMEN

Desde muy temprano empecé a sospechar que esa tarea que tan importante parece, como es el “conócete a ti mismo”, es una simple artimaña de una camarilla de sacerdotes, que no intentan sino engañar al hombre para que se aleje de toda actividad en el mundo exterior que le circunda, distraerle mediante exigencias imposibles de cumplir; se han propuesto arrastrarlo a una falsa contemplación interior. El hombre solamente llega a conocerse en cuanto conoce el mundo, ese mundo que solamente llegará a conocer en sí mismo, tal como solamente llegará a conocerse a sí mismo en él.

(GOETHE. Citado por Richard Sennett *La conciencia del ojo*. Versal, Barcelona, 1991, p. 9)

El primer pensamiento que surge al observar las imágenes de Michael Wolf es que en ellas la ciudad aparece como extensión de nuestro propio espacio vital; lo que vemos a través de las ventanas forma parte de nuestro propio entorno vivido. De inmediato nos sentimos como ciudadanos inmersos en ese constructo urbano determinado. ¿Pero cómo es la ciudad que vemos en estas imágenes? En un principio podría parecer una ciudad escenario, ciudad cartón pluma, liviana, donde la ligereza del muro cortina se hace protagonista: marco y cristal, frente a piedra y ladrillo. Idea que es reforzada, por el punto de vista elegido por el artista; Wolf fotografía una ciudad desenraizada, en la que no existe la calle, ciudad Gotham desde las alturas, donde los edificios aparecen como despojados de su propia materialidad, sin gravedad, sin peso. Sin embargo, las imágenes de Wolf están pobladas de rastros de los seres que habitan la ciudad. Almas que asoman a través de las ventanas narrándonos sus historias y acontecimientos, su devenir en la cotidianidad de su guarida, reducto último de su intimidad. Imágenes de ciudad habitada, y por tanto ciudad. Imágenes en las que fluye la información sobre la vida de los otros. Miles de pantallas para ver el mundo, los ojos de la casa como una pantalla más.

PALABRAS CLAVE: Michael Wolf; imágenes; ciudad; espacio vital; ventanas; rastros

ABSTRACT

MICHAEL WOLF'S REAR WINDOWS, A GAZE ON THE CITY THROUGH THE EYE OF THE HOUSE. (AN ESSAY ABOUT *THE TRANSPARENT CITY*, A PHOTOGRAPHIC SERIES OF THE CITY OF CHICAGO, DONE BY MICHAEL WOLF IN 2007)

Early on, I started suspecting that this apparently so important task as it is to “get to know yourself” is a simple ploy made by a clique of priests, who only try to deceive man, so as to keep him away from all activity in the outer world surrounding him, by distracting him with exigencies impossible to achieve; they intend to drag him into a fake self-contemplation. Man

only gets to know himself as long as he knows the world, the world he will only get to know in itself, just as he will only get to himself in it. (GOETHE. Citado por Richard Sennett *La conciencia del ojo*. Versal, Barcelona, 1991, p. 9, translated by the autor).

The first thought that emerges when staring at Michael Wolf's images, is that the city appears like an extension of our own living space. What we see through the windows belongs to our own living environment. We feel like citizens immersed in that particular urban construct at once. But, what does the city we see in these images look like? At first, it could look as a setting city, foam board city, light, where curtain wall lightness turns out to be principal, frame and glass versus stone and brick. Idea that is reinforced by the point of view chosen by the artist; Wolf takes pictures of an unrooted city, where there are no streets, Gotham city from the heights, where building have been stripped of their own massiveness, with out gravity, with out weight. Despite this, Wolf's images are overwhelmed with traces of beings inhabiting the city. Souls leaning out the windows telling us their stories and affairs, their out coming in the every day life of their shelter, ultimate bastion of their intimacy. Images of an inhabited city, and there fore a city. Images with flowing information about the life of the others. Thousands of screens to watch the world, the eye of the house as one more screen.

KEYWORDS: Michael Wolf; images; city; living space; windows; traces.

COMUNICACIÓN

CIUDAD STEINBERG, CARTOGRAFÍA DE UNA METRÓPOLI

LUIS GARCÍA GIL

Arquitecto. Profesor Asociado del Departamento de Ideación Gráfica. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid
luisgarciagil@arkitools.com

MARÍA JESÚS MUÑOS PARDO

Doctora Arquitecta. Profesora Titular del Departamento de Ideación Gráfica. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.

RESUMEN

Saul Steinberg nació en 1914 en Râmnicu Sărat (Rumania). En 1933 se traslada a Italia para matricularse en la Facultad de Arquitectura del Real Politécnico de Milán, donde se doctora como arquitecto en 1940. En estos años comienza a publicar sus dibujos en revistas como Bertoldo. A causa de las leyes antisemitas de la Italia Fascista, en 1941 Saúl Steinberg emigra a los Estados Unidos de America, país en el que fijará su residencia definitiva. En 1942, la revista *The New Yorker* comienza a publicar sus dibujos, iniciándose una estrecha colaboración que se prolongará hasta el final de la vida del artista en 1999. Saúl Steinberg es una figura inquietante en el arte contemporáneo y situado, como ha señalado su principal crítico Harold Rosenberg, "... en la frontera entre los géneros, un artista al que no se puede encasillar en una categoría...".

La ponencia que presentamos a la mesa de Ciudad y Comunicación, tiene por objeto analizar una selección de dibujos del artista Saul Steinberg y su singular visión de la ciudad y sus habitantes. En los dibujos de la Ciudad Steinberg, la protagonista es una gran urbe. Analizaremos cómo describe Saul Steinberg qué es una metrópoli. Realizaremos un recorrido por asuntos como:

- La morfología de la ciudad. Veremos qué elementos le interesan y por qué.
- ¿Cómo se piensa y diseña una metrópoli?, ¿cuál es el método que utiliza S. Steinberg?
- Detrás del dibujar de Steinberg hay un pensar. ¿A qué modelo responde, al pensamiento científico o al pensamiento salvaje?
- Como refleja Saul Steinberg la “vida metropolitana”, ¿es una amalgama, un crisol de estilos importados? Presentaremos al ciudadano de papel, sus documentos, su retrato universal, su firma.
- Ciudad anuncio, ciudad espectáculo. Reflexionaremos sobre la metrópoli y la comunicación, el cliché y las consignas: un orden formal y una forma de control.
- Ciudad Museo, como la ciudad que por sí sola es un Museo de personajes abstractos en lugares inventados y reflexionaremos sobre la ciudad-collage.

PALABRAS CLAVE: ciudad; metrópolis; Steinberg; cartografías; comunicación.

ABSTRACT

STEINBERG CITY, CARTOGRAPHY OF A METROPOLIS.

Saul Steinberg was born in 1914 in Râmnicu Sarat (Rumania). In 1933 he moved to Italy and enrolled at the School of Architecture of the Royal Polytechnic in Milan, earning a doctoral degree in architecture in 1940. In those years he began to publish his drawings in magazines such as Bertoldo. Because of anti-Semitic laws of Fascist Italy, Saul Steinberg immigrates to the United States in 1941, country where he settled permanently. In 1942, The New Yorker magazine began to publish his drawings, and thus began his close lifelong relationship with the publication until the end of the artist's life in 1999. Saul Steinberg is a haunting figure in the contemporary art and, as noted by his main critic Harold Rosenberg, ... *Steinberg is a frontiersman of genres, an artist who cannot be confined to a category.*

The paper we present at the table City and Communication, aims to analyze a selection of drawings of the artist Saul Steinberg and his unique vision of the city and its population. In the drawings of the Steinberg City the main character is a great urbe. We'll analyze how Saul Steinberg describes what a metropolis is. We'll review topics such as:

- City morphology. We'll see which elements interest him and why.
- How a metropolis is thought and designed? Which one is the method that Saul Steinberg uses?
- Behind the drawing of Steinberg there is a way of thinking. To which model does it respond, to the scientific thinking or to the savage mind?
- How Saul Steinberg reflects the “metropolitan life”, is it an amalgam, a melting pot of imported styles? We will introduce the paper citizen, his documents, his universal portrait, his signature.
- Ad city, show city. We'll think over the metropolis and the communication, the cliché and the motto: a formal order and a form of control.
- Museum City, as the city that by itself is a museum of abstract characters in invented places and we'll think over the collage-city.

KEYWORDS: city; metropolis; Steinberg; cartographies; communication.

COMUNICACIÓN

LA REVERSIÓN DE LA TRIPLE PERSONALIDAD DE PARÍS EN *UNA CARA CON ÁNGEL* (STANLEY DONEN, 1957): EL PREDOMINIO DE LA VISIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD

MÓNICA TOVAR VICENTE

Doctoranda. Departamento Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid
monica.tovar.vicente@gmail.com

RESUMEN

La capital francesa es la ciudad extranjera más filmada por la industria cinematográfica hollywoodiense. Con esta premisa se *presenta Paris vu par Hollywood*, una muestra expuesta en el Hôtel de Ville de la ciudad “lumière” (hasta el 15 de diciembre de este año) que, a través de diversos materiales (fotografías de rodajes, vestuario, fragmentos audiovisuales, etc.), invita al visitante a conocer cómo ha evolucionado la imagen de París en el cine norteamericano tanto a través de los diferentes géneros narrativos bajo los que se la ha mostrado, como temporalmente (identificándose un modelo predominante en cada década). Este trabajo se adentra en una de las películas considerada capitales para la constitución de la capital francesa cinematográfica en los años 50: *Una cara con ángel*, un largometraje musical dirigido por Stanley Donen y protagonizado por Audrey Hepburn, Fred Astaire y Kay Thompson. De este modo, se persiguen dos objetivos: demostrar que, efectivamente, el relato fílmico cumple con las reglas identificadas en este período y por las que la imagen emitida de la ciudad era la propia de lo bohemio (ese París donde vivía un conjunto literario y artístico festivo, célebre y animado, como se defiende en la exposición); pero, igualmente, cómo, a pesar de trabajar con una triple identidad a través de los personajes protagonistas, la personalidad que acaba dominando es la turística. Un paseo cinematográfico por la denominada “ciudad de la luz” que demuestra que, a pesar de ser reduccionista, su identidad queda relegada a todos aquellos iconos históricos, artísticos y propios de la arquitectura a los que se la asoció desde hace tiempo.

PALABRAS CLAVE: París; ciudad; identidad; turístico; icono; emblema.

ABSTRACT

The French capital is the foreign city most portrayed in the Hollywood cinema industry. *Paris vu par Hollywood*, an exhibition that can be visited in the City of Lights' Hôtel de Ville (until the 15th December of this year), introduces this idea. The activity invites the visitors, throughout different materials (photographies from the shootings, costumes, audiovisual fragments, etc.), to get to know how the evolution of Paris' cinematographic image has been produced (in the genres and decade ways) in the North American cinema. This article analyzes one of the most representative films in the construction of the image of Paris during the 50's: *Funny Face*, a musical directed by Stanley Donen and starring Audrey Hepburn, Fred Astaire and Kay Thompson. In this way, there are two principal ideas to demonstrate: the fact that this film respects the rules identified for this decade and, because of that, the city's vision is typically bohemian (this Paris where a festive and famous literary and artistic group lives, as it is said in the exposition); but, equally, how, in spite of working with a triple identity associated to the principal characters, the predominant one is the touristic. A cinematographic promenade along the “City of Lights” that shows that its

identity is associated to a reductionist number of historical, artistic and architectural icons.

KEYWORDS: Paris, city, identity, touristic, icon, emblem.

COMUNICACIÓN

REINVENCIÓN DE MARCAS TERRITORIO A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: CUENCA Y SU RIQUEZA PALEONTOLÓGICA

CRISTINA GONZÁLEZ OÑATE
Universidad Jaume I de Castellón
onate@uji.es

SONIA MARTÍNEZ BUENO
Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca
bpmvillaroman@hotmail.com

RESUMEN

Los eventos permiten al consumidor, a través de la experiencia directa, asociar unos determinados valores a una marca (de un producto, servicio o territorio). Esta comunicación tiene como objetivo determinar hasta qué punto esa herramienta del marketing puede contribuir a la creación de marcas territorio y de imágenes de marca capaces de aportar un valor diferencial al destino turístico (una provincia, un territorio y, sobre todo, una ciudad). Concretamente se analizará el caso del yacimiento paleontológico de "Lo Hueco" y del futuro evento asociado al mismo y se propondrá un nuevo enfoque de la marca territorio con un enfoque basada en la proyección social de los dinosaurios.

PALABRAS CLAVE: marca; marca territorio; imagen de marca; evento; destino turístico.

ABSTRACT

REINVENT BRANDING TERRITORY THROUGH THE ORGANIZATION OF EVENTS: CUENCA AND ITS PALEONTOLOGICAL RICHNESS.

Events allow the consumer through direct experience, associate certain values to a brand (of a product, service or territory). This communication aims to determine to what extent a marketing tool, organization of events, can contribute to the creation of brands territory and brand images capable of providing a differential value the tourist destination (a province, territory and, above all, a city). Specifically, we analyze the case of the paleontological site of "Lo Hueco" and of the future event associated with the same and will propose a new approach to mark territory of Cuenca based on the social projection of the dinosaurs.

KEYWORDS: brand; brand territory; brand image; event; tourist destination.

COMUNICACIÓN

APROXIMACIONES A UN ANÁLISIS ICONOGRÁFICO: *BERLÍN, SINFONÍA DE UNA GRAN CIUDAD* Y EL POST-EXPRESIONISMO PICTÓRICO

ÁNGEL SANCHO RODRÍGUEZ

Doctorando. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid
angel.sancho@hotmail.es

RESUMEN

Presentamos una primera aproximación al análisis iconográfico del filme *Berlín, sinfonía de una ciudad* (1927) y su relación con el denominado postexpresionismo pictórico. Esta película de Walter Ruttmann contiene multitud de planos que captan las calles de Berlín. Sin embargo la intención del director no es sólo hacer un epíteto de la ciudad, sino presentar Berlín como la gran metrópoli europea, símbolo de las grandes ciudades del periodo de entreguerras, con todo sus defectos y virtudes. En ese sentido, será especialmente significativa la casi total ausencia de referentes históricos en todo el filme, salvo una fugaz aparición de la catedral en los primeros minutos de la película. A Ruttmann le interesa, sobre todo, la ciudad contemporánea, que refleja el nuevo estilo de vida de los ciudadanos en las urbes metropolitanas, es decir, un *Gross Berlín* carente de sus monumentos históricos.

Esta intención fue también compartida por los denominados post-expresionistas, como los definió el crítico Franz Roh, o Nueva Objetividad (del alemán "Neue Sachlichkeit") definida por Hartlaub. Este grupo de artistas buscaron en su temática la plasmación de la forma objetiva del mundo, pero transformándola bajo su punto de vista. Sobre todo les gusta representar la vida corriente de su tiempo con su febril ritmo de vida, como explicó Gustav Friedrich Hartlaub, utilizando el calificativo de "veristas" para definir estas temáticas características de la obra de Otto Dix y George Grosz. La plasmación de la vida cotidiana con todo su ritmo acelerado y cierto tono de sátira, tiene la intención de desmitificar la imagen de progreso que la sociedad europea se había construido durante las primeras décadas del siglo XX. La crisis de valores que supuso la I Guerra Mundial trajo como consecuencia un periodo de crítica artística sobre la sociedad del momento. Estos pintores recogen en sus obras lo que observaban en la sociedad alemana en crisis, pero también plasman la vida cotidiana, la industrialización y los métodos americanos fordianos de trabajo que acabaron proletarizando a amplios sectores de la población.

Toda esta temática, recurrente en buena parte de las denominadas *Sinfonías de Ciudades*, tiene quizá en Berlín su mejor y más claro exponente, pudiéndose establecer una evidente correspondencia entre la imagen fílmica de la obra de Ruttmann y la imagen pictórica a la hora de reflejar la metrópoli contemporánea.

PALABRAS CLAVE: Iconografía; metrópoli; crisis de valores; sociedad; Nueva Objetividad; post-expresionismo; *Berlín, sinfonía de una ciudad*.

ABSTRACT

APPROACHING AN ICONOGRAPHIC ANALYSIS: *BERLIN, SYMPHONY OF A METROPOLIS* AND POST-EXPRESSIONISM PAINTING.

We present a first approach to iconographic analysis of the film *Berlin: Symphony of a Great City* (1927) and its relationship with the so-called pictorial Post-expressionism. Walter Ruttmann's film contains many scenes that capture the streets of Berlin. But the director's intention is not only making an epithet of the city, but show Berlin as a European

metropolis. In this sense, Berlin is a symbol of the great cities of the interwar period, although the big city has many advantages and disadvantages. *Berlin: Symphony of a Great City* does not display historical monuments, except at the beginning of the film when the director shows the cathedral.

This attitude was also shared by the post-expressionist artists. These artists were so named by Franz Roh, important art critic, but they were also called "New Objectivity" by Gustav Friedrich Hartlaub, the director of the Kunsthalle in Mannheim. The Post-expressionist artists sought in its theme the depiction of the world objectively, although this objective world was transformed in the works by the artist's subjectivity. Post-expressionist artists represent ordinary life of his time with the feverish pace of life of this time. Hartlaub used the adjective "Verists" to define these thematic characteristics of the work of Otto Dix and George Grosz. The embodiment of everyday life with all its fast pace and a tone of satire is intended to demystify the image of progress that European society was at that time. World War I led to a crisis of values that resulted in a period of artistic criticism. European society of this time was a recurring theme for Post-expressionist artists. These artists included in his works what they observed in German society in crisis, but also reflected the daily life, industrialization and taylorist methods of work that ended proletarianizing broad sectors of the population.

All these issues can be seen in *Berlin: Symphony of a Great City*. This movie is a clear example of City Symphony, set of films made between 1921 and 1931. The viewer can establish a clear correspondence between the film image Ruttmann's work and the pictorial image of Post-expressionist artists when they show the contemporary metropolis.

KEYWORDS: Iconographic analysis; metropolis; crisis of values; society; New Objectivity; Post-expressionism; *Berlin: Symphony of a Great City*.

COMUNICACIÓN

LAS CIUDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL VIAJE DE ANDREA NAVAGERO

VERÓNICA GIJÓN JIMÉNEZ

*Profesora ayudante del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Castilla-La Mancha
veronica.gijon@uclm.es*

RESUMEN

El veneciano Andrea Navagero visitó Castilla-La Mancha entre 1525 y 1526, para cumplir su misión como embajador ante Carlos V. Al contrario que otros embajadores, que no solían darle mucha importancia a la descripción de las ciudades, Navagero nos dejó interesantes descripciones. El autor se centra, sobre todo, en las ciudades más importantes, Toledo y Guadalajara. La primera de ellas era sede temporal de la corte de Carlos V y vivía un momento de esplendor. Guadalajara alojaba a la poderosa familia Mendoza, que de facto, eran los señores de la ciudad. Navagero se centra sobre todo en la descripción del urbanismo, de los edificios más emblemáticos y en algunos aspectos sociales. Gracias a su vasta cultura y a sus grandes dotes de observador, el embajador veneciano nos muestra un completo panorama de estas dos ciudades en uno de los momentos más importantes de su historia.

PALABRAS CLAVE: Navagero; ciudad; literatura de viajes; patrimonio artístico; Castilla-La Mancha.

ABSTRACT

The venetian Andrea Navagero visited Castilla_la Mancha between 1525 and 1526, in order to carry out his mission as ambassador before Charles V. Unlike other ambassadors, that didn't use to attach importance to the description of cities, Navagero provided us with interesting descriptions. The author especially focuses on more important cities, Toledo and Guadalajara. The first of them was provisional seat of the Charles V's court and experienced a time of magnificence. Guadalajara housed the powerful family Mendoza, who were in fact, the gentlemen of the city. Navagero focuses, above all, on the description of town planning, the more emblematic building and finally on some social aspects. Thanks to his vast culture and his observer qualities, the Venetian ambassador shows us a complete scene of both cities in one of the most important moments in history.

KEY WORDS: Navagero; city; travel literature; artistic heritage; Castilla-La Mancha.

COMUNICACIÓN

ESTÉTICA DE LA REBELDÍA: DEL SITUACIONISMO A LA OKUPACIÓN

RAFAEL GÓMEZ ALONSO

*Profesor Titular de Comunicación Audiovisual. Universidad Rey Juan Carlos
rafael.gomez@urjc.es // rafgom@hotmail.com*

RESUMEN

La presente comunicación trata de establecer una relación entre el arte emergente que surge de las manifestaciones y expresiones sociales propiciadas desde el movimiento Internacional Situacionista como propósito propagandista de rebelión social y los proyectos que toman como ejemplo este modelo en actitudes socioculturales alternativas o no legitimadas dentro de lo que se ha venido a denominar como centros culturales de ocupación en los que se producen un tipo de manifestaciones artísticas englobadas dentro de lo que se conoce como street art, apostando por una actitud de denotaciones y connotaciones político sociales en sus mensajes que se manifiestan en sus representaciones murales. Para realizar este estudio se pretende realizar un dialogismo y evolución del concepto de mensaje político social desde los carteles de agitación cultural u otras formas y soportes de representación de iconografía combativa hasta las actitudes de apropiacionismo artístico en los centros okupados o espacios denominados como no lugares. Mediante dicha evolución y conexión de formas de representación alternativa y subcultural se pretende reflexionar sobre la recepción estética que surge en el espectador contemporáneo ante lo que puede proyectarse como unas formas de representación artística en las que prevalece una determinada función social y política adscrita a unas cualidades culturales marginales.

PALABRAS CLAVE: Estética espontánea, Internacional Situacionista, Estética marginal, Arte de Rebelión, Estudios Culturales

KEY WORDS: Spontaneous Aesthetics, Situationits International, Marginal Aesthetics, Art of Rebellion, Cultural Studies

ABSTRACT

THE AESTHETICS OF REBELLION: FROM SITUACIONIST INTERNATIONAL TO SQUATTER

The present communication tries to establish a relationship between emergent art stemming from demonstrations and social expressions favored since the Situationist International Movement as propagandist intention of social rebellion and the projects that take as example this model in alternative socio-cultural attitudes or not legitimized within what has been called as cultural centres of squatter in which a type of covered artistic manifestations included inside what is known as street art, betting on an attitude of social and political denotations and connotations in their messages manifested in their murals representations. To perform this study intends to produce a dialogism and evolution of the concept of social political message from cultural agitation posters or other forms and supports of representation of combative iconography to the attitudes of artistic appropriation in the okupied centers or spaces named like not places. Through such evolution and connection of forms of alternative and subcultural representation is intended to think about the aesthetic reception which arises in the contemporary viewer to what can be projected as forms of artistic representation where prevails a particular social and political function assigned to a marginal cultural qualities.

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y CIUDAD. UNA APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS CULTURALES URBANOS

MIGUEL ÁNGEL CHAVES MARTÍN

*Profesor Titular de Arte Contemporáneo. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid
miguelchaves@ccinf.ucm.es*

RESUMEN

La presente comunicación pretende hacer una aproximación valorativa del proceso de consolidación de los estudios culturales urbanos desde que, a finales de la década de 1980, se empezaran a consolidar como nuevos modelos de investigación en torno a las relaciones comunicación, cultura y ciudad, desde una simultaneidad de miradas sobre el espacio urbano en el momento en que éste, precisamente, se encuentra en plena transformación. Frente a la concepción histórica de ciudad, el concepto de lo urbano se impone como realidad territorial contribuyendo con ello al debate en torno a la necesidad de encontrar una nueva definición de ciudad.

PALABRAS CLAVE: comunicación; ciudad; estudios culturales urbanos.

ABSTRACT

This communication aims to make an evaluative approach from consolidation of urban cultural studies since the late 1980s, it began to consolidate as new models of research on the relations communication, culture and city from a simultaneous visions of urban space at the time that this, precisely, is changing. Facing the city's historical conception, the concept of urban imposed as territorial reality thereby contributing to the discussion about the need for a new definition of city.

KEYWORDS: Communication; city; urban cultural studies.

MESA 2
CIUDAD Y ARTES PLÁSTICAS
Jueves, 22 de noviembre de 2012

PONENCIA

LA OBRA DE ARTE EN LA ERA DEL ESCAPARATE

HUMBERTO HUERGO CARDOSO
Profesor Carleton College. Minnesota. USA.

CURRICULUM

Doctor por la Universidad de Princeton. Catedrático en el Departamento de Español de Carleton College, Minnesota. Especialista en literatura y arte durante el Siglo de Oro, por una parte, y en las teorías de la modernidad en España a comienzos del siglo XX. Ha publicado diversos libros sobre el intelectual, crítico y pintor José Moreno Villa (Temas de arte, 2001; Medio mundo y otro medio. Memorias escogidas, 2010) y otro sobre temas de arquitectura moderna española, Función contra forma y otros escritos sobre arquitectura madrileña 1927-1935 (2010)

RESUMEN

Su intervención se centrará en el creciente expansionismo de los escaparates comerciales como señal de la progresiva introducción de la modernidad, no sólo en España sino, antes, en el resto de Occidente. La repercusión de la Exposición de Artes Decorativas de París (1925) y de los medios especializados, además de otros factores que analiza en su intervención, fue tan intensa que contribuyó en gran medida a transformar el paisaje urbano y social de Madrid durante el periodo previo a la guerra civil.

PONENCIA

ARTISTAS CANARIOS EN MADRID. LA CAPITAL COMO ESTÍMULO FORMATIVO, PROFESIONAL Y CREATIVO. UNA MIRADA A SUS APORTACIONES

MARÍA DOLORES ARROYO FERNÁNDEZ
*Profesora Titular de Arte Contemporáneo. Departamento Comunicación Audiovisual y Publicidad II
Universidad Complutense de Madrid*

CURRICULUM

Se licenció en Filosofía y Letras (especialidad "Historia del Arte") en la Universidad Complutense de Madrid, en donde se doctoró obteniendo el Premio Extraordinario (Facultad de Geografía e Historia). Actualmente es profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y miembro del Grupo de Investigación "Arte, Arquitectura y Comunicación en la ciudad contemporánea". Entre otros, ha participado en conferencias, jornadas o congresos, ha sido coordinadora y profesora del Título Propio "Magíster en Comunicación y Arte". Asimismo ejerce la crítica y la divulgación del arte desde 1980, publicando en revistas especializadas y catálogos. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) y pertenece a la junta directiva de la española y madrileña (AECA y AMCA).

RESUMEN

En esta ponencia se aborda la labor de estímulo que jugó Madrid en la formación académica y en el desarrollo profesional de algunos de los mejores artistas canarios que allí residieron. Desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, personajes como Luis de la Cruz, Valentín Sanz, Nicolás Alfaro, Néstor de la Torre, Santiago Santana, José Aguiar, Gregorio Toledo, Pancho Lasso, Juan Guillermo, Manolo Millares, Martín Chirino, Cristino de Vera, César Manrique, Juan Hidalgo, Luis Arencibia, Tony Gallardo, Juan Bordes, se establecieron en Madrid, ya de forma temporal o permanente, y dejaron su impronta.

La mayoría estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y participó, o sigue participando, de forma activa en proyectos, en grupos o círculos artísticos madrileños; han exhibido su obra en importantes muestras y certámenes oficiales o en las galerías más punteras de Madrid. En algunos casos generaron una iconografía urbana o contribuyeron con acciones en la calle o con esculturas públicas a la imagen actual del espacio madrileño. De la misma forma, ese bagaje cultural asimilado - traducido en nuevas y más abiertas perspectivas que las que ofrece la limitada geografía isleña - ha revertido en beneficios para Canarias por obra de aquellos que en algún momento volvieron o siguieron manteniendo el contacto con las islas.

PONENCIA

CIEN AÑOS, UN MISMO LUGAR. EL MUSEO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL BARRIO HISTÓRICO DE CHIADO (1911-2011)

HELENA BARRANHA

*Profesora Instituto Superior Técnico. Universidade Tecnica de Lisboa.
Exdirectora del Museo Nacional de Arte Contemporâneo, Chiado, Lisboa.*

CURRICULUM

Licenciada en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa (1995), tiene Master en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad del Algarbe, 2001) y Doctorado en Arquitectura, con tesis sobre Arquitectura de Museos de Arte Contemporáneo en Portugal (Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, 2008). Profesora Auxiliar de Arquitectura en el Instituto Superior Técnico, Universidad Técnica de Lisboa, e Investigadora del ICIST –Instituto de Ingeniería de Estructuras, Territorio y Construcción–, colabora también con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa, donde es responsable del módulo de Arquitectura de Museos en el Master en Museología. Fue Directora del Museo Nacional de Arte Contemporáneo –Museu do Chiado–, entre 2009 y 2012. Autora de varias publicaciones sobre patrimonio, arquitectura contemporánea y museos, entre las que destacan: “Between the Screen and the Building: Museum Architecture in the Digital Age” in Ballarin, M. & Dalla Mura, Madalena (eds.), *Museum and Design Disciplines*, Proceedings of the conference series (2011), Doctoral school of the Università IUAV di Venezia/Fondazione di Venezia, 2012, pp.175-188 (disponible en: <http://rice.iuav.it/386>). “Os primeiros 50 anos do Museu Nacional de Arte Contemporânea” in Lapa, P.; Tavares, E. (org.), *Arte Portuguesa do Século XX 1910-1960*, Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, Lisboa,

2011, pp. XV-XXV. "Farol-Museu de Santa Marta: redesenhar um muro para revelar um sítio", *Monumentos*, n.º 31, Abril 2011, Lisboa, Instituto da Habitação e da Renovação Urbana, pp. 148-155. "Objetos singulares, lugares reconocibles: breve mirada sobre la arquitectura de museos en el territorio ibérico" (traducción al español: Alberto Montoya), Lisboa, *Arquitectura Ibérica*, n.º 31, Abr. 2009, pp. 04-11. "Arquitectura de museus e iconografia urbana: concretizar um programa/construir uma imagem" in Semedo, A.; Lopes, J. T. (coord.), *Museus, Discursos e Representações*, Porto, Edições Afrontamento, 2006, pp. 181-196.

RESUMEN

Fundado en 1911, tras la proclamación de la República en Portugal, el museo Nacional de Arte Contemporáneo está instalado, desde entonces, en el edificio del antiguo Convento de San Francisco de la Ciudad, en el centro histórico de Lisboa. Además de su patrimonio arquitectónico, el barrio de Chiado se destacó, en los siglos XIX y XX, como uno de los principales polos artísticos y culturales del país, con teatros, cinemas y cafés frecuentados por las generaciones románticas y modernistas. A pesar de su localización privilegiada, el museo no siempre logró participar en las dinámicas culturales y urbanas del entorno, manteniendo una presencia algo discreta. A lo largo de un siglo de existencia, se plateó algunas veces la posibilidad de trasladar la institución a otra zona de la ciudad pero, después del incendio que, en 1988, afectó a una parte del barrio de Chiado, se decidió valorar su relación histórica con el lugar. Tras una renovación global, según proyecto del arquitecto francés Jean-Michel Wilmotte, el museo reabrió, en 1994, con la denominación de Museu do Chiado.

COMUNICACIÓN

EL COLECTIVO AGUSTÍN PAREJO SCHOOL: ARTE Y ACTIVISMO URBANO EN LOS OCHENTA

MAITE MÉNDEZ BAIGES

Profesora Titular Departamento de Historia del Arte. Universidad de Málaga
mendez@uma.es

RESUMEN

Esta comunicación propone un análisis de algunas obras del colectivo Agustín Parejo School, activo durante los años ochenta y principios de los noventa en la provincia de Málaga. Su producción artística nos procura un ejemplo de activismo ciudadano en el Estado Español durante los años inmediatamente posteriores a la Transición. Los Agustín Parejo School convirtieron la calle y la participación colectiva en herramientas imprescindibles de su actividad, mediante acciones, pintadas, intervenciones en monumentos públicos, o la teatralización en el espacio público. En este sentido, aquí se analiza una de sus propuestas más significativas: el traslado transitorio de la escultura del Marqués de Larios desde su pedestal a la acera en *Sin Larios* (1992). Junto a la parodia de candidatura política en la acción *Caucus* (1986), y la reivindicación de una vivienda digna en *Sin vivienda* (1991), constituye un ejemplo pionero de arte urbano en la España democrática –así como de la polémica con los detentadores del poder político que puede acarrear. Ironía, polémica, poesía visual, activismo, participación colectiva, la calle, en fin, como lienzo, son los ingredientes de la actividad artística del colectivo Agustín Parejo School, previa a la reactivación generalizada de este tipo de prácticas artísticas en los noventa.

PALABRAS CLAVE: arte de los ochenta en España; Agustín Parejo School; arte público; arte urbano; arte contextual.

ABSTRACT

This paper analyses selected works by Agustín Parejo School, a group of artists active throughout the eighties and early nineties in the province of Malaga. Their artistic production provides us with an example of citizen activism in Spain after the "Transición". The Agustín Parejo School turned the street and collective participation into indispensable tools of its activity, through actions, graffiti, interventions in public monuments, or the dramatization in public space, etc. Here we analyze specially one offer: The transitory movement of the sculpture of the Marquess of Larios from his pedestal to the sidewalk in the work called *Sin Larios* (1992). Along with the parody of political candidacy in the *Caucus* action (1986), and the decent housing claim in *Sin vivienda* (1991), a pioneering example of urban art in the democratic Spain –and of the possible polemic they may cause with political power detainers. Irony, polemic, visual poetry, activism, collective participation, and the street as a canvas, are the ingredients of the artistic activity by the collective Agustín Parejo School, preceding the reactivation of this kind of artistic practices that took place on the nineties.

KEYWORDS: Spanish art of the 80s; Agustín Parejo School; public art; urban art; contextual art.

COMUNICACIÓN

LA CIUDAD COMO TEXTO Y PRETEXTO. DE LA ESTÉTICA METROPOLITANA A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

JOSÉ GASPAR BIRLANGA TRIGUEROS

*Profesor Titular interino. Departamento de Filosofía. Área de estética y teoría de las artes.
Universidad Autónoma de Madrid
josegaspar.birlanga@uam.es*

RESUMEN

El título sugiere ya una lectura del devenir de la ciudad en el último siglo. La irrupción de la metrópolis, en condiciones de una lograda aunque no siempre efectiva mayoría de edad, a principios del XX, y la necesidad o querencia moderna por abordarla desde los distintos ámbitos epistémicos (antropología, sociología, historia, estética, arquitectura,...) hizo de ella el texto en el que se acrisolaron las diferentes texturas de una modernidad que fue perdiendo progresiva y lamentablemente su agitada y *experencial* condición metropolitana inicial en favor de un perfil más funcional, racional, y también frío e impersonal. Así, en las tres últimas décadas, además de la impugnación postmoderna de la reducción urbanística de la ciudad, las prácticas artísticas contemporáneas, con sus gestos, han ido apropiándose del texto ciudad como pretexto.

La ciudad ha sido invocada de nuevo para reactivar, cuando no iniciar, discursos y reflexiones estéticas que van más allá de la estricta acción y condición artística. Se reaviva el potencial político, que desde la antropología y sociología de los procesos estéticos recorrió buena parte del XX, pero en una apelación a una trama multidisciplinar y rizomática más propia del XXI que no pierde de vista el difícil equilibrio entre el soberanismo monumental y la actitud libertaria de resistencia de lo acontecimental (Veyne).

Muestra de ello es el doble rearme del significado artístico tanto desde las poéticas de la acción como de la recepción estética. El hacer de Spencer Tunick o Banksy —por citar dos jóvenes lenguajes y artistas— tanto para su, nunca mejor dicho, *plástica práctica* como para devolverle a la ciudad la porosidad perdida tras las pátinas del orden y la racionalidad *International Style* (Banham, Le Corbusier). Unas prácticas artísticas que potencian visualmente la condición efímera del hombre y de la ciudad insertando una discontinuidad y fragmentariedad más acorde con el imaginario actual del arte —líquido (Bauman), sombra (Perniola), complot (Baudrillard),...—. Prácticas, finalmente, que también entroncan o recuperan la metrópolis-texto (Benjamin, Simmel, Grosz) reabriendo la reflexión sobre las condiciones históricas, sociales, antropológicas en las que la ciudad sigue desvelándose, por el poder de las imágenes, como el espacio en el que las experiencias artísticas se forman y en el que las estéticas se constituyen dando cuenta de la sensibilidad contemporánea y de la transformación de las ciudades, de los hombres y de sus relaciones.

PALABRAS CLAVE: arquitectura; ciudad; experiencia estética; modernidad; postmodernidad; prácticas artísticas.

ABSTRACT

THE CITY AS TEXT AND PRETEXT. FROM THE METROPOLITAN AESTHETICS TO THE CONTEMPORARY ARTISTIC PRACTICE.

The title already evokes a reading of the city's development over the last century. The inrush of the metropolis, under a successful though not always effective age of majority, at the beginning of the 20th century, and the need or modern willingness to tackle it from different epistemic environments (anthropology, sociology, history, aesthetics, architecture...) made it the text in which the different textures refined, those of a modernity that started to sadly and progressively lose its initial agitated and experimental metropolitan condition in favor of a more functional, rational, as well as cold and impersonal profile. Hence, within the last three decades, besides the post modern contestation of the city's urban reduction, the contemporary artistic practices, with their gestures, have been keeping the city text as a pretext.

The city has been invoked again to reactivate, when not to initiate, discourse and aesthetic reflections that go beyond the strict artistic action and condition. The political potential, which travelled throughout the 20th century from anthropology and sociology, is brought back to life, but with an appeal to a multidisciplinary plot typical of the 21st century, which never loses sight of the complicated balance between the monumental sovereignty and the libertarian attitude of the happening's resistance (Veyne.)

Proof of that is the double rearmament of the artistic meaning from both the action poetics and the aesthetic reception. The doing of Tunick or Banksy —just to cite two young languages and artists— for their, for lack of a better word, *plastic practice* and their giving back to the city the lost porosity after the patina's order and the rationality of the *International Style* (Bahnam, Le Corbusier.) Artistic practices that visually boost the ephemeral condition of men and the city, inserting a discontinuity and fragmentation more in harmony with the imaginary of the art —liquid (Bauman), shadow (Perniola), complot (Baudrillard)...—. Practices, finally, which are also related and recuperate the metropolis-text (Benjamin, Simmel, Grosz) reopening reflections about the historic, social and anthropological conditions, in which the city continues to develop thanks to the power of images, as well as the space in which the artistic expressions are being formed and in which the aesthetics is constituted, considering the contemporary sensitivity and the transformation of cities, men, and their relations.

KEYWORDS: aesthetic experience; architecture; artistic practices; City; modernity; post-modernity.

COMUNICACIÓN

LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE NUEVA YORK DE 1939: ARTE, ARQUITECTURA Y POLÍTICA EN EL FRACASO DEL “MUNDO DEL MAÑANA”

IDOIA MURGA CASTRO

*Grupo de investigación UCM Consolidado “Arte, arquitectura y comunicación en la ciudad contemporánea”. Campus de Excelencia Internacional Moncloa. Clúster Patrimonio.
imurga@pdi.ucm.es*

RESUMEN

La Exposición Internacional de Nueva York se inauguró en abril de 1939 con la intención de ser un símbolo de la paz mundial entre naciones que buscaban conocerse y respetarse. Con este objetivo, la ciudad americana quería convertirse en el lugar de encuentro de las naciones modernas. Sin embargo, estas manifestaciones coincidieron en un momento en el que, paradójicamente, se evidenciaban las máximas diferencias entre ideologías opuestas, que poco después conducirían al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

La presente comunicación analiza este evento internacional, en el que se mezclaron las tendencias más punteras de arquitectura, artes plásticas, artes escénicas, medios de comunicación, tecnología y ocio. En ella se estudia la escenificación de un mapa utópico en el que se medían las fuerzas: los proyectos artísticos y arquitectónicos de los pabellones fallidos, como el de Alemania o el de España, así como la participación de las grandes potencias, como la URSS y EE.UU., Japón, Italia o las colonias de Francia y Gran Bretaña. Aunque la Exposición tuvo un enorme éxito de público y centró la atención internacional, sus ideas sobre la ciudad y el mundo del mañana en paz fracasarían inmediatamente. El arte, la propaganda, la política artística y la guerra se mezclaban en la puesta en escena del fracaso de la utopía.

PLABRAS CLAVE: arte del siglo XX; 1939; Nueva York; Exposición Internacional; política artística; propaganda

ABSTRACT

The New York World's Fair opened in April 1939 with the aim of becoming a symbol of world peace for the countries that were looking for knowledge and respect among each other. With this objective, the American city pursued being the meeting place for the modern nations. Nevertheless, this statement coincided in a context where the strongest differences among opposite ideologies soon lead to the outbreak of the Second World War.

The present paper analyses this international event, where the most leading trends of architecture, plastic and performance arts, media, technology and leisure were mixed. It studies the staging of a utopian map where to measure the strengths: the artistic and architectural projects of cancelled pavilions, such as Germany and Spain, as well as the participation of the main powers of the Soviet Union and the United States of America, Japan, Italy and the French and British colonies. Although the World's Fair obtained a great success and focused the international attention, the ideas about the city and the world of tomorrow in peace immediately failed. Art, propaganda, artistic politics and war were involved on the stage of the failure of utopia.

KEYWORDS: 20th century art; 1939; New York; World's Fair; Artistic Politic; Propaganda.

COMUNICACIÓN

APROPIACIONES ESPACIALES DE LA DANZA: DEL ESPACIO PRIVADO AL ESPACIO PÚBLICO

MARTA LLORENTE PASCUAL

Arquitecto. Doctoranda en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Universidad Politécnica de Madrid

llomar2012@gmail.com

RESUMEN

La arquitectura como arte mediador entre el mundo y el hombre siempre ha jugado un importante papel, iniciando, organizando y dirigiendo el movimiento, como si de un coreógrafo se tratase. Este artículo estudia la relación inseparable de la danza y la coreografía con la arquitectura y el espacio, sin embargo desde otro punto de vista: analizando el recorrido de las apropiaciones espaciales de la danza, su interacción con la arquitectura y la ciudad. Este diálogo entre disciplinas, tiene su origen en la antigüedad, su efervescencia a principios del siglo XX con las Vanguardias y la Performance mediante la descontextualización de las distintas formas de arte y llega hasta nuestros días a través de coreógrafos como Trisha Brown, Pina Bausch, Sasha Waltz, Anne Teresa de Keersmaeker, Wim Vandekeybus así como numerosas iniciativas que entrelazan la danza y el espacio urbano. Se pone en relieve el análisis de la obra de Anne Teresa de Keersmaeker como ejemplo clave.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura; espacio público; ciudad; danza; coreografía; diálogo; comunicación; apropiaciones espaciales.

ABSTRACT

SPATIAL APPROPRIATIONS OF DANCE: FROM PRIVATE SPACE TO PUBLIC SPACE.

Architecture has always played a very important role as a mediating art between man and the world: initiating, organising and directing movement, as if it were a choreographer. This article studies the inseparable relationship that dance and choreography have to architecture and space, albeit from a different point of view: analysing the path of dance's spatial appropriations, its interaction with architecture and with the city. This dialogue between disciplines has its origins in the ancient world, and reaches a boom period at the beginning of the 20th century with the Vanguards (New Dance pioneers) and later on with Performance Art, through the decontextualization of different art forms. It arrives to present times through choreographers such as Trisha Brown, Pina Bausch, Sasha Waltz, Anne Teresa de Keersmaeker and Wim Vandekeybus as well as through many initiatives all over the world that weave together dance and urban space. A study of the work of Anne Teresa de Keersmaeker will be focused on as a key example.

Keywords: Architecture, public space, city, dance, choreography, dialogue, communication, spatial appropriations.

COMUNICACIÓN

¿HABITAR LA CIUDAD?

Una aproximación a la experiencia de lo urbano desde la práctica artística contemporánea

MARÍA GIL ORIVE

Estudiante / Investigadora
maria-250387@hotmail.com

RESUMEN

Partiendo de estudios previos en los que se debatía sobre la construcción del paradigma arquitectónico y urbanístico moderno como fundamento del discurso espacial dominante y su consecuente evolución y desarrollo en el contexto de la posmodernidad; la presente comunicación se centra en el análisis de la experiencia del espacio urbano, haciendo especial hincapié en los procesos cognitivos y perceptivos que lo articulan, desde una aproximación de carácter reticular en la que se pretende explorar la realidad urbana a través de las relaciones y las dimensiones internas que la componen.

Así mismo se pondrá de manifiesto la importancia del carácter creativo de la acción humana sobre el espacio urbano, mediante el acercamiento a algunas de las propuestas artísticas contemporáneas, que desde la *praxis* pretenden formular narrativas urbanas alternativas, modelos que parten de cuestiones relacionadas con la necesidad de repensar otras formas de habitar la ciudad, reafirmando desde lo local, una apropiación ciudadana del espacio urbano. En definitiva se trata de reivindicar la necesidad de una autoproducción del espacio, mediante mecanismos en los que, utilizando un lenguaje artístico, se posibilite la emergencia de un pensamiento reflexivo y de carácter emancipatorio, para así transformar los espacios vacíos de vida urbana en lugares antropológicos.

PALABRAS CLAVE: espacio urbano; habitar; autoproducción; arte.

ABSTRACT

Based on previous studies in which was debated about the construction of modern urban and architectural paradigm as basis of the spatial dominant discourse, and its subsequent evolution and development in postmodernism context, this paper focuses on the analysis of the experience of urban space, with particular emphasis on cognitive and perceptual processes that articulate from a grid characteristic approximation, in which is intended to explore the urban reality through relationships and internal dimensions that comprise it.

It also will show the importance of the creative character of human action on urban space, bringing some of the contemporary art proposals that from *praxis* pretend to develop alternative urban narratives, models that are based on issues related to the need of rethinking other ways of living the city, reaffirming from the local, civic appropriation of urban space. To sum up, this article could be a claim for the need of space autoproduction by mechanisms in which, using an artistic language, bring the possibility of emergence a reflective and emancipatory thought, in order to transform the empty spaces of urban life in anthropological places.

KEYWORDS: urban space; dwell; selfproducción; art.

COMUNICACIÓN

PAISAJE Y ACADEMIA: LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS ENTRESIGLOS

ELISA POVEDANO MARRUGAT

Profesora visitante lector de la Universidad Carlos III de Madrid.

epovedan@hum.uc3m.es

RESUMEN

En esta comunicación planteamos cómo la enseñanza artística fue evolucionando desde la formación tradicional académica hacia otros modelos educativos innovadores desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, por lo que analizaremos casos tan conocidos como las enseñanzas académicas a través de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Residencia de Paisajistas de El Pular, dependiente de ésta, o los menos estudiados como la Escuela de Cerámica de la Moncloa, influenciada por las novedades educativas que había traído la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

La moderna pedagogía de Pestalozzi y Froebel transformaron la forma de aplicar la educación y esa nueva manera de entenderlo también implicaría un cambio de criterio en todo el sector educativo, entre el que se encuentra el artístico.

Sistemas como el slojd, la vocational education o la Institución Libre de Enseñanza parten de esta base educativa froebeliana y se convierten en puntales de los cambios que se producen en otros ámbitos, como puede ser la enseñanza del paisaje, que a partir de la ILE, participará en mayor medida de la naturaleza, como ocurrió en la Residencia de Paisajistas de El Pular a partir de su fundación en 1918, y de centros experimentales, como fue la Escuela de Cerámica de la Moncloa (1911), surgida para el aprendizaje de las artes y oficios relacionadas con la cerámica, pero que pretende ir más allá, pues se aprendía no solo a diseñar y fabricar materiales cerámicos, sino que también dibujaban y pintaban al aire libre en las excursiones realizadas por toda España para conocer los oficios, algo que recuerda, a las excursiones de la ILE en las que se educaba a través de la experiencia directa; y que a la vez nos hace pensar en otras escuelas educativas surgidas en Europa durante este periodo.

PALABRAS CLAVE: pintura de paisaje; enseñanzas artísticas; academia; Institución Libre de Enseñanza; artes y oficios.

ABSTRACT

LANDSCAPE AND ACADEMY: ARTISTIC EDUCATION BETWEEN CENTURIES.

In this paper we propose how arts education has evolved from traditional academic training to other innovative educational models from the late nineteenth to early twentieth century, so we will analyze well known cases such as academic education through the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, the Residencia de Paisajistas de El Pular, dependent on it, or the least studied such as the Escuela de Cerámica de la Moncloa, influenced by educational developments brought by the Institución Libre de Enseñanza (ILE).

Modern pedagogy of Pestalozzi and Froebel transformed how to implement education and this new way of understanding also implied a change of approach across the whole education sector, among which is the artistic.

Systems like Slöjd, vocational education or the Institución Libre de Enseñanza start off the froebelian method and become mainstays of the changes that occur in other areas, such as the landscape education, that starting from the ILE, take part of the nature, as happened in the Residencia de Paisajistas de El Pular from its foundation in 1918, and experimental centers, as was the Escuela de Cerámica de la Moncloa (1911), emerged for

learning arts and crafts related to ceramics, but wants to go further, because they learned not only to design and manufacture ceramic materials, but also drew and painted “plein air” in the excursions throughout Spain to learn the crafts, something that reminds tours of the ILE in which educated through direct experience, and that in turn makes us think of other educational schools emerged in Europe during this period.

KEYWORDS: landscape painting; art education; academy; Institución Libre de Enseñanza; arts and crafts.

*Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Los espacios públicos del saber en el siglo XIX: proyectos y discursos para la construcción de la sociedad liberal” (HAR2009-12418/HIST), perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación.

COMUNICACIÓN

LA EXPERIENCIA DE LA INCLUSIÓN DE ARTE EFÍMERO EN MADRID A TRAVÉS DE INSTITUCIONES REGLADAS. MADRID ABIERTO, 2004-2011

LUCILA URDA PEÑA

*Arquitecto y profesora asociada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid.*

lucila.urda@upm.es

RESUMEN

La ciudad de Madrid ha experimentado en los últimos siete años pequeñas transformaciones temporales a través de la inserción de actuaciones artísticas urbanas en paralelo a la feria de arte contemporáneo ARCO. A raíz de la feria de arte ARCO surge una interesante iniciativa consistente en trasladar a la calle aquellas reflexiones artísticas más actuales. Comenzando su ubicación en un contexto físico vinculado directamente con la feria se fue trasladando, en principio, a calles representativas de la ciudad de Madrid y desplazándose, a medida que evolucionaba MADRID ABIERTO hacia barrios menos céntricos. La voluntad de hacer más accesible el arte para los ciudadanos así como la búsqueda de la interacción ciudad-arte fue desencadenando a lo largo de los años la aparición de proyectos cada vez más involucrados con el espacio físico y social de Madrid.

La tendencia de la evolución del planteamiento de los proyectos artísticos estaba dirigida claramente hacia la intermediación del artista como agente catalizador de la relación del ciudadano con su ciudad. Las intervenciones pasaron de ser puramente artísticas a tratar de servir como lugar de encuentro y reflexión sobre situaciones urbanas concretas, planteando de una manera más clara la participación del vecino en los proyectos a través del estudio, en algunos casos, de necesidades reales en barrios determinados.

El interés de la evolución de los proyectos radica en la posible continuidad de las actuaciones, planteadas, en principio, como efímeras, al tratar de trabajar con el espacio social simultáneamente al espacio físico de los lugares elegidos. La valoración del efecto real de las intervenciones de los últimos años nos plantea la hipótesis de la posibilidad del arte como transformador del espacio público, entendido este como lugar de encuentro y pensamiento colectivo.

PALABRAS CLAVE: Madrid Abierto.

ABSTRACT

The city of Madrid has experienced in the last seven years small temporary transformations through the inclusion of urban artistic performances in parallel to contemporary art fair ARCO. As a result of the art fair ARCO arises an interesting initiative consisting in moving to the street those more current art reflections. Starting its location in a physical context directly linked to the fair it was moving, in principle, from representative streets of the city of Madrid towards less centrally located neighborhoods. Willing to do more accessible art for citizens as well as the search for the city-art interaction was triggering the emergence of projects increasingly involved with the physical and social space of Madrid over the years. The trend of the evolution of the approach to the artistic projects was clearly directed towards the intermediation of the artist as a catalyst of the relationship of the citizen with his city.

The interventions moved from being purely artistic to serve as a place of encounter and reflection on specific urban situations, posing in a clearer way the participation of the neighbor in the projects through the study, in some cases, actual needs in certain neighborhoods.

The interest of the evolution of the projects lies in possible continuity of actions, raised, in principle, such as mayflies, trying to work with the social space simultaneously to the physical space of the chosen places. The valuation of the real effect of the interventions of the past few years presents us the hypothesis of the possibility of art as a transformer of the public space, understood as a place of encounter and collective thinking.

KEYWORDS: Madrid Abierto.

COMUNICACIÓN

DEL MURAL DE PEÑAFLORES AL METRO DE SANTIAGO: SESENTA AÑOS DE MOSAICO VÍTREO EN CHILE

RODRIGO VERA MANRÍQUEZ

*Departamento de Diseño. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile
Escuela de Diseño. Universidad Diego Portales, Chile
veramanriquez@gmail.com*

RESUMEN

A diferencia de la tradición del mosaico vítreo en los países europeos, el caso de Chile es de breve data, rastreable desde sus orígenes, pero no por eso menos influyente dentro de la visualidad urbana de los últimos sesenta años. Los primeros registros de esta manifestación en el espacio público, aparecen recién iniciada la segunda mitad del siglo XX, comenzando un desarrollo que se vinculó a un modelo político-social caracterizado por los vínculos culturales con otros países latinoamericanos, el desarrollismo económico, y grandes realizaciones urbanas que tuvieron a este material como reflejo de modernización. Este tránsito pasa desde lo figurativo, en murales que formaban parte de un proyecto político, hacia lo abstracto, recibiendo en los años sesenta y setenta la influencia del arte concreto, en estrecha relación con planes urbanísticos que cambiaron el panorama de las ciudades chilenas, especialmente de su capital: Santiago.

La ponencia pretende dar cuenta de estos orígenes, sus principales referentes, sus influencias y particularidades, trabajando desde el archivo que constituyen los registros orales de los actores involucrados, y las publicaciones de época que daban cuenta del uso de este material como sinónimo de modernidad. Al mismo tiempo, se pretende establecer posibilidades de su estudio en las condiciones actuales, proponiendo tipologías de uso a

partir de los registros fotográficos, y reflexionando sobre su condición patrimonial, al ser referentes de uno de los periodos de mayor auge industrial y urbanístico de la historia reciente de Chile, donde los mosaicos vítreos cumplieron un papel fundamental como material de revestimiento, que puede ser estudiado desde su condición arquitectónica, pero sobre todo desde su dimensión simbólica.

PALABRAS CLAVE: arte mural; mosaico vítreo; arquitectura chilena; arte abstracto; revestimientos.

ABSTRACT

FROM PEÑAFLORES MURAL TO THE SUBWAY (METRO) IN SANTIAGO: SIXTY YEARS OF DESIGNED WITH VITREOUS GLASS MOSAIC IN CHILE.

The difference with the vitreous glass mosaic tradition in European countries, the case of Chile has short data, traceable from their origins, but no less influential within the urban seeing of the last sixty years. The first records of this event in public space, it appears just started the second half of the twentieth century, beginning a development that was linked to a social and political model characterized by cultural ties with other Latin American countries, economic developmentalism, and great achievements urban that this material had reflecting modernization. This transit passes from figurative, in murals that were part of a political project, to the abstract, receiving in the sixties and seventies the influence of Concrete Art, in close relationship with urban plans that changed the landscape of Chilean cities, especially of its capital Santiago.

The presentation intend to explain these origins, its key players, their influences and characteristics, working from the file that are oral records of the actors involved, and the publications of that time were aware of the use of this material as synonymous with modernity. At the same time, it seeks to establish possibilities of their study in the current conditions, proposing typologies of use from photographic records, and reflecting on their heritage status, being related to one of the peak periods of industrial and urban recent history of Chile, where vitreous glass mosaics played a key role as a coating material, which can be studied from its architectural condition, but especially from its symbolic dimension.

KEYWORDS: mural; glass mosaic; chilean architecture; abstract art; coating materials.

COMUNICACIÓN

HACIA UNA AUTONOMÍA RELACIONAL: MOVIMIENTOS CULTURALES URBANOS CONTEMPORÁNEOS

MARÍA TERESA ANGULO DELGADO

*Doctorando FPU, Departamento Dibujo I, Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense Madrid
maite.angulo.delgado@gmail.com*

CARLOS MARTÍNEZ-ARRARÁS CARO (*Univ. CEU San Pablo*) - ANTONIO RABAZAS ROMERO (*UCM*)

RESUMEN

Desde finales del siglo XVII hasta nuestros días la idea de la autonomía del arte y su búsqueda de emancipación con respecto a las autoridades respectivas en cada momento histórico ha vivido una larga e intensa evolución, plagada de logros y fracasos, que sigue viva hoy en día espoleando la actividad cultural y artística en nuestras ciudades.

En la época de la Ilustración se buscó la autodeterminación del individuo más allá del poder y el control del Estado absolutista consiguiendo desligar el ámbito de la estética de pretextos teológicos. Más adelante la modernidad se centró en denunciar y combatir el ambiente de hastío y falsa moral de la sociedad burguesa instituida interfiriendo en la noción de *normalidad* imperante y su tendencia unificadora. Sin embargo, todo el potencial revulsivo de la primera formulación de la autonomía desapareció y las prácticas artísticas dejaron de tener implicaciones sociopolíticas, convirtiéndose en un mero ornamento de buen gusto. Desde entonces hasta ahora han sido muchos los movimientos que se han esforzado en proponer otra cultura alternativa a la dominante, lidiando y negociando a la vez con la vulgaridad y la invasión de la cultura de masas y con el voraz mercado del arte.

Este trabajo, ligado al grupo de investigación *Derivas Urbanas. Intervenciones artísticas en el territorio*, pretende descubrir y poner en valor prácticas artísticas actuales vinculadas a la tradición de movimientos contraculturales. A través de diferentes estrategias como la ocupación, la auto-gestión o la co-gestión, se promueve un debate crítico en torno a cuestiones como la *función* del espacio público o la capacidad y el derecho de los ciudadanos a una participación activa en la producción, difusión y recepción de la cultura, contribuyendo de esta manera a la definición y articulación de una estética *relacional*.

PALABRAS CLAVE: estética relacional; autonomía del arte; auto-gestión; participación; contracultura.

ABSTRACT

From the late seventeenth century to the present day the idea of the autonomy of art and its pursuit of emancipation from the authorities in each historical period has gone through a long and intense evolution, with plenty of successes and failures, which is still alive today spurring the cultural and artistic activity in our cities.

During the Enlightenment self-determination of the individual was sought beyond the power and control of the Absolutist State and the field of aesthetics was finally decoupled from theological purposes. Later on modernity focused on exposing and fighting a certain atmosphere of boredom and false morality typical of the bourgeoisie by interfering with the prevailing notion of *normality* and its unifying tendency. However, all the stimulating potential of the first formulation of autonomy disappeared and artistic practices ceased to have sociopolitical implications, becoming a mere and tasteful ornament. From then until now many movements have struggled to propose an alternative to the prevailing culture, dealing and negotiating simultaneously with the vulgarity and the invasion of mass culture and the voracity of the art market. □

This work, linked to the research group *Urban Derives. Artistic interventions in the territory*, intends to discover and add value to current artistic practices connected to the tradition of countercultural movements. Strategies such as occupation, self-management or co-management are employed to promote critical debate around issues such as the *function* of public space or the ability and the right of citizens to actively participate in the production, diffusion and reception of culture. This way it is provided a contribution to the definition and articulation of *relational* aesthetics.

KEYWORDS: relational aesthetics; autonomy of art; self-management; participation; counterculture.

COMUNICACIÓN

DERIVAS DE LA MEMORIA UNA BIO-CARTOGRAFIA DE MADRID

Indagación en las metodologías de comprensión de la ciudad desde la experiencia subjetiva

CARLOS MARTÍNEZ-ARRARÁS CARO

*Profesor Colaborador. Departamento de Teoría y Proyectos en Arquitectura y Urbanismo
Escuela Politécnica Superior. Universidad CEU San Pablo
martinezarraras@gmail.com*

Mª TERESA ANGULO DELGADO (UCM) - ANTONIO RABAZAS ROMERO (UCM) - DENICA VESELINOVA SBEVA (UCM)

RESUMEN

La ciudad es ese entorno paradójico y diverso en el que discurren nuestras vidas, es la expresión de la cultura y la organización social de las personas, y es el espacio que contiene nuestras memorias individuales y las de la colectividad. El texto trata sobre la relación entre personas y su entorno vital, enfocándola desde una óptica que pretende construir una visión de la ciudad a partir de la memoria. Para ello, se proponen dos instrumentos que nos permiten dicha indagación, como son el relato autobiográfico y las cartografías personales. El primero, entendido como deriva a través de los recuerdos asociados a los espacios de la ciudad, y las segundas, como sistema de representación de una realidad subjetiva desarrollada desde la experiencia.

Sobre estas bases podremos tomar una postura coherente acerca de la doble utilidad de dichos instrumentos. Por una parte, como fuente de información valiosa para proporcionar una mejor comprensión de nuestro entorno vital y, por otro lado, como sustrato capaz de inspirar propuestas creativas sobre la ciudad. En el desarrollo del trabajo se ha partido de un relato autobiográfico que guía al autor hacia diversas líneas de investigación prácticas y teóricas. Por una parte se realizan una serie de reflexiones específicas relativas a los conceptos claves que se tratan de relacionar como son: la ciudad, la deriva como práctica artística, la memoria y los mapas. Por otra parte se muestran un conjunto de planos de Madrid realizados a partir de la memoria.

PALABRAS CLAVE: Madrid; ciudad; deriva; mapas; memoria.

ABSTRACT

The city is the paradoxical and diverse environment where takes place our everyday life. It is the expression of the culture and the social organization of people, and the space that contains our individual and collective memories. This text addresses the relationship between people and their living environment, focusing on this subject form a perspective that aims to build a vision of the city from the memory. For this purpose, we will propose the tools that allow us to do such an inquiry, as it is the case of the autobiographical narratives and the personal cartographies. The first, treated as a *dérive* through the memories associated with the spaces of the city, and the latter, as a system of representation of the subjective realities drawn from self experience.

On this basis, we can take a coherent position about the affordances of these instruments. On one hand, as a source of valuable information capable of providing a better understanding of our living environment. On the other, as a substrate capable of inspiring creative proposals about the city. The working process starts with an autobiographical story that leads the author towards several research guidelines, both concerning theory

and practice. On one side, a series of specific considerations on the work's key concepts will be undergone: city, derive as an artistic practice, the memory and the maps. On the other, a set of maps of Madrid related to personal memories have been drawn.

KEYWORDS: Madrid; derive; city; maps; memory.

COMUNICACIÓN

LOS ARTISTAS NÓMADAS DE LOS BALCANES. EL PANORAMA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EMERGENTE EN LOS BALCANES Y SU MIGRACIÓN O DESPLAZAMIENTO HACIA Y DESDE EL MUNDO

DENICA VESELINOVA SABEVA

*Doctoranda. Grupo de investigación UCM Derivas Urbanas: intervenciones artísticas en el territorio.
denica.veselinova@gmail.com*

Mª TERESA ANGULO DELGADO (UCM) - CARLOS MARTÍNEZ-ARRARÁS CARO (Univ. CEU San Pablo) -
ANTONIO RABAZAS ROMERO (UCM)

RESUMEN

Esta comunicación intentará definir la ciudad como un lugar de interculturalidad, de intercambio de culturas y más concretamente definirá el lugar de los artistas de los Balcanes en la escena artística internacional, así como el grado de influencia que tiene el sistema mundial de globalización y los efectos directos e indirectos en la producción artística de la región. Nos preocupan las dificultades que han retrasado la inserción de esta región europea en el panorama artístico mundial, provocadas por las herencias históricas negativas, la inestabilidad y vulnerabilidad política, económica, religiosa y cultural, causadas por las guerras y la fragmentación geográfica e ideológica.

Partimos de la idea de que los problemas religiosos y étnicos y la gran inestabilidad política interna, que han surgido después de la caída del régimen, no han permitido el desarrollo del arte contemporáneo en la zona hasta hace no mucho más de una década. Intentaremos comprender la situación de la escena artística actual en la región a través de la mirada de artistas nómadas que exportan la cultura balcánica (hacia el mundo). Por otra parte estos artistas también son importadores de culturas diferentes, de modo que se convierten en motor de desarrollo cultural y artístico para los Balcanes (desde el mundo). Nos centraremos en los artistas balcánicos exiliados hacia Europa o Estados Unidos, como Adrian Paci, Cristian Orfescu, Mariana Vassileva o Ergin Çavusoglu.

La acotación de los artistas escogidos en el presente estudio es espacial, no para ofrecer algún tipo de división o de estereotipos simplistas, sino para hallar los procesos culturales positivos de búsqueda de su propia identidad, pero no ya "balcánica", sino cosmopolita y universal. Porque no se puede negar la importancia cultural e identitaria que tienen las características geoestratégicas de los Balcanes y la mezcla o la hibridación cultural, tan enriquecedora, que representa el puente entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente...

PALABRAS CLAVE: ciudad; multiculturalismo; migración; nomadismo; integración; Balcanes.

KEYWORDS: city; multiculturalism; migration; nomadism; integration; Balkans.

ABSTRACT

NOMAD ARTISTS OF THE BALKANS. THE EMERGING CONTEMPORARY ART SCENE IN THE BALKANS AND THEIR MIGRATION TO AND FROM THE WORLD.

This paper attempts to define the city as an intercultural place, a place of exchange of cultures and more specifically will try to identify where the artists from the Balkans are placed on the international art scene, as well as the degree of influence of the world globalization system and its direct and indirect effects on the Region's artistic production. We are concerned about the difficulties that have delayed the inclusion of this European region in the world art scene, as a consequence of negative historical legacies, political, economic, religious and cultural instability and vulnerability, as well as wars caused by geographical and ideological fragmentation.

We analyze the idea that due to religious and ethnical problems as well as internal political instability that have emerged after the fall of the regime, the development of contemporary art in the area had not started until only about a decade ago. We are trying to understand the situation of the current art scene in the region through the eyes of artists who export nomadic Balkan culture (to the world). Furthermore these artists also import different cultures, so that they become an engine of the cultural and artistic development in the Balkans (from the world). We will focus on the Balkan artists exiled to Europe or the United States, such as Adrian Paci, Cristian Orfescu, Mariana Vassileva or Çavusoglu Ergin.

The dimension of the artists chosen for this study is spatial, not aiming to offer any kind of division or simplistic stereotypes, but to find positive cultural processes of discovering one's own identity, however not anymore as "Balkan", but as cosmopolitan and universal. Because we could not deny the identity and cultural importance of the geostrategic characteristics of the Balkans as well as the enriching mix of cultural hybridism that represents the bridge between Europe and Asia, between East and West...

COMUNICACIÓN

PROYECTO NOBODY: ESTUDIO DE CASO DE UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN LOS ESPACIOS TABACALERA Y MATADERO-MADRID.

ANTONIO RABAZAS ROMERO

*Profesor Titular de Universidad. Departamento de Dibujo I. Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
arabazas@art.ucm.es*

MARÍA TERESA ANGULO DELGADO (UCM) - CARLOS MARTÍNEZ-ARRARÁS CARO (Univ. CEU San Pablo)

RESUMEN

La comunicación analiza las infraestructuras de un proyecto artístico, que con el título de Nobody, ha sido seleccionado por el festival InSonora VI. Se describe la intervención en el espacio Tabacalera en 2010, y el guión de trabajo para una residencia de espacios en Matadero-Madrid en el año 2011. Desarrollado en el seno del grupo de investigación Derivas Urbanas: Intervenciones artísticas en el territorio, intenta relacionar las acciones propiamente preformativas de campos como la danza, con las artes visuales, la música y la poesía desde una estrategia site-specific.

PALABRAS CLAVE: arte; performance; derivas urbanas; danza; videoarte.

ABSTRACT

The paper analyzes the infrastructures of an artistic project titled Nobody that has been selected for the InSonora VI festival. The project analyzes a spatial intervention at Tabacalera in 2010 and a residency of spaces in Matadero-Madrid in 2011. Developed amidst the investigation group Urban Drifts: artistic interventions in the territory, the project strives to relate the pre-formative actions of fields like dance with visual arts, music and poetry from a site-specific strategy.

KEYWORDS: art; performance; urban drifts; dance; video art.

COMUNICACIÓN

HABITAR EN LA MIGRACIÓN

CELIA RIBOULET

*Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México
celia_riboulet@hotmail.com*

RESUMEN

Se trata de analizar cuestiones de construcciones arquitecturales como afectivas a partir de las cuales se construye la idea del habitar en el contexto de los flujos migratorios contemporáneos. El análisis se basa sobre el trabajo videográfico de diferentes artistas, migrantes o no, cuyas preocupaciones recuren al tema como un fenómeno de relevante importancia política, social, histórica, etc... La casa –como elemento en el que se cristaliza diferentes problemáticas que reflejan las modificaciones generadas por el crecimiento de los flujos mundiales de poblaciones– se transforma en un terreno de investigación antropológica en el cual el migrante a través de rituales y actos realiza una especie “instalación catártica”. En este caso, la casa o cualquier construcción revela procesos inconscientes de integración y de sobrevivencia que constituye la estabilidad identitaria del migrante en el país de adopción. En este sentido se analizará las obras de Tomas Ochoa, Gautama Kansara, Zineb Sedira y Clemencia Echeverri.

Más allá de la relación del migrante a la casa, se construye una reflexión sobre la relevancia de interrogar el espacio construido como estructurante de la identidad de los individuos. Cuestionando el espacio con el fin de interrogar nuestras maneras de vivir y nuestras construcciones. Preguntándonos a partir de los versos de Holderlin y de la obra *Migrations* de Doug Aitken, lo que significaría habitar la tierra en poeta. “Migraciones”, las que tienen que ver con el cambio de hábitat, y por consecuencia de costumbre, de valores que cuestiona una sociabilidad que se encuentra modificada (a través de la modificación del espacio tradicional) en un espacio concebido con el fin de llevarlos a la “civilización”.

PALABRAS CLAVE: video arte; migración; espacio; tiempo; arquitectura.

ABSTRACT

The purpose is to analyse architectural constructions as emotional ones, within actual migration phenomenon. My research is based on various artists' videos ; they can be migrant or not. Their work emphasize the political and historical importance of migration. We can consider HOME as a mirror of problems born from growing population movements ; it can be seen as a rich anthropological matter. Here, home reveals an unconscious process of integration and survival from the migrant, who, this way, try to get an identity in a foreign country. In this way, we will analyse Tomas Ochoa, Gautama Kansara, Zineb Sedira and Clemencia Echeverri's works. Further than migrant's relationship to home, it can be seen

as a structure for people identities. Holderlin's verses, and Doug Aitken's *Migrations* invite us to imagine what living in a place with poetry means. *Migrations* not only imply a home change, but also customs and values one ; they deal with a modified sociability, in a space created for bringing them to civilization.

KEYWORDS: video art; migration; space; time; architecture.

COMUNICACIÓN

INSTALACIONES HORTÍCOLAS. EMBELLECIENDO LA CIUDAD

JORGE GALLEGO SÁNCHEZ-TORIJA

*Arquitecto. Profesor Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.
Miembro Grupo de Investigación AA.OO Arquitecturas Ocasionales. Universidad Francisco de Vitoria
12755gallego@coam.es*

RESUMEN

Existe un movimiento imparable en Madrid de diversos colectivos que están transformando espacios degradados y sin uso en huertos urbanos. La sociedad civil se organiza y se apropia de parte del espacio público que las administraciones no tienen capacidad de mantener. Surge así un proceso de empoderamiento ciudadano que rompe la dicotomía entre espacio público y espacio privado generando el concepto de espacio colectivo donde su concepción, realización y cuidado recae en manos de ciudadanos. Pasan de ser receptores de servicios municipales a convertirse en actores de un espacio que sienten como propio. De esta manera el diseño del espacio público se convierte en un proceso participativo. Se desarrolla en el tiempo más allá del habitual diseño inicial desligado de los futuros destinatarios que termina con la ejecución de lo diseñado. Se trata de procesos dinámicos que tienen mayor capacidad de corregir los desaciertos y de adaptarse a unas necesidades cambiantes.

Estas iniciativas están aglutinándose en la Red de Huertos Urbanos de Madrid con una diversidad de situaciones tanto en los grupos promotores de los huertos, como en la titularidad de los solares en los que se implantan. Esta unión da visibilidad al movimiento y le dota de fortaleza para negociar con la administración municipal que se está planteando regular el fenómeno con una ordenanza municipal. El resultado plástico de las iniciativas también es diverso con la incorporación de murales en algunos casos (Esta es una plaza, Aliseda 18), diseño arquitectónico del espacio (Canillejas imagina un parque, Campo de Cebada) o sencillamente con la estética que aportan las distintas especies hortícolas a una urbe donde la naturaleza recibe un tratamiento basado en el concepto de jardín controlado. El grupo de investigación AA.OO Arquitecturas Ocasionales aúna el estudio teórico del proceso con el desarrollo práctico de una iniciativa: Aliseda 18.

PALABRAS CLAVE: espacio público; participación ciudadana; recuperación urbana; huertos urbanos; naturaleza, ciudad.

ABSTRACT

There is an unstoppable movement in Madrid of several collectives that are transforming degraded and unused spaces into urban gardens. Civil society is organized and appropriates part of the public space that administrations are unable to maintain. Thereby appears a citizen empowerment process that breaks the dichotomy between public and private space creating the concept of collective space where its design, implementation and care

rests in citizens' hands. They no longer receiving municipal services and they become actors in a space that feels like theirs. Thus public space's design becomes a participatory process that extends beyond the usual initial design that is unrelated to future recipients and ending with the realization of the design. These dynamic processes are better able to correct the mistakes and to adapt to changing needs.

These initiatives are coalescing in the Madrid's network's urban gardens with a variety of situations in both groups promoting orchards, and in the ownership of the land on which they are established. This union gives visibility to the movement and gives it strength to negotiate with the municipal administration is considering regulating the event with a city law. The visual result of the initiatives is also diverse with the addition of murals in some cases (*Esta es una plaza, Aliseda 18*), architectural design space (*Canillejas imagina un parque, Campo de la Cebada*) or simply with aesthetics that provide different horticultural species to a city where nature is treated based on the concept of controlled garden. The research group "AA.OO Arquitecturas Ocasiones" combines theoretical study with practical development process of an initiative: *Aliseda 18*.

KEYWORDS: public space; public participation; urban renewal; urban gardens; nature; city.

COMUNICACIÓN

ALISEDA 18. MURALISMO DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LA RECUPERACIÓN URBANA

MARÍA ANTONIA FERNÁNDEZ NIETO

*Profesora Escuela de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Doctor Arquitecto.
Coordinadora del Grupo de Investigación sobre Procesos Arquitectónicos y Estrategias Urbanas:
[AAOO*] ARQUITECTURAS OCASIONALES
12485fernandez@coam.es*

EDUARDO ZAMARRO FLORES

*Profesor Facultad de Bellas Artes y Escuela de Arquitectura de la UFV. Doctor en Bellas Artes.
Miembro del Grupo de Investigación sobre Procesos Arquitectónicos y Estrategias Urbanas:
[AAOO*] ARQUITECTURAS OCASIONALES
pintor@eduardozamarro.com*

RESUMEN

Se presenta un caso práctico donde la participación ciudadana actúa en la transformación de espacios degradados de la ciudad. *Aliseda18* es un huerto urbano de la primera periferia de Madrid. Dentro de esta iniciativa se plantea una pintura mural como elemento vertebrador y unificador del nuevo espacio. Como el resto de actuaciones, este elemento se realiza con la participación de distintos colectivos de distintas edades que trabajan de forma transversal en la creación del mural desde sus planteamientos e ideas iniciales hasta la propia realización. Lo que eran unas medianeras sin identidad se transforman en un telón de fondo que da identidad al huerto urbano, tanto para sus usuarios como para el resto del barrio.

Desde la escala local se pueden producir procesos de reapropiación del espacio público y de generación de paisaje urbano que responden a iniciativas de sus habitantes. Mediante la participación en las decisiones sobre el entorno y en su misma configuración, los ciudadanos dotan de identidad a la ciudad que habitan, expresan su diversidad social y cultural, y se sienten identificados y responsabilizados con ella.

Desde un proyecto de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria se trabaja de forma transversal realizando sucesivos avances en la recopilación de información, la relación con otras experiencias y la aplicación en un caso concreto. De esta manera la investigación y creación académica se implica con la transformación de la realidad y se enriquece al ponerse en práctica.

PALABRAS CLAVE: muralismo; participación ciudadana; recuperación urbana; periferia

ABSTRACT

ALISEDA18. MURAL FROM CITIZEN PARTICIPATION, URBAN RECOVERY.

We present a study case where citizen participation acts in transforming degraded areas of the city. Aliseda18 is an urban garden in the first outskirts of Madrid. Within this initiative arises a mural as unifying backbone of the new space. Like all other performances, this item is made with the participation of different groups of different ages who work in the creation of the mural from their initial proposals and ideas to actual implementation. What were some medians without identity are transformed into a backdrop that gives identity to the urban garden, both for users and for the rest of the neighborhood.

From the local level can produce processes of reappropriation of public space and urban landscape generation initiatives that respond to their inhabitants. Through participation in decisions on the environment and in the same configuration, citizens equip identity to the city they inhabit, express their social and cultural diversity, and are identified and held accountable to it.

From a research project at the University Francisco de Vitoria lot of work is being made in a cross made successive advances in information gathering, relationship with other experiences and application in a particular case. Thus research and academic development involves the transformation of reality and enriches by implementing.

KEYWORDS: mural; citizen participation; urban recovery suburbs

COMUNICACIÓN

ILUSTRADORES DE PARED EN MADRID

AMELIA MELÉNDEZ

Profesor ayudante de Historia del Arte. Universidad Nebrija.

Correo electrónico: ameliamelendez@gmail.com

RESUMEN

El arte urbano de nuestras ciudades ha ido ganando presencia numérica en cantidad de superficies, en un viaje de la periferia al centro. Ha pasado de ser una manifestación perseguida a ser asimilado por sus poblaciones y aprovechado por estas en su beneficio, tanto a nivel comerciante en sus persianas, como en intentos de regeneración de barrios como la iniciativa Triball en la parte posterior de Gran Vía. Ha ido mostrando también las distintas vertientes en las que puede expandirse. Muchas de ellas no pueden ser englobadas ya en el término 'graffiti'. Al mismo tiempo, al calor del surrealismo pop, el protagonismo del diseño gráfico en publicidad y la apuesta editorial por ilustradores estrella se ha revalorizado en las esferas culturales y artísticas el mundo de la ilustración. La ilustración cuenta con más centros de arte y museos dedicados a su salvaguarda y difusión y con iniciativas como MSAP (Madrid Street Art Project) que contribuyen a sensibilizar al público de arte sobre su valor. Esta comunicación está interesada en indagar sobre el arte urbano que debe considerarse dentro de la ilustración realizado en Madrid por Roa, Rallito-X, Jorge Rodríguez Gerada, 3ttman, Remed, ElTono, Sakristan, el colectivo E1000ink, Albersmalatesta,

Boamistura, Alice Pasquini y profundizar en el realizado por el ilustrador madrileño Santiago Morilla, residente al menos la mitad del año que no vive en Roma, y el que han aportado y aportan ilustradores visitantes y asiduos como Blu o Sam3.

PALABRAS CLAVE: asimilación; sensibilización; difusión; ilustración.

ABSTRACT

Urban art has become more present in our cities, in terms of the number in quantity of surfaces, when travelling from the periphery to the center. It has gone from a pursued expression to one assimilated by its population and even taken advantage by the latter for its own profit, as much by shopkeepers in their window blinds as the attempts of regeneration of rough neighborhoods like the Triball initiative for the rear side of Gran Via. Urban art has also showed the diverse aspects in which it can be expanded. Many of them can no longer be embraced under the 'graffiti' term. At the same time, encouraged by the pop surrealism, the prominent role of graphic design in advertising and the publishing's investment in star illustrators, the world of illustration has acquired a higher value within cultural and artistic circles. Illustration counts on more art centers and museums dedicated to its safeguarding and spreading. There are also initiatives as MSAP (Madrid Street Art Project) that contribute to raising the art public's awareness of its value. This paper is focused on the analysis of urban art that must be considered within the illustration field that has been produced in Madrid by Roa, Rallito-X, Jorge Rodríguez Gerada, 3ttman, Remed, ElTono, Sakristan, el colectivo E1000ink, Albersmalatesta, Boamistura and Alice Pasquini. It seeks to examine in depth the urban art made by the madrilenian illustrator Santiago Morilla, who resides in Madrid at least during the six months that he doesn't live in Rome, and the urban art contributed by guest and regular illustrators like Blu or Sam3.

KEYWORDS: assimilation; raising of awareness; spreading; illustration.

COMUNICACIÓN

DE MONTPARNASSE A ÎLE SEGUIN. DEL PASADO AL FUTURO A TRAVÉS DE DOS BARRIOS ARTÍSTICOS PARISINOS

PILAR AUMENTE RIVAS

*Profesora Emérita. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II
Universidad Complutense de Madrid
pilar_aumente@hotmail.com*

RESUMEN

Junto a Montmartre y tomando su relevo histórico, Montparnasse se erigió en ámbito de recepción y generación del impulso creativo. Sus cafés y cabarets, herederos de las antiguas guinguettes y bailes de barriere del, entonces, barrio periférico del sur de la ciudad, actuaron como lugares de comunicación de ideas y difusión de obras artísticas prolongados en los estudios y ateliers en donde los artistas realizaban su obra y vivían su vida; los grupos artísticos que allí contrastaban sus propuestas y las personalidades individualizadas, muchas de ellas de origen extranjero, crearon un ambiente cosmopolita que contribuyó a configurar la imagen identitaria de París en los años veinte y treinta del pasado siglo.

En la actualidad, como en el caso de Montmartre, la parcial musealización del eje central del barrio (Boulevard, rue de la Gaîté y aledaños) ha preservado, "turistizándolo", par-

te de su conjunto urbanístico. No obstante, su ubicación en zona de dominio de los transportes (estación de Montparnasse) y la influencia de sus flujos, a los que se ha debido la mayor apertura del barrio, en comparación con el aislamiento de la butte montmartrois, han propiciado, no obstante, fuertes actuaciones de reconversión que han modificado de forma importante el tejido urbano preexistente; la construcción con el sistema en dalle ha sustituido al urbanismo tradicional a ras de calle, a la vez que la torre y los grandes bloques vinculados a la reestructuración del sector de la estación hacen pivotar las energías del barrio hacia ese ámbito, prolongado y reforzado hacia el sur con la intervención de la place de Catalogne. La focalización hacia el Este se equilibra con el peso cultural de la fundación Cartier al oeste del barrio; la primacía de su labor no ha sido disputada en absoluto por el Museo de Montparnasse, que, por su parte, no ha logrado alcanzar el nivel deseable; por otro lado, al estar esta institución situada en la zona este, cercana al área limítrofe del XVe arrondissement, en donde se asienta el museo-taller del escultor Bourdelle, se favorece el encadenamiento de factores ayudando a bascular hacia ese sector los núcleos de interés. Un nuevo aspecto a tener en consideración ha surgido dejando en interrogante el futuro del peso cultural en el barrio. El proyecto de traslado de la Fondation Cartier desde su sede en el Boulevard Raspail al Pôle d'Art Contemporain de Île Seguin en las nuevas construcciones que Jean Nouvel ha propuesto para la reactivación de los espacios dejados por la antigua sede industrial de la fábrica Renault -como ha venido barajándose- daría solidez al polémico nuevo foco cultural, pero vaciaría de forma dolorosa al Montparnasse actual.

Esta propuesta, sin embargo, se acoge al halo del barrio artístico de prestigio: El Montparnasse histórico. Lo que se pretende con el proyecto en la isla del Sena es crear el "Montparnasse del Siglo XXI", una implantación de los factores que en los años veinte confluyeron con éxito en un crisol urbano que forjó la intensa energía creativa que caracterizó el barrio artístico del siglo pasado. Cabe preguntarse si la importación e implantación artificial de los factores puede conseguir a futuro un efecto similar.

La comunicación deriva de una investigación que tiene como objetivos revisar los factores que desarrollaron la dinámica artística del Montparnasse histórico: lugares de comunicación y entretenimiento, actividad de grupos e individualidades, instancias de residencia, coleccionismo, difusión y comercialización, etc...; así como estudiar su desarrollo y analizar cómo dichos factores, que forjaron el éxito de aquel barrio artístico, se importan a la actualidad y se pretenden implantar en el proyecto de la "Isla de todas las Artes" -el denominado "Montparnasse del Siglo XXI"- en la zona Este del proyecto integral de renovación de lo que históricamente fue la antigua sede de la fábrica Renault en Île Seguin; propuesta urbanístico-arquitectónica de Jean Nouvel que ha generado una amplia polémica propiciando revisiones y modificaciones del planteamiento inicial.

PALABRAS CLAVE: Barrios artísticos; Paris; Montparnasse; Île des Arts; proyecto Île Seguin; Jean Nouvel; Nelly Wenger.

ABSTRACT

Communication stems from an investigation that aims to review the factors that developed the artistic dynamics of the historic Montparnasse: places of communication and entertainment, activity of groups and individuals, places of residence, collecting, dissemination and marketing etc...; as well as studying their development and analyze how such factors, that forged the success of that artistic neighborhood, are imported to the present and are intended to be introduced in the project of the "Island of all the Arts" - the so-called "Montparnasse of the 21st century" - on the East side of the integral project of renovation of what historically was the former headquarters of the Renault factory in Île Seguin; an urban-architectural proposal by Jean Nouvel that has generated a large controversy, favoring revisions and modifications to the initial approach.

KEYWORDS: Artistic neighborhood; Paris; Montparnasse; Île des Arts; Île Seguin project; Jean Nouvel; Nelly Wenger.

MESA 3
CIUDAD, ARQUITECTURA Y PATRIMONIO

Viernes, 23 de noviembre de 2012

PONENCIA

BARRIOS INTERVENIDOS ARTÍSTICAMENTE DURANTE EL ÚLTIMO FRANQUISMO

ISABEL GARCÍA GARCÍA

*Profesora Titular de Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte III – Contemporáneo
Universidad Complutense de Madrid*

CURRICULUM

Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Grupo ARTE Y CIUDAD. Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea (Grupo de Investigación Consolidado y Vinculado al Campus de Excelencia Internacional UCM Moncloa) y miembro investigador del Proyecto del Plan Nacional HAR 2011-25864/ARTE, MICINN 2011-2015, "Tras la República. Redes y caminos de ida y vuelta en el arte español desde 1931". Doctora en Historia del Arte por la UCM investiga las vanguardias artísticas españolas y las relaciones entre arte y poder durante los años del franquismo y la Transición. Ha dedicado parte de su actividad profesional al comisariado de exposiciones como Daniel Vázquez Díaz (1882-1969), Madrid, MNCARS y Bilbao, Museo De Bellas Artes De Bilbao, 2004; Antonio Rodríguez Luna (1910-1985), Córdoba, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 2006; Luis Feito. La Memoria Recuperada (1953-1955), Madrid, Galería de Arte José De La Mano, 2006 o Ángel López-Obrero, En el centenario de su nacimiento (1910-1992), Córdoba, Fundación Provincial De Artes Plásticas Rafael Botí, 2010. Entre sus libros destacan *Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid*, (1909-1922), Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 2004; *Entre Tradición y Modernidad. El Estado Mayor De La Defensa, Obra De Luis Gutiérrez Soto*, Ministerio De Defensa, Madrid, 2008 o *Celso Lagar*, Fundación Mapfre, Madrid, 2010.

RESUMEN

La primera mitad de la década de los setenta fue, sin duda, para muchos, el despertar de una nueva época gracias al fin de la dictadura franquista, aunque para otros también significó la continuación de un calvario que nunca parecía acabarse, como bien ha demostrado la historia hasta la entrada de la democracia.

Entre muchos otros episodios de toda índole, quiero detenerme en el verano de 1975, cuando tiene lugar una protesta de carácter artístico en el barrio de Portugalete como consecuencia de la recién aprobada Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, que incluía el Plan de Ordenación de la Ciudad Lineal.

Para algunos fue una toma de conciencia ciudadana, una forma de llamar la atención sobre sus problemas ante la inminente expropiación; para otros, un modelo de arte comunitario, de arte popular, de arte mural pictórico-poético, de arte vivo y arte en la calle, de museo al aire libre, de arte que había bajado al nivel de la calle y tantos otros calificativos que recibió en su momento. Lo cierto es que todas estas definiciones estuvieron presentes y convivieron durante un tiempo en aquellas pintadas que recorrieron los muros de una superficie de más de 500 m².

En tres días se llevaron a cabo casi más de cincuenta murales reivindicativos de artistas tan conocidos como Juan Genovés, Lucio Muñoz, Arcadio Blasco, José Duarte, Barahona José Vento, Alcaín, Aragonés, Ángel Orcajo, Zamorano, etc. y cuyos resultados fueron el precedente para nuevas intervenciones como la del Barrio del Pilar, la de la Facultad de Económicas de Somosaguas, la del barrio de San Isidro en Alicante o el Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández con motivo del 35 Aniversario de su muerte en Orihuela.

PONENCIA

PAISAJES DE LA INDUSTRIA: UNA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO

ÁNGELES LAYUNO ROSAS

*Profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura. Departamento de Arquitectura. ETSAG
Universidad de Alcalá*

CURRICULUM

Doctora en Historia del Arte y Diplomada en Museografía y Técnicas Expositivas, actualmente es profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá. Sus investigaciones tanto en España como en el extranjero (Centro de Documentación Museológica UNESCO-ICOM de París, Academia de España en Roma, Bauhaus Universität Weimar), se han centrado fundamentalmente en el tema de la arquitectura de los museos y la museografía, la historia de las tipologías expositivas, la relación de los museos y los espacios urbanos y las ciudades. En esta línea destacan sus publicaciones *Museos y Centros de Arte Contemporáneo en España. La Arquitectura como Arte*, UNED, Tesis Doctoral, 1997), *Arquitecturas para la mirada* (Revista de Museología, 17, 1999); *Los Nuevos Museos en España* (Edilupa, 2002), y *Museos de Arte Contemporáneo en España. Del "palacio de las artes" a la Arquitectura como Arte* (Trea, 2004). Participa en congresos, masters, cursos y seminarios sobre el tema de la arquitectura de los museos y la conservación del patrimonio, y es autora también de la monografía *Richard Serra* (Colección Arte de Hoy, Nerea, 2001).

Paralelamente, su trayectoria docente y de investigación sobre la Historia de la Arquitectura se ha materializado en estudios sobre historia y crítica de la arquitectura contemporánea, en concreto sobre la labor teórica de Carlos Flores y el Movimiento Moderno español (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010), sobre el papel de la Historia en la obra de Fernando García Mercadal (COACYLE, UCM, 2011), y sobre teoría y crítica de arquitectura contemporánea, sobre la que se encuentra actualmente preparando una publicación. Como miembro del grupo de investigación "Intervención en el Patrimonio y Arquitectura Sostenible" de la Universidad de Alcalá, una segunda línea de investigación se centra en los criterios y metodologías de protección y conservación del patrimonio arquitectónico, urbano y territorial de la industria. Sus estudios y publicaciones al respecto reflejan una metodología de análisis de los bienes culturales inmuebles a una escala territorial materializada en algunas de sus publicaciones sobre el tema: *Los caminos de la industria obsoleta. Carreteras, industria y configuración del paisaje territorial. Estado actual y estrategias de protección y recuperación*. I Congreso Internacional de Carreteras, Cultura y Territorio. Colegio De Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. 2010.

A su vez, las interacciones entre las artes plásticas y sus instituciones y la ciudad contemporánea (centradas en el caso de Viena) es el tema que desarrolla como miembro del grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid "Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea".

RESUMEN

En las últimas décadas la propia definición de paisaje urbano industrial plantea una realidad ambigua y controvertida cuando se asocia a procesos de patrimonialización o conservación de bienes inmuebles que han configurado históricamente determinadas áreas de la ciudad contemporánea.

La valoración e interpretación de estos edificios y paisajes de la industria moderna del siglo XX no puede soslayar la existencia de una serie de factores determinantes de sus fa-

ses de formación y desarrollo, así como de sus fases de obsolescencia y refuncionalización, momento en que confluyen sobre ellos apropiaciones estéticas, políticas urbanísticas y también patrimoniales cuyo enfoque se plantea mutable en el tiempo y el espacio. Sería Reyner Banham, entre otros, en *La Atlántida de Hormigón*, quien, además de analizar con detalle las evidencias que la historiografía del Movimiento Moderno atribuía al pasado industrial como génesis ideológica y formal de la arquitectura moderna, realizaba una potente contribución a la valoración patrimonial de determinados edificios y tipologías modernas industriales.

Las antiguas áreas industriales urbanas han sido objeto en los últimos tiempos de sendas operaciones y planes de recalificación y terciarización urbana tendentes a paliar las consecuencias del declive y cierre de algunas de estas empresas y los colaterales impactos ambientales de la des-industrialización. En paralelo se ha producido un aislamiento selectivo de conjuntos o edificios industriales por medio de actuaciones proyectuales que en ocasiones plantean discordancias con el propio tejido urbano, y con el propio objeto arquitectónico por la programación establecida, o por la desnaturalización del edificio intervenido.

COMUNICACIÓN

LAS TORRES DE LAS MURALLAS DE SEGOVIA

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN BLANCO

Arquitecto

martinblanco.miguel@gmail.com

RESUMEN

Las murallas han sido a lo largo de la Historia uno de los elementos fundamentales de los asentamientos humanos, definitorios de la configuración urbana e incluso de la condición de ciudad. Ciudad y muralla, no se entienden el uno sin el otro. En el caso de Segovia, distribuidas por el trazado de la muralla, atendiendo a su morfología y diseño en planta, existen tres tipos de torres, poligonales, rectangulares y circulares. Esta diferenciación no parece tener sentido tratándose de un elemento de carácter militar y sin ninguna finalidad estética, por lo que no encontramos ninguna lógica aparente que lo justifique. En la documentación histórica parece insinuarse una unidad y contemporaneidad en la construcción de todo su trazado, lo cual contraviene esta diferenciación estilística que se observa en el documento construido.

En construcción todo está modulado en base a una unidad de medida, la cual históricamente estaba generalmente relacionada con el cuerpo humano. Estas unidades de medida, estos módulos constructivos históricos, varían de una civilización a otra y de una época a otra. La existencia de distintas tipologías de torres, de diferentes tipos de fabricas, aparejos y de métricas constructivas nos inducen a pensar en la construcción de una muralla efectuada en distintas fases constructivas y no en una obra tan unitaria como parece respaldar la historiografía tradicional.

PALABRAS CLAVE: Segovia; murallas; torres; ciudades amuralladas.

ABSTRACT

TOWERS OF THE WALLEDTOWN OF SEGOVIA.

Defensive walls have been a history along one of the key elements of human settlements, defining urban settings and even city status. Defensive walls and the city did not understand one without the other. In the case of Segovia distributed over the defensive wall,

according to their morphology and plant design, there are three types of towers: polygonal, rectangular and circular. This difference does not seem to make sense in the case of a military element and without any aesthetic purpose, so we find no apparent logic to justify it. In historical documentation and apparently there is a contemporary unit in building all their drawing, which is not consistent with this stylistic difference observed in the construction.

The construction is based on a measurement unit, which historically was usually related to the human body. These units of measurement, these historical construction modules, change from one civilization to another and from one era to another. The existence of different types of towers, building materials, canvases and constructive metric, lead us to think about the construction of a defensive wall made in different phases of construction, not as unified as a work seems to support the traditional historiography.

KEYWORDS: Segovia; citywalls; Towers; walledtowns.

COMUNICACIÓN

REFERENCIAS AL MONASTERIO DEL ESCORIAL EN LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE MADRID: LA ESTÉTICA DEL PODER EN EL SIGLO XX

FRANCISCO DANIEL HERNÁNDEZ MATEO

*Profesor Titular de Historia del Arte. Universidad Carlos III de Madrid.
fhernand@hum.uc3m.es*

RESUMEN

Como ocurrió en toda Europa, en Madrid los arquitectos también quisieron incorporarse a la nueva arquitectura, pero no todo fue secundar los principios de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, es decir, como en casi todas las capitales europeas no toda la modernidad fue Racionalismo. Desde el primer momento hubo arquitectos que denunciaron las *disfunciones del funcionalismo*, y se interesaron por soluciones que combinaran modernidad sin renuncia de la identidad nacional, no sólo como revisión crítica del racionalismo centroeuropeo, sino como afirmación de la tradición constructiva española.

Al amparo de la revista «*Arquitectura*» y del magisterio de José Ortega y Gasset se reivindicará la recuperación del Barroco como el estilo arquitectónico más genuinamente español, estableciendo el paralelismo entre la *dynamis* barroca y la arquitectura dinámica (e inconcreta) que promulga el Futurismo italiano. Al primer monográfico de 1920 le sucede otro tres años más tarde, en el que se señala que la encarnación de las esencias del barroco y el modelo para la inspiración de la nueva arquitectura española debía ser el Monasterio del Escorial. Secundino Zuazo llevará aquellas propuestas teóricas a la práctica cuando Indalecio Prieto le encargue el diseño de la sede institucional del nuevo gobierno de la II República: los Nuevos Ministerios.

Tras la guerra civil, quedaba prohibido el uso tanto del “cubismo soviético” como del “ilimitado racionalismo”, ya que “pretendían transformar las nobles perspectivas de España en campos de alucinación”. La arquitectura se había incorporado a la propaganda política, de manera que un nuevo régimen necesitaba de una nueva arquitectura. Tras unos primeros escauceos de clasicismo e imperio a la italiana, al estar tan vinculado el neoclásico en España a la cultura de la Ilustración, Sánchez Mazas será quien reformule la lec-

tura del Monasterio del Escorial adaptándola a las necesidades del primer franquismo: el Ministerio del Aire.

PALABRAS CLAVE: Monasterio de El Escorial; nueva arquitectura; arquitectura como propaganda; Nuevos Ministerios; Secundino Zuazo; arquitectura e identidad nacional.

ABSTRACT

In Madrid, as everywhere else in Europe, architects wanted new architecture; but to subscribe the principles of the International Congresses of Modern Architecture did not suffice; in Madrid; as in most European capitals; modernism was not always synonym of rationalism. From the outset there were architects who denounced the "dysfunctions of functionalism"; they were interested in solutions that used modernity but never denying their national identity; they were both critical towards the rationalism of central Europe; and assertive of the Spanish building tradition.

The magazine *Arquitectura* and the teachings of José Ortega y Gasset will claim baroque be the more genuinely Spanish architectural style and will promote its recovery; they will set a parallel between Baroque dynamis and the dynamic -and vague- architecture as shown by Italian Futurism. In 1920 a special issue of *Arquitectura* magazine was devoted to that topic; three years later another one followed; suggesting that the essence of the Baroque was embodied in the Escorial Monastery; and that it should be the model and inspiration of the new Spanish architecture. Secundino Zuazo would be the one to put this theory into practice; as Indalecio Prieto asked him to build the Nuevos Ministerios; the headquarters of the new government of the Second Republic.

After the civil war cubism -an art form considered close to the soviets- was forbidden together with free rationalism; authorities considered that those trends sought "to turn the noble perspectives of Spain into fields of hallucination." Architecture had become political propaganda; and the new regime needed a new architecture. Sánchez Mazas; a man related to Spanish neoclassicism and Enlightenment; was the one who set the Escorial Monastery; once again; as a model. The Aviation Ministry was shaped at its image; adapted to the needs of the government period: the Air Ministry.

KEYWORDS: Escorial Monastery; architecture; political propaganda; Nuevos Ministerios; Secundino Zuazo; dysfunctions od functionalism.

COMUNICACIÓN

LA REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN PATRIMONIAL

Mª LOURDES GUTIÉRREZ CARRILLO

*Profesora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada
mlgutier@ugr.es*

RESUMEN

La bidireccionalidad e influencia que ciudad y patrimonio histórico ejercen, entendido este último en la amplitud de órbita que lo señala como recurso, adopta un peculiar significado en el logro materializado con la revitalización de muchas áreas históricas urbanas desde la actualización funcional, la readecuación de los inmuebles e incluso practicando transformaciones de mayor entidad. Este cambio con respecto a la función práctica primitiva ha de asumirse de un modo selectivo por parte de los competentes implicando el acomodamien-

to desde un ejercicio crítico que permita la puesta en valor de sus características históricas, tipológicas, formales, constructivas y simbólicas que las define, así como de relación con su entorno. La disciplina científica en la que se enmarcan estas acciones involucra el cumplimiento y respeto de criterios de distinta índole, cuya finalidad es la conservación de este Patrimonio Cultural.

Tomando como muestra la ciudad de Granada (España), encontramos casos que en las últimas décadas han bebido con fuerza de estas prácticas, los cuales se han convertido en un bastión de notable interés por los amplios efectos que implican y que trascienden de la mera preservación del bien. Se ilustran las más variadas funciones para tales edificios: arquitectura residencial que permanece bajo la función del uso doméstico tanto en el unifamiliar o desde la consolidación del plurifamiliar que han procurado los planeamientos urbanísticos; la inclusión de actividades institucionales; en otros casos han sido modificados para acoger propuestas culturales; o una de las soluciones más practicada en los últimos años como ha sido el reconvertirlos en hoteles con encanto.

Pretendemos investigar los factores más relevantes que confluyen en esta experiencia rehabilitadora así como estudiar los resultados de ejemplos concretos donde se explicitan de forma directa las consecuencias derivadas de tales cambios de uso, analizados desde parámetros técnicos, estéticos, urbanísticos y sociales.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación; revitalización ciudad histórica; valores culturales.

ABSTRACT

A city and its historical and cultural heritage mutually influence each other. Since this heritage is a valuable resource for the city, the rich interaction between the two entities is extremely significant. In fact, it can even be regarded as an achievement, resulting in the revitalization of a wide range of urban historical areas and structures. This revitalization is reflected in the functional updating and adaptation of buildings as well as in transformations of even greater transcendence. Nevertheless, any changes in original function should be selectively taken on board by competent authorities and institutions, especially since this exercise in critical thinking necessarily implies the valorization of historical, typological, formal, constructional, and symbolic characteristics, which define these spaces as well as their relation with their surroundings. The scientific discipline in which such actions are performed demands that all agents involved respect and comply with different criteria; whose ultimate purpose is the preservation of this important historical and cultural heritage.

For example, there are cases in the city of Granada (Spain) that vividly reflect these practices. In fact, they have become the focus of great interest because of the sweeping changes involved; which go beyond the mere preservation of the city's heritage. These historical buildings have now acquired very diverse functions, such as the following: (i) residential buildings, which can be one-family or multi-family dwellings, as fomented by urban planning strategies, (ii) buildings for institutional purposes and uses; (iii) buildings that have been adapted for a wide variety of cultural activities; (iv) buildings reconverted into small boutique hotels or hotels "with charm".

This paper examines the most relevant factors that converge in this type of rehabilitation. It also studies the results of this revitalization process by examining specific examples, which directly and explicitly show the consequences derived from this change in building use, as analyzed in terms of social, urban, aesthetic, and technical parameters.

KEYWORDS: Rehabilitation; revitalization; historic city; cultural heritage; cultural value.

COMUNICACIÓN

ENTRE AZULEJOS Y REJAS, ENTRE EL ARTE Y LA ARQUITECTURA: EL ORNAMENTO EN LA CIUDAD Y EN LA FRONTERA

FERNANDA GUIMARAES GOULART

*Profesora Escuela de BBAA. Departamento de Diseño. Universidade Federal Minas Gerais. Brasil
nandagg@uol.com.br*

RESUMEN

Este texto presenta una parte de mi investigación de doctorado "Urbano Ornamento: un inventario de rejas ornamentales en Belo Horizonte (y otras bellezas)" con respecto al estudio de viviendas que combinan rejas y azulejos ornamentales, que he llamado "Casas-Patchwork". Lo interesante es que son azulejos que se encuentran a menudo en las cocinas o cuartos de baño, lo que refuerza un cierto estatus de improvisación. Como metodología, intento acercarme al objeto a través de nociones que interesan, de manera concomitante, a los campos críticos del Arte y de la Arquitectura. En contacto constante a lo largo de su historia, estos campos son vistos aquí como máquinas reflexivas, capaces de hacer pensar sobre la temporalidad compleja de las ciudades, los modos sobrepuestos de vivir y habitar, la imaginación como una alternativa al olvido. Por consiguiente, la fachada es vista aquí como un lugar de frontera entre el espacio privado y doméstico, capaz de hacer emerger sentidos de movilidad y porosidad, tanto en relación a la presencia del ornamento en la ciudad actual, cuanto acerca de las maneras de acceder al objeto teóricamente. Para ambos, texto y ciudad, hay que identificar o reclamar una mirada poética que, si por un lado puede apuntar a un criterio científico aparentemente arbitrario, por otro lado puede ampliar las posibilidades de comprenderlos y experimentarlos.

PALABRAS CLAVE: ornamento; grade; azulejo; fachada; fronteira.

ABSTRACT

BETWEEN TILES AND GRILLES; BETWEEN ART AND ARCHITECTURE: ORNAMENT IN THE CITY AND THE BORDER

This paper presents a part of my doctoral research "Urban ornament: an inventory of ornamental railings in Belo Horizonte (and other beauties)" according with the study of houses that combine ornamental railings and tiles; which I called "Patchwork Houses ". The curious thing is that those tiles are often found in kitchens or bathrooms, reinforcing a kind of improvisation status. As a methodology, I attempt to approach the object through notions that matter, concomitantly, to the critical fields of Art and Architecture. In constant contact throughout their history, these fields are seen here as reflexive machines, increasing reflections about the complex temporality of cities, superposed modes of living and inhabiting the imagination as an alternative to oblivion. By consequence, the facade is seen here as a border between the private and domestic space, able to do emerge senses of mobility and porosity, both in relation to the presence of ornament in the city today, as about ways of accessing the object theoretically. For both, text and city, is important to identify or claim a poetic view, that if one side can point to a seemingly arbitrary scientific approach, on the other hand can expand the possibilities of understanding and experience them.

KEYWORDS: ornaments; grille; tile; facade; border.

COMUNICACIÓN

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL RECONVERTIDO EN MUSEO: EL CASO DEL IAACC PABLO SERRANO DE ZARAGOZA

ELENA MARCÉN GUILLÉN

*Becaria de Investigación en el Departamento de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza. Miembro del Grupo de Investigación Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública (OAAEP)
emarcen@unizar.es*

RESUMEN

La reconversión del patrimonio industrial para usos museísticos se ha revelado como un fenómeno de creciente importancia en las últimas décadas. Este afán de reutilización es debido (entre otras causas) a las posibilidades físicas que ofrece la arquitectura industrial para la instalación de museos; pero también a la voluntad de los arquitectos contemporáneos por dejar su impronta en la ciudad. Los ejemplos son variados; en función de la mayor o menor fortuna a la hora de integrar la arquitectura contemporánea y la histórica. En la presente comunicación planteamos el estudio monográfico de un ejemplo zaragozano de arquitectura industrial rehabilitada para usos museísticos: el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano.

El Museo Fundación Pablo Serrano abrió sus puertas en 1994 en los antiguos talleres del Hogar Pignatelli; construidos a principios del siglo XX según diseño del arquitecto Julio Bravo y reconvertidos en museo entre 1987 y 1993. El arquitecto encargado de esta remodelación, José Manuel Pérez Latorre, fue designado también para ocuparse de la reciente ampliación del museo, llevada a cabo a partir de 2008 y que ha dado como resultado un nuevo espacio enfocado a la cultura y el arte contemporáneos. Esta última intervención arquitectónica, muy cuestionada por su volumetría y aspecto externo, resulta de gran interés para analizar las relaciones que establece el museo con la ciudad. El IAACC Pablo Serrano se inserta en una zona de tejido urbano heterogéneo, que combina una serie de edificios representativos con bloques de viviendas sin personalidad. En la presente comunicación analizaremos el diálogo (fluido o no) que entabla el museo con su entorno, tratando de discernir los aciertos y errores de una de las propuestas culturales "estrella" del anterior gobierno autonómico.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura industrial; arquitectura de museos; Zaragoza; IAACC; Pablo Serrano; José Manuel Pérez Latorre.

ABSTRACT

THE INDUSTRIAL HERITAGE RESTORED AS A MUSEUM: THE IAACC PABLO SERRANO CASE IN ZARAGOZA. The restoration of the industrial heritage for its use as museums has been revealed as an increasingly important phenomenon in the past few decades. This pursuit of reuse is due (among other causes) to the physical possibilities that industrial architecture offers for establishing new museums, but also to the willingness of contemporary architects for leaving their mark on the city. There are various examples according to the grade of success when integrating both modern and historical architectures. This paper is a monographic study case of a great example of industrial architecture turned to museum: The IAACC Pablo Serrano in Zaragoza (Spain).

The Museum-Foundation Pablo Serrano opened its doors in 1994 in the old workshops of the Hogar Pignatelli; built in the early 20th century as planned by the architect Julio Bravo and converted into museum between 1987 and 1993. The architect in charge

of this remodeling, José Manuel Pérez Latorre, was also designated as head of the latest enlargement of the museum in 2008, which has resulted in a brand new space focused to contemporary art and culture. This latest intervention –sometimes questioned because of its bulkiness and exterior– is of huge interest in order to analyze the relationships established between the museum and the city. The IAACC Pablo Serrano fits into an area of heterogeneous urban fabric, which combines a series of representative buildings alongside residential blocks without personality. In the present communication the dialog (either fluid or not) the museum creates with its environment is analyzed, evaluating the rights and wrongs of one of the flagship cultural proposals of the previous regional government.

KEYWORDS: Industrial architecture; museum architecture; Zaragoza; TAACC; Pablo Serrano; José Manuel Pérez Latorre.

COMUNICACIÓN

TORRES URBANAS DE LA CIUDAD DE SEGOVIA. UN ANÁLISIS DE LA SILUETA COMPARADA

ANA M. ESCOBAR GONZÁLEZ
Arquitecto. Junta de Castilla y León.
escgonan@jcy.es

RESUMEN

Anton van den Wyngaerde, paisajista flamenco del siglo XVI contratado por Felipe II, nos ofrece en el año 1562 dos grabados de la ciudad de Segovia. En ellos representa una doble silueta de la ciudad, una corresponde a la cornisa norte y la otra a la cornisa sur.

Presento un análisis de la silueta de la ciudad de Segovia vista por los grabados, las litografías y las fotografías antiguas, que forman parte del documento gráfico de la historia de la ciudad, comparando estos grabados y fotografías históricas con las imágenes realizadas en la actualidad. Son numerosos los artistas que nos han dejado un legado de imágenes realizadas desde los parajes exteriores, entre otros: Louis Meunier c.a. 1666, Day-Haghe 1838, Bichebois-Bayot 1844, Guesdon 1854, J. Laurent 1868-1872, Mariano Moreno 1900, Alois Beer 1906, Loty 1932-1936.

Los elementos de mayor repercusión en la silueta de la ciudad son la Catedral, el Acueducto y el Alcázar, pero además de estas tres edificaciones presto una especial atención a las torres urbanas que pertenecen a los campanarios de las Iglesias y a las torres de la arquitectura civil que pertenecen a las residencias urbanas que fueron construidas por las familias nobles, buscando y reconociendo su silueta en la ciudad. Después de analizar el paisaje urbano que se observa desde los miradores exteriores de la ciudad, propongo subir a lo alto de alguna de estas torres para tener la oportunidad de contemplar las visuales cruzadas que se producen entre ellas, para comparar las transformaciones y las permanencias de la ciudad amurallada y de su entorno.

PALABRAS CLAVE: Silueta urbana; torres; paisaje urbano.

KEYWORDS: Urban skyline; tower; urban landscape.

ABSTRACT

URBAN TOWERS IN THE CITY OF SEGOVIA. COMPARATIVE ANALYSIS OF SKYLINE.

Anton van den Wyngaerde was a sixteenth century Flemish landscape who was contracted by Philip II. In the year of 1562 he painted two prints of the city of Segovia. These prints displayed the skyline north and south of the city.

This work about the analysis of the Segovia's skyline compares engravings, lithographs and old photographs, all of them documents of the city's history, with actual engravings and photographs. Many artists have left images taken from outdoor landscapes, including: Louis Meunier c.a. 1666, Day-Haghe 1838, Bichebois-Bayot 1844, Guesdon 1854, J. Laurent 1868-1872, Mariano Moreno 1900, Alois Beer 1906, Loty 1932-1936.

Most prominent elements in the skyline of the city are the Cathedral, the Aqueduct and the Alcazar, but also require special attention urban towers of church steeples and towers of civil architecture built by noble families to reside there. Finally I propose to climb to the top of one of these towers to have the opportunity to see the visual effects that occur between them, and compare the transformations and original walled city and its surroundings.

COMUNICACIÓN

LA RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN LYON (FRANCIA). LA INTERVENCIÓN EN PORT RAMBAUD

SERGIO GARCÍA GÓMEZ

*Estudiante de Doctorado. Departamento de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
sggzaragoza@gmail.com*

RESUMEN

El proyecto urbano *Lyon Confluence* toma su nombre de la confluencia de los ríos Ródano y Saona que tiene lugar al sur del *presqu'île*, el centro urbano e histórico de la ciudad de Lyon (Francia). Este proyecto pretende recuperar para la ciudad todo el territorio situado entre la estación de ferrocarril de Perrache y la llamada *Confluence* hasta ahora ocupado por espacios ferroviarios, industriales, y escasos y deprimidos espacios residenciales.

Dentro de este proyecto tan amplio de renovación urbana encontramos una interesante operación de recuperación del patrimonio industrial lionés en el denominado *Port Rambaud*. Este espacio situado en la ribera izquierda del río Saona fue construido en los años 20 del pasado siglo y se mantuvo en uso hasta 1995. Su situación en la orilla del río Saona y la catalogación de los edificios industriales motivó la realización en el antiguo puerto de un nuevo espacio urbano destinado a servicios, la cultura, la creación artística y actividades del sector terciario asociadas a estas temáticas.

La reconversión se centra en tres aspectos, por una parte la conservación y recuperación de los antiguos edificios industriales que configuraban el puerto como *La Sucrière* o *Les Salins*; por otra parte la creación de nuevos edificios con arquitecturas singulares obra de los estudios de Rudy Ricciotti y Odile Decq entre otros; y por último la realización por parte de la agencia alemana Lantz und Partners de los nuevos espacios públicos donde se busca mejorar la relación con el río y el paisaje conservando la memoria industrial del sitio. La intervención en Port Rambaud se complementa con la instalación en el puerto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon lo que supone un mayor impulso al proceso de

dinamización cultural y social de un entorno deprimido, y la creación de un nuevo espacio de centralidad urbana abierto al río.

PALABRAS CLAVE: Lyon Confluence; Port Rambaud; arquitectura; patrimonio industrial; espacio público.

ABSTRACT

The urban project *Lyon Confluence* takes its name from the confluence of the rivers Rhône and Saône. The two rivers flow together in the south of the *presqu'île*, the urban and historic centre of Lyon (France). This project aims at redeveloping the entire territory between the Perrache railway station and the so-called city Confluence. This area is at present used by the railway industry and as low-quality council housing.

Part of this large urban renewal project is the recovery of an interesting industrial heritage site. It is situated in the so-called Port Rambaud. This place is located on the left bank of the river Saône, was built in the 1920s and remained in use until 1995. The location on the banks of the river Saône as well as the cataloguing of industrial buildings motivated the authorities to build a new urban area in the old port, providing restaurants, pubs, cultural venues (arts and entertainment industry), and a tertiary sector associated with these types of entertainment business.

The change focuses on three aspects: on the conservation and recovery of the old industrial buildings that shaped the port such as La Sucriere or Les Salins; on the creation of new buildings with unique architecture works of, among others, Rudy Ricciotti and Odile Decq; and the creation of new public areas by the German Agency Lantz und Partners. These public spaces are supposed to connect the River with the landscape, while preserving the industrial memory of the site. The works in Port Rambaud are, furthermore, complemented by the installation of the Biennale of contemporary art in Lyon. This issue is a further boost to the process of cultural and social dynamisation of a depressed environment, and the creation of a new urban centrality connected to the River.

KEYWORDS: Lyon Confluence; Port Rambaud; architecture; industrial heritage; public space.

COMUNICACIÓN

CONDICIONES CONTINUAS: DOS APUNTES SOBRE LA OBRA Y LA CIUDAD DE ÁLVARO SIZA

FERNANDO MORAL DE ANDRÉS

Arquitecto. Profesor de la Escuela Universitaria de Diseño e Innovación. Madrid

fmoralandres@yahoo.es

RESUMEN

Life contained in the same rate tradition and new creations. (...) continuity must still in the life of man. Schildt, Goran, Alvar Aalto de palabra y por escrito, El Croquis Ed., Madrid, 2000. p.363.

Álvaro Siza es uno de los arquitectos con los que el término comprometido (con una poética personal y con la sociedad) más sentido cobra. Su obra se adentra en territorios especialmente densos desde donde construye espacios singulares que son capaces de insertarse en la ciudad al tiempo que la transforman de manera cómplice. Es desde esta

perspectiva donde localizamos dos obras cruciales: el Parque de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela y la Iglesia de Santa María en Marco de Canaveses.

Partiendo de la cita del encabezado casi podríamos ejemplificarla con el Parque que supuso la refundación de un conjunto monástico y que condujo a la apertura total del mismo. El complejo estaba estructurado en diferentes áreas, incluido el cementerio, pero debemos entenderlo como una operación temporal y de memoria. No hay nada ajeno, no hay nada extraño, lo "concretamente local" es clave. Pero desde una perspectiva de nueva posición en el futuro de la urbe. El tiempo ha construido y construye un lugar.

La Iglesia: un bloque blanco que marca el sitio. Siza buscó las raíces del territorio con el que trabajar al tiempo que disecciona la función (inherente al hecho arquitectónico) a desempeñar por la obra. El proyecto trasciende la mera resolución de un encargo para intentar resolver un problema de paisaje. Construir una topografía sólida que redefine la ciudad. Sin embargo, existen otros lugares capaces de armar definitivamente este espacio, más allá de lo próximo...

¿Podemos considerar la continuidad como una herramienta capaz de crear lo esencialmente nuevo.? ¿Qué continuidades? Ambas son intervenciones desde una lectura crítica del concepto. Seguramente sólo lo podremos entender cuando veamos su "intuición" que le lleva a reflexionar sobre lo encontrado y lo previo buscando resolver el problema del tiempo y de lo esencial para el hombre.

PALABRAS CLAVE: Álvaro Siza; Bonaval; Marco de Canaveses; continuidad; territorio; artificial.

ABSTRACT

CONTINUOUS CONDITIONS: TWO NOTES ON THE ALVARO SIZA'S WORK AND CITY.

Life contained in the same rate tradition and new creations. (...) continuity must still in the life of man. Schildt, Goran, Alvar Aalto de palabra y por escrito, El Croquis Ed., Madrid, 2000. p.363.

Alvaro Siza is one of the architects most compromised with the society of our time. He uses its personal poetic art to develop this question. Its work explores territories especially dense where from he builds singular spaces that are capable of being inserted in the city at the same time that they transform it. From this perspective we can locate two crucial works: the Park of Santo Domingo de Bonaval, in Santiago de Compostela and the Church of Santa Maria in Marco de Canaveses.

The sentence of the heading we might develop it with the Park that supposed the re-foundation of a monastery and that led it to the entire opening for the city. The complex was structured in different areas (oak grove, orchard, cemetery) but we must understand it like an operation that combines time and memory. There is nothing foreign, there is no strange at all one. The questions, specially local, are keys to understand the environment. Alvaro Siza works all these elements using new procedures. The project designs a new future for the city. The time has built and builds the territory.

The temple is a white block that marks the place. Alvaro Siza looked for the roots of the territory with which to work at the same time that he examines the function (this question is own of the architecture) to be developed for this building. The project solves the needs raised by the client at the same time that it tries to solve a problem of landscape. He constructs a solid topography that re-defines the city. However, there exist other questions capable of defining definitely this space. Beyond immediate questions...

Can we consider the *continuity* to be a tool capable of creating topics essentially new? What type of continuities? Both projects are interventions from a critical reading of the concept of continuity. We will be able to understand it when we see the "intuition" that takes Siza to reflect on the question of the found in the place. The Portuguese architect tries to solve the problem of the time and of the truly essential things for the men.

KEYWORDS: Alvaro Siza; Bonaval; Marco de Canaveses; continuity; territory; artificial.

COMUNICACIÓN

ALEJANDRO ZOHN ROZENTHAL. MATERIALES, FORMAS E IMAGINARIOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN GUADALAJARA (MÉXICO)

JUAN LÓPEZ GARCÍA

Profesor Investigador Titular. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Universidad de Guadalajara. México

Juan.lopez@cuaad.udg.mx

RESUMEN

A finales de los años cincuenta la ciudad de Guadalajara ha dibujado en su traza urbana prácticamente todos los cambios bajo los cuales se entiende como una ciudad moderna, imagen que en adelante reforzaría mediante símbolos arquitectónicos, edificación arquitectónica que se diversificara entre los arquitectos fundadores de la enseñanza de la arquitectura en el occidente del país y los jóvenes recién egresados de dicha Escuela de Arquitectura. De entre los primeros Julio de la Peña llevará la representación del Estado a todos los confines de la ciudad; entre los segundos Alejandro Zohn es parte de una generación que construirá la imagen de la ciudad de fin de siglo. Las propuestas formales llegadas de Europa van a enriquecer la arquitectura local, que lejos de asumir pasivamente su influencia se fortalece con las visiones locales que ellos construirán.

Alejandro Zohn Rosenthal nace en Viena, tras los avatares de la Segunda Gran Guerra su familia emigra a México y se establecen en la ciudad de Guadalajara. Inicia estudios de ingeniería y poco después los de arquitectura, cursándolos simultáneamente. En 1954 ha concluido los primeros y en 1958 encuentra la oportunidad de realizar una magna obra bajo el mecenazgo del entonces alcalde de la ciudad, el Ing. Jorge Matute Remus.

El Mercado Libertad, mejor conocido como Mercado de San Juan de Dios, transforma el barrio en el cual se levanta y se convierte en antecedente de grandes centros comerciales que le sucederán de la mano del mismo personaje y que lentamente cambiarán la imagen de la ciudad y la relación con sus habitantes, para más adelante convertirse en Patrimonio de la ciudad.

Las formas, materiales y tecnología empleadas en este edificio se sucederán en viviendas, unidades multifamiliares, unidades deportivas, escuelas, oficinas, en fin, multitud de géneros con los cuales se transforma la imagen de la ciudad y adquiere una identidad a semejanza del imaginario en el cual sus habitantes se sienten parte de un mundo moderno.

PALABRAS CLAVE: Arquitecto; Alejandro; Zhon; Juan López García

ABSTRACT

In late fifties the city of Guadalajara has drawn in its urban trace practically every change which makes it a modern city; this image in further times would be enhanced by architectural symbols; this new architectural building industry that would diversify through founding architects of architectural education in the west of the country and young graduates of the School of Architecture.

First Julio de la Peña will carry on the representation of the state to every corner of the city; then Alejandro Zhon whom was a part of a generation that built the end of century's city image. Formal proposals arrivals from Europe will enrich the local architecture; but far from assuming its influence passively gets strengthened with the local vision that they will build.

Alejandro Zohn Rosenthal was born in Vienna; after the vicissitudes of World War II; his family migrates to Mexico and settles in Guadalajara; he initiates engineering studies and shortly after architectural studies, taking both courses simultaneously. In 1954 He finished his engineering career and in 1958 finds the opportunity for a great work under the patronage of the then mayor, Mr. Jorge Matute Remus.

The Mercado Libertad market better known as San Juan de Dios transforms the neighborhood in which it stands and becomes an antecedent of large shopping centers that will happen thanks to Alejandro's work which slowly will change the city's image and the relationships with its citizens to become later in Guadalajara's Heritage.

The forms, materials and technology used in this building will be then used in the constructions of homes, condominium, sports centers, schools, offices, etc., at the end these buildings will transform the city's image and Guadalajara acquires a new identity in which its citizens feels part of a modern world.

KEYWORDS: Architect; Alejandro; Zhon; Juan López García.

COMUNICACIÓN

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ Y LUIS CUBILLO: ENTRE EL ROMÁNICO Y LA VANGUARDIA

JESÚS GARCÍA HERRERO

*Arquitecto. Profesor de Proyecto de Instalaciones en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid
jesus.garciah@upm.es*

RESUMEN

La presente comunicación tiene su origen en una entrevista realizada al escultor José Luis Sánchez el 22 de diciembre de 2011, para conocer su aportación a la arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga. El artista, que trabajó con más de un centenar de arquitectos, se convirtió en uno de los referentes del nuevo arte sacro, junto a Pablo Serrano, José Luis Alonso Coomonte o Venancio Blanco. Colaborador habitual de José Luis Fernández del Amo, compartía con él su visión integradora de las artes, frente a la primacía dada por Miguel Fisac a la arquitectura sobre la escultura y la pintura.

Las tres ocasiones en que trabajó con Cubillo, todas ellas en templos madrileños, permiten varias consideraciones sobre su obra, desde el citado diálogo con la arquitectura hasta las fuentes de inspiración de sus esculturas. Su primera colaboración se dio en la iglesia del Poblado Dirigido de Canillas (1962). La escultura del Crucificado que preside el templo remite al arte románico y su esencialización de la forma. Así mismo, se constata que la radical estética industrial del edificio de Cubillo necesitaba algo distinto de la imaginaria de Olot dominante. Las obras realizadas en las parroquias de San Fernando (1973) y Jesús de Nazaret (1974), recogen con fidelidad las indicaciones del Concilio Vaticano II sobre el número de imágenes en el templo, así como la jerarquía que se debía establecer entre ellas. Especialmente destacables son los trabajos realizados en la primera. En ella, además de las imágenes, José Luis Sánchez diseñó todo el mobiliario litúrgico, desde los altares hasta los candelabros. La integración total con la arquitectura y el acertado manejo de materiales y texturas convierten su trabajo en este edificio en un buen exponente del arte socializante que el artista persiguió a lo largo de su obra.

PALABRAS CLAVE: Románico; estética industrial; arte socializante; imágenes.

ABSTRACT

JOSÉ LUIS SANCHEZ AND LUIS CUBILLO: BETWEEN THE ROMANESQUE AND THE AVANT-GARDE

This communication comes from an interview done on December 22, 2011 to the sculptor José Luis Sánchez, to know his contribution to the religious architecture of Luis Cubillo de Arteaga. The artist, who worked with over a hundred architects, became one of the leaders of the new religious art, with Pablo Serrano, Jose Luis Alonso Coomonte or Venancio Blanco. Usual collaborator of José Luis Fernández del Amo, both them shared an inclusive vision of the arts, in opposition to the primacy given by Miguel Fisac to architecture.

The three times he collaborated with Cubillo, all in churches in Madrid, allow several considerations about his work, from said dialogue with the architecture, to the sources of inspiration for his sculptures. Their first collaboration was in the church of Canillas (1962). The sculpture of the Crucified who chairs the temple refers to Romanesque art and its essentialization of the form. It is also noted that the radical industrial aesthetic of Cubillo's building needed something different to the dominant imagery of Olot. The works in the parishes of San Fernando (1973) and Jesus of Nazareth (1974), are respectful with the indications of Vatican II about the number of images in the temple, and the hierarchy that should be established between them. Especially remarkable is the work done in the first one. In it, in addition to the images, Jose Luis Sanchez designed the entire liturgical furniture, from the altar to the chandeliers. Full integration with the architecture and the successful handling of materials and textures became his work in a good exponent of socialising art that the artist pursued throughout his work.

KEYWORDS: Romanesque; industrial aesthetic; socialising art; images

COMUNICACIÓN

APORTACIONES ARTÍSTICAS Y URBANÍSTICAS DEL INGENIERO ORTEGA DOUGLAS EN LA CIU- DAD DE AGUASCALIENTES, MÉXICO (1948-1969)

ALEJANDRO ACOSTA COLLAZO

Doctor Arquitecto. Profesor investigador TC y Coordinador de Posgrado. Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Universidad Autónoma de Aguascalientes, México
aacosta@correo.uaa.mx

RESUMEN

En el año de 1948 el Ing. Luis Ortega Douglas entra sustancialmente en la escena urbana en Aguascalientes con la construcción de casas, escuelas y como Presidente Municipal. Las buenas relaciones y su práctica política las utiliza a favor de una transformación sin precedentes, después de más de 370 años de la fundación de la villa. Aprovecha adecuadamente el momento histórico y coyuntural en el país, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines en turno. Ortega Douglas hereda el espíritu emprendedor de John Douglas, su padre, que había impulsado la industria molinera a principios del siglo XX, la electrificación y el uso de tranvías para comunicar la ciudad. El reconocimiento historiográfico actual demuestra paulatina injerencia de formalismos extranjeros en Aguascalientes. Ortega construye en forma particular diversos edificios en la calle de moda de la época: la Av. Madero. Entre

éstos se pueden mencionar un *chalet*, algunas viviendas y además un cine en la Calzada Alameda, en el año de 1948. Con ideas renovadoras y una visión de progreso toca el sistema nervioso de la antigua imagen de la ciudad al reestructurar el antiguo Parián, siguiendo su tesis de licenciatura. Al terminar su período en el ayuntamiento local continúa como contratista, coadyuvando en la efervescencia de la pavimentación de algunas calles. Como gobernador en el período de 1956 a 1962 promovió el trazado de nuevos ejes viales, reconociendo la importancia del automóvil para la ciudad, es decir, apremiando los beneficios de incrementar la movilidad urbana. El gobernador Jesús María Rodríguez había esbozado un plan regulador, que Ortega toma en cuenta y se apoya en el plano de Carlos Contreras para tomar posturas y modernizar la ciudad. Promueve la avenida Oriente-Poniente, ahora Av. López Mateos, y traza los proyectos del primer y segundo anillos, que impulsaron a la ciudad a un reconocimiento a nivel nacional en términos de planeación urbana.

En este texto se pretende explicar la aquiescencia hacia el uso del automóvil y la aplicación de posturas ajenas a lo local, que coadyuvaron en la cultura arquitectónica y promovieron el movimiento moderno. Se pretende también demostrar una pauta sistemática en la intervención urbana, que fue clave en la transformación de la ciudad, en donde entraron en juego la difusión de mentalidades extranjeras y una asimilación de imaginarios de vida, tanto nacionalistas como modernos, encauzados, entre otros, por el Ing. Ortega Douglas. Los argumentos del escrito parten en forma cronológica cuidando la relevancia de los sucesos y su vinculación con la manifestación habitable, especialmente en el período de 1948 a 1969; es decir desde la aparición del personaje político Luis Ortega Douglas, hasta la propuesta de colmatación urbana con el primer anillo de circunvalación. Se mencionarán algunas motivaciones de este promotor y su afán por mejorar las condiciones habitables de la ciudad. Asimismo se comentan algunos antecedentes relevantes vinculados con este período de transformación significativa de la ciudad, promovido en principio por Douglas.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio artístico; ciudad; Ortega Douglas; automóvil.

ABSTRACT

In 1948, the engineer Luis Ortega Douglas started building houses and schools in Aguascalientes, Mexico. He also became the main City Hall Administrator. Ortega Douglas changed the city profiles thanks to his power and the relationships he used to have as a political leader. Also he got some help from the President of Mexico: Adolfo Ruiz Cortines. Ortega Douglas worked as hard as his father John Douglas educated him, whom at the beginning of the century had established an important mill, and also brought the electrical power to Aguascalientes City. Based on historic papers found it was demonstrated that Ortega Douglas followed foreign ideas to change architecture and urbanism in the city. Ortega Douglas built several important modern buildings on Madero Avenue. Ortega Douglas built a Chalet on Vázquez del Mercado Avenue and even a big cinema on Alameda Avenue. He changed the city image to a modern place to live. Also he rebuilt the main mall in the city centre, -named Parián, based on his thesis work. After administrating the city, Ortega Douglas became a constructor and continued building as well. He also became Governor of the State of Aguascalientes in 1956. From 1956 to 1962 he was a big influence in the city planning and promoted the usage of the cars to increase the speed to get from one point to another within the city. Once a Governor, he followed the city planning Jesús María Rodríguez had used, -as a former Governor, to change the city and also followed a few designs of Carlos Contreras to make Aguascalientes a modern city. Ortega Douglas promoted the construction of López Mateos Avenue and also the two main rings (avenues) that contained the city to show how Aguascalientes could become an important city in the nation. The paper pretends to show how Ortega Douglas decided to promote the usage of cars and settled new ways to design the city, based on modern ideas.

KEY WORDS: Artistic buildings; city; Ortega Douglas; cars.

COMUNICACIÓN

ESPACIOS PÚBLICOS: ESPACIOS ACUÁTICOS

CAROLINA GONZÁLEZ VIVES

*Arquitecto. Profesor asociado Área de Proyectos Arquitectónicos. Escuela de Arquitectura y Geodesia
Universidad de Alcalá
cgonzalesvives@gmail.com*

RESUMEN

La integración del agua y los procesos hidrológicos dentro de la ciudad, como la lluvia, los charcos, las crecidas o la evaporación, que definen las condiciones de formación de un paisaje, son una fuente de identidad y de carácter para el espacio público urbano frente a lo anodino y banal (MUÑOZ, 2008) de muchas áreas de reciente crecimiento. Al dar cabida a la variabilidad de la hidrología en el ámbito de lo público, se trascienden los beneficios ambientales que evidentemente supone para incorporar contenidos simbólicos y estéticos asociados al agua, que enriquecen sensorialmente el espacio y la experiencia somática que nos ofrece, y da pie a la construcción de verdaderos lugares antropológicos.

A lo largo de las últimas décadas del siglo XX, desde la disciplina de la arquitectura se han ido elaborando sucesivas conceptualizaciones de la ciudad como una estructura espacial continua, no objetual, con un carácter sobre todo horizontal aunque con espesor (ALLEN, 1999), por cuyos vacíos discurren y se almacenan aire, agua, energía e información. Estas referencias a la estructura urbana como un paisaje poroso, esponjoso, interconectado y atravesado por diversos flujos, sugieren la imaginación de otra relación con el agua, la idea de ciudad como mecanismo filtrante, un paisaje de captación y retención del agua de lluvia, capaz de empaparse, muy diferente de la construcción actual, de superficies impermeables y sistemas de alcantarillado por donde desaparece el agua de forma casi instantánea.

En el espesor de esta estructura porosa, los vacíos de mayor escala corresponden con ámbitos de carácter público y monumental, donde la dimensión del espacio y la presencia del agua se vuelven significativas en la ciudad. En estos huecos, la coincidencia entre las geometrías de reunión en los espacios públicos y las formas de convergencia del agua, ambas referidas a lo cóncavo, presentan un gran potencial para la superposición de programas y la asociación de contenidos simbólicos, integrando en los mismos espacios contenidos cívicos con ambientales, y formalizando una monumentalidad propia del paisaje urbano que se refiere a ese nuevo parlamento entre humanos y no humanos (LATOUR, 1997).

Estas formas cóncavas, que como tipo arquitectónico se remontan a los teatros griegos, tienen la capacidad de abstraer el agua de los entendimientos científicos y ambientalistas, al separarse del exterior y centrar la atención hacia el interior, para poner de manifiesto lo estético y de alguna forma enmarcarlo, objetualizarlo, y acercarse a un proceso de monumentalización.

PALABRAS CLAVE: agua; espacio público; hidrología; identidad; monumentalidad; ambientalismo.

ABSTRACT

Water and hydrological process, as rain, puddles, overflows or evaporations, define landscape essential conditions, integrating them within the city contributes to build urban public space's identity and character, needed to transform many growing areas that are anodyne and banal (MUÑOZ, 2008). Making place for hydrological variability in the public realm goes beyond the environmental benefits to incorporate aesthetic and symbolic con-

tents related to water, that enrich space and the somatic experience that it offers, and enable the construction of proper anthropological places.

During last decades of the 20th century, architects have proposed successive conceptualizations about the city as a continuous spacial structure, non objectual, mainly horizontal but with a certain thickness (ALLEN, 1999). Through its voids flow air, water, information and energy. These references to urban structure as a porous and spong-like landscape, suggest the imagination of a different relationship with water: the city as a seeping mechanism, as a rainharvesting landscape, able to soak, in a totally different way to the current impervious surfaces and drainlet systems, where water disappears almost immediately.

In the thickness of this porous megastructure, bigger voids correspond with the public and monumental sphere, where the spatial dimension and the water presence turn meaningful to the city. In these hollows, geometrical coincidence between meeting and water gathering forms, both related to concavities, present an interesting potential for mixing uses and combining symbolic contents. To integrate civic and environmental programs, makes way to an urban landscape own monumentality, that refers to this new parliament between humans and non humans (LATOUR, 1997).

These concave shapes, that as an architectural prototype reaches the greek theater, have the ability to take out water from scientific and environmental visions. To separate it from the outside and focus the attention to the inside is in some way to frame it, to objectify it, in order to highlight the aesthetics and approach a certain way of monumentality.

KEY WORDS: water; public space; hydrology; urban identity; monumentality; environmentalism.

COMUNICACIÓN

CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS TRABAJOS DE PERITAJE EN LA ARQUITECTURA VALLISOLETANA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ BURRIEZA
Doctor en Historia del Arte. Universidad de Valladolid
fjdominbu@gmail.com

RESUMEN

Las labores de peritaje (tasación de terrenos, alineaciones, informes sobre el estado de inmuebles) llevadas a cabo por arquitectos y maestros de obras durante la segunda mitad del siglo XIX en Valladolid influyeron, sobremanera, en la imagen arquitectónica y urbanística de la ciudad. En estos casos, resultan muy interesantes las relaciones generadas entre los diferentes profesionales de la arquitectura. Delicadas situaciones entre técnicos que interfirieron en algunas de las edificaciones más importantes de la época y que todavía hoy se conservan en Valladolid. Es el caso de la *Casa Mantilla*, obra de Julio Saracibar, o el *Mercado del Val*, único mercado de hierro que conserva la ciudad, proyectado por Joaquín Ruiz Sierra.

Se trata de enfrentamientos entre entes públicos y privados que perfilan la intrahistoria de numerosos inmuebles y permiten comprender cómo era el día a día de arquitectos y maestros de obras; a veces defendiendo los intereses de la Municipalidad frente a las intenciones de los particulares, o viceversa, y otras enfrentando a técnicos amigos, con informes dispares, salvaguardando los intereses de sus respectivos clientes.

Con todo, una manera de trabajar a la que pocas veces se ha prestado la debida atención y que explica cómo acabaron destituidos arquitectos municipales, aumentaron su cartera de clientes y prestigio otros técnicos o importantes vías acabaron con una imagen y no otra.

PALABRAS CLAVE: Valladolid; arquitectura; urbanismo; peritaje; siglo XIX.

ABSTRACT

CONSIDERATIONS REGARDING THE SURVEY REPORTS IN VALLADOLID ARCHITECTURE ON THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY.

The survey (valuation of lands, alignments, reports about the condition of real estate) carried out by architects and master builders during the second half of the 19th century in Valladolid influenced, exceedingly, the architectural and urban development image of the city. In these cases, the relations generated among the different professionals of the architecture turn out to be very interesting. We are referring to delicate relationships among experts that interfered with some of the most important buildings of the time. These buildings remain still today in Valladolid. This is the case of the *Casa Mantilla*, Julio Saracíbar's work, or the *Mercado del Val*, the only market made of iron that the city preserves, a market projected by Joaquín Ruiz Sierra. The clashes between public and private entities shaped the intrahistory of a lot of numerous buildings. They allow us to understand the day-to-day work of architects and master builders; sometimes defending the interests of the Municipality opposite to the intentions of the individuals, or vice versa. Other times, they had to confront expert friends with different opinions regarding the matter safeguarding the interests of their respective clients.

Even so, this way of working has been rarely given the due attention and it explains why municipal architects were removed from office, other experts increased his clients' portfolio and prestige or it is the reason why some important roads finished with an image or the other.

KEY WORDS: Valladolid; architecture; urbanism; survey; 19th century.

COMUNICACIÓN

LA ARQUITECTURA COMERCIAL, CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN EN LA CIUDAD ACTUAL: EL CASO DE OVIEDO (ASTURIAS)

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ-VIGIL REGUERA

*Doctorando en el Departamento de Historia del Arte y Musicología
Universidad de Oviedo
joservr@hotmail.com*

RESUMEN

La arquitectura comercial contemporánea -grandes almacenes y, sobre todo, centros comerciales- constituye desde hace varias décadas uno de los nuevos patrimonios más exitosos y enraizados en nuestras ciudades. En efecto, el paisaje urbano actual ha ido asimilando la progresiva aparición y establecimiento de una arquitectura del ocio y consumo que finalmente ha adquirido un carácter hegemónico. En este proceso de afianzamiento, más allá de sus implicaciones sociales, económicas y simbólicas, dichos espacios han sustituido

-en algunos casos usurpado- el lugar ocupado por edificios singulares hoy desaparecidos. El caso de la ciudad de Oviedo (Asturias) ilustra de forma muy elocuente un proceso sincrónico según el cual el afianzamiento de nuevos patrimonios urbanos se ha hecho a costa de sacrificar una parte de la ciudad heredada.

PALABRAS CLAVE: Grandes almacenes; centros comerciales; urbanismo; Oviedo; patrimonio; conservación.

ABSTRACT

Contemporary commercial architecture -department stores and, especially, shopping malls- represents one of the most successfully rooted new patrimonies of our cities. Indeed, the current urban landscape has assimilated the gradual appearance and setting up of an architecture of leisure and consumption that has finally acquired a dominant position. In this process of consolidation, beyond all the social, economic and symbolic consequences, these spaces have taken up -sometimes misappropriated- the place formerly occupied by singular buildings, now gone. The case of the city of Oviedo (Asturias) is very illustrative of this simultaneous process in which the consolidation of new patrimonies has meant the sacrifice of an important part of the inherited city.

KEYWORDS: Department stores; shopping malls; urbanism; Oviedo; cultural heritage; conservation.

ARTE Y CIUDAD

Arte, Arquitectura y Comunicación
en la Ciudad Contemporánea

Grupo de investigación UCM consolidado vinculado
al Campus de Excelencia Internacional Moncloa
Cluster Patrimonio

FUNDACIÓN GENERAL
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

CAVPII
Departamento de
Comunicación Audiovisual
y Publicidad II