ARTE Y CIUDAD

VIII JORNADAS 22, 23 Y 24 NOVIEMBRE 2017

V ENCUENTROS INTERNACIONALES

Resúmenes / Abstracts

Actas preliminares

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

VIII Jornadas Arte y Ciudad

V Encuentros Internacionales

Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017

Actas Preliminares

(Noviembre, 2017)

Grupo de Investigación

Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea

Universidad Complutense de Madrid

Actas Preliminares de las VIII Jornadas Arte y Ciudad
(V Encuentros Internacionales)

Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017
Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

Coordinación: Miguel Ángel Chaves Martín
Revisión de textos, diseño y maquetación: Estíbaliz Pérez Asperilla
Diseño portada: Abel Corsino Alarza y Jennifer García Carrizo

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

Colaboración: Departamento de Historia del Arte y Patrimonio.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

ISBN: 978-84-697-7757-2

VIII Jornadas Arte y Ciudad

V Encuentros Internacionales

Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017

Facultad de Ciencias de la Información - Universidad Complutense de Madrid

Organiza:

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

Colabora:

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

Departamento de Historia del Arte y Patrimonio
Instituto de Historia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Proyectos de Investigación (I+D+i MINECO):

Distritos Culturales: Imágenes e imaginarios en los procesos de revitalización de espacios urbanos
(Ref. HAR2015-66288-C4-2-P)

50 años de arte en el Siglo de Plata español (1931-1981)
(Ref. HAR2014-53871-P)

Museos y distritos culturales: arte e instituciones en zonas de renovación arquitectónico-urbanística
(HAR2015-66288-C4-1P)

El papel dinamizador del arte público en distritos urbanos degradados
(HAR2015-66288-C4-3-P)

Espacio público y tejido social: prácticas colaborativas, instituciones culturales y arte contemporáneo en tiempos de crisis económica
(HAR2015-66288-C4-4-P)

Comité Científico

Carlos Pérez Reyes - Universidad Complutense de Madrid
Soledad Álvarez Martínez - Universidad de Oviedo
Miguel Cabañas Bravo - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
Juan Calatrava Escobar - Universidad de Granada
Pilar Chías Serrano - Universidad de Alcalá
Alberto Darias Príncipe - Universidad de La Laguna
Francisco García García - Universidad Complutense de Madrid
Alberto García Gil - Fundación Fernando Higueras, Madrid
Mercedes López Suárez - Universidad Complutense de Madrid
Lily Litvak - University of Texas, Austin. U.S.A.
Juan López García - Universidad de Guadalajara, México
Jesús Pedro Lorente Lorente - Universidad de Zaragoza
Juan Bautista Peiró López - Universidad Politécnica de Valencia
Wifredo Rincón García - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
Javier Rivera Blanco - Universidad de Alcalá
Luis Sazatornil Ruiz - Universidad de Cantabria
Claudio Varagnoli - Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, Italia

Comité Organizador

Dirección

Miguel Ángel Chaves Martín - Universidad Complutense de Madrid

Organización

María Dolores Arroyo Fernández - Universidad Complutense de Madrid
Pilar Aumente Rivas - Universidad Complutense de Madrid
Isabel García García - Universidad Complutense de Madrid
Ángeles Layuno Rosas - Universidad de Alcalá
Fernando Moral de Andrés - Universidad Nebrija, Madrid
Idoia Murga Castro - Universidad Complutense de Madrid
Javier Pérez Segura - Universidad Complutense de Madrid

Webmaster, Gestión y Secretaría Técnica

Estíbaliz Pérez Asperilla
Jennifer García Carrizo

Índice

Presentación 7

Ponencias invitadas 9

Mesa 1: Comunicación y Ciudad 13

Mesa 2: Ciudad y Artes Visuales 43

Mesa 3: Arquitectura, Patrimonio y Ciudad 83

PRESENTACIÓN

Miguel Ángel Chaves Martín
Director VIII Jornadas Internacionales Arte y Ciudad
Universidad Complutense de Madrid

Durante los próximos 22, 23 y 24 de noviembre de 2017 se desarrollarán las sesiones de las VIII Jornadas Internacionales Arte y Ciudad, convirtiendo a la ciudad de nuevo, como venimos reiterando en las ediciones anteriores, en el foco de atención de la necesaria mirada interdisciplinar con la que siempre hemos querido plantear este evento. Desde las diferentes sesiones, "Comunicación y Ciudad", "Ciudad y Artes Visuales", "Arquitectura, Patrimonio y Ciudad", queremos volver a incidir en el protagonismo de lo urbano como el ámbito en el que se vienen desarrollando las manifestaciones artísticas más reconocidas y relevantes de la creación contemporánea, desde el diseño urbano a la fotografía, el cine, la pintura, el arte público, la escultura, los nuevos proyectos de arquitectura y el patrimonio monumental, el paisaje urbano, la iconografía, la publicidad, las instituciones culturales y los museos entre otros tantos factores y agentes que hacen de la ciudad el espacio plural y poliédrico que la caracteriza.

Se cumplen ahora diez años desde la primera convocatoria de las Jornadas Arte y Ciudad satisfechos por la consolidación del objetivo que siempre nos marcamos, de crear una plataforma desde la que vehicular, debatir y difundir las investigaciones que se vienen desarrollando en torno a las múltiples interacciones que se producen entre el arte y la ciudad. La intensidad con la que actualmente se vive el fenómeno urbano hace imprescindible una reflexión profunda sobre lo que la ciudad es, así como sobre los cambios de sentido que se han ido produciendo y se siguen operando en estos momentos en las distintas relaciones entre los factores que tejen el ámbito de lo urbano. Todo ello nos sigue estimulando como investigadores, alimentando nuestras inquietudes, instándonos continuamente a buscar respuestas a las preguntas que se nos plantean incesantemente como grandes retos a superar en el camino recorrido hacia la comprensión fundamentada de la ciudad.

Considerar la ciudad como entidad que alberga diversidad de grupos sociales, como espacio en el que se establecen las relaciones entre estos grupos, como lugar en permanente adecuación a los requerimientos sociales, conduce inevitablemente a la cada vez más necesaria interdisciplinariedad en la que se apoyan los estudios culturales urbanos. La ciudad y sus espacios son una poderosa fuerza que actúa sobre el acontecer diario influyendo en nuestra forma de pensar, sentir, imaginar, vestir, trabajar, descansar, es decir, sobre nuestra forma y calidad de vida. Así, la ciudad aparece como algo más que un simple espacio territorial que cobija a los ciudadanos dentro de sus límites urbanos. Los espacios que se generan son espacios sentidos, percibidos por el ciudadano, espacios llenos o vacíos, con significado. El aspecto formal es su forma de expresión, la manera como se manifiesta al ciudadano, que los hace suyos como espacios ya no puramente matemáticos sino sobre todo antropológicos.

Seguimos reivindicando la afirmación de Giulio Carlo Argan al entender la ciudad como punto de encuentro de un denso y plural entramado de relaciones fruto de la convergencia de todas las técnicas artísticas que dan lugar a la formación de un ambiente "tanto más vital cuanto más rico en valores artísticos". Así, este complejo entramado cultural que es la ciudad, y especialmente la ciudad contemporánea, ha sido desde su gestación referencia continua e inestimable para los artistas que han sabido leer en ella las distintas concepciones de lo moderno, y se han dejado estimular por ella hasta hacerla generadora de sus visiones, de sus anhelos, y también de sus rechazos. Desde la contemplación (ciudades percibidas, ciudades representadas) a la intervención (escultura pública, performance…), desde la aceptación (sugestión) al rechazo (caos), la ciudad se convierte en el objeto de las miradas que artistas, arquitectos, urbanistas, fotógrafos, viajeros e intelectuales, entre otros protagonistas de lo urbano, nos han ido dejando a lo largo del tiempo, en ese proceso de construcción de la ciudad que implica también el plano temporal como espacio vivido y percibido por el ciudadano.

Manteniendo la estructura original de tres grandes Sesiones o Mesas de trabajo, las Jornadas presentan en esta edición cinco ponencias invitadas, dos mesas redondas y doce mesas simultáneas de comunicaciones. Hemos querido poner de manifiesto también la transversalidad de planteamientos que desde las diferentes sesiones de trabajo establecen un hilo conductor que impide crear compartimentos estancos y termina relacionando la comunicación, las artes visuales, la arquitectura y el patrimonio en el ámbito de lo urbano desde la gestión a los imaginarios, desde el arte público a las instituciones, desde el paisaje histórico urbano a las dinámicas proyectuales contemporáneas. Hemos querido también incidir en un tema de especial interés para nuestro grupo de investigación sobre el que venimos trabajando en coordinación con otros grupos dentro de un proyecto de investigación de excelencia (I+D) sobre Distritos Culturales como nuevos polos de regeneración urbana a través de la cultura, aquellos lugares artísticos y culturales en los que un conjunto de actores económicos, no económicos e institucionales deciden utilizar algunos de los recursos compartidos (artísticos, culturales, sociales, medioambientales) con objeto de desarrollar un proyecto común atendiendo tanto a factores creativos como productivos, delimitando claramente un área de usos múltiples en la ciudad, en la que una alta concentración de servicios culturales sirve de reclamo para el desarrollo de

otras actividades. Protagonistas de la revitalización de espacios urbanos, se configuran en catalizadores del sistema del arte contemporáneo, mediante la presencia de artistas, talleres, estudios, arte público, museos, galerías de arte, academias y otras instituciones culturales, a la vez que son capaces de generar una imagen de marca que los distingue y unos imaginarios que inciden en los usos sociales de quienes los recorren. En este sentido, tanto las mesas de comunicaciones como sobre todo las dos mesas redondas programadas, pondrán de manifiesto los últimos resultados de la investigación en curso.

Quiero agradecer desde aquí la buena disposición que siempre han tenido hacia nuestra propuesta, su constante apoyo, colaboración e implicación directa tanto en la inauguración como en las diferentes sesiones de las Jornadas, a la Facultad de Ciencias de la Información que nos acoge, al Director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II, Ubaldo Cuesta, al Jefe del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del CSIC, Miguel Cabañas, y al profesor de investigación del mismo Departamento, Wifredo Rincón. También a los ponentes y a la larga lista de comunicantes que enriquecerán estos días las diferentes mesas de trabajo de las Jornadas con la presentación de sus investigaciones. Es enormemente gratificante ver la acogida y el interés que han despertado en la comunidad científica tanto nacional como internacional, con un extraordinario incremento de propuestas de comunicación que ha hecho especialmente laboriosa y compleja la tarea del Comité Científico, al que también quiero transmitir mi más sincero agradecimiento. Al igual que a los miembros del grupo de investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea, organizador de estas Jornadas, que siguen, seguimos, creyendo en la oportunidad y necesidad de un proyecto que se consolida año tras año. Sin querer olvidar tampoco el imprescindible y excelente trabajo del equipo técnico y de organización de las Jornadas. A todos, mi más sincero agradecimiento y la esperanza de que este viaje hacia nuestra Ítaca particular, hacia la ciudad que cada uno llevamos dentro, recordando a Kavafis, sea un largo viaje cargado de experiencias y conocimientos antes de llegar a destino.

Ponencias invitadas

Fotoescaparates de la ciudad. Arte y comunicación efímera

Juan Miguel Sánchez Vigil
Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad Complutense de Madrid
jmvigil@ccinf.ucm.es

La Real Academia Española define el escaparate como el "Espacio exterior de las tiendas, cerrado con cristales, donde se exponen las mercancías". Pero la manera de mostrar los objetos en ese espacio responde a una estética y a una forma de comunicar que, siendo efímeras, impactan en quienes reciben el mensaje. Por consiguiente los escaparates no son solo los espacios sino los contenidos de los mismos, la forma de mostrarlos y su representación, próxima al arte. Fotoescaparates de la ciudad tiene como objetivo mostrar una selección de lo expuesto, una parte de la vida que ya no existe y que sin embargo durante un tiempo fue un modelo comunicativo de la realidad cotidiana. Se trata de un conjunto de fotografías de escaparates cuyo significado responde a la visión personal del autor, otro voyeur entre la masa.

El monumento en la era digital

Eduardo Prieto González
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid
eduardo.prieto@upm.es

Pasados cien años desde que Alois Riegl propusiera sus célebres tesis sobre la monumentalidad moderna, las estrategias mediáticas y las herramientas informáticas han contribuido a la emergencia y desarrollo de un nuevo tipo de monumento, el monumento digital. En él, los mecanismos tradicionales de creación y reconocimiento de significados –cuyo escenario era a la postre el espacio urbano– se complementan y, en ciertos casos, se sustituyen por otros mecanismos semánticos cuyo escenario es la trama repetitiva de la Red. Esto se traduce en contradicciones de índole simbólico, material y cívico que socavan la idea tradicional del espacio urbano representativo.

Arte 'prêt-à-porter': el mecenazgo chic

Ascensión Hernández Martínez
Departamento de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza
ashernan@unizar.es

En los últimos años se ha producido un fenómeno curioso: el desembarco de multimillonarios en el ámbito del arte contemporáneo, muchos de ellos afamados coleccionistas y a su vez propietarios de emporios de lujo como François Pinault, Miuccia Prada, Giorgio Armani o Roman Abramovich. Personajes del papel cuché y empresarios de moda en su mayoría, que desembarcan en el mundo del arte contemporáneo cambiando decisivamente el papel tradicional del mecenazgo.

Este nuevo panorama se traduce en la apertura de nuevos museos y fundaciones por todo el mundo, aunque en especial en Europa (y en particular en el norte de Italia), contenedores de lujo utilizados como piezas clave en una meditada y planificada estrategia de asociación de conocidas marcas comerciales con la cultura artística contemporánea. Una cuidadosa y publicitada operación de prestigio simbólico que tiene una evidente proyección en el espacio público y en la arquitectura contemporánea, puesto que los edificios, en gran parte espacios industriales rehabilitados por famosos arquitectos, se convierten en un reclamo turístico más para las ciudades donde se localizan.

Son muchos los posibles ejemplos a citar, pero estudiaremos en particular casos europeos (Hangar Bicocca y Fondazione Prada en Milán, Punta della Dogana en Venecia, Fondazione Maramotti en Reggio Emilia, Fondation Louis Vuitton en París, The Garage Moscú), valorando el impacto positivo y negativo que han tenido y están teniendo todavía hoy en el panorama cultural contemporáneo.

Entrar en la ciudad: la llegada a la metrópolis como experiencia estética

Juan Calatrava
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Granada
jcalatra@ugr.es

Ya los viajeros del siglo XVIII (los Montesquieu, Presidente De Brosses, los ingleses del Grand Tour, etc.) y, un poco más tarde, los de la generación romántica consideraban la llegada a la ciudad y las sensaciones que suscitaba como un momento clave para el conocimiento profundo de la misma. Algunas décadas más tarde, en la era de las grandes reformas urbanas y la implantación de los nuevos ritmos de la metrópolis, este momento de encuentro no sólo no pierde relevancia sino que llega a convertirse en verdadero rito iniciático de acceso a la modernidad.

La nueva metrópolis capitalista no es simplemente una ciudad tradicional que ha aumentado de tamaño, sino una realidad cualitativa y conceptualmente distinta, que modifica de manera radical la experiencia de la llegada a la ciudad. La frontera entre lo rural y el territorio urbano, antes tan neta, se desdibuja por la aparición de las periferias y de los territorios híbridos, al mismo tiempo que las estaciones de ferrocarril y los puertos desempeñan en adelante el papel de verdaderas "puertas de ciudad" y concentran las experiencias físicas y psíquicas de la "entrada en ciudad". Entrar en el Berlin guillermino, en el Londres victoriano, en el París de Haussmann o en la Viena de la Ringstrasse (o incluso en el Madrid de la segunda mitad del XIX) equivale a experimentar el schock de la modernidad urbana y de sus ritmos. Y Nueva York aúna, por su parte, el mito de la esperanza de la estatua de la Libertad y la dura realidad fronteriza de la Ellis Island, pero para numerosos intelectuales europeos que nada tienen que ver con la inmigración la llegada a Manhattan será sinónimo del descubrimiento deslumbrante de la ciudad-máquina por antonomasia.

En la ponencia se expondrán algunos ejemplos especialmente significativos de todas estas "llegadas a ciudad" en el periodo constitutivo de la modernidad urbana (desde Rousseau a Oskar Kokoschka o Federico García Lorca, pasando por Gérard de Nerval, Gustave Doré, Benito Pérez Galdós o Jules Verne).

La restauración de la arquitectura del siglo XX: métodos de investigación

Franz Graf
École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Comité des experts pour la restauration de l'oeuvre" of the Le Corbusier Fondation
franz.graf@epfl.ch

Desde su creación, el Laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l'Architecture Moderne de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-TSAM) ha sido un observatorio activo del patrimonio construido del siglo XX. Esta especificidad incluye tanto el conocimiento profundo de las técnicas de construcción de la arquitectura moderna y contemporánea, como las prácticas del proyecto de salvaguardia, siendo ambos aspectos indisociables.

Este posicionamiento nace de una constatación clara: un proyecto sin memoria es un proyecto amputado; la historia debe considerarse tanto una base metodológica como una herramienta de trabajo real. No se trata únicamente de volver a situar de forma anecdótica el objeto construido en su contexto original. El propósito es más bien establecer con claridad –y con anticipación– el valor patrimonial a través de una evaluación que no forma parte de la visión subjetividad del arquitecto, sino que, por el contrario, responde a criterios precisos, ampliamente consensuados, científicos. Sus particularidades intrínsecas –su originalidad, su representatividad e incluso, en algunos casos, su carácter "ordinario"– dictan las estrategias de intervención. Desde una conservación muy respetuosa hasta una transformación muy radical, el enfoque más apropiado del proyecto surge de la importancia y las cualidades de la obra construida. En la misma lógica, el análisis detallado de su materialidad se revela indispensable en la definición de las medidas de proyecto, ayudando no solo a identificar carencias y fallos funcionales sino también las potencialidades del objeto. Sustrato de toda intervención en lo existente, este conocimiento exhaustivo, histórico y material de la construcción, orienta las elecciones de los proyectistas con un enfoque creativo que combina los conocimientos teóricos y la experiencia técnica, lo que refleja la consistencia disciplinar de las opciones escogidas.

Estos propósitos constituyen el fundamento de la investigación –teórica o aplicada– del Laboratorio TSAM, pero también las presuposiciones de la enseñanza impartida en la EPFL.

Mesa 1: Comunicación y Ciudad

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

Laboratorios editoriales. Contar la ciudad y su arquitectura desde nuevas plataformas

Editlabs. Telling the city and its architecture through new platforms

David Arredondo Garrido
Universidad de Granada
davidarredondo@ugr.es

Marisa Mancilla Abril
Profesora Contratada Doctora. Universidad de Granada
marisam@ugr.es

Domingo Campillo García
Profesor Contratado Doctor. Universidad de Murcia
docampi@um.es

Resumen

Los medios y modos de difusión del arte contemporáneo han sufrido importantes cambios en las últimas décadas, afectando también a cómo se transmite la producción arquitectónica y urbanística. El clásico sistema de difusión de la cultura (editoriales, revistas, museos, centros culturales…) se encuentra en una crisis que está permitiendo a los productores idear y experimentar nuevos conceptos y medios para editar y difundir su trabajo. Un panorama cultural independiente en forma de proyectos de organicidad diversa y difusa: asociaciones, iniciativas empresariales, plataformas colaborativas y de autogestión, etc., que ensayan nuevas maneras de contar la ciudad, su cultura, arte, arquitectura y urbanismo.

Dentro del mundo editorial arquitectónico se podría reconocer una cierta revolución, que está dibujando una nueva cartografía de agentes, espacios y escenas interconectadas a través de redes de especialistas, eventos y plataformas digitales. Un contexto que entendemos necesita ser reconocido y analizado; tarea fundamental tanto para el propio tejido de esta industria cultural, como para las ciudades y sus instituciones públicas.

Este artículo pretende resumir la labor realizada desde el colectivo SOBRElab (www.sobrelab.com) durante los últimos 3 años. Desde esta plataforma pluridisciplinar e interuniversitaria se ha trabajado en identificar, mapear y analizar a los protagonistas de estos nuevos modelos de edición. Una reflexión crítica sobre un sistema que, apoyándose en las nuevas tecnologías, se ha vuelto más autónomo, ha socializado el contacto con la producción cultural, ha recuperado formatos y generado alternativas que invitan a la participación y a la hibridación de lenguajes.

Proponiendo como marco de investigación las iniciativas editoriales españolas vinculadas con arte y arquitectura, y por medio de la revista Sobre. Prácticas artísticas y políticas de la edición, del proyecto de investigación Editlabs, y de los bianuales Encuentros Sobre, se han reconocido nuevos agentes, reflejado posibles conexiones entre ellos y desvelado canales alternativos de desarrollo en este tipo de prácticas.

En ellos encontramos una serie de indicadores útiles con los que poder analizar el panorama actual de los procesos de edición y proponer soluciones que contribuyan a multiplicar el impacto de la producción, investigación y difusión de la cultura arquitectónica en la vida cotidiana. Finalmente, este estudio nos permitirá establecer una estrategia de mejora de los canales de difusión y sensibilización sobre esta producción cultural en su vínculo con la ciudad y la sociedad en general.

Palabras clave

Producción cultural; arte; arquitectura; urbanismo; ciudad; edición.

Abstract

The means and modes of diffusion of contemporary art have gone under important changes in the last decades, also affecting how the architectural and urban production is transmitted. The classic culture media (editorials, magazines, museums, cultural centers …) is in a crisis. It allows producers to experiment with new concepts and means to edit and disseminate their own work. There is an independent cultural panorama that try new ways of telling the city, its culture, art, architecture and urbanism. It is made by projects of diverse and diffused structure: associations, business initiatives, collaborative and self-management platforms, etc.

A small revolution is going on within the architectural media, which is drawing a new cartography of agents, spaces and scenes. They are interconnected through networks of specialists, events and digital platforms. We understand this context needs to be recognized and analyzed. A fundamental task for the very fabric of this cultural industry, as well as for the cities and their public institutions.

This article aims to summarize the work carried out by the collective SOBRElab (www.sobrelab.info) during the last 3 years. This multidisciplinary and interuniversity platform has worked to identify, map and analyze the protagonists of these new editorial models. A critical reflection is carried on a system that, based on new technologies, has become more autonomous, has socialized contact with cultural production, has recovered formats and generated alternatives that invite the participation and the hybridization of languages.

We propose the Spanish publishing initiatives linked to art and architecture as a framework for research. Through the magazine Sobre. Prácticas Artísticas y Políticas de la Edición, the Editlabs research project, and the biannual meetings Encuentros Sobre, we have recognized new agents, reflected possible connections between them and revealed alternative channels for the development of this type of practices.

We have found a series of useful indicators to analyze current editorial panorama, in order to propose some solutions that can contribute to multiply the impact of the research and diffusion of architectural culture in daily life. Finally, this study will allow us to establish a strategy to improve the channels to connect this cultural production with cities and societies.

Keywords

Cultural industries; art; architecture; urbanism; city; edition.

Una oportunidad: personas en rehabilitación por drogodependencias y jóvenes con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión social. Conectando el arte a la vida

An opportunity: people in rehabilitation for drug addiction and young people with intellectual disabilities at risk of social exclusion. Connecting art to life

Belén Blesa Aledo
Universidad Católica de Murcia. Subdirección Educación Infantil
bblesa@ucam.edu

Cecilia Mateo Sánchez
Profesora. Universidad Católica de Murcia
cmateo@ucam.edu

Resumen

Partimos de una aproximación entre obra de arte e identidad personal teniendo en cuenta que ambas están recorridas por un flujo creativo que, como sugiere Beuys, comienza "moviendo algo en uno" (1995, p. 34). La creación de identidad toma parte de un proceso de composición abierto y caracterizado por relaciones entre elementos de distinta naturaleza (personas, animales, materiales, espacios naturales y urbanos), y con un potencial expresivo.

El arte del siglo XX, especialmente desde su segunda mitad, nos deja dos aportaciones importantes que permiten hacer, con ciertas garantías, la aproximación sugerida: la relación entre obra de arte y vida cotidiana y la conversión del cuerpo del artista y de los espectadores en soporte de obras de arte. Desde movimientos como el body-art, la performance, el fluxus, la instalación etc., se hizo una crítica al sujeto abstracto con pretensión de universalidad que empapaba el discurso de las ciencias humanas y del arte. La presente propuesta se enmarca, de un lado, en esta reflexión.

Apelando a esta dimensión concreta del arte, un grupo de personas en proceso de rehabilitación por consumo de drogas y un grupo de jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual, que deciden mover algo de sí mismos, se encuentran para compartir experiencias valiosas tomando como punto de enlace la composición de una obra en la que el espacio público es uno de sus elementos, indispensable, eso sí, por ser portador de visibilidad.

La idea que recorre la propuesta es el paralelismo entre las identidades abiertas y sus potencialidades y los materiales de desecho y reutilizables, que entrarán a formar parte de la acción artística a través del color como elemento sensibilizador-conciliador, con una intervención en el espacio urbano. Para Kandinsky (1911) esta capacidad humana de vibrar tenía en los colores su elemento clave. El color no es otra cosa que la vibración de la luz y tiene la capacidad de hacer que nos conmovamos. Tal y como lo explicaba el artista en su obra clave, De lo espiritual en el arte, "el color es una potencia que influye directamente sobre el alma.

Palabras clave

Acción artística; rehabilitación; discapacidad intelectual; espacio público; materiales reutilizables.

Abstract

An opportunity: people in rehabilitation for drug addiction and young people with intellectual disabilities at risk of social exclusion. Connecting art to life.

We start from an approximation between work of art and personal identity, bearing in mind that both are covered by a creative flow that, as Beuys suggests, begins "moving something in one" (1995: 34). Identity creation is part of a process of open composition characterized by relationships among elements of different nature (people, animals, materials, natural and urban spaces), and with an expressive potential.

The art of the twentieth century, especially since its second half, leaves us two important contributions that allow us to make, with some guarantee, the suggested approximation: the relation between work of art and daily life and the conversion of the body of the artist and the spectators as a support of works of art. From movements such as body-art, performance, fluxus, installation, etc., a critique was made of the abstract subject with the aim of universality that permeated the discourse of the human sciences and art. This proposal is framed, on the one hand, in this reflection.

Appealing to this concrete dimension of art, a group of people in the process of rehabilitation for drug use and a group of young students with intellectual disabilities, who decide to move some of themselves, meet to share valuable experiences taking as a link the composition of a work in which the public space is one of its elements, essential, that is, for being a bearer of visibility.

The idea behind the proposal is the parallelism between open identities and their potential and waste and reusable materials, which will become part of the artistic action through color as a sensitizing-conciliator element, with an intervention in the urban space. For Kandinsky (1911) this human ability to vibrate had in its colors its key element. Color is nothing but the light vibration and has the ability to make us move. As the artist explained in his key work, From the Spiritual in Art, "Color is a power that directly influences the soul.

Keywords

Artistic action; rehabilitation; intellectual disabilities; public space; reusable materials.

La ciudad como escritura: lenguaje, metáfora y significación. Distintas lecturas de la ciudad

The city as writing: language, metaphor and significance. Different readings from the city

Oscar Canalís Hernández

Arquitecto. Investigador. Universitat de les Illes Balears

canalisoscar@gmail.com

Resumen

La ciudad se puede leer porque es una escritura y es un discurso. Ese discurso es también un lenguaje. La ciudad habla a sus habitantes y éstos le hablan al habitarla, recorrerla y observarla, cada uno a su manera. Esta es la idea que vierte Roland Barthes en su texto "Semiología y urbanismo" publicado en 1970 que recoge una conferencia pronunciada en 1967.

Hecho el anterior planteamiento, Barthes no propone propiamente una metodología sino un enfoque ingenuo por parte del lector que le lleve a descubrir nuevos aspectos de la ciudad. Será útil que muchos individuos intenten descifrar la ciudad. Habrá posibilidad de combinar todas las distintas lecturas: desde la del habitante sedentario a la del forastero visitante con tal de elaborar el lenguaje de la ciudad. Este enfoque del lector supondrá multiplicar las lecturas de la ciudad, como ya han hecho muchos escritores a su manera.

En el apartado de las lecturas de la ciudad hechas por distintos escritores y especialmente por poetas destacan las de Rimbaud o Baudelaire acerca de Paris y Londres, y en el caso de Lisboa o también la ciudad en abstracto las de Fernando Pessoa y algún pasaje de Cesário Verde. "Oda triunfal" es un canto a la urbe moderna como crisol de actividades y ejemplares humanos, que junto a "Oda marítima" conforma la serie de poemas de hechuras que podríamos llamar Whitmanianas en la obra de Fernando Pessoa firmada como Alvaro de Campos. Este tipo de canto cinético a la ciudad la emparenta con "Las ciudades" del poeta belga Émile Verhaeren. En este caso sabemos que Pessoa la dedicó a Londres.

"En un barrio moderno", uno de los poemas de "o libro" de Cesário Verde describe en sus versos iniciales simultáneamente el ambiente exterior de los jardines, calles y casas y los interiores de las mismas entrevistos al abrirse unas persianas. Esta misma simultaneidad la podemos percibir en "Ciudad" y "Ciudades", poemas que Artur Rimbaud dedica a describir unos espacios urbanos más densos y pétreos que los de Cesário Verde, envueltos en vegetación y placidez: También nos recordarán las descripciones poéticas que dedica Juan Ramón Jiménez a distintos espacios construidos de Sitges y Miami, en los cuales la simultaneidad se da no solo entre ambiente exterior e interior sino entre esos dos lugares tan distantes.

Palabras clave

Ciudad como escritura; lecturas de la ciudad; ciudad y poesía; ciudad y literatura.

Abstract

The city can be read because it is a writing and it is a speech. That speech is also a language. The city speaks to its inhabitants and they speak to it when inhabiting it, crossing it and observing it, each one in his way. This is the idea that Roland Barthes sheds in his text "Semiology and Urbanism" published in 1970 that includes a lecture given in 1967.

Barthes does not properly propose a methodology but a naive approach on the part of the reader that leads him to discover new aspects of the city. It will be useful for many individuals to try to decipher the city. There will be the possibility of combining all the different readings: from the sedentary to the alien visitor in order to elaborate the language of the city. This approach of the reader will multiply the readings of the city, as many writers have done in their own way.

Among the readings of the city made by different writers and especially by poets stand out those of Rimbaud or Baudelaire about Paris and London, and in the case of Lisbon or also the city in abstract those of Fernando Pessoa and some passage of Cesário Verde. "Triumphal Ode" is a song to the modern city as a melting pot of activities and human specimens. Together with "Maritime Ode", it forms the series of poems made in a way that we could call "Whitmanian" by Fernando Pessoa signed as Alvaro de Campos. This type of kinetic song to the city is related to "The Cities" of the Belgian poet Émile Verhaeren. In this case we know that Pessoa dedicated it to London.

"In a Modern Neighborhood", one of the poems of "o livro" by Cesário Verde describes in its opening verses simultaneously the exterior atmosphere of the gardens, streets and houses and its interiors when a blind is opened. This same simultaneity we can perceive in "City" and "Cities", poems that Artur Rimbaud dedicates to describe urban spaces more dense and stony than those of Cesário Verde, wrapped in vegetation and placidness: We will also remember the poetic descriptions that Juan Ramón Jiménez dedicates to different built spaces of Sitges and Miami, in which the simultaneity occurs not only between exterior and interior but between those two places so far away from each other.

Keywords

City as writing; readings from the city; city and poetry; city and literature.

Septimazo Imaginado

"Construcción de sentidos a través de imaginarios urbanos en el Septimazo en Bogotá"

Septimazo Imaginado "Construction of meanings through urban imaginaries in The Septimazo in Bogota"

Laura Marcela Cardona Tibocha
Docente. Pontificia Universidad Javeriana
cardona.laura@javeriana.edu.co

Resumen

Se presentarán los referentes teóricos que enmarcan esta investigación desde el enfoque de ciudad imaginada y practicada en donde se enunciarán las investigaciones que demarcan y guían esta investigación sobre los imaginarios urbanos del Septimazo. Posteriormente, se definirá la ciudad y el espacio urbano del siglo XXI en tanto para esta investigación el desarrollo y entendimiento de lo urbano es fundamental en tanto el Septimazo hace parte de la construcción urbana de las personas inmersas en el proceso simbólico de significación del espacio. Luego se establecerán los conceptos claves de imaginarios urbanos lo cual nos ayudarán a organizar los hallazgos. Posteriormente, se desarrollará el concepto de ciudad y sus sentidos para demarcar la importancia de las formas de hacer, de ser, de percibir y de experimentar la ciudad, elementos fundamentales para el desarrollo operativo de esta investigación.

Luego de los planteamientos teóricos, se explican las estrategias y las formas en las que esta investigación se llevó a cabo. En el marco metodológico se presentará en detalle el enfoque empleado, las técnicas de demás elementos procedimentales de la presente investigación.

Posteriormente, se hará una descripción de los elementos ubicados en la carrera séptima entre calles 26 y 11 en donde se da a conocer las prácticas cotidianas del espacio, los elementos arquitectónicos e históricos relevantes. Esto dará paso a la enunciación de los imaginarios urbanos emergentes de los datos que configuran los sentidos del Septimazo como espacio imaginado y practicado. Finalmente, se proponen algunas consideraciones y reflexiones finales que dan cuenta del trabajo interpretativo y descriptivo de la investigación. Estas conclusiones pretenden hacer uso de referentes teóricos que guían futuras discusiones e interpretaciones del Septimazo como espacio simbólicamente construido y habitado.

En esta investigación se busca describir los sentidos que marcan el Septimazo como lugar practicado por quienes lo habitan y lo andan. Para lograr este objetivo es preciso analizar los imaginarios urbanos existentes en torno a este espacio, lugar, costumbre o idea como será referido en muchos casos. Dichos imaginarios llevan a la construcción y a la interpretación de los sentidos que emergen del Septimazo a través de las experiencias de todas aquellas personas que lo usan en sus tiempos y espacios.

Palabras clave

Imaginarios urbanos; espacio habitado/practicado; ficción-prácticas comunicativas.

Abstract

The theoretical references that frame this research from the imagined and practiced city focus will be presented, where the research that outlines and guides this research on the urban imaginaries of the Septimazo will be presented. Subsequently, the city and the urban space of the XXI century will be defined as for this research the development and understanding of the urban is fundamental in that the Septimazo is part of the urban construction of people immersed in the symbolic process of significance of space. Then the key concepts of urban imagery will be established which will help us organize the findings. Subsequently, the concept of the city and its senses will be developed to demarcate the importance of the ways of doing, of being, of perceiving and of experiencing the city, fundamental elements for the operational development of this research.

After the theoretical approaches, it is explained the strategies and the ways in which this research was carried out. In the methodological framework will be presented in detail the approach employed, the techniques of other procedural elements of the present research.

Subsequently, a description of the elements located in the seventh avenue between streets 26 and 11 will be made, where the daily practices of the space, the relevant architectural and historical elements are revealed. This will give way to the enunciation of the emerging urban imaginaries of the data that configure the senses of the Septimazo as an imagined and practiced space. Finally, some final considerations and reflections are proposed that give account of the interpretive and descriptive work of the research. These conclusions intend to make use of theoretical references that guide future discussions and interpretations of the Septimazo as a symbolically constructed and inhabited space.

This research seeks to describe the meanings that mark the Septimazo as a place practiced by those who inhabit it and walk it. To achieve this goal, it is necessary to analyze the existing urban imaginaries around this space, place, custom or idea as it will be referred in many cases. These imaginaries lead to the construction and interpretation of the senses that emerge from the Septimazo through the experiences of all those people who use it in their times and spaces.

Keywords

Urban imaginary; inhabited/practiced space; fiction-communicative practices.

La ciudad como templo del sexo y la violencia en el cine americano de los años 70

The city as the temple of sex and violence in 70's American cinema

Berta Cavilla Navarro
Doctoranda en Comunicación Audiovisual
Berta.cavilla@gmail.com

Resumen

El cine es el arte del espectáculo. A esto se le suma la capacidad que tiene para poder transmitir creencias, ideología, conflictos, aspiraciones y pasiones humanas y, de la misma forma, puede construir mundos totalmente alejados de nuestra realidad.

El planteamiento que aquí propongo, viene justificado por la misma fascinación que el ser humano siempre tuvo por las pulsiones innatas, refiriéndome a éstas como la violencia y el sexo, así como por la prohibición de maneras de exhibición o más bien, de no-exhibición, según se consideraba como moralmente inaceptable por el sistema de producción cinematográfico en el periodo clásico.

El Nuevo Hollywood es una corriente cinematográfica que surge en consecuencia de diversos aspectos, como la situación sociopolítica en la década de los 60 en Estados Unidos; periodo caracterizado por confrontaciones internacionales –Guerra fría, Guerra de Vietnam–; donde la ciudadanía se vuelve más crítica con las políticas y acciones de sus gobernantes y con la situación tras la posguerra; emergiendo un movimiento contracultura, pacifista y libertario, el movimiento hippie, con un estilo de vida despreocupado y antiautoritario–, el coste desmesurado de la producción, la decadencia del Stars-System, la necesidad de un cine más real, más urbano, el distanciamiento de los espectadores con la industria que ya no refleja el espíritu de su tiempo, la búsqueda de nuevas fórmulas técnicas, como el Cinemascope, para distanciar al cine de la televisión. Con estas premisas, se producen cambios en las directivas y políticas alejándose así de las bases que en el periodo clásico habían funcionado. A esta mutación, se añade la desavenencia de los códigos morales anteriormente aceptados que perecerán en 1967 –Código Hays–, dando lugar al sistema de Calificación por edades de la MPAA que permitirá cambiar la forma de representación de la violencia y de la sexualidad.

Centrándonos en la década de los 70, es interesante poner nuestra atención en cómo los espacios también han cambiado dejamos atrás los decorados de los antiguos estudios para instalarnos en espacios urbanos, donde se entremezclan las culturas y se configura la identidad y sensibilidad de la ciudad.

Películas como "La huida" (Peckimpah, 1971); "Harry, el sucio" (Siegel, 1971); "El Padrino" (Coppola, 1972); "Cabaret" (Fosse, 1972); "Malas tierras" (Malick, 1973); "Chinatown" (Polanski, 1974) y "Taxi driver" (Scorsese, 1976) son ejemplos de como los espacios urbanos y en definitiva, la ciudad, son el templo del sexo y la violencia.

Abstract

Cinema is the art of entertainment. Added to this is the capacity it has for transmitting beliefs, ideologies, conflicts, aspirations and human passions and, in the same way, can build worlds totally removed from our reality.

The approach I propose here I justified by the same fascination that the human being always had for the innate instincts, referring to them as violence and sex, as well as by the prohibition of ways of exhibition or rather, of non-exhibition, as it was considered as morally unacceptable by the cinematographic production system in the classical period.

The New Hollywood is a cinematographic current that arises in consequence of diverse aspects, as the socio-political situation in the decade of the 60 in the United States; period characterized by international confrontations-Cold War, Vietnam War–; where citizens become more critical of the policies and actions of their rulers and post-war situation; emerging a counterculture, pacifist and libertarian movement, the hippie movement, with a carefree and antiauthoritarian lifestyle, the excessive cost of production, the decadence of Stars-System, the need for a more real, more urban cinema, distance of viewers with the industry that no longer reflects the spirit of their time, the search for new technical formulas, such as the Cinemascope, to distance cinema from television. With these premises, changes in the directives and policies take place away from the bases that in the classic period had worked. To this mutation is added the disagreement of previously accepted moral codes that will perish in 1967 –Code Hays–, giving rise to the Age Rating system of the MPAA that will allow to change the form of representation of violence and sexuality.

Focusing on the 1970s, it is interesting to focus our attention on how spaces have also changed, leaving behind the sets of old studies to settle in urban spaces, where the cultures intermingle and shape the identity and sensitivity of the city.

Films such as "The Flight" (Peckimpah, 1971); "Harry, the Dirty" (Siegel, 1971); "The Godfather" (Coppola, 1972); "Cabaret" (Fosse, 1972); "Bad lands" (Malick, 1973); "Chinatown" (Polanski, 1974) and "Taxi driver" (Scorsese, 1976) are examples of how urban spaces and, in short, the city, are the temple of sex and violence.

Palabras clave

Ciudad; sexo; violencia; cine americano; Nuevo Hollywood; años 70.

Keywords

City; sex; violence; american cinema; New Holliwood; 70's.

La contribución de la cartografía a la construcción de la identidad urbana: el caso de Nueva York

The contribution of cartography to the construction of urban identity: the case of New York

Ana del Cid Mendoza
Arquitecta. Investigadora postdoctoral. Universidad de Granada
anadelcid@ugr.es

Resumen

Los documentos cartográficos son instrumentos de comunicación, elaborados a partir de códigos culturales y formales, cuyo objetivo último consiste en vehicular información, de carácter polisémico y referida a un marco espacial, hasta un posible observador. Por tanto, son herramientas de conocimiento tanto de un medio físico como de la dimensión emocional, filosófica y artística de una época.
Además, en el caso concreto de la cartografía urbana, ésta no se limita a reproducir de manera pasiva una realidad material que le es ajena. Un plano urbano conforma una idea de ciudad que cristaliza en el ámbito del imaginario e interviene de manera activa en la configuración de la urbe que representa.
Nueva York posee un extraordinario patrimonio cartográfico compuesto por cartas náuticas, vistas panorámicas, mapas y planos elaborados desde las primeras décadas del siglo XVI, cuando los exploradores procedentes de Europa incitaban a la fundación de un nuevo asentamiento en el extremo meridional de Manhattan.
Este trabajo pretende realizar una lectura discontinua y no exhaustiva del relato neoyorquino comprendido entre las primeras décadas del siglo XVII y las últimas del XIX –es decir, desde que comenzó su andadura urbana hasta su consolidación como paradigma metropolitano estadounidense–, sirviéndose para ello de un conjunto de representaciones cartográficas. En esta selección intencionada tendrán cabida, por tanto, los primeros mapas, inexactos e incompletos, que revelaron, a una civilización todavía atónita por la aparición del Nuevo Continente, la existencia de un enclave con localización y geografía inmejorables; las vistas que evidencian la aspiración de los colonizadores por trasplantar, a una isla india del otro lado del Atlántico, modelos y fórmulas urbanas originarios del Viejo Mundo; los planos que, concebidos como herramienta bélica, consolidaron la visión territorial de la ciudad y la voluntad de ésta de extender sus límites tan lejos como fuera posible; las perspectivas deliberadamente exaltadoras de la metrópolis y los planos para uso específico de visitantes que corroboran la autoidolatría neoyorquina; y las imágenes del conflicto existente entre el negocio inmobiliario y la necesidad de espacio público ante la incipiente explosión demográfica y la posterior extrusión de la retícula manhattaniana.
Se reivindica así con este trabajo, la contribución de los documentos cartográficos a la construcción de una ciudad, a modo de catalizadores y transmisores de parte de las estrategias y mecanismos que construyen la forma y la identidad urbanas.

Palabras clave

Cartografía; mapa; plano; Nueva York; Manhattan; historia urbana.

Abstract

The cartographic documents are instruments of communication, drawn up on the basis of cultural and formal codes, whose final aim is to convey information, with polysemous nature and referred to a spatial framework, to a possible observer. Therefore, they are tools for the acquaintance of the physical environment and the emotional, philosophical and artistic dimension of an era.
Furthermore, in the specific case of urban cartography, it is not limited to passively reproduce a material reality that is foreign to it. An urban map composes an idea of the city which crystallizes in the scope of the imaginary and takes part in the configuration of the city depicted.
New York City has an extraordinary cartographic heritage consisting of nautical charts, panoramic views, maps and plans drawn up during the first decades of the 16th century, when the explorers from Europe urged the founding of a new settlement at the southern
This paper attempts to make a discontinuous and non-exhaustive reading of the story of New York City between the first decades of the 17th century and the latest of the 19th century –that is, from the beginning of its urban development to its consolidation as the metropolitan American paradigm–, using a set of cartographic representations. Therefore, in this intentional selection we will find the first inaccurate and incomplete maps which revealed the existence of an enclave with an unbeatable location and geography to a civilization still stunned by the appearance of the New Continent; the views which show the aspiration of the colonizers for transplanting urban models and methods from the Old World to an Indian island located on the other side of the Atlantic; the maps which, conceived as tool of warfare, consolidated the territorial vision of the city and the desires of this latest of extending its boundaries as far as possible; the deliberately metropolis-exaltation perspectives and the maps for the specific use of the strangers which corroborate the self-idolatry of New York; and the images of the conflict between the real estate business and the requirements of public space before the incipient demographic explosion and the subsequent extrusion of the grid of Manhattan.
It is claimed in this paper the contribution of the cartographic documents to the construction of a city, as catalysts and transmitters of some of the strategies and mechanisms which build the urban form and identity.

Keywords

Cartography; map; plan; New York; Manhattan; urban history.

"Un montón de imágenes rotas". Roma en el cine contemporáneo

"A heap of broken images". Rome in contemporary cinema

Aurora Conde Muñoz
Profesora Titular. Universidad Complutense de Madrid
aconde@ucm.es

Resumen

La comunicación analizará el tratamiento de la ciudad de Roma en algunos filmes (La Dolce Vita, L'Eclisse, La Grande Bellezza) señalando cómo la realidad arquitectónica y antropológica de la ciudad, es sustancialmente alterada. La imagen de Roma, transformada en la fuerza actancial más poderosa de estas narraciones cinematográficas, se construye a base de citas directas o indirectas de otras imágenes cristalizadas e icónicas (monumentos, esculturas, pinturas…). El resultado es una imagen irreal y fragmentada de la ciudad entre la hiperrealidad (Baudrillard) y la "estrategia de la ilusión" (U. Eco). Roma como espacio urbano "casi verdadero" (Eco) es utilizada por algunos creadores para denunciar la vacuidad del recuerdo contemporáneo. La cita artística, la permanente mención a una belleza irreal y ficcionalizante, que sublima y embellece "las cenizas de la Historia" (Didi-Hubermann) se corresponde con la trágica desubicación del Sujeto y la intrascendencia de sus propias micro-historias. Particularmente Sorrentino, usa la imagen de Roma para revelar el "falso absoluto" (Eco) que constituye las imágenes contemporáneas. La hipnótica belleza de sus fondos y su permanente recurso a citas de citas, acompañan las vivencias de sus personajes y protagonistas de los filmes víctimas de la superficialidad y banalidad de su existencia. Podría decirse que Sorrentino lleva al límite la utilización visual de la ciudad para oponer su densidad metafórica a la ligereza y superficialidad de la vida contemporánea. Su propuesta adquiere un singular valor, si es interpretada como la continuación de una reflexión surgida a partir sobre todo de Antonioni que utilizó una Roma anti-evocativa (L'Eclisse) en la que el contexto urbano negaba su función como asidero referencial para sus perdidos habitantes, revelando el inicio de ese proceso de pérdida necesitado de una reconstrucción integral (crisis post-guerra) que Sorrentino revela en su evolución y en toda su vacuidad pese al tono "compasivo" y melancólico de esta constatación. El diálogo entre pasado y presente, Historia y vivencia es resuelto confrontando precisamente imágenes y citas del pasado (arquitecturas, pinturas, esculturas…) como escenografías bellísimas e irreales pero mudas (invisibles) para quien las habita. Este tratamiento fílmico de Roma coincide, pese a la variación tonal y significativa, con el otorgado por otros directores (Allen, Coppola, Rohmer, Truffaut, Wenders…) a otras ciudades (Nueva York, París, Berlín) en el que la cita artística adquiere un nuevo valor metonímico y construye un nuevo imaginario urbano.

*El título de la comunicación es una cita del poema The Waste Land de T.S.Elliot.

Abstract

This paper will analyze Rome's treatment in some contemporary films (La Dolce Vita, L'Eclisse, La Grande Bellezza) showing how the architectonic and anthropological reality of the city is dramatically modified. Rome's image becomes the most important actantial element in those films, built on several quotes of other iconic images (monuments, sculptures, paintings…). The result is an unreal and broken image between the hyper-reality (Baudrillard) and the "strategy of illusion" (U. Eco). Rome as an "almost true" urban space (Eco) is used by some movies directors to denounce the vacuity of contemporary memories. The artistic quote, the permanent mention of an unreal and fictional beauty, which bright up the "History ashes" (Didi-Humermann) match with the tragic and disoriented identity of the contemporary Subject and his trivial stories. Particularly Sorrentino, uses Rome's image to reveal the "absolute false" (Eco) that form the contemporary images, without any thickness. The hypnotical beauty of his photograms and his permanent turn to artistic quotes, goes with the frivolous and banal lives of the film's subjects. We could say that Sorrentino take to the limit the visual use of the city to oppose its metaphorical density to the lightness and superficiality of contemporary life. His work has a singular value if it is understand as the continuity of a large tradition starting with Antonioni and his anti-evocative Rome (L'Eclisse) which refuses to be a referential support to the lost inhabitants in need of a total rebuilding, even moral (post Second World War crisis). Sorrentino, despite the "compassionate" and melancholic tone of his films, reveals the dramatic evolution of that crisis and its absolute empty results. The dialogue between Past and Present, History and Life is actually proposed through quotes and images (architectures, sculptures, paintings, monuments…). It draws a gorgeous but silent set, "invisible" to those who live in there. This kind of treatment of the city of Rome agreed with other international movie directors (Allen, Coppola, Rohmer, Truffaut, Wenders…) and cities (New York, Paris, Berlin…) despite the different tones and meanings. In all those works the artistic quote acquire e new value and contribute to build a new urban imaginary.

Palabras clave

Roma; cine; ciudad; imagen; hiperrealismo.

Keywords

Rome; cinema; image; hyper realism.

Entre realidades y cuentos.
Una aproximación a la promoción de la ciudad a partir del *storytelling*

Between realities and stories. An approach to the promotion of the city from storytelling

Livier Olivia Escamilla Galindo
Profesora. Universidad de Guadalajara
livviereg@hotmail.com

Resumen

A partir del uso de elementos emotivos, las ciudades buscan posicionarse en el gusto de los diferentes mercados meta, tanto internos y externos (habitantes - turistas), mostrando a partir de ciertas historias sus características más representativas aunadas a las experiencias que lograrán al visitar ese lugar.

Estos elementos emotivos suelen estar representados a partir de objetos que se pueden encontrar en torno a la ciudad y que pueden ser desde los hitos urbanos, las calles, los monumentos o incluso elementos como la gastronomía típica del lugar o sus tradiciones. Tomando como base los atributos mencionados anteriormente, las ciudades tejen su storytelling haciendo uso de personajes, objetos y escenarios que en conjunto puedan generar y afianzar un vínculo afectivo con el receptor, presentándole mediante una serie de escenas una historia continua de su posible experiencia en ese lugar.

Con esta primicia se abordan los elementos básicos de la narrativa audiovisual para, a partir de algunos casos, identificar y dar una aproximación sobre la dinámica que se forma en torno a los discursos publicitarios que se gestan mediante estas historias, mismas que pueden generar altas expectativas que enganchen al receptor, logrando hasta cierto nivel, promocionar no sólo el territorio sino las experiencias que el visitante logrará a partir de los diversos símbolos que integran el mensaje final. La meta de estas historias será pues, potencializar el interés del receptor en consumir (visitar) la ciudad.

Palabras clave

Promoción; ciudad; storytelling.

Abstract

From the use of emotive elements, cities seek to position themselves in the taste of the different target markets, both internal and external (inhabitants - tourists), showing from certain histories their most representative characteristics together with the experiences that they will achieve when visiting that place.

These emotional elements are usually represented by objects that can be found around the city and that can be from the urban landmarks, the streets, the monuments or even elements like the typical gastronomy of the place or its traditions. Based on the attributes mentioned above, cities weave their storytelling using characters, objects and scenarios that together can generate and strengthen an affective bond with the receiver, presenting a series of scenes a continuous history of their possible experience in that place.

With this first approach the basic elements of the audiovisual narrative are approached to, from some cases, identify and give an approximation on the dynamics that are formed around the advertising discourses that are generated by these stories, which can generate high expectations that hook the receiver, achieving to a certain level, promote not only the territory but the experiences that the visitor will achieve from the various symbols that make up the final message. The goal of these stories will therefore be to increase the interest of the recipient in consuming (visiting) the city.

Keywords

Promotion; city; storytelling.

Memoria e identidad a través del paisaje lingüístico: el caso de Granada

Memory and identity through the linguistic landscape: the case of Granada

Antonio B. Espinosa-Ramirez
Profesor Titular. Universidad de Granada
abespinosa@gmail.com

Yael Guilat
Ph.D. Oranim Academic Collegue (Israel)
yguilat@oranim.ac.il

Resumen

Las ciudades son espacios donde la identidad y la memoria encuentran su lugar de comunicación y transmisión a través del espacio urbano; monumentos, estatuas, nombres de calles o de edificios son parte de un imaginario que se transmite al ciudadano y al visitante e impregna de identidad el lugar. Memoria, identidad e imaginario forman parte una narrativa que se convierte en lugar de negociación y de conflicto, de lucha por dotar el espacio de un discurso que se transmita en el tiempo a los ciudadanos y que estos asumen.

El paisaje lingüístico, a través de la utilización de nombres, idiomas, soportes, materiales, etc. con que se denominan las calles, plazas y otros espacios públicos de la ciudad, es posiblemente uno de los mejores mecanismos para estudiar estos procesos de creación de identidad y de transmisión de memoria e imaginario.

La ciudad de Granada representa un caso singular en este aspecto. Ciudad de enorme peso histórico y patrimonial, en el que se conjugan su pasado árabe, la presencia cristiana, el orientalismo decimonónico y su imaginario, el ser capital de un reino y posteriormente de una unidad administrativa hasta mediados del siglo XIX, el formar parte de una nueva comunidad autónoma como es Andalucía en la que encuentra un difícil anclaje, etc. convierten su espacio urbano en un caso de estudio singular donde la tradición, la vanguardia, los elementos tradicionales y las diferentes interpretaciones de su propio pasado son parte de un conflicto vivo que trata de dotar a la ciudad (y por tanto a los propios habitantes y visitantes) de una identidad no definida.

Palabras clave

Espacio urbano; paisaje lingüístico; calles; Granada; memoria; identidad; imaginario.

Abstract

Cities are spaces where identity and memory find their place of communication and transmission through urban space; monuments, statues, names of streets or buildings are part of an imaginary that is transmitted to the citizen and visitor and impregnates the place with identity. Memory, identity and imaginary are part of a narrative that becomes a place of negotiation and conflict, a struggle to endow the space with a discourse that is transmitted in time to the citizens and which they assume.

The linguistic landscape, through the use of names, languages, supports, materials, etc. with which they are called the streets, squares and other public spaces of the city, is possibly one of the best mechanisms to study these processes of creation of identity and transmission of memory and imaginary.

The city of Granada represents a unique case in this respect. A city of enormous historical and patrimonial weight, in which its Arab past, the Christian presence, the nineteenth century orientalism and its imaginary, the capital being of a kingdom and later of an administrative unit until the middle of the XIX century, being part of a new autonomous community like Andalusia in which it finds a difficult anchorage, etc. make their urban space a unique case study where tradition, vanguard, traditional elements and different interpretations of their own past are part of a living conflict that tries to endow the city (and therefore the inhabitants themselves and visitors) of an undefined identity.

Keywords

Urban space; linguistic landscape; street names; Granada; memory; identity; imaginary.

Ciudad y comunicación: Pantallas digitales publicitarias en la Plaza de Callao en Madrid

City and Communication: Outdoors digital screens in Callao Square at Madrid

Jennifer García Carrizo
Universidad Complutense de Madrid
jennigar@ucm.es

Resumen

En los últimos años, las pantallas digitales han emergido como un nuevo escenario en las que trasladar el soporte publicitario. La presente comunicación pretende analizar su utilidad, su ergonomía y acondicionamiento estético, a la vez que su eficacia real y sus consecuencias en términos comunicativos y narrativos. Y es que, la aparición de estos nuevos soportes digitales ha hecho que se modifiquen los contenidos publicitarios del medio de publicidad exterior, pasando a ser estos interactivos y dinámicos. También se busca ver qué efectos tienen estas pantallas en el entorno urbano, tales como la comercialización del mismo y la "(audio) visualización" e "interactivización" de la ciudad.

Para ello, se toma como caso de estudio la Plaza de Callao en Madrid, un espacio público privilegiado debido a la dimensión social que la plaza tiene históricamente. A través de él, se analiza el uso de estas pantallas como sustitución de escaparates y fachadas principales en edificios significativos, como el Edificio del Cine Callao y en el Edificio Galerías Preciados, con la pertinente modificación arquitectónica y estructural del entorno y la reprogramación del espacio que dichas pantallas suponen.

Además, este caso sirve para introducir tres de los principales problemas que estos soportes digitales conllevan asociados: su contaminación (audio) visual del entorno; el problema de medición de audiencias, y la dificultad perceptiva del entorno y de ellas mismas debido a la multiplicidad de las mismas.

Palabras clave

Ciudad; comunicación; publicidad exterior; pantalla digital; Madrid; Callao.

Abstract

In recent years, digital screens have emerged as a new scenario for advertising. This paper aims to analyse their utility and ergonomics and aesthetic conditioning, as well as their real effectiveness and consequences in communicative and narrative terms. Thus, the spring of these new digital media has caused the modification of the advertising content, which has becoming more interactive and definitely dynamic. It also seeks to determine the effects of these screens in the urban environment, such as its commercialization of the same and the "(audio) visualization" and "interactivization" of the city.

For this, the Callao Square at Madrid, a privileged public space due to the social dimension that the square has historically, is considered as a case study. Through it, the use of these screens is analysed as a substitution of shop windows and main façades in significant buildings, such as the Callao Cinema Building and the Galerías Preciados Building. All with the relevant architectural and structural modification of the surroundings and the reprogramming of the space which these screens suppose.

In addition, this case is useful to introduce three of the main problems that these digital media carry associated: their (audio) visual pollution of the environment; the problem of measuring audiences, and the perceptive difficulty of the environment and of themselves due to their multiplicity.

Keywords

City; communication; outdoors advertisement; digital screen; Madrid; Callao.

Atravesando las aguas lagunares. El registro cinematográfico de la llegada a Venecia

Crossing the lagoon waters. The film record of arriving in Venice

Francisco Antonio García Pérez
Arquitecto Doctor. Investigador. Universidad de Granada
fagp77@gmail.com

Resumen

En un contexto de profunda crisis, la Venecia decimonónica asume la necesidad de diseñar su nueva identidad contemporánea para posicionarse en el panorama urbano del mundo industrial, en el que los mecanismos del turismo comenzaban ya a tener un peso trascendental. Heredero de las visiones románticas del viajero del siglo XIX, nace el Mito de Venecia, que se pone a disposición del gran público a través de las guías de viaje, las tarjetas postales, la fotografía y, finalmente, se globaliza gracias a las atrayentes descripciones que sobre la ciudad permitió el uso del cinematógrafo.

La íntima y fructífera relación que Venecia establece con el cine desde principios de siglo XX tiene su momento inaugural en las imágenes filmadas por Albert Promio en 1896, cuando, a bordo de una góndola que surca el Canal Grande, realiza el primer travelling de la historia. Desde entonces el celuloide ha retratado sin solución de continuidad esta caleidoscópica ciudad y, de paso, se ha consagrado instrumento excepcional para inmortalizar el ritual de acceso que le impone su naturaleza insular. Para siempre ha quedado grabada en la retina del gran público la fotogénica figura del viajero dirigiéndose a Venecia, la imagen de quien realiza el obligado acto simbólico de atravesar las aguas.

Esta comunicación plantea hacer una descripción del modo en que el cine ha representado la llegada a Venecia. Con la intención de poner en valor la incidencia que ejercieron en la representación fílmica del acceso a la urbe las nuevas infraestructuras de transporte propias de la modernidad –el puente ferroviario, que en 1842 ligó definitivamente la ciudad-isla con terra ferma, la Nueva Estación Marítima (1880), el Ponte della Libertà (1933) o el aeropuerto internacional Marco Polo de Tessera (1961)– se analizarán las producciones ambientadas en la franja temporal que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX y llega hasta nuestros días; una numerosa selección de películas que abarcará diversos estilos y géneros, desde las dramáticas producciones de Luchino Visconti hasta las películas de acción de Henckel von Donnersmarck, pasando, entre otros, por el erotismo de Tinto Brass, el terror de Dino Tavella o la comedia de David Lean.

Palabras clave

Venecia; cine; viajero; turismo; medios de transporte; siglos XIX-XXI.

Abstract

In a context of deep crisis, Venice of the nineteenth century embraces the need to design its new contemporary identity to position itself in the urban scene of the industrial world, in which the mechanisms of tourism were already beginning to have a transcendental importance. Based on the romantic visions of nineteenth-century travelers, the Myth of Venice is made available to the general public through travel guides, postcards, photographs, and it is finally became global thanks to the cinema.

The close and fruitful relationship that Venice establishes with cinema since the beginning of the XX century has its inaugural moment in the images filmed by Albert Promio in 1896, when, on board of a gondola that crossing the Canal Grande, shoots the first travelling of history. Celluloid has since portrayed this kaleidoscopic city continuously and has become exceptional instrument to immortalize the ritual access to its insular shores. The photogenic image of the traveler in motion towards Venice has been seared in the public memory forever, the picture of who is forced to perform the symbolic act of crossing the waters.

This paper aims to describe how cinema has represented the action of arriving in Venice. In order to emphasizing the impact of modern transport infrastructures on the filmic representation of entering Venice –the railway bridge that definitively linked the island city with terra ferma in 1842, the New Maritime Station (1880), the Ponte della Libertà (1933) or the Marco Polo International Airport in Tessera (1961)– the analysis will be mainly focused in filmography set in the time frame that begins in the second half of the XIX century and continues until the present; a wide range of pictures of all styles and genres, from Luchino Visconti's dramatic films to Henckel von Donnersmarck's action movies, including, amongst others, the eroticism in Tinto Brass's films, horror pictures by Dino Tavella or David Lean's comedy films.

Keywords

Venice; cinema; traveler; tourism; means of transport; XIX-XXI centuries.

Estrategias de comunicación e identidad digital del patrimonio español

Comunication and digital identity strategies of Spanish Heritage

María Dolores García-Santiago
Profesora titular de universidad
mdolo@ugr.es

María Dolores Olvera-Lobo
Catedrática de Universidad de Granada
molvera@ugr.es

Resumen

En los últimos 15 años se ha producido un mayor interés por el patrimonio a nivel mundial. Nuestro país no ha permanecido ajeno a estos cambios, más aún cuando se trata del país Europeo con mayor número de bienes incluido en el listado de la Unesco como de interés mundial. Consecuentemente, la difusión sobre la existencia de este patrimonio, ha incrementado también el turismo cultural y el desarrollo de este campo. Por otro lado, en este mismo período hemos sido testigos del gran cambio de hábitos comunicativos a través de Internet. Y las humanidades digitales estudian y plantean nuevas formas de comunicación cultural.

También las instituciones responsables del patrimonio deben adaptarse a esta cultura digital donde cada vez más personas utilizan habitualmente dispositivos móviles para la búsqueda de información. Consecuentemente, día tras día, los blogs, las plataformas en línea y las redes sociales están tomando cada vez mayor importancia en el campo de la promoción y el marketing.

Ciertamente, se pretende realizar una difusión en materia de patrimonio pero ¿cómo se realiza? Las estructuras de comunicación se han ampliado y tenemos que analizarlas para conocer mejor su función y su uso óptimo. Dentro de las humanidades digitales se encuentra el proyecto denominado Google Arts & Culture. Por otro lado son los propios organismos los que se esfuerzan por tener una identidad y presencia en Internet. Conocer el papel de las redes sociales en el proceso de comunicación de estas instituciones defensoras del patrimonio; además de cómo se refleja esa identidad y cómo se promocionan estos bienes es lo que se pretende con este trabajo.

El objetivo principal se centra en determinar cómo construyen su identidad digital los bienes españoles declarados patrimonio de la humanidad. Para ello se han establecido los siguientes objetivos específicos:

OE1. Verificar la presencia de los sitios web oficiales de estos bienes en las redes sociales

OE2. Identificar su presencia en el proyecto Google Institute "Google Arts & Culture". Para ello, se seleccionaron los bienes patrimonio de la humanidad, ubicados en España. Posteriormente, para el estudio de la presencia en redes sociales, se ha realizado un recuento en diversas redes de sus seguidores y demás aspectos. Por otro lado, se ha identificado su presencia en el proyecto Google Institute "Google Arts & Culture".

Abstract

In the last 15 years, there has been a greater interest in World Heritage. Our country has not remained unaware of these changes, especially when Spain is the European country with the greatest number of goods included in Unesco's list as being of global interest. Consequently, the dissemination about the existence of this heritage has also increased cultural tourism and the development of this field.

On the other hand, in this same period we have witnessed the great change of communicative habits through Internet. And therefore, the digital humanities study and propose new forms of cultural communication.

Also, the institutions responsible for heritage should adapt to this digital culture where more and more people are using mobile devices to find information. Consequently, day after day, blogs, online platforms and social networks are taking increasing importance in the field of promotion and marketing.

Certainly, it is intended to disseminate heritage, but how is it carried out? Communication structures have expanded and we have to analyze them to better understand their function and optimal use. Within the digital humanities is the project called Google Arts & Culture. On the other hand, it is the institutions themselves that strive to have an identity and presence on the Internet.

So, this paper try to know the role of social networks in the communication process of these institutions defending the heritage; in addition to how that identity is reflected and how these goods are promoted.

The main objective is to determine how the Spanish assets declared as World Heritage are built by their digital identity. To this end, the following specific objectives have been established:

1. Check the presence of the official websites of these goods in social networks.

2. Identify your presence in the Google Institute project "Google Arts & Culture".

To this end, we selected the World Heritage assets located in Spain. Subsequently, for the study of the presence in social networks, recount has been made in several networks of its followers and other aspects. On the other hand, it has been identified its presence inside the Google Institute Project "Google Arts & Culture".

Palabras clave

Humanidades digitales; comunicación de la información; difusión de la información; patrimonio; redes sociales; Google Arts & Culture.

Keywords

Digital humanities; information communication; information dissemination; Heritage; social networks; Google Arts & Culture.

Comunicar a través del arte y el diseño: el caso de Lavapiés

Communicating through art and design: the case of Lavapiés

Laura González Díez
Universidad San Pablo-CEU
design@ceu.es

María Tabuenca Bengoa
Profesora Colaboradora Doctora. Universidad San Pablo-CEU
maria.tabuencabengoa@ceu.es

Belén Puebla Martínez
Profesora. Investigadora. Universidad Rey Juan Carlos
belen.puebla@urjc.es

Resumen

El objetivo de la presente comunicación es ofrecer una visión de cómo Lavapiés, barrio emblemático de Madrid, comunica su identidad a través del arte y el diseño, pero también del color, la imagen y la tipografía.

La elección de este barrio viene dada por el hecho de ser uno de los más antiguos y castizos, al tiempo que ha sido capaz de reinventarse de forma constante a lo largo de las últimas décadas, hasta convertirse en un hervidero intercultural pionero en la integración de diversas manifestaciones artísticas y culturales. Así lo prueban las numerosas iniciativas que en los últimos años se están celebrando y surgiendo, en muchos casos de forma espontánea, en torno a la creatividad, el arte y el diseño.

Todo ello contribuye a la existencia de una identidad visual fácilmente reconocible que hace que Lavapiés sea considerado un barrio a la vanguardia de la creación y la experimentación, dejando atrás la imagen de barrio deprimido y castigado. A ello han contribuido propuestas como C.A.L.L.E., convocatoria para la realización de intervenciones artísticas de carácter temporal y efímero en el espacio público y en los espacios exteriores de los comercios; el yarn bombing, acción de forrar con tejidos tricotados elementos del mobiliario urbano; las intervenciones de Yipi Yipi Yeah, cuyo soporte son las señales viales y fachadas de la zona; o los coloridos murales en torno al C.S.A. La Tabacalera, auténticos lienzos para los artífices del street art.

Palabras clave

Lavapiés; diseño; tipografía; rótulo; arte urbano.

Abstract

The aim of this communication is to provide an overview of how Lavapiés, one of Madrid's most emblematic neighborhoods, puts across its identity through art and design, and also through color, image and typography.

This area was chosen mainly because it is one of the oldest and most authentic neighborhoods in Madrid, which at the same time has been and is able to reinvent itself constantly over the last few decades, turning into a pioneering intercultural hotbed of interpretation of various artistic and cultural events. This is evidenced by the numerous initiatives in recent years that are ongoing and emerging in many cases spontaneously centered around creativity, art and design.

All this contributes to the existence of an easily recognizable visual identity which has lead to Lavapiés being considered to be at the forefront of creation and experimentation, leaving behind the image of a depressed area that has undergone great hardship. Proposals such as C.A.L.L.E. have contributed to this. It is a project that brings together artists to carry out temporary and short-lived interventions in public spaces and outdoor areas belonging to the shops in the neighborhood. Yarn bombing consists of creating knitted "upholstery" for urban furniture such as that made by Teje la araña for streets bollards. Yipi Yipi Yeah's urban art which uses the area's road signs as part of its interventions or different works by key urban artists such as the colorful murals around C.S.A. La Tabacalera, authentic canvas for streets artists.

Keywords

Lavapiés; design; typography; lettering; street.

La ciudad del loco y el muerto. Granada ante la contemporaneidad

The city of the dead and mad. Granada facing the Contemporaneity

Julen Ibarburu Antón
Técnico de Apoyo a la Investigación. Universidad de Granada
jaxuju@hotmail.com

Resumen

La ciudad de Granada a lo largo del siglo XVIII sufre un paulatino proceso de transformación y reformas a manos de la adminitración borbónica, dentro del cual destacamos dos grandes hitos: la reforma del Hospital Real y la creación de cementerios extramuros. Fruto de la primera, asistimos a la centralización sanitaria en la figura de la institución hospitalaria, creada en su día por los Reyes Católicos, y de la cual se derivará la mayor atención hacia uno de los cuerpos integrados en ella: los dementes, con su correspondiente Casa de Locos. Sin embargo, no será hasta finales de siglo cuando se produzca un control efectivo sobre su presencia y la aparición de los primeros libros de registro unificados; curiosamente, este proceso se solapa con otro que llevaba tiempo gestándose: la salida de los cementerios granadinos de la ciudad, un proceso que se alargará hasta el siglo XIX.

Se trata de una coincidencia inocente, dos fenómenos que se superponen en el tiempo pero que, sin buscarlo, definirán en cierta forma la identidad de la ciudad, en relación con el panorama higienista y sanitario del resto de Europa. Estamos ante dos movimientos de salto, que pretenden romper con la tradición previa y cambiar la entidad de la ciudad por medio de un pensamiento profundamente enraizado en la Ilustración.

Si entendemos que una ciudad cualquiera se ve definida por sus miembros, la entidad concreta de esta se ve alterada por las modificaciones que sus habitantes generan. En otras palabras, el acercarnos a la reforma de estos dos grupos de habitantes de Granada, los muertos y los locos, supone una nueva forma de conocimiento e interpretación de las relaciones humanas y su imbricación en la historia. Finalmente señalar que sacar a la luz estas problemáticas nos permiten cuestionar ideas clásicas sobre marginación y marginalidad durante los primeros destellos de la crisis del Antiguo Régimen. El diálogo de los locos, los muertos y la piedra.

Palabras clave

Granada; Ilustración; Hospital Real; locura; cementerios.

Abstract

The city of Granada throughout the 18th century suffers an slow proccess of transformation and changings at the hands of the Borbonic administration, within we emphasize two great hits: the changing of the Hospital Real and the creation of outside graveyards. Due to the first one we will see the sanitary centralization in the figure of that hospitalary institution, created back in the day by the Reyes Catolicos, and it will derive in the bigger attention to one of the groups integrated in it: the mad men, with their Casa de Locos. However it will not be until the last decades of the century when an effective control over them and the first record books will appear, curiously this process overlaps with another that it was been produced for a long time: the taking out of the Granadian graveyards from the city, a process that will last until the 19th century.

It is an innocent coincidence, although they are two phenomenon that overlap in time they will define in a certain way the city's identity, in relation to the hygienist and sanitary European outlook. We are at the presence of two jumping movements, that want to break away from the past and change the city's entity through a deeply routed thought in the Enlightenment.

If we think that any city is defined by its members, its specific entity is modified by the changings that its inhabitants generate. In other words, when we approach to the reform of these two groups of Granadians, the dead and the mad, it means a new way of knowledge and interpretation of the human relationships and its interdependence in History. Finally we have to note that bringing to light these problems allow us to question the traditional ideas about marginalization during the first shines of the Ancient Regime crisis. The dialogue between the dead, the mad and the stone.

Keywords

Granada; Enlightenment; Hospital Real; madness; graveyards.

La plasmación cinematográca de la Ciudad Universitaria de Madrid en la II República, la Guerra Civil y la primera posguerra como herramienta ideológica

The cinematographic image of University City of Madrid in the Second Republic, Spanish CivilWar and First Postwar as an ideological tool

Ricardo Jimeno Aranda
Profesor. Universidad Complutense de Madrid
rijimeno@ucm.es

Resumen

Desde su misma fundación en 1927, la Ciudad Universitaria de Madrid se convirtió en un espacio simbólico, utilizado según los periodos con diferentes fines ideológicos. En la II República, la construcción del campus –cuyo proyecto original quedó truncado por la guerra– era el exponente máximo del progreso y la modernización educativa. Durante la Guerra Civil, la Ciudad Universitaria se transformó en uno de los principales escenarios bélicos quedando prácticamente destruida. Su reconstrucción durante los primeros años de la dictadura, fue utilizada como símbolo propagandístico –de clara inspiración fascista– de la resurrección de la nación y de la victoria.

A través de una serie de obras situadas de modo expreso (o indirecto) en este escenario urbano –tanto de ficción como documentales, aunque primen estas últimas–, el cine se convirtió en estos tres momentos –República, Guerra Civil y primera dictadura–, en el medio de trasladar un discurso ideológico, a menudo contrapuesto de modo extremo. Este análisis propone mediante el estudio de diferentes obras filmadas entre 1930 y 1950, situadas en la Ciudad Universitaria, dos aproximaciones a esa peculiar relación entre el espacio urbano, su traslación fílmica y su discurso ideológico. Por un lado, se pretende dar cuenta de la transformación de la Ciudad Universitaria a partir de su plasmación en el cine, teniendo en cuenta el objeto de su discurso; y por otro, comprobar desde el análisis estético de las obras, como determinados elementos formales repetidos sirven para trasladar mensajes absolutamente enfrentados.

En definitiva, esta transformación –arquitectónica, ideológica, estética– se convierte a su vez en la metáfora de las propias transformaciones sociopolíticas –algunas evidentemente traumáticas– de este periodo de la historia de España.

Palabras clave

Ciudad Universitaria Madrid; cine político; ideología; Guerra Civil; II República; franquismo.

Abstract

From its foundation in 1927, the University City of Madrid became a symbolic space, used according to periods with different ideological purposes. In the Second Republic, the construction of the campus –whose original project was truncated by the war– was the maximum exponent of progress and educational modernization. During the Spanish CivilWar, the University City became one of the main war scenes and was practically destroyed. Its reconstruction during the first years of the dictatorship was used like propagandistic symbol –of clear fascist inspiration– of the resurrection of the nation and of the victory.

Through a series of works located expressly (or indirectly) in this urban setting –both fiction and documentaries, although the latter are the first– the cinema became in these three moments –Republic, Civil War and first dictatorship– the formula of translating an ideological discourse, often opposed in an extreme way. This analysis proposes by means of the study of different works filmed between 1930 and 1950, located in the University City, two approaches to that peculiar relation between the urban space, its filmic translation and its ideological discourse. On the one hand, it is intended to account for the transformation of the University City from its shaping in the cinema, taking into account the object of his speech; and on the other hand, to verify from the aesthetic analysis of the works, as certain repeated formal elements serve to convey absolutely conflicting messages.

In short, this transformation –architectural, ideological, aesthetic, cultural– becomes the metaphor of the sociopolitical traumatic transformations of this period of Spanish history.

Keywords

University City of Madrid; political cinema; ideology; Spanish Civil War; Second Republic; franquism.

Arte, Ciudad y Realidad Aumentada: Pokemon Go y su impacto en el Patrimonio

Art, city and augmented reality: how Pokémon Go affects to the heritage

Enrique Meléndez Galán
Contratado FPU. Universidad de Extremadura
Emelgal@gmail.com

Resumen

El presente texto tiene como objetivo mostrar las posibilidades de una aplicación de realidad aumentada como Pokémon Go para dar a conocer el patrimonio a sus usuarios. Tras el fuerte impacto en la sociedad que le hizo ocupar portadas en la prensa nacional e internacional, la app creada por Niantic ha sido herramienta para campañas de multinacionalesvcomo Mc'Donalds o Starbucks pero también de Museos como el British o el V&A. Además, se han servido de la creación de esta app para fomentar los viajes y el turismo en zonas deprimidas de Japón afectadas por desastres naturales. Tras más de un año de vida, la relación entre Patrimonio y Comunidad ha quedado patente en una serie de ejemplos que van desde Japón a EE UU pasando por Europa. Con esta realidad como marco, se mostrará el grado de interacción entre usuario y patrimonio extraído de una serie de encuestas realizadas a los usuarios de esta aplicación, con el fin de conocer que grado de implicación se tiene con el entorno. Finalmente, se expondrán los casos prácticos de Cáceres y Badajoz como focos de estudio y de análisis para entender hasta que punto comunidad, arte y ciudad se encuentran en sintonía y como podemos usar esta realidad para enseñar, compartir y proteger nuestro patrimonio.

Palabras clave

Realidad aumentada; Patrimonio; Pokémon Go; sentido de pertenencia; paisaje urbano.

Abstract

In the following text, it will be showed how Pokémon Go could be a tool in order to teach the Heritage. It has passed one year since the app created by Niantic was launche and after this time it has been possible to analyse the impact caused by this app in the mass media and how this app has been used by strong companys like Mc'Donalds or Starbucks in order to attract people to their restaurants. Not only companies have been working with this app but also museums like The British Museum or the Victoria and Albert in UK have been making the most of this app searching for differents ways to attract visitors. Following this idea, different areas affected by natural disasters in Japan were working with Niantic and Nintendo in the creation of events and festivities with the objective of the touristic promotion. After seeing a number of examples around the world, it is necessary to analyse how the people interact with the heritage using this app of augmented reality. In order to know about this topic, it has been created a survey which was shared in different communities of users who were asked about the relationship with the heritage through Pokémon Go. Finally, Cáceres and Badajoz will be showed as two examples of how players, community, city and art are connected and how we can use it in order to teach, share and protect our heritage

Keywords

Augmented reality; Heritage; Pokémon Go; sense of ownership; urban landscapes.

Evocación, recuerdo y olvido.
La imagen de Andalucía en las primeras campañas turísticas del siglo XX

Evocation, memory and oversight. The image of Andalusia in the first tourist campaigns of the 20th century

Luis Méndez Rodríguez
Profesor Titular. Universidad de Sevilla
lrmendez@us.es

Resumen

Esta comunicación analiza cómo se fueron creando una serie de imágenes urbanas que han ido colaborando en la construcción de la industria turística desde los ambientes domésticos y privados del siglo XIX hasta las primeras campañas turísticas creadas a nivel nacional para fomentar las visitas a Andalucía en el ámbito nacional e internacional. Estas imágenes fueron fundamentalmente urbanas, sobre todo de ciudades como Granada, Córdoba, Málaga o Sevilla, que combinaban tanto un turismo cultural basado en monumentos de pasado islámico, como, por otro lado, atendía también a otros condicionantes basados en el clima y los paisajes.

Las imágenes provienen de estrategias que resultaron útiles a lo largo de todo el siglo XIX en sus objetivos y que encontrarán su fundamento en los nuevos hábitos de consumo de la sociedad que tienen su reflejo en las primeras campañas que tuvieron lugar durante la Comisaria Regia de Turismo del Marqués de la Vega Inclán. De igual modo, se ensayarán nuevas imágenes a partir de la creación del Patronato Nacional de Turismo, acordes a los proyectos futuros de esta tierra que se utilizaron como reclamo de los visitantes y que encontrarán su reflejo tanto en un nuevo urbanismo como en el desarrollo de una infraestructura turística de hoteles, ferrocarriles, museos y restauraciones de monumentos.

Se estudia el conjunto de imágenes que se volcaron en el desarrollo de un corpus turístico que tenía como misión difundir Andalucía como destino y fomentar la llegada de visitantes. Muchas de estas imágenes llegaron gastadas a las primeras décadas del siglo XX, otras fueron ineficaces para la misión que pretendían y otras, finalmente, encontraron una proyección que llega hasta nuestros días.

Se analizan interdisciplinarmente la evolución y las motivaciones de los discursos promocionales que determinaron la eficacia de estas imágenes en relación con la identidad que se fue forjando de las principales ciudades andaluzas, en cuanto fueron definiendo una imagen, unas veces imaginada, otras veces recreada a partir de una cierta selección de recursos, diferenciada respecto a otros destinos. Estos productos se fueron adaptando a la propia evolución del turismo, y por ello es necesario analizarlos dentro no sólo de la función que se les confirió en la primera industria turística, sino también como imágenes que partiendo de símbolos preexistentes, se transformaron cobrando nuevos sentidos a partir de las realidades políticas, sociales y culturales que definieron la Europa de entreguerras.

Palabras clave

Andalucía; turismo; arte; identidad; marketing; patrimonio.

Abstract

This paper analyzes a series of urban images in relationship with the development of tourist industry, from the domestic and private environments of 19th to the first tourist campaigns, to encourage visits to Andalusia in the national and internacional field. These images were mainly urban, especially in cities such as Granada, Cordoba, Malaga or Seville, which combined cultural tourism based on monuments of Islamic past, as well as other conditions based on climate and landscapes.

The images come from strategies that were useful throughout the nineteenth century in their objectives and that will find their foundation in the new habits of consumption of the society that have their reflection in the first campaigns that took place during the Royal Commissioner of Tourism of the Marquis de la Vega Inclán. Likewise, new images will be tested from the creation of the National Tourist Board, according to the future projects in Spain that were used as a complaint of the visitors and that will find its reflection in a new urbanism as in the development of a tourist infrastructure of hotels, railways, museums and restorations of monuments.

This work studies the set of images that turned in the development of a corpus of tourism whose mission was to spread Andalusia as a destination and encourage the arrival of visitors. Many of these images were spent in the first decades of the twentieth century, others were ineffective for the mission that sought and others finally found a projection that reaches to the present day.

This paper analyze the evolution and motivations of the promotional discourses that determine the effectiveness of these images in relation to the identity that was forging of the main Andalusian cities. This work studies as these were defining an image, sometimes imagined, other times recreated from of a certain selection of resources, differentiated from other destinations. These products were adapted to the evolution of tourism, and therefore it is necessary to analyze them not only the function that was given to them in the first tourist industry, but also as images that starting from preexisting symbols, were transformed taking new senses to from the political, social and cultural realities that defined Europe between the two World Wars.

Keywords

Andalusia; tourism; art; identity; marketing; heritage.

"Urbi in Orbe": El Vaticano, el arte y la relación con el espacio urbano

"Urbi in Orbe": The Vatican, Art and the relation with the urban space

Elios Mendieta Rodríguez
Investigador. Estudiante de Doctorado en Estudios Literarios. Universidad Complutense de Madrid
eliosmr@gmail.com

Resumen

Lenny Belardo, el recién elegido Papa Pío XIII camina por un pasillo mientras deja tras de sí cuadros de Dubois, Perugino o Caravaggio, entre otros. El arte tiene una importancia mayúscula en la serie The Young pope (2016), de Paolo Sorrentino. Este iniciático paseo que emprende el Papa en los créditos de cada capítulo es una alegoría de lo que ocurre en la serie: cada obra de arte tiene su eco en su devenir. El culto papa está rodeado de obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, que admira y que le causan múltiples reflexiones. El Vaticano como ciudad y cómo, prácticamente, único espacio en el que se desenvuelve Pío XIII ejerce una importancia notabilísima. Es el refugio del protagonista pero, a su vez, funciona como cárcel, pues bajos sus muros conoce la infelicidad y la melancolía. Así, el Vaticano actúa como una ciudad interna dentro de la gran urbe romana, a la que, de forma secreta, Pío XIII escapa con el objetivo de hallar la libertad mental que es incapaz de encontrar en el palacio papal. Pero este no solo escapa físicamente. Son una constante, –a lo largo de los diez capítulos que dura la primera temporada–, los viajes mentales al pasado, que el director napolitano introduce por medio de flashbacks, en donde Pío XIII se traslada al campo, espacio en el que fue feliz. De este modo, lo rural aparece como salvación ante la tiranía de lo urbano que abduce al papa más joven y, a la vez, posmoderno de todos, lo que se convierte en un reflexivo e interesante oxímoron. La ciudad como enclave hostil juega un papel destacado en la serie, frente a ese espacio de libertad que crece tras los muros del Vaticano. Y en esto, el arte juega un papel decisivo, pues también aparece como refugio para Belardo, totalmente anonadado ante la belleza artística que esconde la Santa Sede. De este modo, se entiende que las referencias artísticas sean constantes, así como que destaque en el tejido narrativo la importancia concedida al marco, tanto el real que contiene ciertas obras, como el más amplio y metafórico constituido por la propia residencia vaticana.
Así, Arte y Ciudad tienen un papel decisivo en la serie. Pero no es el único trabajo de Sorrentino en el que ocurre esto como también se mostrará, brevemente, en la comunicación.

Palabras clave

Arte; ciudad; el Vaticano; espacio urbano; Paolo Sorrentino; The Young Pope.

Abstract

Lenny Belardo, the elected Pope Pius XIII, walks down a corridor while he leaves behind pictures of Dubois, Perugino or Caravaggio, among others. Art has an enormous importance in TV's serie The Young Pope (2016), by Paolo Sorrentino. This initial walk that the Pope undertakes in the credits of each chapter is an allegory of what happens in the serie: each artwork has its echo in its becoming. The enlightened Pope is surrounded by architectural, sculptural and pictorical works, which he admires and causes him multiple reflections. The Vatican as a city and, at the same time, the only space in which Pius XIII appears, so it plays a remarkable importance. It is the refuge of the protagonist but it works as a prison too, because under its walls The Pope knows the unhappiness and the melancholia. So, the Vatican acts as an inner city within the great Roman city, to which, secretly, Pius XIII escapes with the aim of finding the freedom that is unable to find in the Papal Palace. But he doesn't escapes only physically. It is a constant –during the ten chapters of the first season– mental trips to the past, which the italian director introduces by flashbacks, where Pius XIII moves to the field, space in which he was happy.
In this way, the rural appears as salvation before the tyranny of the urban that abducts the younger Pope and, at the same time, postmodern of all, which is a reflective and interesting oxymoron. The city as hostile enclave plays a decisive role in the TV's serie, in contrast with the space of freedom that grows behind Vatican's walls. At the same time, Art plays a decisive role, because it also appears as a refuge for Belardo, totally stunned by the artistic beauty that hides the Holy City. In this way, it is understandable that the artistic references be constant, as well as the frame stands out in the narrative context, both the real that contains the artworks, and the broad and metaphorical that constitutes the Vatican's residence.
Thus, Art and City have a big importance in The Young Pope. But it is not the only work of Sorrentino in which this happens. So, we will talk about other works, briefly, in the paper.

Keywords

Art; city; the Vatican; urban space; Paolo Sorrentino; The Young Pope.

La descentralización de la cultura televisiva de las ciudades a las áreas rurales: el teleclub en la España de los años 60

The decentralization of television culture from cities to rural areas: the teleclub in the Spain of the sixties

Almudena Muñoz Gallego
Personal de Apoyo a la Investigación. Universidad Complutense de Madrid
almu.mg.91@gmail.com

Resumen

El desarrollo de la cultura del consumo en la España de los años 60 tuvo un importante exponente en la consolidación de la expansión territorial del servicio de televisión público. No obstante, existían grandes diferencias entre las zonas rurales y las urbanas. Los grandes centros de producción, así como la mayor parte de los receptores, se encontraban en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

En este contexto típico del desarrollismo incipiente del periodo surgieron los teleclubs que actuaron como espacios de acceso al medio televisivo para otorgar nociones de cultura y educación popular a las poblaciones agrarias, intervenidos por monitores con una formación previa oficial y subvencionados por el Estado y los ayuntamientos. Esta implantación sirvió para modificar los hábitos de consumo cultural y provocaron una mayor homogeneización entre el marco urbano y el rural.

El Ministerio de Información y Turismo pretendió con este planteamiento, más allá del objetivo también presente de ampliar el espacio de la comunicación a zonas más aisladas de la sociedad española, aumentar el impacto de su discurso ideológico a través de un canal tan directo como la televisión y se convirtió en una de las políticas sociales televisivas con mayor índice de difusión. No obstante, en muchos casos estos espacios de intercambio sirvieron precisamente para cimentar una cultura de la comunicación abierta y de la libertad.

En definitiva, es relevante el impacto de los teleclubs por su importancia sustancial en el cambio social y en las transformaciones del tejido urbano y rural contribuyendo así al desarrollo de las redes de comunicación en España.

Palabras clave

Teleclubs; televisión; España; comunicación; receptores; cultura.

Abstract

The development of the culture of the consumption in the Spain of the sixties was an important exponent in the consolidation of the territorial expansion of the public service of television. Nevertheless, there were great differences between urban and rural areas. The great centers of production, as well as most of the receivers, were in the big cities like Madrid and Barcelona.

This typical examples of the incipient development of the period were the teleclubs that acted as spaces of access to the television way to grant notions of culture and popular education to the agrarian populations, controlled by monitors with a formal prior training and subsidized by the State and the municipalities. This implementation served to modify the cultural consumption habits and they provoked a greater homogeneity between the rural and the urban framework.

The Ministry of Information and Tourism claimed with this exposition, apart from the objective also present expand the space of communication to more isolated áreas of Spanish society, increase the impact of his ideological speech through a so direct as the TV cannel and became one of the televisión social policies with higher rate of diffusion. However, in many cases these spaces of exchange served precisely to cement a culture of open communication and freedom.

In short, the impact of the teleclubs is relevant because of its substantial importance in social change and in the transformation of the urban and rural fabric thus contributing to the development of networks of communication in Spain.

Keywords

Teleclubs; Spain; television; communications; receivers; culture.

Comunicación y refotografía comparada. Evolución arquitectónica, el caso de Fez y Granada

Communication and comparative rephotography. Architectural evolution, the case of Fez and Grenade

José Muñoz Jiménez
Profesor. Universidad de Málaga
josemunoz@uma.es

Resumen

Poder contar con la fotografía como medio de investigación y posteriormente para poder establecer la comunicación de los aspectos desarrollados en temas de arquitectura, patrimonio y urbanismo es un potencial importante en la preservación de la memoria e identidad de un pueblo. En este caso de temáticas sobre arquitectura y urbanismo, con mayor importancia porque ayuda a comprender en un primer nivel la evolución de la arquitectura en un contexto geográfico e histórico concreto, que en el caso que nos ocupa de la ciudad marroquí de Fez evidencia en un segundo nivel de análisis la reconstrucción ideológica que constituye una gran parte de imaginarios, reales o inventados, con el atrezzo que los recargos estéticos producen, de carácter acusadamente orientalistas.

El caso de la ciudad marroquí de Fez no es el único, pasa en otras ciudades de todo el mundo, como es el caso de la ciudad española de Granada, en parte hermanada históricamente por su pasado, también por las personas que la habitaron, descendientes de esos granadinos expulsados a finales del siglo XV que en su mayoría viajaron a la ciudad de Fez.

El análisis del medio fotográfico es el utilizado para la realización de este trabajo, fundamentado en la primera mitad del siglo XX que coincide con el protectorado franco-español, época de primera modernización del país, por medio de las fotografías contenidas en las tarjetas postales que ayudaran a comprender parte de esa reconstrucción mítica, donde la mirada externa tiende a crear realidades imaginadas, o imaginarias, sobre la identidad de un pueblo.

Palabras clave

Refotografía; audiovisual; tarjetas postales; identidad; orientalismo; imaginario.

Abstract

Having photography as a means of research and later to be able to establish the communication of aspects developed in the areas of architecture, heritage and urbanism is an important potential in preserving the memory and identity of a people. In this case of themes on architecture and urbanism, with greater importance because it helps to understand in a first level the evolution of architecture in a specific geographical and historical context, which in the case that concerns us the Moroccan city of Fez evidence in a second level of analysis the ideological reconstruction that constitutes a great part of imaginary, real or invented, with the atrezzo that the aesthetic surcharges produce, of character acutely Orientalists.

The case of the Moroccan city of Fez is not the only one, it happens in other cities around the world, as is the case of the Spanish city of Granada, partly twinned historically by its past, also by the people who inhabited it, descendants of those Grenadians expelled at the end of the fifteenth century who mostly traveled to the city of Fez.

The analysis of the photographic medium is the one used for the realization of this work, based on the first half of the twentieth century that coincides with the Franco-Spanish protectorate, the period of the first modernization of the country, through the photographs contained in the postcards help to understand part of that mythical reconstruction, where the external gaze tends to create imagined realities about the identity of a people.

Keywords

Refotography; audiovisual; postcards; identity; orientalism; imaginary.

Ciudad y estación penitencial. De las luces dieciochescas a la sensualidad romántica. Los cortejos procesionales y Sevilla durante la Semana Santa (1777-1868)

City and penitential processions. From the eighteen lights to romantic sensuality. Processions and Seville during the holy week (1777-1868)

Rocío Plaza Orellana
Profesora. Universidad de Sevilla
rplaza@us.es

Resumen

La emisión de reales cédulas, edictos y órdenes emitidas en la nación desde 1777 y a lo largo del siglo, para contabilizar, ordenar, controlar o fiscalizar a las hermandades de penitencia, tendría en Sevilla una aplicación singular, que afectaría especialmente a su estación de penitencia. La importancia de la salida procesional de las cofradías de penitencia por las calles de la ciudad con destino a la catedral y los sagrarios principales, realizada con los elementos que cada hermandad consideraba imprescindibles para mantener el prestigio de sus hermanos, se convertiría en un estímulo sumamente poderoso en sus juntas de gobierno, capaz de llevarles a forzar, ocultar y conspirar contra la propia legislación estatal; como de igual modo, lo sería también contra las autoridades eclesiásticas cuando atentaron contra sus intereses. En el último cuarto del siglo XVIII el esfuerzo por preservar las estaciones de penitencia en el seno de las cofradías frente al cambio de coyuntura política y económica que ajustaron las reformas, generaría en Sevilla unos cortejos procesionales nuevos en los que cambiaron las insignias, los atuendos de los acompañantes, la indumentaria de las imágenes o la música, adaptándose a nuevos gustos estéticos que al comenzar el gobierno de Isabel II convirtieron a la ciudad con sus calles en un escenario luminoso, colorido y sensual. Las escenografías del teatro, los cambios en las modas provocados por las revistas ilustradas francesas, las tonadillas escénicas y otras músicas populares influirán hasta convertir los cortejos procesionales en un modelo único, diferente a lo que otras ciudades como Toledo habían llegado a producir. La inclusión de la ciudad como parte de la celebración con exornos en los balcones y fachadas de las casas particulares, edificios públicos y religiosos a lo largo de los recorridos, transcurrió en paralelo a este proceso evolutivo de los cortejos, provocándose un enriquecimiento mutuo que fue en paralelo a las transformaciones económicas que afectaron al urbanismo a largo de todo este periodo, resultando aún más estrecha con la inclusión de las nuevas formas de iluminación que trajo el gas o la construcción del puente de hierro sobre el Guadalquivir. En esta comunicación se estudiará el proceso evolutivo de los cortejos procesionales en su adaptación a la ciudad y a la sociedad sevillana que la fue modificando desde 1777 hasta 1868, a través de sus hitos más importantes. Una celebración que originaría un modelo completamente diferente y único.

Palabras clave

Procesiones; ciudad; arte; escena.

Abstract

The emission of royal cedulas, edicts and orders issued in the nation from 1777 and throughout the century, to account, order, control or supervise the brotherhoods of penance, would have in Seville a singular application, which would especially affect its penitence station. The importance of the processional exit of the cofradías of penitence by the streets of the city destined to the cathedral and the main consecrates, realized with the elements that each brotherhood considered essential to maintain the prestige of its brothers, would become a stimulus extremely powerful in their governing boards, capable of leading them to force, conceal and conspire against state legislation itself; as well as against the ecclesiastical authorities when they attacked their interests. In the last quarter of the eighteenth century the effort to preserve penitential stations within the confraternities in the face of the changing political and economic situation that adjusted the reforms, would generate in Seville some processions in which they changed the badges, the costumes the dress of the images or music, adapting to new aesthetic tastes that at the beginning of the government of Isabel II turned the city with its streets in a bright, colorful and sensual scene. Scenographies of the theater, changes in fashions provoked by French illustrated magazines, scenic tunes and other popular music will influence the processions into a unique model, different from what other cities like Toledo had come to produce. The inclusion of the city as part of the celebration with exornos on the balconies and facades of the private houses, public and religious buildings along the routes, passed parallel to this evolutionary process of the processions, provoking a mutual enrichment that was in parallel to the economic transformations that affected urbanism throughout this period, resulting even closer with the inclusion of new forms of lighting that brought the gas or the construction of the iron bridge over the Guadalquivir.

This communication will study the evolutionary process of processions in their adaptation to the city and the Sevillian society that was modified from 1777 to 1868, through its most important milestones. A celebration that would originate a completely different and unique model.

Keywords

Proccessions; city; art; stage.

Calle piloto. Estrategias de visualización para una intervención urbana

Urbanization test. Strategies to visualize an urban intervention

Inés de Rivera Marinel.lo
Arquitecta. Profesora asociada. Universitat Rovira i Virgili
ines.derivera@urv.cat

Daniel Lorenzo Almeida
Doctor. Arquitecto. Profesor Asociado. Universitat Rovira i Virgili
daniel.lorenzo@urv.cat

Núria Salvadó Aragonès
Dra. Arquitecta. Profesora lectora. Universitat Politècnica de Catalunya
nuria.salvado@upc.edu

Resumen

El ámbito de la Avenida Carles Buïgas de Salou es una zona urbana con graves problemas de movilidad y degradación del tejido comercial y residencial. La intensa actividad turística del ámbito tiene como consecuencia una difícil convivencia con la residencia permanente, así como una fuerte especialización y estacionalidad del comercio. El punto de partida es un espacio urbano de muy baja calidad sometido a un elevado stress de uso en verano y baja o nula actividad en invierno. La estacionalidad residencial y comercial, convierte la zona en un espacio poco atractivo para establecer residencias habituales tanto por la falta de servicios y equipamientos básicos en temporada baja, como por las externalidades negativas que ocasiona la masificación de visitantes en temporada alta.

El perímetro de la Av. Carles Buigas, arteria principal de esta zona de especialización turística, está sometido a una gran presión comercial. La tolerancia administrativa para con el privado ha permitido que el espacio intermedio entre la edificación y la acera haya sido ocupado por la extensión del comercio, modificando de este modo la sección del vial y condicionando sustancialmente la calidad del espacio.

Desde el año 2013 un grupo formado por investigadores de la URV y UPC trabaja en el diagnóstico y elaboración de propuestas para la regeneración del área de Carles Buigas por encargo del Ayuntamiento de Salou. Con el fin de testar la aceptación popular y analizar *in situ* algunas soluciones planteadas al Ayuntamiento sobre el uso del espacio urbano y comercial, se establece la ejecución de una prueba piloto durante el verano de 2017, previo a la redacción de una propuesta definitiva de renovación del área.

El planteamiento fundamental de la intervención temporal es invertir la prioridad habitual, dando preferencia al peatón frente al vehículo, a la par que celebrar y festejar la transformación de la calle haciendo partícipes a los ciudadanos de dicho cambio. Se trata de una acción que pretende hacer visible con pocos recursos una nueva forma de ocupación del espacio más allá de los límites preestablecidos. Teniendo en cuenta la temporalidad y el uso efímero de la intervención, se decide trabajar con elementos que carecen de fabricación expresa para facilitar su montaje y deconstrucción. La utilización de elementos reciclados y/o reutilizados facilita y reduce el coste de la intervención. Después de 3 meses desde su compleción este artículo pretende evaluar el resultado de la intervención: su estado y la aceptación por parte del público, pasos previos necesarios a un futuro proyecto de rehabilitación del entorno.

Palabras clave

Intervención temporal; peatonalización; espacio urbano; turismo; regeneración urbana; low-tech.

Abstract

The area of influence of Avenue Carles Buigas in Salou has serious problems to deal with, regarding mobility and an ongoing process of decay in housing and commercial space. The intense touristic activity in the area made difficult its coexistence with permanent housing, at the same time that influences enormously in the commerce specialization and seasonality. The initial condition is an especially low quality urban space subject to high demand of use during summer, and low or total lack of activity during winter. Likewise, housing and commercial seasonality, makes the area of no interest to set permanent homes due the absence of public facilities and services in low season as well as due the negative externalities resulting from mass tourism in high season.

The perimeter of the Carles Buigas Avenue, main route in this area of tourism specialization, highlights the stress the area is submitted to. Administrative tolerance with the private sector has allowed shops to trespass their limits making use of the space between buildings and sidewalk, transforming the street section and conditioning the resulting space quality.

Since 2013 a researcher's team which incorporates specialists from URV and UPC is working in the diagnosis and proposals for the regeneration of the Carles Buigas area, a project commissioned by the Municipality of Salou. During the summer of 2017, an urbanization test is set with the goal of testing popular acceptance and analyze the plans suggested to the Municipality over the field in advance to the master plan.

The main strategy for the temporary action is to shift the common priority, by giving preference to people in opposition to vehicles primacy, at the same time that celebrates the street transformation involving people in the change. This is an action that aims to make visible with little resources a new way to make use of the space further from previous limits. Considering the ephemeral conception of the installation works are plan for lacking of under demand fabrication to facilitate both the assembly and the deconstruction. The use of recycled and reused elements eases and reduces the final intervention cost.

Three months after the works were completed this paper wants to assess the intervention results: its condition and the public acceptance, necessary steps previous to future regeneration plans in the area.

Keywords

Temporary intervention; pedestrianisation; urban space; tourism; urban regeneration; low-tech.

La Ciudad: escenario del estado de excepción en el cine

The City: Scene for the state of exception in the movies

José Antonio Rodríguez Gómez
Doctorando. Universidad de Córdoba
joantrg@gmail.com

Resumen

Este trabajo tiene como finalidad analizar la ciudad como escenario empleado por el cine para dar vida a la teoría del estado de excepción, reflejada por el filósofo italiano Giorgio Agamben en la segunda parte de su obra Homo Sacer. Un estudio que refleja el espacio que queda entre la ley y la violencia y que se genera en situaciones que se catalogan como "incontrolables", más allá de la Ley Marcial y que en el cine han reflejado autores como George A. Romero con gran énfasis en el papel de las grandes urbes como lugares "muertos", donde la sociedad ha desaparecido y el ser humano pasa de apoyarse en unas reglas acordadas a tener como base de comportamiento el instinto básico y de supervivencia. Algo que modifica las leyes sociales y que queda reflejado en un cambio de apariencia de la ciudad en pro de un régimen inexistente. Ausencia de orden, cambio de uso de los edificios y funcionamiento general como origen de un nuevo orden social, basado en las necesidades de la nueva vida a la que se enfrentan los personajes de esta clase de filmes.

Palabras clave

Cine; ciudad; zombis; terror; estado; excepción.

Abstract

This research has the purpose of analyzing the city as a scenario to reflect the theory of the state of exception in the movies, a theory formulated by the italian phylosopher Giorgio Agamben in the second part of his book Homo Sacer. A study that focuses in the "space" that lies between law and violence; something the government uses in the most uncontrollable situations beyond the Martial law, and that has been depicted in the movies by authors like George A. Romero, making a great focus in the role of the big cities as "dead zones", where civilization doesn't exist anymore and the human beings can not longer lean on agreed rules but in the survival instinct. It modifies the social rules and is reflected in a huge change in the city's external appearance; the lack of order, a change in the use of the buildings and the general operation as the origin of the new social order, based on the needs of new life of these film's characters.

Keywords

Movies; city; zombies; horror; state; exception.

El Medioevo tecnificado y el Renacimiento urbano: el caso de Barcelona

The technified Medieval Era and the urban Renaissance: the Barcelona case

Margarita Rodríguez Ibáñez
Investigadora
margaritarodriguezibanez@gmail.com

Resumen

Objetivo: realizar un análisis teórico del estado de la cuestión sobre un nuevo diseño urbano en Barcelona y distinguir posibles connotaciones sociales.
Hipótesis: estas acciones urbanísticas unidas al momento socio-cultural español podría devolver a esta sociedad tecnificada antiguas construcciones sociales.
Metodología: Se utiliza para este estudio prospectivo base documental cualitativa y cuantitativa.
En la época que nos ha tocado vivir hemos ido asumiendo conceptos como interconexión, interdependencia, globalización y neoliberalismo (menos Estado y más mercado a través de un modelo cooperativo) a la vez que hemos percibido que se tambalea el concepto de Estado y Nación. Pero como antítesis a todo este resquebrajamiento aparece con fuerza el concepto del procomún, acción y bien del común que propone nuevas formas de ver y hacer sociedad.
Lo común comenzó con asentimiento y velocidad en la Red proponiendo nuevos fabricadores de lo social, pero al unísono ha revuelto con una ola de acontecimientos ligados al espacio físico y a la ciudad donde se habita, proponiendo posibilidades colaborativas.
Estos comportamientos ciudadanos vienen acompasados por las nuevas políticas de urbanismo como la acontecida en Barcelona con sus Superilles, concepto que si bien nace del denostado superblock, ahora se propone como una ampliación filosófica urbana del ingeniero y urbanista Cerdá donde se estructura la ciudad como pequeñas islas urbanas.
Este nuevo diseño urbano no sólo representa una liberación del tráfico rodado en la ciudad, sino que dado el momento en el que se plantea presume un acercamiento y un afianzamiento por parte de la Institución al concepto de lo común, con el diseño de nuevos espacios donde compartir, acto comunitario potencialmente poderoso que crea sentimientos de identidad, solidaridad y vinculación.
Este replanteamiento de lo urbano se supone ofrezca un empuje al florecimiento del nuevo capital de nuestra época, la producción social, que se manifiesta en formatos de fablab o citymakers, rediseñando paradigmas donde poder entender la nueva urbanidad, donde las personas y lugares crecen en importancia al unísono que las políticas públicas incorporan al ciudadano en la construcción de las ciudades. Pero no sólo. En Barcelona, Bolonia, Amsterdam o Nueva York encaminan el paso hacia estos nuevos derroteros, replanteando el concepto de bienestar, y colocando al ciudadano como protagonista y eje central del espacio que habita (Ekistica), suscitando la idea de un medioevo tecnificado.

Abstract

Objective: to make a theoretical analysis of the state of art on a new urban design in Barcelona and distinguish possible social connotations.
Hypothesis: these urbanistic actions linked to the Spanish socio-cultural moment can restore to this technified society old social constructions.
Methodology: qualitative and quantitative documentary base is used for this prospective study.
During the age we happen to live we have been assuming concepts such as interconnection, interdependence, globalization and neoliberalism (less state and more market through a cooperative model) while we have perceived that the concept of State and Nation falters. But as antithesis to all this cracking, appears strongly the concept of Commons, understanding like an action and a good, that proposes new ways of seeing and making society.
The common began with assent and speed on the Network proposing new fabricators of the social, but in unison has stirred up with a wave of events linked to the physical space and the city where they live, proposing collaborative possibilities.
These citizen behaviors are accompanied by the new policies of urbanism such as that happened in Barcelona with its Superilles, a concept that although born of the much discussed superblock, is now proposed as an urban philosophical extension of the engineer and city planner Cerdá where the city is structured as small urban islands.
This new urban design not only represents a liberation of the traffic in the city, however due to the moment in which it arises, it supposes a rapprochement and an strengthening by the Institution to the concept of the common, with the design of new spaces where 'sharing' understood as a potentially powerful community act that creates feelings of identity, solidarity and bonding.
This rethinking of the urban is supposed to offer a boost to the flowering of the new equity of our time, social production, manifested in formats like fablab or citymakers, redesigning paradigms where we can understand the new urbanity, where people and places grow in importance, unison that the public policies incorporate the citizen in the construction of the cities. But not just that. In Barcelona, Bologna, Amsterdam or New York, they move the path towards these new paths, rethinking the concept of well-being, and placing the citizen as the protagonist and central axis of the space that dwells (Ekistica), raising the idea of a Technified Medieval era.

Palabras clave

Medioevo tecnificado; procomún; superblocks; Superilles; acción colectiva; citymakers.

Keywords

Technified Medieval Era; commons; Superilles; superblock; collective action; city maker.

Formas alternativas de gestión cultural desde abajo: ¿hacia un modelo Nápoles?

Alternative forms of cultural management from below: Towards a new model called "Naples"?

Marco Rossano

Sociólogo visual. Universidad de Barcelona

marcorossano@hotmail.com

Resumen

Desde 2011 la ciudad de Nápoles vive una fase de fuerte empuje cultural desde abajo en contrasto con una política institucional y pública que en los años anteriores había alejado la población de las estrategias y decisiones en ámbito cultural. Desde abajo surgen nuevas formas de gestión cultural que se proyectan como modelos futuros de desarrollo cultural. En el artículo se analiza el caso del "Asilo" un espacio en autogestión que fue ocupado por un colectivo de trabajadores del mundo del espectáculo a partir del fracaso organizativo y político de la edición de 2012 del evento Forum Universal de las Culturas organizado en la ciudad napolitana. Al parecer, todas las intervenciones públicas de los últimos años que se han desarrollado en Nápoles han sido a breve término sin una visión ni una política cultural a largo plazo. Se prefiere organizar grandes eventos puntuales más que crear y desarrollar un contexto ciudadano para que con el tiempo puedan surgir experiencias culturales que tengan un impacto económico importante para la ciudad. El fracaso de la edición napolitana del Forum es el ejemplo más concreto de este tipo de visión.

Sin embargo, la ciudad de Nápoles consigue dar vida a otros tipos de experiencias que se están convirtiendo en puntos de referencias en el ámbito cultural. El caso del "Asilo" es un ejemplo alternativo de desarrollo de actividades sociales y culturales desde abajo que se está implementando en la ciudad napolitana capaz de empujar a la acción la administración pública también. De hecho, sin la voluntad política de normativizar la experiencia de ocupación y autogestión, no se podría pensar en un futuro a largo plazo del "Asilo" y de otros espacios parecidos que están surgiendo en otras zonas de la ciudad. Entonces, el "Asilo" se configura como una forma alternativa de participación directa en la organización de eventos socio culturales abierta a todos que se está tomando como modelo y referencia en otros territorios italianos e internacionales con una importante resonancia mediática.

Palabras clave

Cultura desde abajo; autogestión; regeneración urbana; Distrito Cultural.

Abstract

Since 2011 the city of Naples has experienced a strong cultural boost from below. This contrasts with an institutional and public policy that in previous years had alienated the population from cultural strategies and decisions. From below, new forms of cultural management emerge that are projected as future models of cultural development. The article analyzes the case of the "Asylum" a space in self-management that a group of artists occupied and reopened because of the organizational and political failure of the Forum of Cultures event organized in Naples in 2012. Apparently, all the public cultural investments in recent years in Naples have been short-term without a vision or a long-term cultural policy. The administration prefers to organize large specific events rather than creating and developing a citizen context to generate cultural experiences that have a significant economic impact for the city. The failure of the Neapolitan edition of the Forum is the most concrete example of this kind of vision.

However, the city of Naples manages to give life to other types of experiences that are becoming benchmarks in the cultural field. The case of the "Asylum" is an alternative example of the development of social and cultural activities from below able to pushing public administration to act as well. In fact, we can not think of a future of "Asylum" and other self-managed spaces without the political will to regulate the experience of occupation and self-management. Thus, the "Asylum" is configured as an alternative form of direct participation in the organization of socio-cultural events open to all. The "Asylum" is being taken as a model and reference in other Italian and international territories with a significant repercussion in the media.

Keywords

Culture from below; self-menagement; urban regeneration; Cultural District.

COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD PORTUARIA A LOS CRUCERISTAS: CONVIVENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TURISMOFOBIA

Communication of the port city to cruisers: coexistence, sustainability and tourism phobia

Juan Manuel Salmerón Núñez
Dr. Arquitecto. Universidad Politécnica Cartagena
juanmanuel@sgbarquitectos.es

Rafael García Sánchez
Dr. Arquitecto. Prof. Asociado. Universidad Politécnica de Cartagena
rafael@sgbarquitectos.es

RESUMEN

Lo que surgió a partir de 1850 vinculado al establecimiento de líneas regulares transoceánicas que compartían pasaje de emigrantes con una minoría elitista y adinerada, fue transformándose hasta configurarse como el turismo de cruceros que hoy en día conocemos. Con el período de entreguerras mundial, el declive del transporte de pasajeros obliga a las compañías navieras a especializarse exclusivamente en el cliente crucerista. Así aparecen los itinerarios, la oferta turística de los destinos, los puertos base y de escala, los buques especializados y los agentes turísticos.

El desarrollo hegemónico de este sector en EEUU desde los años ochenta, aprovechando el destino caribeño y su extensión a otros mercados, se ha complementado con Europa, en especial con la zona del Mediterráneo. Así contribuye a este mercado mundial que experimentó un crecimiento del 60% en la última década, y que casi sobrepasó en 2016 los 25 millones de cruceristas, de los cuales 6 correspondieron a europeos y cerca de medio millón a españoles. El impacto económico de los cruceristas en las ciudades portuarias que son visitadas es considerable, y anima a sus autoridades a realizar inversiones y promocionar sus atractivos para atraer más visitantes.

En las visitas se produce un conocimiento de la ciudad en ocasiones superficial y limitada a las pocas horas de estancia. Pero estimula una futura vuelta más sosegada, y en ciudades de embarque o desembarque se prolonga fuera de la duración del crucero mejorando esta comunicación. Sin embargo, se producen otra serie de impactos negativos que dificultan la convivencia con la población residente, especialmente cuando el gran número de visitantes diarios sobreexplotan las posibilidades de acogida del lugar.

Además hay que tener en cuenta efectos de impacto ambiental en todas sus dimensiones: polución, vertidos, generación de residuos, salud, etc., y los costes de gestión de estas situaciones asociados. Algunos autores han cuantificado estos costes advirtiendo que son varias veces superiores a los ingresos por las visitas. A la degradación que experimentan estas ciudades portuarias se suma el opuesto sentir de sus habitantes, y movimientos ciudadanos. Se configura una turismofobia hacia situaciones de coexistencia entre estos intereses contrapuestos. Este artículo pretende hacer un recorrido por esta problemática, presente primero en los años noventa en ciudades americanas, y trasladado a casos europeos en los recientes años, proporcionando buenas prácticas y soluciones dispuestas para esta problemática inquietante.

ABSTRACT

What emerged from 1850 linked to the establishment of a transoceanic liner shared passage of migrants with a minority elite and moneyed, was transformed to be configured as cruise tourism that we know today. With the period between the world wars, the decline of passenger transport forces shipping companies to specialize exclusively in cruise customer. So are the itineraries, tourist destinations, the base ports and call ones, specialized vessels and tourist agents.

The hegemonic development of this sector in the United States since the 1980s, taking advantage of the Caribbean destination and its spread to other markets, has been supplemented with Europe, in particular with the Mediterranean area. It thus contributes to this global market, experiencing a growth of 60% in the last decade, and that almost surpassed 25 million cruise passengers, of which 6 were Europeans and nearly half a million Spaniards in 2016. The economic impact of the cruise ship passengers in the port cities which are visited is significant, and encourages its authorities to make investments and promote its attractions to attract more visitors.

Knowledge of the city occurs in visits sometimes superficial and limited to few hours of stay. But it stimulates a future spin more calm, and in cities of embarkation or disembarkation is extended beyond the duration of the cruise improving this communication. However, it produced another series of negative impacts that make difficult for coexistence with the resident population, especially when the large number of daily visitors exploited the possibilities for reception of the place.

Also have to take into account effects of environmental impact in all its dimensions: pollution, spills, waste generation, health, etc., and the associated costs of managing these situations. Some authors have quantified these costs, warning that they are several times higher than the income by visits. To the degradation experienced by these port cities is added the opposite feeling of its inhabitants and citizens movements. It is set up a turismofobia to situations of coexistence between these opposing interests. This article aims to take a tour of this problem, this first in the 1990s in American cities, moved to European cases in recent years, providing best practices and solutions arranged for this disturbing problem.

PALABRAS CLAVE

Turismo urbano; visitas cruceristas; sostenibilidad; turismofobia.

KEYWORDS

Urban tourism; cruiser visits; sustainability; tourism phobia.

Comunicar a la música popular urbana: Zaz y la representación visual de sus canciones sobre París

To communicate the urban popular music: Zaz and the visual representation of her songs about Paris

Mónica Tovar Vicente
Doctora. Universidad Complutense de Madrid
monica.tovar.vicente@gmail.com

Resumen

Cuando se piensa en la asociación de la capital francesa con las artes, emerge una multiplicidad de ámbitos en los que ha ejercido como inspiración y/o como protagonista: fotografía, música, literatura… Sin embargo, el cine ha ostentando, desde sus orígenes, el rol de máximo representante, no solo porque su actividad comercial surgiera en el boulevard des Capucines, en el noveno distrito de la ciudad, también porque cinematografías de diversos países cuentan con producciones rodadas íntegra o parcialmente en sus calles. Esta asociación, justificadora en gran parte del mantenimiento reforzado de los iconos urbanos y su consiguiente identificación, se ha extrapolado en los últimos años a los nuevos relatos audiovisuales como el videoclip. De esta manera, París ha continuado ejerciendo como escenario natural de historias musicales narradas a través de la imagen sonora con independencia de su contenido y de la sincronía entre sus niveles significativos (melódico, textual y visual). En este trabajo, se profundiza en los tres videoclips (Paris sera toujours Paris, Champs Elysées y Sous le ciel de Paris) que la artista francesa Zaz publicó en su canal de YouTube a raíz de la venta de su tercer disco y en el que recuperaba a algunas de las chansons françaises en las que la ciudad gala es la trama principal. Un estudio que complementa al artículo Un, deux, trois… Paris! La narración de la ciudad a través de la música popular (Tovar Vicente, 2015) y en el que se concluyó que la selección de partituras con letra efectuada por la cantante francesa respondía a un interés silenciador: frente a la enunciación de aquellas construcciones y espacios emblemáticos, lo genérico, la reiteración de términos que impedían una localización exacta del escenario descrito. En esta segunda parte, se aplica el examen audiovisual con el objetivo de descubrir cuál es la ciudad comunicada a partir de la creación musical y mediante imágenes. Subyacen en el mismo varias preguntas de investigación como: ¿Duplica lo visual a lo textual? ¿O lo complementa? ¿Comparten rasgos los tres videoclips o se trata de relatos independientes? ¿Existe una correlación entre el momento histórico en el que surge la canción y la interpretación visual ofrecida por Zaz? ¿Qué papel ejerce, realmente, la urbe en las tres piezas? En definitiva, una propuesta que persigue identificar la interpretación que la artista hace de la ciudad musical que previamente ha entonado.

Palabras clave

París; videoclip; canción; ciudad; icono; representación.

Abstract

When we think in the relation between the French capital and the arts, it emerges a multiplicity of areas in which it has acted as inspirational motif and/or in the main role: photography, music, literature… However, the cinema has held, since its origins, the most important representative function, not only because its commercial activity has begun in the boulevard des Capucines, in the ninth district of the city, also because international cinematographies have productions recorded complete or partially in its streets. This association that justifies the reinforced maintenance of the urban icons and their consequent identification, it has been extrapolated to the new audiovisual forms as the videoclip in the last years. In this way, Paris has carried on exerting as natural location for musical stories narrated by the sounded image independently of the content and the synchrony between their significant levels (melodic, textual and visual). This work delves into the three videoclips (Paris sera toujours Paris, Champs Elysées and Sous le ciel de Paris) that the French artist Zaz has published in her YouTube channel after the sale of her third disc and in which she got back different chansons françaises in which the Gallic city assumes the main storyline. An article that complements the precedent entitled Un, deux, trois… Paris! The narration of the city through the popular music (Tovar Vicente, 2015) and in which the conclusions pointed out that the selection of songs effectuated by the French singer answered to a silencer interest: opposite to the enunciation of the emblematic constructions and spaces, the generic, the reiteration of terms that denied an exact location of the described scenario. In this second part, it is applied the audiovisual exam with one objective: to discover how is the city communicated by the images and from the musical creation. Underlie in this finality, various research questions like these: the visual message duplicates the textual one? Or is it complementary? Do the three videoclips share common characteristics or are they independent stories? Does exist a correlation between the historical moment in which the song is composed and the visual interpretation by Zaz? What is the role played by the city in the three videos? In short, a proposal that pursues to identify the interpretation of the musical city made by the same artist who has sung it before.

Keywords

Paris; videoclip; song; city; icon; representation.

Ciudad, TICs y perspectiva de la mujer

City, ICTs and the women perspective

Angelique Trachana
Dra. Arquitecta. Profesora Asociada. Universidad Politécnica de Madrid
angelique.trachana@gmail.com

Resumen

Desde la perspectiva arquitectónica, somos hoy conscientes de la necesidad de renovar las prácticas de intervención en el espacio público. Los métodos tradicionales de diseño urbano dirigido desde las instituciones públicas y el modelo de la ciudad global están dando lugar a prácticas participativas y cooperativas gracias a las nuevas herramientas de comunicación.
El papel de los arquitectos está cambiando radicalmente siendo la mediación entre varias disciplinas e ingenierías, en particular, su papel renovado más allá del diseño de autor. El diseño arquitectónico pasa de ser un producto de consumo a constituirse en objeto de construcción social. Estamos asistiendo, sin duda, a una ampliación de sus competencias, a la dotación de los equipos de una nueva instrumentación de información, interacción, producción, registro, asociación y transferencia del conocimiento que cambia profundamente los contextos de trabajo.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) generan una nueva cultura que enfoca el ciudadano como agente activo y permiten cartografiar la nueva complejidad urbana gracias a los grandes datos y la conectividad, de manera que la gestión de la información se convierta en factor decisivo de cambio hacia una ciudad potencialmente más equilibrada. Ya no es tanto la forma espacial de la ciudad, como hasta ahora, lo que más importa sino el proceso de construcción de la ciudad que implica también el plano temporal como espacio vivido y percibido por el ciudadano; la diversidad y la integración de los grupos sociales, por edades, genero, etnias y culturas, en sus maneras de pensar, sentir, imaginar, trabajar en su acontecer diario.
La implementación tecnológica de los espacios donde nos desenvolvemos produce además profundos efectos sobre múltiples áreas del conocimiento, las comunicaciones y la experiencia vital. El futuro de las ciudades debido a un diseño urbano implementado por las TICs tendrá importantes consecuencias sociales y económicas. En este ámbito, la perspectiva de género como el principio elegido para apoyar el progreso social y económico basado en la igualdad en Europa (Horizonte 2020, artículo 15), nos impulsa a proponer un estudio que integra el análisis de género y la investigación en torno de unos parámetros y variables del diseño innovador del espacio público de ciudad. Este nos parece un momento clave para volver a examinar la situación de las mujeres en un entorno reestructurado a través de las relaciones de la ciencia y la tecnología.

Palabras clave

Espacio público; diseño urbano; comunicación, mediación; feminismo.

Abstract

From an architectural point of view, we are now aware of the need to renew the intervention practices in the public space. Traditional methods of urban design led by public institutions and the model of the global city are giving place to participatory and cooperative practices thanks to the new communication tools.
The role of the architects is radically changing, becoming the mediation between various disciplines and engineering, in particular, their renewed role and, in so doing, overcoming the traditional authored design's creations. Architecture gets transformed, in such a way, from a mere consumer's product to a social construct, which means an extension of its scope, the provision of teams by new information, interaction, production, registration, association and transfer of knowledge instrumentation that profoundly change the working contexts.
The new information and communication technologies (ICT) generate a new culture that focuses on the citizen as an active agent and allows to map the new urban complexity thanks to the big data and connectivity. So that the information management becomes a decisive factor of change towards a potentially more balanced city. It is no longer so much the spatial shape of the city, as heretofore, what matters most, but rather the process of construction of the city which also involves the temporal plane as a space lived and perceived by the citizen; the diversity and integration of social groups by age, gender, ethnicity and culture and their ways of thinking, feeling, imagining, working in their daily life.
The technological implementation of the spaces where our daily live unfolds has also profound effects on multiple areas of knowledge, communications and life experience. The future of the cities due to an urban design implemented by the TICs will have important social and economic consequences. In this area, the gender perspective is the chosen criterion by the European Commission (Horizon 2020, article 15) to support the social and economic progress necessary to arrive at a more balanced and equalitarian society. The aim of this paper is to propose a research that integrates both, parameters and variables related to innovative design for cities' public spaces and also gender analysis. We believe the current moment is an important occasion to re-examine the situation of women in a restructured environment through its relations with science and technology

Keywords

Public space; urban design; communication; mediation; feminism.

Mesa 2: Ciudad y Artes Visuales

Jueves, 23 de noviembre de 2017

José Duarte, el artista valiente

José Duarte, the brave artist

Sonia d'Agosto Forteza
Doctora. Asistente Honorario. Universidad de Sevilla
sdagosto@us.es

Resumen

En las primeras décadas de la Postguerra muchos artistas de capitales de provincia españolas intentaron renovar sus propios ambientes artísticos. Algunos de ellos fueron artistas como José Duarte, pintor valiente y polifacético que nunca se cansó de investigar nuevos lenguajes estéticos. Su formación transcurrió a caballo entre las ciudades de Córdoba y Sevilla, localidades que marcarían profundamente su trayectoria profesional. La primera destaca por la importancia de los espacios urbanos de la ciudad que le vio nacer y que tantas veces representó. La segunda, por el aprendizaje y las primeras interpretaciones del clasicismo pictórico, el cubismo cezaniano heredado de Vázquez Díaz y el fauvismo transmitido por los pintores de la Segunda Escuela de Vallecas. Asistió al Congreso Internacional de Arte Abstracto celebrado en Santander en el año 1953 y abandonó lo aprendido para codearse con el constructivismo ruso, la Bauhaus y Jorge Oteiza. Esta experiencia dio paso a la creación del Equipo 57, auténtico revulsivo para el lenguaje plástico español y a la Escuela de Diseño Industrial en Córdoba, como plataforma de ensayo en busca de un Arte Global.

Esta comunicación pretende poner en valor su labor artística haciendo un recorrido por las diferentes etapas de su producción, arte que como sabemos, quiso ser silenciado durante la posguerra española y que, sin lugar a duda, merece ser recordado.

Palabras clave

Duarte; ciudad; Postguerra; Oteiza; Equipo 57; constructivismo.

Abstract

In the first decades of the Postwar period, many artists from Spanish provincial capitals tried to renew their own artistic environments. Some of them were artists like José Duarte, a brave and multifaceted painter who never got tired of investigating new aesthetic languages. His training took place in Cordoba and Sevilla. Both cities would influence profoundly his paint career. Cordoba stands out for the beauty of its urban spaces. It was the city that gave birth to him and that he often represented in his works. Sevilla for learning his trade, where he also learned the first interpretations of his pictorial classicism, the Cezanian Cubism inherited from Vázquez Díaz and Fauvism transmitted by the painters of the Second School of Vallecas. He attended the International Congress of Abstract Art held in Santander in 1953 and abandoned what he had learned to acquaint himself with Russian constructivism, the Bauhaus and Jorge Oteiza. This experience gave way to the creation of the Equipo 57, an authentic revulsive for the Spanish plastic language and the School of Industrial Design in Cordoba, as a test platform in search of a Global Art.

This communication aims to give due value into his artistic work by taking a tour of the different stages of his production, an art that, as we know, was silenced during the Spanish postwar period and which undoubtedly deserves to be remembered.

Keywords

Duarte; city, Postwar; Oteiza; Equipo 57; constructivism.

La historia desconocida del Guerrero de Goslar de Henry Moore en Santa Cruz de Tenerife. La relación Penrose-Westerdahl como origen de la donación de Henry Moore

The unknown history of the Henry Moore's Goslar Warrior in Santa Cruz de Tenerife. The relationship Penrose-Westerdahl as the origin of Henry Moore's present for the city

Angeles Alemán Gómez
Profesora Titular. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
angeles.aleman@ulpgc.es

Resumen

El espacio público de Santa Cruz de Tenerife es un original "museo" al aire libre de esculturas, algunas de ellas de extraordinario valor, como el Guerrero de Goslar de Henry Moore, donado a la ciudad en 1977 por su autor en sustitución del modelo en bronce de la "Figura recostada" de 1963 (Lincoln Center de Nueva York) enviada en 1973 por Henry Moore para la I Exposición Internacional de Escultura en la Calle. Dicha exposición tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife en 1973. Encargada por el Colegio de Arquitectos de Canarias, fue encomendada a Eduardo Westerdahl, quien realizó las gestiones para exponer un total de cuarenta y seis obras, veintinueve de las cuales fueron donadas por sus autores a la ciudad de manera permanente.

En el caso de Henry Moore, la mediación para su obra en la exposición y posterior sustitución por el Guerrero de Goslar fue realizada por Sir Roland Penrose, gran amigo de Maud y Eduardo Westerdahl. Hasta ahora la presencia de Penrose en dicha Exposición como miembro de honor del Comité Organizador había sido destacada y convenientemente citada, pero no se conocía la importancia de su intervención para la aportación de Henry Moore.

Gracias a la investigación realizada en el Fondo Westedahl del Gobierno de Canarias; gracias a la colaboración de Antony Penrose, hijo de Sir Roland Penrose y director del Penrose Museum en Fairley Farm, y a las entrevistas realizadas al arquitecto Carlos Schwartz, responsable de la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en la década de los 70, hemos descubierto la correspondencia mantenida entre Penrose y Maud y Eduardo Westerdahl a tal efecto. En esta correspondencia y en las notas de Sir Roland Penrose podemos comprobar hasta qué punto el artista británico, conocido además por ser el creador del Institute of Contemporary Art de Londres, se involucró en este proyecto.

La documentación facilitada por Antony Penrose, la investigación realizada en los archivos citados y las entrevistas realizadas a Carlos Schwartz permiten presentar en este trabajo una visión completa y hasta ahora desconocida de la historia relativa a esta escultura, declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias en 2007.

Palabras clave

Henry Moore; archivos; espacio público; escultura contemporánea; exposición internacional; patrimonio cultural.

Abstract

The public space of Santa Cruz de Tenerife is an original outdoor "Museum" of sculptures, some of them extraordinary, such as the Henry Moore's Goslar Warrior, donated to the city in 1977 by its author for replacing the bronze "Reclining figure"1963 (the original in Lincoln Center New York) sent in 1973 by the artist himself to the I International Exhibition of Sculpture on the Street.

This exhibition took place in Santa Cruz de Tenerife in 1973. Commissioned by the COAC (Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias) was entrusted to Eduardo Westerdahl, who made efforts to exhibit forty-six works, twenty-nine of which were permanently donated by their authors to the city.

In the case of Henry Moore, the mediation for his work in the exhibition and subsequent replacement by Goslar Warrior was performed by Sir Roland Penrose, great friend of Maud and Eduardo Westerdahl. Even the presence of Penrose at the exhibition as an Honour Member of the Organizing Committee had been highlighted and conveniently quoted, but his intervention for Henry Moore's contribution have been unknown until now.

After the research done in Westerdahl's Archive of the Gobierno de Canarias; the kind and generous help by Antony Penrose, Director of Penrose Museum; and the interviews with Carlos Schwartz, head of Culture Committee at COAC during the early 70's, we have found the correspondence between Penrose and Maud and Eduardo Westerdahl for this purpose and the origin of this present.

Throught the correspondence and notes of Sir Roland Penrose we can see how the British artist, also well known as founder of the Institute of Contemporary Art in London, became deeply involved and interested in this project.

The documentation provided by Antony Penrose, the research carried out in the aforementioned files and interviews with Carlos Schwartz allow us to present in this work a complete and until now unknown vision of history regarding this sculpture, named property of Cultural Interest by the Government of the Canary Islands in 2007.

Keywords

Henry Moore; archives; public space; contemporary sculpture; international exhibition; cultural heritage.

4 KM/H. LA VELOCIDAD DEL PENSAMIENTO

4 km/h. The speed of thought

Laura Apolonio
Becaria FPU. Universidad de Granada
laura@equipocreativo.com

T. Fernanda García-Gil
Profesora Titular. Universidad de Granada
tfggil@gmail.com

Mar Garrido-Román
Profesora Titular. Universidad de Granada
margarridoroman@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de este estudio es mostrar cómo pasear por la ciudad potencia la capacidad perceptiva y repercute sobre nuestro pensamiento. Caminar implica una exploración del territorio que involucra a todo el cuerpo transformándolo en un instrumento de conocimiento fenomenológico que abre nuestros canales sensoriales. Esta estimulación sensorial activa la mente que elabora la interpretación simbólica del espacio y del territorio. He aquí el potencial creativo de pasear.

Caminar es revolucionario desde su origen, hace 4 millones de años, hasta nuestros días, en los que encarna un acto de rebeldía contra la creciente hiper-tecnologización que nos aleja cada vez más de nuestra corporeidad. Deambulando a pie ralentizamos el ritmo y volvemos al "aquí" y "ahora", el punto cero de la percepción. La parte del paisaje andada, percibida y vivida se transforma en un territorio leído, memorizado y asimilado, es decir, dotado de significancia.

Baudelaire presentaba al flâneur como el observador que camina sin objetivo atraído por las imágenes que ofrece la ciudad. Posteriormente, Walter Benjamin retoma este término para resaltar lo que implica de libertad contra el control social. "El flâneur es subversivo", afirma Frédéric Gros. También los dadaístas y los surrealistas encontraron en la desorientación un potente estímulo creativo. Los situacionistas acuñaron el término que expresa a la perfección la actividad de "dejarse llevar": deriva.

Nuestro estudio teórico es una investigación-acción sobre el potencial creativo del caminar y se completa con un proyecto práctico aplicado a la ciudad de Granada, donde hemos diseñado posibles recorridos de derivas para descubrirla a través de la experiencia subjetiva del propio cuerpo, abriendo nuevas vías perceptivas. Además de unos particulares mapas "para perderse" hemos ideado también un nuevo tipo de guía-cuaderno de artista para resaltar que caminar estimula la creatividad. Es una abierta invitación a vivir la ciudad de forma lúdica, como el Homo Ludens de la New Babylon de Constant, y a dejarse llevar no sólo por el cuerpo sino también por los pensamientos y la potencia creativa presente en cada uno de nosotros, como ya subrayó Beuys.

La conclusión de nuestro estudio es que la unión mente/cuerpo y cuerpo/espacio es indisoluble. La revalorización del cuerpo activo sobre el territorio aporta una dimensión más humana y ecológica a la vida en ciudad pues el ser humano necesita permanecer en conexión con la creatividad, su verdadera esencia.

PALABRAS CLAVE

Caminar; creatividad; situacionistas; Constant; ciudad; diseño gráfico.

ABSTRACT

The purpose of this study is to show how wandering around the city enhances perceptual capacity and mental activity. When we are walking the whole body is involved and it transforms into an instrument of phenomenological knowledge that opens our sensory channels. This sensory stimulation activates the mind that elaborates the symbolic interpretation of space and territory. This is the creative potential of walking.

Walking is revolutionary from its origin, 4 million years ago, to our days because it represents an act of rebellion against the growing hyper-technologization that keeps us away from our corporeity. Wandering slows down the pace and makes us to return to "here" and "now", the zero point of perception. The part of the landscape travelled, perceived and lived becomes a read, memorized and assimilated territory meaning endowed with significance.

Baudelaire presented the flâneur as the observer who walks aimlessly attracted by the images offered by the city. Subsequently, Walter Benjamin took up this term to highlight what implies freedom against social control. "The flâneur is subversive", says Frédéric Gros. The Dadaists and the Surrealists also found in the disorientation a potent creative stimulus. Situationists found the term that perfectly expresses the spontaneous wandering activity: dérive.

Our theoretical study is an action research on the creative potential of walking and it is completed with a practical project applied to the city of Granada, where we have designed possible routes of wanderings to explore the city through the subjective experience of the body, opening new perceptive channels. In addition to some maps "to get lost" we have also created a new type of route guide-sketchbook to emphasize that walking stimulates creativity. It is an open invitation to live the city in a playful manner, like the Homo Ludens in Constant New Babylon, to let yourself go not only with your body but also with your thoughts and to express the creative power present in each one of us, as Beuys has already pointed out.

The conclusion of our study is that the mind/body and body/space union is indissoluble. The revaluation of the body activity brings a more human and ecological dimension to city life. Human being needs to remain in connection with creativity, its true essence.

KEYWORDS

Walking; creativity; situationists; Constant; city; graphic design.

La Montaña del Príncipe Pío: su imagen histórica y contemporánea

Príncipe Pío Hill: historical and contemporary image

María Dolores Arroyo Fernández
Profesora Titular. Universidad Complutense de Madrid
mdarroyo@ucm.es

Resumen

El pasado y el presente de este lugar emblemático de Madrid, cuya larga historia ha sido objeto de importantes investigaciones, se aborda en este estudio desde la perspectiva de las transformaciones generadas en este punto del noroeste de la ciudad. Antaño situada a las afueras del casco urbano, la Montaña debe su nombre a uno de sus antiguos propietarios, Príncipe Pío de Saboya. De quinta, al formar parte de la Florida, pasó con el tiempo a parque público; donde antes hubo un ostentoso palacio, se construyó después un cuartel, que una vez desaparecido fue ocupado ese sitio por un templo egipcio: el de Debod. Esta zona privilegiada, mirador al Manzanares y a la Casa de Campo, vecina del actual Palacio Real, pasó de propiedad real y privada a convertirse en un espacio al servicio del ciudadano madrileño. Como podrá verse en las páginas de este texto, existe a lo largo del tiempo una tendencia a mantenerse como tal zona de esparcimiento, gracias en parte a los fracasados proyectos de edificación en la Montaña. Terreno de huertas, cercano al río, de recreo y de ocio, pero también lo fue de acontecimientos trágicos, de guerras y de fusilamientos. Todo ha quedado reflejado en la pintura, fotografía, mapas y en otros medios del mundo audiovisual. El imaginario colectivo de ese lugar está vinculado muchas veces a acontecimientos funestos, por lo que se hace necesario un análisis concreto e integral de la Montaña del Príncipe Pío como parte de otros estudios anteriores sobre regeneración, adecuación y reformas de espacios urbanos y paisajísticos en el ámbito madrileño. Trabajos que, como el que aquí se expone, tienen en cuenta los distintos aspectos históricos, estéticos, funcionales, comunicativos y simbólicos.

Palabras clave

Madrid; Montaña Príncipe Pío; Argüelles; regeneración; parque; imagen histórica.

Abstract

This study addresses the past and the present of this symbolic site in Madrid, whose long history has been the aim of important research. The investigation focuses on the transformations that this northwest part of the city has been gone through. This hill, which used to be on the outskirts, takes its name from Prince Pío de Saboya, one of their former owners. Although it was a country villa, which belonged to la Florida, later on the hill turned into a public park. In the location of an old sumptuous palace, barracks were constructed. When these headquarters were demolished the Egyptian Temple of Debod was located. This exceptional hill, which faces the Manzanares River, the Casa de Campo and it is extremely close to the current Royal Palace, shifted from being a royal and private area to be a public space for the citizens of Madrid. This change will be better explained throughout the text, because this tendency of Príncipe Pío hill to be a recreational site has lasted over time, thank to some failed building projects.

Príncipe Pío hill was once full of vegetable gardens due to its closeness to the river; it was also a place for joy and leisure. However, this hill was witness of tragic events, wars and shooting. Everything related to Príncipe Pío has been saved in different formats, such as paintings, photography, maps and other audio-visual aids. In the collective imagination, this place is very often related to horrible events. Therefore it is necessary to make an integrative and specific analysis of the Príncipe Pío hill as part of other previous studies about the regeneration, adaptation and remodelling of the urban and natural spaces in Madrid. These works, together with the one presented here, take into account all different historical, esthetical, functional, communicative and symbolic aspects.

Keywords

Madrid; Príncipe Pío Hil; Argüelles; regeneration; park; historical image.

Ángel Ferrant y la educación artística en Madrid: 1934-1954

Ángel Ferrant and the art education in Madrid: 1934-1954

Ignacio Asenjo Fernández
Docente. Universidad Complutense de Madrid
iasenjof@ucm.es

Resumen

Ciudad y educación artística van de la mano. Esta relación nos permite trascender las aulas enriqueciendo el discurso pedagógico basado en la enseñanza de la escultura y acrecentando la importancia de los entornos y su influencia en los procesos educativos. El texto reflexiona sobre la influencia entre la ciudad de Madrid como entorno educativo del escultor Ángel Ferrant y las posibilidades que esta presentaba como espacio de aprendizaje para las artes, desde 1934 hasta 1954. Gracias a que el escultor archiva una extensa documentación personal de carácter docente, tanto escrita como fotográfica, vinculada a su magisterio, podemos conocer los diferentes enfoques pedagógicos que predominan en su quehacer educativo. El artículo aborda asimismo el estudio iconográfico de los ejercicios realizados por sus alumnos a través de las fotografías escolares conservadas en los archivos que preservan su documentación docente, la evolución de sus propuestas didácticas y la trayectoria del artista en la enseñanza de la escultura, y se recogen algunos aspectos poco conocidos, como el espacio y distribución de su aula de modelado de la Escuela de Artes y Oficios madrileña de Marqués de Cubas, la futura trayectoria artística y profesional de algunos de sus alumnos y en particular varios enfoques didácticos inéditos suyos para la realización de ejercicios de modelado.

Palabras clave

Educación artística; Madrid; Ángel Ferrant; Escuela de Artes y Oficios; aula de modelado.

Abstract

City and Art Education go hand in hand. This relationship allows us to transcend the classroom, enriching the pedagogical discourse based in the teaching of sculpture and increasing the importance of the environments and their influence on educational processes. The text reflects on the influences between Madrid City as an educational environment of the sculptor Ángel Ferrant and the possibilities that it presents as a learning space for the arts, from 1934 to 1954. Thanks to the sculptor files an extensive personal documentation, both written and photographic, about his didactic work, we can know the different pedagogical approaches that predominate in his educational work. In this text the author offers an iconographic study of the exercises performed by his students through photos of schoolwork preserved in the archives that preserve their teaching documentation, the evolution of his didactic proposals and the teaching career of sculptor, and analyses certain little-known teaching episodes, such as the space and distribution of his modeling classroom of the School of Arts and Crafts of Marqués de Cubas in Madrid, the future artistic and professional trajectory of some of his students, and in particular several of his unpublished teaching approaches for carrying out modeling exercises.

Keywords

Art education; Madrid; Ángel Ferrant; School of Arts and Crafts; modeling classroom.

Squats artísticos en Seine Saint-Denis como factores de Distrito Cultural

Artistics Squats in Seine Saint-Denis as factors of Cultural District

Pilar Aumente Rivas
Profesora Emérita. Universidad Complutense de Madrid
pilar_aumente@hotmail.com

Resumen

A modo de pequeños barrios artísticos, los squats generan sinergias dinamizadoras con los espacios urbanos o periurbanos y con los territorios en los que se insertan. En ellos, los artistas viven, se reúnen, intercambian sus conocimientos, realizan sus obras, las difunden, las exponen, las venden y establecen relaciones con los grupos sociales que habitan en los barrios en los que se asientan. Lo hacen desde esos lugares abandonados, olvidados de las jerarquías políticas y urbanísticas, generalmente ruinas industriales o immobiliarias desafectadas, a las que ellos otorgan nuevo sentido, en las que ellos trabajan por poner en pié una obra de arte total por una vía alternativa, contribuyendo con ello al impulso y desarrollo del mundo cultural mientras activan prácticas culturales que complementan las ofertas oficiales dominadas por las políticas públicas.

Los squats son el alter ego del arte propiciado por el poder y la jerarquía del sistema del arte, espacios de libertad que, no obstante, en Francia han pasado de ser denostados a veces de forma violenta por los representantes que diseñan las políticas culturales, a recibir de ellos una comprensión del movimiento e incluso la oferta de soluciones apropiadas y soporte de acompañamiento; a la inversa, en el seno del movimiento squat se detecta un debate intenso ante el clamor surgido en muchos sectores por lograr una estabilidad que elimine la precariedad y sobre todo el carácter efímero consustancial a este tipo de estas entidades.

El cambio de modelo productivo que ha sufrido la economía mundial en los últimos años ha afectado de manera notable a la banlieue parisina, territorio privilegiado de la industria francesa, que ha visto deslocalizarse a la práctica totalidad de la industria del sistema fordista.

El objetivo de esta comunicación es estudiar aquellos espacios intersticiales que se han reconvertido en lugares alternativos, –laboratorios de prácticas culturales y sociales–, que radican en el Departamento de Seine-Saint-Denis, a través de un trabajo de campo que se centra en las ciudades más destacadas de ese territorio: Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, Monteruil… teniendo como referencia las aportaciones de Henry, Raffin, D'Asciano y Bourriaud, entre otros, y todo ello desde la perspectiva de la contribución de estas estructuras al Distrito cultural Paris-Region.

Palabras clave

Squats; Friches Culturales; Distrito Cultural; Seine-Saint-Denis; Grand Paris; revitalización urbana.

Abstract

A small artistic quarters, the squats generate dynamic synergies with urban or pre-urban spaces and with the territories in which they are located. In them, artists live, meet and exchange knowledge and experiences with other creators, perform their works, spread, exhibit and sell them and establish relationships with other social groups that inhabit the neighborhoods in which they are situated. They do it from those abandoned places forgotten by the political and urban hierarchies, usually industrial or immovable property ruins, which they give a new meaning. They work in them to get on a total artistic work by an alternative route, contributing to the promotion and development of the cultural world, while are activated cultural practices that complement the official efforts dominated by public policies.

The squats are the "alter ego" of art propitiated by the power and hierarchy of the art system, they are spaces of freedom, that nevertheless in France have gone from being reviled, sometimes violently by representatives who design cultural policies to receive from them an understanding of the movement and even, the prevision of appropriate solutions and accompanying support; conversely, within the squat movement, it is detected an intense debate about the outcry arose in many sectors, to achieve a stability that eliminate precariousness and, above all, the ephemeral character consubstantial to this type of entities.

The change in the productive model suffered by the world economy in recent years, has affected the Parisian banlieue, a privileged territory of French industry, that has seen practically whole of the industry, delocalized from the Ford System.

The purpose of this communication is to study those interstitial spaces that have been converted into alternative places –laboratories of cultural and social practices– that are located in the Department of Seine-Sant-Denis through a field work that focuses on the most prominent cities of that territory Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, Montreuil… with reference to the contributions made by Henry, Raffin and D'Asciano, Bourriaud, among others, and everything from the perspective of the contribution of these structures to the Paris-Region cultural District.

Keywords

Squats; Cultural Districts; Seine-Saint-Denis; Grand Paris; urban revitalization.

Una lectura de la mascarada de Berlín, John Hejduk

A lecture of Berlin masque, John Hejduk

Carlos Barberá Pastor
Arquitecto. Profesor Asociado. Universidad de Alicante
carlos.barbera@ua.es

Francisco Llinares Martí
Arquitecto. Doctorando. Universidad Miguel Hernández
fjllinaresmarti@gmail.com

Resumen

La propuesta de mascarada que realiza el arquitecto John Hejduk para la ciudad de Berlín en 1981, titulada Berlin Masque, forma parte de las actuaciones que se emprendieron en los años 80 dentro del marco de IBA, programa de reconstrucción de las zonas devastadas de Berlin Oeste. Hejduk participa en un concurso internacional sobre dos manzanas urbanas separadas entre sí por la calle Wilhelmstrasse, muy próximas al muro de Berlin, así como a la zona donde se ubicaban la sede principal de las SS y la Gestapo, condiciones estas a las que Hejduk se muestra muy sensible y por la que acabará recibiendo el premio especial del concurso.

Esta mascarada (Masque, en inglés) así como otras que proyectará posteriormente, se trata de un conjunto de piezas que ofrece a la ciudadanía para el espacio público de la ciudad. Piezas como la Torre del Viento, la Torre de Observación, la Torre de los Invitados, el Teatro de la Pantomima, el Laberinto, la Masque, o la Casa para los Mayores aluden a la recuperación de las condiciones humanas perdidas tras los enfrentamientos que asolaron la Europa del siglo XX. Son referencias a las necesidades deficitarias que Hejduk restablece con nuevos programas arquitectónicos, en este caso para los ciudadanos de Berlín.

El trabajo de investigación plantea el análisis pormenorizado de una de las primeras Masques que propone el arquitecto americano tras sus trabajos previos de las series de las Texas Houses, las Diamond Houses, las Wall Houses y la Trilogía de proyectos para la ciudad de Venecia. Mediante Berlin Masque se propone poner sobre la mesa el planteamiento arquitectónico de John Hejduk, la vigencia del mismo, su actualidad. Se trata de una recopilación exhaustiva de los datos sobre el concurso y un análisis que estudia la importancia del planteamiento y la relevancia que puede tener hoy en día una propuesta arquitectónica de tales características.

Las mascaradas son nuevos programas para el ciudadano. En cierta manera, frente al tradicional programa de arquitectura como propuesta que trata de solventar las necesidades del hombre, son definidas como necesidad artística, tan relevante como cualquier necesidad humana que son introducidas en sus proyectos de arquitectura.

Ciudades necesitadas de la propuesta de Hejduk son planteadas mediante una práctica que desaparece en el siglo XVII. El motivo de la investigación, referida a la línea temática "Ciudad y Artes Visuales" o "Ciudad, Arquitectura y Patrimonio", trata de recuperar su arquitectura 35 años después.

Palabras clave

Hejduk; arquitectura; mascarada; Berlín; ciudad; programa.

Abstract

The masque proposal of the architect John Hejduk for the city of Berlin in 1981, entitled Berlin Masque, is part of the actions that were undertaken in the 1980s within the IBA project, reconstruction program for the devastated areas of West Berlin. Hejduk participates in an international competition on two urban blocks separated by Wilhelmstrasse very close to the Berlin Wall, as well as to the area where the main headquarters of the SS and the Gestapo were located, conditions to which Hejduk is very sensitive, and for which he will end up receiving the special prize of the competition.

This masque as well as others that will project later, it is a set of pieces that it offers to the citizenship for the public space of the city. Pieces like the Tower of the Wind, the Tower of Observation, the Tower of the Guests, the Theater of the Pantomime, the Labyrinth, the Masque, or House for the Elderly refer to the recovery of human conditions lost after the clashes that ravaged Europe in the 20th century. They are references to the deficit needs that Hejduk restores with new architectural programs, in this case for the citizens of Berlin.

The research work presents the detailed analysis of one of the first Masques proposed by the American architect after his previous works of the series of Texas Houses, Diamond Houses, Wall Houses and the Trilogy of Projects for the City of Venice. Through Berlin Masque proposes to put on the table the architectural approach of John Hejduk, the validity of the same, its actuality. This is an exhaustive compilation of the data on the competition and an analysis that studies the importance of the approach and the relevance that can today have an architectural proposal of such characteristics.

The masques are new programs for the citizen. In a way, against the traditional program of architecture as a proposal that tries to solve the needs of man, are defined as artistic need, as relevant as any human need that are introduced in their architectural projects.

Cities in need of the Hejduk proposal are raised by a practice that disappears in the seventeenth century. The reason for the research, referring to the thematic line "Ciudad y Artes Visuales" or "Ciudad, Arquitectura y Patrimonio", tries to recover its architecture 35 years later.

Keywords

Hejduk; architecture; masque; Berlin; city; program.

Arte colectivo y política en perspectiva urbana

Collective art and politics in urban perspective

Jorge Bassani
Profesor. Universidade de Sao Paulo
jorge.bassani@gmail.com

Resumen

El paso de la década de 1970 a 80 está marcada por grandes inflexiones a escala mundial, la situación económica oriunda de la crisis del petróleo sumada a la emergencia de la revolución digital y la quiebra de los modelos socioculturales de la modernidad inician los procesos de las transfomaciones que caracterizarán el final de siglo. En todas las dimensiones de las vidas pública y privada se siente el impacto de estos cambios. Brasil, Portugal y España, a pesar de reflejar el escenario internacional, viven momentos políticos de ebullición en procesos de reconstrucción democrática tras períodos de intensa represión política y comportamental. En Portugal la Revolución de los Cravos en 1974 pone fin al Estado Novo Salazarista, en España la muerte de Francisco Franco en 1975 y en Brasil el proceso de apertura culminando con la Ley de la Amnistía de 1979, son marcos, además de nuevas condiciones políticas, de nuevos posicionamientos culturales de las sociedades que se reorganizan.

En las tres geografías se constatan fenómenos culturales intensos con nuevas perspectivas políticas y con expresivas diferencias de la tradicional arte comprometido que heroicamente resistió en los años de las dictaduras. La principal característica de estos fenomenos es la actuación en las calles y espacios públicos de las ciudades. Las manifestaciones promovidas por grupos independientes de artistas tienen en común: 1. El no alineamiento a los discursos de los partidos tradicionales; 2. La acción directa en los espacios públicos urbanos en intervenciones clandestinas; 3. La creación y autoría colectivas de los trabajos y acciones.

Se propone la observación y análisis de tres de estos grupos de acción cultural en cada uno de estos países durante el proceso de redemocratización, en Brasil: "3Nós3", "Viajou sem Passaporte" y "Manga Rosa"; Portugal: "Acre", "Puzzle" y "Cores"; España: "Agustín Parejo School", "Estrujenbank" y "Preiswert".

El análisis tiene como objetivo la comprensión de los grupos de artistas y sus actuaciones en la ciudad como enunciados de las crisis urbanas y de los procesos políticos en el crepúsculo de la modernidad, así como, observar sus experiencias en la genealogía del fenómeno de los colectivos activistas que marcan el inicio del siglo XXI.

Palabras clave

Arte urbano; arte y política; arte colectivo.

Abstract

The transition from the 1970s to the 1980s is marked by major inflections on a world scale, the economic situation arising from the crises of oil coupled with the emergence of the digital revolution and bankruptcy of the sociocultural models of modernity begin the process of transformation that will characterize the end of the century. In all dimensions of public and private life one feels the impact of these changes. Brazil, Portugal and Spain, despite reflecting the international scenario, live political moments of boiling in processes of democratic reconstruction after periods of intense political and behavioral repression. In Portugal the Carnation Revolution in 1974 ends the New Salazarist State, in Spain the death of Francisco Franco in 1975, and in Brazil the process of opening culminating with the Anistista Law of 1979 are milestones, as well as new political conditions, new positions the society's reorganization.

In the three geographies there are intense cultural phenomena with new political perspectives and expressive differences of the traditional art engaged that heroically resisted in the years of the dictatorships. The main characteristic of these phenomena is the action in the streets and public spaces of the cities. Besides this, the manifestations promoted by independent groups of artists have in common: 1. The non-alignment with the discourses of the traditional parties; 2. Direct action in urban public spaces in clandestine interventions; 3. The collective creation and authorship of the works and actions.

It is proposed to observe and analyze three of these cultural action groups in each of these countries during the process of redemocratization in Brazil: "3Nós3", "Viajou Sem Passaporte" and "Manga Rosa"; Portugal: "Acre", "Puzzle" and "Cores"; Spain: "Agustín Parejo School", "Estrujenbank" and "Preiswert".

The analysis aims to understand groups of artists and its activities in the city as statements of urban crises and political processes in the twilight of modernity, as well as to observe their experiences in the genealogy of the phenomenon of the collective activists that mark the beginning of the 21st century.

Keywords

Urban art; art and politics; collective art.

Entre el acto y la experiencia: "el arte" en las producciones artístico-visuales localizadas en las periferias urbanas del Gran Buenos Aires, Argentina

Between the act and the experience: "the art" in the artistic-visual productions of the urban peripheries of Greater Buenos Aires, Argentina

María Florencia Blanco Esmoris
Becaria Doctoral. CIS-CONICET-IDES
flor.blancoesmoris@gmail.com

Resumen

El presente artículo se propone reflexionar en torno a la discusión entre arte y ciudad a partir de la producción cultural que emerge en las en las periferias urbanas, en particular, aquella que se origina en los Partidos del Gran Buenos Aires, Argentina. Para tal propósito, analizaremos las recientes obras Matías de Brasi –un artista local– y; de la Biblioteca Popular La Carcova –una organización social y cultural–. En materia metodológica, analizamos tanto las producciones de ambos actores como sus discursos respecto de sus intervenciones públicas. El objetivo es presentar las formas específicas en las que se encarna el arte en estos territorios ahora entendida como "acto en continuo devenir" en, estas producciones artístico-visuales. Para ello en primer lugar, presentamos las tensiones vinculadas a la denominación de conurbano desde las ciencias sociales y los medios de comunicación. En segundo lugar, reponemos el contexto de surgimiento y producción del artista visual y de la organización. Y, por último, exponemos las tensiones analíticas y empíricas en las producciones e intervenciones de los actores elegidos. El fin último de este trabajo es contribuir a los debates respecto a las producciones artísticas en las periferias urbanas intentando trascender a aquellos que agotan el entendimiento sobre el arte bajo las concepciones de "lo estético" y "lo legítimo".

Palabras clave

Conurbano; ciudad; periferia; acto; arte.

Abstract

This article aims to reflect on the discussion between the art and the city from the cultural production that emerges in the urban peripheries, in particular, the ones originated in the Municipalities of Greater Buenos Aires, Argentina. For this purpose, we will analyze the recent works of Matías de Brasi –a local artist– and La Carcova Popular Library –a socio-cultural organization–. In methodological matters, we analyze the productions of both actors and their speeches regarding their public interventions. The objective is to present the specific forms in which art is embodied in these territories now understood as an "act in continuous becoming" in these artistic-visual productions. To do this, we first present the tensions related to the denomination of urban areas from the social sciences and the media. Secondly, we restore the context of emergence and production of the local artist and the organization. And, finally, we expose the analytical and empirical tensions in the productions and interventions of the chosen actors. The aim of this work is to contribute to the debates regarding artistic productions in the urban peripheries, trying to transcend those who exhaust the understanding of art under the conceptions of "the aesthetic" and "the legitimacy".

Keywords

Conurbano; city; periphery; act; art.

Muralismo y "pixação" en la ciudad de São Paulo:
nuevas perspectivas y análisis de las inscripciones visuales urbanas

Muralism and "pixação" in São Paulo city: new perspectives and analyses of visual urban inscriptions

Vivian Ap. Blaso S.S. César
Fundação Getúlio Vargas, Mackenzie e FAAP.
Profesora. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Investigadora en Complexus - núcleo de estudos de la Complejidad
vivianblaso@uol.com.br

Renan Brienza Simões
Fundación Getúlio Vargas. Universidad de São Paulo
renanbrienz@gmail.com

Vinicius Attie Buainain Georges
Fundación Getúlio Vargas - viniciusgeorges@gmail.com

Resumen

El presente paper pretende comprender cómo la dinámica de las inscripciones urbanas –específicamente, murales y "pixação" construyen y deshacen dimensiones simbólicas en el territorio del centro de la ciudad de São Paulo. La metodología consiste en investigación analítica y etnografía urbana sobre los diferentes impactos de las inscripciones en esta localidad. El muralismo y la "pixação" fueron escogidos por los autores porque son dos prácticas relativamente opuestas, y complementarias en términos estéticos, sociales, jurídicos y políticos. La distinción entre "pixação" y graffiti es una peculiaridad brasileña. Seleccionamos murales hechos en una región significativa de la ciudad, financiados por el Festival O.Bra, realizado en 2015, autointitulado el mayor Festival Internacional de Arte de Calle de América Latina. Se destaca que fueron hechos en paredes que posteriormente serán cubiertos por nuevos emprendimientos, por tratarse de un área anhelada por la especulación inmobiliaria local. La "pixação", abundante en el territorio estudiado, caracterizada por el tag recto, cuestiona la división social del espacio y alimenta dinámicas de grupos entre jóvenes predominantemente moradores de regiones periféricas y de baja renta. Abordamos las ciudades contemporáneas a partir de las lentes teóricas de Harvey y Lefebvre; la actual São Paulo por Rolnik y Blaso; y la "pixação" y el muralismo contemporáneo con base en Lassala y Walde. Este artículo tiene como respaldo la investigación teórica, el trabajo en profundidad de campo y el proceso de observación como guías turísticos, en que los autores pudieron presenciar varias veces el territorio y levantar debates con los caminantes guiados, en los trayectos realizados por la empresa "Expressão Urbana SP". La realización de entrevistas con administradores públicos relacionados al tema y muralistas también ocurrió. A partir de los resultados parciales encontrados hasta el momento, sostenemos la hipótesis que los murales del Festival O.Bra trabajan con una estética y una dinámica diferentes de la propuesta por la "pixação", siendo financiados por los sectores privado y público, producidos por artistas internacionales y nacionales, alterando dimensiones simbólicas del territorio y estimulando su ocupación por grupos sociales distintos (principalmente, de mayor renta) de los que habitualmente lo ocupan. Por la visión del Mercado y del Poder Público, los murales valorizan el territorio. A su vez, la "pixação", como propuesta sociopolítica y visual es considerada como un elemento de desvalorización de la región. El trabajo es relevante por explicitar las disputas inherentes a la ciudad contemporánea por medio de las manifestaciones visuales urbanas.

Palabras clave

Ciudad; São Paulo; arte urbano; muralismo; graffiti; "pixação".

Abstract

The present paper intends to understand how the dynamics of urban inscriptions –specifically, murals and "pixação" construct and destruct symbolic dimensions in the territory of São Paulo's downtown. The methodology consists of analytical research and urban ethnography on the different impacts of the inscriptions in this locality. Muralism and "pixação" were chosen by the authors because they are two relatively opposite practices, and complementary in aesthetic, social, legal and political terms. The distinction between "pixação" and graffiti is a Brazilian peculiarity. We selected the murals, which were financed by the Festival O.Bra, in a significant region of the city. The festival, self-titled the largest International Street Art Festival in Latin America, occured in 2015. It is highlighted that they were made in walls that later will be covered by new ventures, being an area longed by local real estate speculation. "Pixação", abundant in the territory studied, characterized by the "straight tag", questions the social division of space and feeds dynamics of groups among young people predominantly inhabitants of peripheral regions and low income. We study contemporary cities from the theoretical lenses of Harvey and Lefebvre; the present São Paulo by Rolnik and Blaso; and "pixação" and contemporary muralism based on Lassala and Walde. This article is supported by theoretical research, field-work, and the process of observation as tourist guides, in which the authors were able to witness several times the territory and to raise discussions with the guided walkers, in the trajectories made by the company "Expressão Urbana SP". Interviews with public administrators related to the subject and muralists also occurred. Based on the partial results found so far, we maintain the hypothesis that the murals of Festival O.Bra work with a different aesthetic and dynamics than the one proposed by "pixação", being financed by the private and public sectors, produced by International and national artists, altering symbolic dimensions of the territory and stimulating their occupation by different social groups (mainly, higher income) of those who usually occupy it. By the vision of the Market and the Public Power, the murals value the territory. In turn, "pixação", as a sociopolitical and visual proposal is considered as an element of devaluation of the region. The work is relevant to explain the disputes inherent in the contemporary city through urban visual manifestations.

Keywords

City; São Paulo; street art; muralism; graffiti; "pixação".

Las colecciones públicas en la Roma Antigua

The public collections in Ancient Rome

Marta Carrasco Ferrer
Profesora Titular. Universidad Camilo José Cela
mcarrasco@ucjc.edu

Resumen

Mientras que en Grecia creció la idea de colección pública visitable –o "museo", desde nuestro punto de vista– partiendo de los conjuntos de exvotos situados en un témenos o recinto sagrado, en Roma intervinieron de forma determinante dos factores: el descubrimiento de la plástica griega y el fenómeno del "triunfo" y la exhibición de las obras tomadas como botín de guerra. En este sentido, constituye un primer hito la instalación por Marco Claudio Marcelo, en el templo de Honos et Virtus, de una serie de esculturas y pinturas que acababa de conseguir en la conquista de Siracusa (212 a.C.). Este acto supuso discusiones teóricas, en las que se discutió el carácter sagrado o profano de las obras expuestas, pero a la postre se constituyó en modelo.

Desde ese momento, Roma vio surgir en su seno una serie de espacios, sea en torno a templos, sea en el interior de termas, donde pudieron contemplarse colecciones de esculturas y pinturas griegas, consideradas los puntos de referencia ideales para un romano culto, o réplicas de estas mismas obras, destinadas a la formación de artistas. Así, cabe recordar la pequeña colección del santuario de Hércules Musarum (hacia 180 a.C.), la exposición del grandioso Grupo del Gránico, de Lisipo, en el Portico de Metelo (hacia 145 a.C.) y otras acciones puntuales, que llevaron, a fines de la República y bajo el reinado de Augusto, a la organización de verdaderos museos de escultura en el Pórtico de Octavia o en los templos de Apolo Sosiano, Apolo Capitolino y la Concordia. En épocas posteriores, merece la pena señalar al menos el museo abierto por Vespasiano en su Foro, los conjuntos de originales y copias reunidos en las Termas de Caracalla y, con un sentido cultural y religioso atípico, el magnífico conjunto de piezas egipcias que adornaron el santuario de Isis en el Campo Marcio, o Iseo Campense.

Por fortuna, tenemos un cierto número de datos que nos permiten aproximarnos a estas colecciones: hallazgos arqueológicos, representaciones en monedas y, sobre todo, noticias escritas, en textos de Tito Livio, Plinio el Viejo y otros autores latinos. De este modo, podemos intuir a los estilos y épocas mejor representados en cada "museo", las obras más famosas que podían contemplarse en cada uno, y la existencia de colecciones exclusivamente escultóricas frente a otras donde alternaban las pinturas y las estatuas. A veces, tenemos incluso datos sobre quién organizó un museo o quiénes se encargaban de la conservación de las obras.

Palabras clave

Museos; Roma; antigüedad; coleccionismo.

Abstract

While in Greece the idea of a visitable public collection –or "museum", from our point of view– grew out of two sets of exobes situated in a temenos or sacred precinct, two decisive factors intervened in Rome: the discovery of Greek art and the phenomenon of "triumph" and the exhibition of works taken as spoils of war. In this sense, the installation by Marco Claudio Marcelo, in the temple of Honos et Virtus, of a series of sculptures and paintings that he had just obtained in the conquest of Syracuse (212 BC) was a first milestone. This act involved theoretical discussions, in which the sacred or profane nature of the exhibited works was discussed, but in the end it became a model.

From that moment, Rome saw a series of spaces emerge within it, either around temples or inside the thermal baths, where it was possible to see collections of Greek sculptures and paintings, considered the ideal reference points for a Roman cult, or replicas of these same works, destined to the formation of artists. The small collection of the sanctuary of Hercules Musarum (circa 180 BC), the exhibition of the Grandiose Group of the Lysippus, in the Portico of Metellus (about 145 BC) and other specific actions, led, at the end of the Republic and under the reign of Augustus, to the organization of real museums of sculpture in the Portico of Octavia or in the temples of Apollo Sosiano, Apollo Capitolino and Concordia. In later times, it is worth noting at least the Vespasian museum opened at its Forum, sets of originals and copies gathered in the Baths of Caracalla and, with an atypical cultural and religious sense, the magnificent collection of Egyptian pieces that adorned the sanctuary of Isis in Campo Marcio, or Iseo Campense.

Fortunately, we have a number of data that allow us to approach these collections: archaeological finds, representations in coins and, above all, written news, in texts by Livy, Pliny the Elder and other Latin authors. In this way, we can intuit the styles and epochs best represented in each "museum", the most famous works that could be seen in each one, and the existence of exclusively sculptural collections in front of others where paintings and statues alternated. Sometimes we even have data on who organized a museum or who were in charge of the conservation of the works.

Keywords

Museums; Rome; antiquity; collecting.

La Escuela de Bellas Artes en el Parque Forestal de Santiago de Chile (1910-1969)

The School of Fine Arts in the Forestal Park of Santiago of Chile (1910-1969)

Eduardo Castillo Espinoza
Diseñador. Profesor Asociado. Universidad de Chile
eduardo.castillo@uchilefau.cl

Resumen

El origen del Parque Forestal de Santiago fue un hecho situado a medio camino entre la canalización del río Mapocho, obra finalizada a comienzos de la década de 1890, y la construcción del Museo Nacional de Bellas Artes, edificio inaugurado en 1910 en el marco de las celebraciones por el Centenario de la República, a cuyas espaldas se ubicó el edificio de la Escuela de Bellas Artes.
Desde entonces y hasta el traslado de este plantel con motivo del incendio ocurrido en 1969, el Parque Forestal fue terreno fecundo para el ejercicio de la mirada de numerosos pintores, que con su caballete se detuvieron en medio de un lugar destinado a ser recorrido y que a través del paseo se constituyó en entorno social de contemplación y encuentro, mientras los artistas practicaron a través de sus obras el acto de observar. Bajo esta perspectiva, si bien resultarían innumerables los trabajos u ejercicios de maestros y discípulos que se realizaron al aire libre en las inmediaciones de la escuela, proponemos aquí un acercamiento a este escenario cultural a partir de tres obras realizadas por Pablo Burchard (1875-1964), Inés Puyó (1906-1996) y Carlos Pedraza (1913-2000), quienes respectivamente forman parte de sucesivas generaciones en la historia de la pintura chilena, determinando ello una secuencia de miradas en el entorno del parque, lo que sometemos a revisión aquí.

Palabras clave

Parque Forestal; Santiago de Chile; pintura; Escuela de Bellas Artes.

Abstract

The origin of Forest Park in Santiago of Chile was a fact occurred between the canalization of Mapocho River, work finished at the beginning of 1890 decade, and the building of National Museum of Fine Arts, big exhibition space opened in 1910 in the festive context of Centennial of the republic, at whose backs was located the building of School of Fine Arts.
Since then and until the transfer of this school by cause of a fire in 1969, the Forest Park was fertile place for the exercise of looking developed for many painters, who with their easels stopped in the middle of a place destined to the walk, and that through this were meant as a social environment of contemplation and meeting, while artists practiced the act of observe through their works.
Under this point of view, if the works or exercises made in the around the school by teachers and students could result uncountable, we propose here a approximation to this cultural scenario through three works made by Pablo Burchard (1875-1964), Inés Puyó (1906-1996) and Carlos Pedraza (1913-2000), who respectively were part of successive generations in the Chilean Painting History, giving origin to a sequence of looking in the Park environment, aspect that we review here.

Keywords

Forest Park; Santiago of Chile; painting; School of Fine Arts.

El uso del espacio y del tiempo en los límites entre la ciudad y la institución de arte – el caso del proyecto Bar las Divas, de Hector Zamora

The use of space and time on the boundaries between the city and the art institution - the case of the project Bar las Divas, by Hector Zamora

Maria Helena Cavalheiro
Arquitecta. Universidade de São Paulo, Brasil
lenacavalheiro@gmail.com

Resumen

El artículo que será presentado para comunicación es parte de una investigación de posgrado acerca de prácticas de arte público realizadas en el contexto institucional latinoamericano. Se trata de un estudio de caso del proyecto Bar Las Divas (sustracción / adición), ideado por el artista mexicano Hector Zamora para el Encuentro Nacional Medellín / Prácticas Artísticas Contemporáneas (MDE07), evento ocurrido en Colombia en 2007. El interés por este trabajo se debe al hecho de que su carácter transdisciplinario refleja en gran medida el estado de la producción de arte público en la actualidad.

El artista propuso la creación de un bar, abierto al público, que funcionaría durante el evento. El lugar elegido para su realización fue la sala de producción y curaduría del MDE07, ubicada en el Museo de Antioquía, en el Centro Histórico de Medellín. Para permitir la coexistencia de usos tan distintos (el centro operativo de acceso restringido, y el bar como un lugar público) Zamora concibió la construcción de una pared hecha con materiales y técnicas empleadas en los asentamientos informales de la ciudad. La gestión del establecimiento fue delegada a Doña Marina, en la época vigilante del edificio, ex prostituta y directora de la Corporación Rescatando Valores –organización civil que actuaba en la región auxiliando a grupos sociales en situación de riesgo.

El artículo estará compuesto por el levantamiento de datos (investigación documental y entrevistas) y análisis crítico, fundamentados en tres ejes principales:

1) la ciudad como tema: la "invasión" de un espacio de trabajo por uno de ocio como metáfora sobre el uso del tiempo en la ciudad contemporánea;

2) las fronteras del arte público: el compromiso de poblaciones marginadas como ejemplo de aproximación del arte con prácticas sociales;

3) crítica institucional: la ocupación del espacio operativo del evento y la "violación" de la arquitectura del Museo de Antioquía como ataque simbólico al sistema de artes.

Además de presentarse como una bibliografía documental y crítica sobre prácticas de arte público realizadas en el contexto institucional latinoamericano, el artículo tiene como objetivo contribuir al debate sobre el papel del arte en la producción de la ciudad contemporánea.

Abstract

The article to be presented is part of a master research that addresses public art practices carried out in the Latin American institutional context. It is a case study of the project Bar Las Divas (subtraction / addition), designed by the Mexican artist Hector Zamora for the Encuentro Nacional Medellín / Contemporary Artistic Practices (MDE07), an event that took place in Colombia in 2007. The interest in this work is due to the fact that its transdisciplinary character largely reflects the state of public art production today.

Starting from the theme Hostility / Hospitality - key concept of MDE07 - the artist proposed the creation of a bar, open to the public, that would work during the event. The place chosen for its accomplishment was the production and curatorial room of MDE07, located in the Museum of Antioch, in the Historic Center of Medellín. To allow the coexistence of such distinct uses (the restricted access operating center, and the bar as a public place) Zamora devised the construction of a wall made of materials and techniques employed in the informal settlements of the city. The management of the establishment was delegated to Doña Marina, keeper of the building at the time, a former prostitute and director of Corporación Rescatando Valores –an NGO that worked in the region assisting social groups in risk situation.

The article will be composed of data collection (bibliography research and interviews) and critical analysis, based on three main axes:

1) the city as subject: the "invasion" of a work space by a leisure space as a metaphor about the use of time in the contemporary city;

2) the frontiers of public art: the engagement of marginalized populations as an example of the approximation of art with social practices;

3) institutional criticism: the occupation of the operational space of the event and the "violation" of the Museum of Antioch architecture as a symbolic attack on the arts system.

In addition to providing a bibliographical and critical bibliography on public art practices carried out in the Latin American institutional context, the article aims to contribute to the debate about the role of art in the production of the contemporary city.

Palabras clave

Arte público; espacio urbano; arquitectura; crítica institucional; Hector Zamora.

Keywords

Public art; urban space; architecture; institutional criticism; Hector Zamora.

Arquitecturas del tránsito. Poéticas del espacio urbano contemporáneo en tres proyectos de la escultora Teresa Esteban

Transit Architectures. Poetics of Contemporary Urban Space in Three Projects of the Sculptor Teresa Esteban

Lucía Cotarelo Esteban
Contratada Predoctoral FPU. Universidad Complutense de Madrid
luciacotarelo@ucm.es

Resumen

La obra escultórica y gráfica de Teresa Esteban (Madrid, 1958) es arquitectura del tránsito por el espacio urbano contemporáneo. Este carácter arquitectónico, intrínseco en su producción desde sus inicios, se vio agudizado tras la estancia de la escultora como becaria de la Real Academia de Bellas Artes en Roma en 2002. Tras su paso por la academia, su viaje vital y escultórico le llevó a recorrer y contemplar tres paisajes urbanos de fisonomía y naturaleza diametralmente opuesta, dando lugar a tres proyectos: El cielo protector, El cielo sobre Berlín, y Hashima o la visión del vacío.

Desde las cúpulas, bóvedas y celosías de los espacios de culto, harenes, graneros o caravansares árabes, explora la vida interior de esta arquitectura a través de los juegos de luces y sombras, la poética del agua y el jardín; del mundo árabe se traslada a los patios interiores berlineses, espacios de vida comunal que conectan la ciudad creando un laberinto de inmenso poder comunicativo, donde rezuman el paso del tiempo y la guerra, la vida bohemia y el arte callejero; y de éstos hasta la ruina moderna que constituye la isla japonesa de Hashima, situada en la prefectura de Nagasaki, antigua zona de explotación minera que se yergue hoy como muestra de una abandonada arqueología de la desindustrialización.

La presente propuesta de comunicación busca recorrer estos tres espacios, sus naturalezas estéticas, y las soluciones artísticas planteadas por Teresa Esteban: la evolución de una obra que explora distintos lenguajes. Dichos lenguajes oscilan en las representaciones que tienen como producto, más escultóricas en el primer caso, y casi fundamentalmente pictóricas y gráficas en el último; en sus materiales, adaptados a cada representación, pasando de la madera, resina, alabastro y papel translúcido, hacia el cemento, plomo, poliéster y pizarra, hasta desembocar en el abrasivo papel de lija, el spray, barniz y gouache; y en sus técnicas, desde la talla, el encofrado, el collage, hasta novedosas técnicas mixtas.

Doctora en Bellas Artes en la sección de escultura, Teresa Esteban cuenta con una veintena de obras públicas, numerosos premios de escultura y exposiciones colectivas, y 18 exposiciones individuales, que han conducido su obra a través del mundo: Berlín, Marruecos –Rabat, Tetouan–, Irán –Teherán–, París, Italia –Roma, Milán–, Corea –Seúl– o Canadá –Toronto–. Los tres proyectos mencionados pueden visitarse en http://teresaescultora.com/> catalogs.

Palabras clave

Escultura; arquitectura; Teresa Esteban; árabe; Berlín; Hashima.

Abstract

The sculptural and graphic work of Teresa Esteban (Madrid, 1958) is architecture of the transit by the contemporary urban space. This architectonic character, intrinsic in its production from its beginnings, was sharpened after the stay of the sculptor like fellow of the Real Academy of Fine Arts in Rome in 2002. After her stay in the Academy, her vital and sculptural journey took her to travel and contemplate three urban landscapes with a diametrically opposite physiognomy and nature, leading to three projects: The Sheltering Sky, The Sky over Berlin, and Hashima or the Vision of the Void.

From the domes, vaults and lattices of the spaces of worship, harems, barns or Arab caravanseras, the exploration of the interior life of this architecture through the games of light and shadows, the poetics of water and the gardens; this work comes from the Arab world to Berlin's inner courtyards, spaces of communal life that connect the city creating a labyrinth of immense communicative power, where the passage of time and war, bohemian life and street art ooze; and from these to the modern ruin that constitutes the Japanese island of Hashima, located in the prefecture of Nagasaki, former mining area that stands today as a sign of an abandoned archeology of deindustrialization.

The present proposal of communication seeks to go cross these three spaces, their aesthetic natures, and the artistic solutions proposed by Teresa Esteban: the evolution of a work that explores different languages. These languages oscillate in representations that have as product, more sculptural in the first case, and almost fundamentally pictorial and graphic in the latter; in its materials, adapted to each representation, passing from wood, resin, alabaster and translucent paper, to cement, lead, polyester and slate, until it reaches abrasive sandpaper, spray, varnish and gouache; and in its techniques, from size, formwork, collage, to novel mixed techniques.

Doctor in Fine Arts in the sculpture section, Teresa Esteban has a score of public works, numerous sculpture prizes and collective exhibitions, and 18 individual exhibitions, which have led her work throughout the world: Berlin, Morocco Rabat, Tetouan - Iran, Teheran, Paris, Italy, Rome, Milan, Korea, Seoul, Canada, Toronto. The three projects mentioned can be viewed at http://teresaescultora.com/> catalogs.

Keywords

Sculpture; architecture; Teresa Esteban; arabic; Berlín; Hashima.

Aspectos de la relación Arte, Naturaleza y Paisaje en la Contemporaneidad

Aspects of the relationship among Art, Nature and Landscape in the Contemporaneity

Sylvia Furegatti
Artista Visual. Profesora Doctora. UNICAMP - Instituto de Artes
syfuregatti@gmail.com

Resumen

Este artículo analiza un conjunto de producciones artísticas contemporáneas circunscritas en el espacio de ampliación de los límites originalmente establecidos para el campo Arte-Ciudad por medio de la resignificación del Paisaje. Estos trabajos seleccionados puntuan proyectos seminales de Joseph Beuys, Jenny Holzer y Nelson Felix, datados de las últimas décadas, para ubicar afinidades electivas trabajadas por la autora de ese texto en sus proyectos recientes de intervención artística. De modo particular articulan la singularización de la naturaleza como elemento estructurador de los procesos creativos y poéticos practicados y, además, la intención clara de dialogar con los encuentros entre el espacio urbano y los bordes del paisaje natural para el arte actual.

En esta dirección, se propone un análisis sobre el contexto de la espacialidad alcanzada por la producción actual en relación a la concepción crítica constituida por las formas del Arte Extramuros contemporáneo. Se elige para tanto, las revisiones traídas al Paisaje y al Cotidiano construidas por autores como los europeos Javier Maderuelo y Martin Seel y los latinoamericanos Milton Santos y Humberto Gianinni.

El artículo pretende organizar algunas formas de interés del Arte por el Paisaje a partir de los modelos operativos de estos artistas indicados; atravesados que son por la idea de "espacio de paisaje". Se sugiere que por medio de los modelos operativos aplicados por Beuys, Holzer y Felix se puede analizar capas de sentido entre Arte, Paisaje, Medio Urbano y Naturaleza, para borrar la antítesis presupuesta en el campo conceptual del Arte instaurado en el espacio urbano, fuera del espacio museológico o tradicional del arte en la actualidad.

De este modo, se relativizan también las distancias conceptuales entre Medio Urbano y las diversas proposiciones del Arte Contemporáneo. El paisaje se entiende como espacio interim, un flujo entre la ciudad y otras localidades tales como el campo, el desierto y demás espacios vinculados a la naturaleza.

Las nuevas temporalidades establecidas en ese constructo espacial y simbólico acaban por revelar nociones importantes y aún poco discutidas para esa forma de acción artística comprendida por valores tales como vigilia; demandada en trabajos tan inestables como el crecimiento de un jardín; así como nos llevan a percibir una capa de amortiguación generada por la naturaleza, siempre aquella a primero recibir al espectador/visitante, y a producir otras velocidades para la relación de expectación.

Palabras clave

Arte; ciudad y naturaleza; paisaje; vigilia; otras temporalidades para el arte.

Abstract

This article analyzes a set of contemporary artistic productions circumscribed in the space of extending the limits originally established for the Art-City field by means of the re-signification of the Landscape. These selected works punctuate seminal projects by Joseph Beuys, Jenny Holzer and Nelson Felix, dating from the last decades, in order to locate the elective affinities worked by the author of this text in her recent projects of artistic intervention.

They hold in common a singular point of view from the nature as a structuring element of the creative and poetic processes practiced and besides it, the clear intention to dialogue with the encounter between the urban space and the edges of the natural landscape as a locus for the current art.

In this direction, what it is proposed is an analysis on the context of the spatiality achieved by the current production in relation to the critical conceptualization constituted by the forms of Extrawalls contemporary art. It elects to do so, the revisions brought to terminologies like the Landscape and Everyday Life constructed by authors such as the Europeans Javier Maderuelo and Martin Seel and the Latin Americans Milton Santos and Humberto Gianinni.

The article intents to organize some of the interest of Art by the Landscape from the operative models of these pointed out artists; artists who are crossed by the idea of "landscape space". It is suggested that through the operational models applied by Beuys, Holzer and Felix we can analyze layers of meaning among Art, Landscape, Urban and Nature in order to smudge the antithesis presupposed in the conceptual field of Urban Art which is built outside of traditional museological space in the present time.

In this way, the conceptual distances among Art, Urban Environment and Contemporary Art propositions are also analyzed. The Landscape is understood as an interim space, a flow between the city and other localities such as the countryside, the desert and other spaces connected to Nature.

The new temporalities established in this spatial and symbolic construct end up revealing an important and still briefly discussed notion about this artistic action which can be understood from values such as vigil, demanded in propositions as unstable as the growth of a garden; as well as it lead us to perceive a layer of damage generated by nature, always that one first to receive the viewer/visitor, and to produce other speeds for the relation of expectation.

Keywords

Art, city and nature; landscape; vigil; other temporalities for art.

Nuevos oasis. La creación artística y la ruina contemporánea

New oasis. Artistic creation and contemporary ruin

José Manuel García Perera
Profesor Ayudante Doctor
josegperera@gmail.com

Resumen

Los vertederos, los desguaces y las casas abandonadas que se agolpan en nuestras urbes han dado forma desde hace años a una irrenunciable fascinación personal. Estos espacios, que a menudo reciben el calificativo de no lugares o paisajes invisibles, han constituido una fuente inagotable de imágenes para numerosos creadores. Especialmente, la fotografía y la instalación no han pasado por alto el potencial plástico y de denuncia que esta realidad atesora: artistas como Gordon Matta-Clark o, más recientemente, Lara Almarcegui, han trabajado con ruinas reales, y el sevillano Jesús Palomino se muestra especialmente interesado en la estética del margen. La ruina, el descampado, suponen para Palomino un paréntesis físico en mitad de la ciudad, y es en su condición de cese que radica su atractivo.

La crisis financiera ha salpicado nuestro paisaje habitual de construcciones inconclusas y locales en tierra de nadie, de manera que aquello que debe ser pasajero queda suspendido en un letargo indefinido. El presente estudio surge de la experiencia personal en el encuentro con estos lugares y reflexiona acerca de estas ruinas posrománticas por medio del análisis de imágenes y textos (Rosa Olivares e Iñaki Bergera, entre otros, han abordado el asunto en sus escritos) que las revelan como auténticos símbolos de nuestro tiempo.

¿De dónde surge el placer estético que encontramos en estos lugares? ¿Es posible plantear un paralelismo entre la ruina histórica, que proyecta una imagen de eternidad, y estos espacios efímeros asociados a la remodelación frenética de nuestro entorno? La ruina de nuestra era conforma un nuevo paisaje que no es sino una tachadura provisional en un entorno marcado por el ansia de perfección. Ahí el fallo se revela como un respiro, como un nuevo oasis que se nos antoja quizás desagradable, pero también más auténtico, más vivido y, sobre todo, más permisivo a imaginar.

Palabras clave

Arte; ciudad; ruina; crisis; siglo XX.

Abstract

The landfills, the scrap yards and the abandoned houses that piled up in our cities have been since many years an undeniable personal fascination. These spaces, often referred to as non-places or invisible landscapes, have been an endless source of images for many creators. Especially, photography and installation have not overlooked the plastic and reporting potential that this reality holds: artists such as Gordon Matta-Clark or, more recently, Lara Almarcegui, have worked with real ruins, and the sevillian artist Jesús Palomino is especially interested in the aesthetics of the margin. The ruin and the waste ground are for Palomino a physical parenthesis in the middle of the city, and it is in its condition of cessation that lies its attraction.

The financial crisis has sprinkled our usual landscape with unfinished buildings and premises in no man's land, so that what should be temporary is suspended in an indefinite lethargy. The present study emerges from the personal experience in the encounter with these places and reflects on these post-romantic ruins through the analysis of images and texts (Rosa Olivares and Iñaki Bergera, among others, have adressed the issue in their writings) that reveal them as authentic symbols of our time.Where does the aesthetic pleasure that we find in these places arise? Is it possible to propose a parallelism between historical ruin, which projects an image of eternity, and these ephemeral spaces associated with the frantic remodeling of our environment? The ruin of our era forms a new landscape that is nothing more than a provisional blurring in an environment marked by the desire for perfection. There the mistake is revealed as a break, as a new oasis that seems to us unpleasant, but also more authentic, more lived and, especially, more permissive to imagine.

Keywords

Art; city; ruin; crisis; twentieth century.

La letra protagonista, real y ausente, de la ciudad

The letter as the protagonist, real and absent, of the city

Jesús Del Hoyo Arjona
Diseñador gráfico. Profesor Titular. Universitat de Barcelona.
Degà del Col·legi Oficial del Disseny Gràfic de Catalunya
deganat@dissenygrafic.com

Cristina Florez Baquero
Universidad de Barcelona
pfloreba9@alumnes.ub.edu

Cristina Simon Pascual
Universidad de Barcelona
crsimonp8@alumnes.ub.edu

Resumen

Partimos de constatar la trascendente importancia anónima de la letra. Paradoja que desarrollamos y recreamos hasta hacer participes al conjunto de los ciudadanos de ella gracias a la acción combinada y complementada de una intervención ambiental que se convierte en improvisada performance de sorprendidos paseantes, unas jornadas de tono académico y dos exposiciones que recogen en diálogo plástico la investigación doctoral y la visión artística que ve el detalle, lo magnifica y ofrece un abecedario imperceptible y cotidiano presente en la ciudad. Un proyecto colaborativo de carácter transversal denominado "Floreix la lletra a Girona –Florece la letra en Girona–" que se enmarca en el área "Arrels del Gràfic – Raíces de lo Gráfico–" del Col·legi Oficial del Disseny Gràfic de Catalunya orientado a lo vernacular, lo propio y característico de cada territorio, eso en Girona es reconocer y partir de unas letras singulares y características que atesora la ciudad de Girona en su Catedral: la letra Damasiana del Tapiz de la Creación, obra emblemática del románico.Y en dialogo con ellas, con los "tesoros", otras muchas letras de formas, tamaños y orígenes diversos que conforman el paisaje cotidiano y nuestro Museo Imaginario y Proyección Mental de la Ciudad que nos envuelve. Somos conscientes del proyecto multidisciplinar –aglutina investigación académica, reflexión plástica, patrimonio, historia, tecnología y materiales sorprendentes– ofrecidos a la ciudadanía para su sorpresa, reclamar la admiración, potenciar la curiosidad, instar a la participación… todo asociando espacios de narración expositiva, exterior con interior, lo conocido con lo desconocido y eclosiona en una intervención urbana y ambiental llamada "El jardín tipográfico" inscrita en el tradicional festival Temps de Flors de Girona. El diseño gráfico es la denominación tradicional de la disciplina de la comunicación visual, acoge desde la especulación estratégica a la concreción técnica, esta es la base que aglutina disciplinarmente el proyecto y que nos permite recuperar el detalle, la letra, como una nueva forma de ver y entender la ciudad. Una treintena de diseñadores han generado mandalas/flores, con unas letras de la tipografía recreada del Tapiz de la Creación –la Damassiana Ornamentvm–. Así nace el "Jardín Tipográfico" y se planta por calles usando la tecnología y los materiales más actuales que existen en vinilos adhesivos. Creatividad, investigación, ciudadanía tradicional y actual, investigación y juego, instituciones y empresas privadas, diseñadores, artistas y ciudadanos colaborando proyectualmente para una nueva realidad.

*Más info en: https://blogdeleslletres.wordpress.com/2016/10/28/un-jardin-de-flores-damassianas/

Abstract

Our first concern: to state the trascendent anonimous significance of the letter. A paradox developed and recreated with the aim to make it known to citizens as a whole, thanks to the joint, complemented action of an environmental intervention which, taking strollers by surprise gave rise to their own impromptu performance. We offered academic conferences and two exhibitions showing, by way of a plastic exchange, the doctoral research and the artistic view of the detail, magnifying and offering it, as well as giving our attention to an imperceptible alphabet present in the city. The cross-collaborative project entitled "Floreix la LLetra a Girona"–In Girona Letters are Flowering– within the area "Arrels del Gràfic"–The Roots of Graphic- by the Col.legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, pointing towards the vernacular and characteristic of every territory, in Girona it means spotting the outstanding, characteristic letters proudly kept in the Cathedral: the Damassiana Letters on the Tapestry of the Creation, an emblematic work of art from the Romanesque period. And in a dialogue with these and other "treasures", many other letters of diverse origins which co-exist and share with them the everyday landscape and our "Imaginary Museum", the mental projection of the city around us. We are aware of the cross-disciplinary project –it brings together academic research, plastic thought, heritage, history and amazing materials being offered and in order to take citizens by surprise and invite them to play, demand their admiration, urge them to join in as a whole establishing links among manifold exhibition venues, either known or unknown, from where emerges an urban and environmental intervention named "El Jardí Tipogràfic"–The Typographic Garden- within the Girona Festival "Temps de Flors"-Time of Flowers–. Graphic design is, traditionally, the name given to the discipline of visual communication, which from strategic speculation to technic concretion provides every project with solid foundation, allowing us to retrieve every detail, each letter, as a fresh way of looking at the city. About thirty designers devised and created mandalas/flowers with letters belonging to the typography recreated from the Tapestry of Creation –The Damassiana Ornamentvm-. Thus the "Typographic Garden" was born and planted on the streets with the aid of the world's most advanced technology and the newest materials. Creativity, public institutions and private companies, designers, artists and citizens working side by side in a project to disclose a new reality.

Palabras clave

Ciudad; ambiente; detalle; letra; diseño; interdisciplinariedad; participación.

Keywords

City; milieu; detail; letter; design; interdisciplinary nature; entry.

Naoshima, la isla japonesa de las calabazas gigantes. La regeneración del territorio a través del arte contemporáneo

Naoshima, the island of giant pumpkins. Place regeneration through contemporary art

Olga Kolotouchkina
Profesora Asociada. Universidad San Pablo - CEU
olga.kolotouchkina@ceu.es

Resumen

El artículo presenta una reflexión sobre el impacto de la creatividad y el arte contemporáneo en la regeneración de los territorios. Partiendo del análisis de los diferentes modelos culturales que se han desarrollado en distintas regiones del mundo, como la creación de distritos culturales (Zukin, 1995; Evans, 2015), organización de mega eventos centrados en el arte y la cultura (Palmer, 2004; Garcia, 2012; Kolotouchkina y Bay Arráez, 2015), reconversión de zonas industriales en espacios de creación artística (Sudjic, 2007; Landry, 2011; Florida, 2002), se expone el caso de la antigua isla japonesa de pescadores, Naoshima, convertida desde 1980 por iniciativa público-privada en un singular museo de arte contemporáneo al aire libre.

A través de la colaboración exclusiva entre el holding empresarial japonés del sector de la educación y edición Benesse, el arquitecto Tadao Ando y con apoyo de una red de artistas japoneses como Yayoi Kusama o Shinro Ohtake, la isla se presenta como un contenedor único que fusiona el arte y la arquitectura de vanguardia con un entorno natural y autóctono. El carácter abierto e inclusivo de la isla que atrae tanto a los aficionados al arte contemporáneo como al público general, las familias y gente joven, es un rasgo a destacar de este destino cultural singular. El paisaje espectacular de la isla salpicado por obras de arte facilita, por otro lado, un importante volumen de contenidos visuales y narrativas digitales en las principales redes sociales, compartidos por los visitantes a la isla que se convierten en orgullosos embajadores y prescriptores de este destino cultural único.

El caso de la isla Naoshima presenta un innovador enfoque de la gestión del territorio anclada exclusivamente en el capital simbólico del arte contemporáneo y cultura.

Palabras clave

Naoshima; arte contemporáneo; regeneración del territorio; Tadao Ando; Yayoi Kusama; Shinro Ohtake.

Abstract

This research paper is a reflection on the role of creativity and contemporary art on the regeneration of places. Based on the analysis of different cultural models implemented around the world, such as the development of cultural districts (Zukin, 1995; Evans, 2015), hosting of cultural and artistic mega events (Palmer, 2004; Garcia, 2012; Kolotouchkina y Bay Arráez, 2015), conversion of old industrial areas into creative spaces (Sudjic, 2007; Landry, 2011; Florida, 2002), the paper illustrates the case of a former fishing island Naoshima, made since 1980 into a unique and open contemporary art space on account of a public-private initiative.

Through an exclusive collaboration between Benesse, a Japanese Holdings of Educational and Publishing Services, the architect Tadao Ando and a network of contemporary Japanese artists such as Yayoi Kusama and Shinro Ohtake among others, the island has become a unique space blending the most innovative art and architecture with natural and autochthonous environment. An open and inclusive environment of the island attracting both the modern art lovers and general public, mainly families and young people, is a relevant feature of Naoshima experience. On the other hand, an amazing natural landscape of the island peppered with pieces of modern art enables a significant volume of visual contents and digital narratives shared by the island visitors who eagerly become ambassadors and prescribers of this unique cultural destination. The case of the Naoshima island offers an innovative approach to the management of places exclusively anchored on the symbolic power of contemporary art and culture.

Keywords

Naoshima; contemporary art; place regeneration; Tadao Ando; Yayoi Kusama; Shinro Ohtake.

Atlas fotográfico de la ciudad de São Paulo

Photographic Atlas of the city of São Paulo

Luiz Arthur Leitão Vieira
Universidade de São Paulo
tuca@tucavieira.com.br

Resumen

El Atlas fotográfico de la ciudad de São Paulo y sus alrededores es un extenso proyecto fotográfico que realicé en la ciudad de São Paulo entre 2014 y 2016. Consiste en un conjunto de 203 fotografías, cada una correspondiendo a una página de la Guía de Calles de la ciudad. El objetivo fue hacer un mapeo conceptual de esa enorme aglomeración urbana. En cada territorio representado en una página del guía, hice una fotografía. Durante dos años recorrí todas las regiones de la ciudad con una cámara de gran formato, visitando lugares donde jamás iría de otra forma. Esta estrategia buscaba responder a dos preguntas: "¿qué es exactamente San Pablo?" y "cómo representar ese inmenso y complejo territorio?"

En este artículo presentaré las motivaciones y los resultados de ese proyecto, que puede ser considerado un "trabajo de campo" dentro de la investigación más amplia que realizo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, titulada "estrategias artísticas de mapeo cognitivo del espacio".

"Mapeo cognitivo" es una propuesta teórica elaborada por el pensador norteamericano Fredric Jameson. Según él, ante la velocidad, la escala y el ritmo de las transformaciones del mundo actual, estamos perdiendo la capacidad de "leer" correctamente el espacio y situarnos en el mundo contemporáneo. Así, es necesario crear (o recuperar) una forma de intelección abstracta que posibilite una mejor lectura de ese nuevo espacio conectado y marcado por la velocidad. En el fondo, el mapeo cognitivo es una propuesta política. Jameson parte de los estudios de Kevin Lynch sobre la importancia de la "legibilidad" y de la "imaginabilidad" en la ciudad contemporánea como herramienta de ciudadanía: si no sabemos dónde estamos, no podemos actuar; si no podemos actuar, estamos creando una sociedad alienada.

Jameson y Lynch sugieren la condición de la ciudad como plataforma ideal y una especie de laboratorio para la propuesta utópica de mapeo cognitivo. De esta forma, un complexo como São Paulo, con más de 20 millones de habitantes, se presenta como un escenario ejemplar para ese tipo de experimento.

El Atlas Fotográfico (http://www.tucavieira.com.br/Atlas-fotografico) surge de esa preocupación teórica, pero va al campo verificar su aplicación. Creo que el proyecto, insertado en una frontera entre la poética artística y la metodología científica, es capaz de plantear importantes cuestiones sobre a la ciudad y sus formas de representación, además de cuestionar nuestro propio lugar en el mundo contemporáneo.

Palabras clave

Ciudad; arte; mapeo; representación; fotografía; Jameson.

Abstract

The Photographic Atlas of the city of São Paulo and its Surroundings is an extensive photographic project that I carried out in the city of São Paulo between 2014 and 2016. It consists of a set of 203 photographs, each corresponding to a page of the Streetguide Map of the city. The objective was to produce a conceptual mapping of this enormous urban agglomeration. In each territory represented on the guide page, I took a picture. For two years, I had toured all parts of the city with a large format camera, visiting places where I would never have gone any other way. This strategy sought to answer two questions: "what exactly is São Paulo?" and "how to represent this immense and complex territory?"

In the article, I will present the motivations and the results of this project, which can be considered a "field work" within the broader research that I undertake at the Architecture and Urbanism Faculty of the São Paulo University, entitled "artistic strategies of cognitive mapping".

"Cognitive Mapping" is a theoretical proposal elaborated by the American philosopher Fredric Jameson. According to him, in face of the speed, scale and pace of the transformations of the present world, we are losing the ability to "read" space properly and to situate ourselves relationally in the contemporary world. Thus, it is necessary to create (or recover) a form of abstract intellection that allows a better "reading" of this new connected space marked by speed. Actually, cognitive mapping is a political proposition. Jameson starts from Kevin Lynch's studies on the importance of "readability" and "imaginability" in the contemporary city as a tool of citizenship: if we do not know where we are, we cannot act; if we cannot act, we are creating an alienated society.

Jameson and Lynch suggest the condition of the city as an ideal platform and a kind of laboratory for the utopian proposal of cognitive mapping. Thus, a complex like São Paulo, with more than 20 million inhabitants, presents itself as an exemplary scenario for this type of experiment.

The Photographic Atlas (http://www.tucavieira.com.br/Atlas-fotografico) arises from this theoretical concern, but goes to the field to verify its application. I believe that the project, inserted in a border between artistic poetics and scientific methodology, is capable of raising important questions regarding the city and its forms of representation, as well as questioning our own place in the contemporary world.

Keywords

City; art; mapping; representation; photography; Jameson.

Nuevos lugares para una práctica artística colectiva responsable: el Festival Al Sur del Barrio de El Carmen, Murcia

New places for a responsible collective art practice: Al Sur Festival at Barrio de El Carmen, Murcia

Ignacio López Moreno
Profesor Contratado Doctor. Universidad de Murcia
ignacio@um.es

Borja Morgado Aguirre
Profesor Titular. Universidad de Murcia
morgado@um.es

Resumen

Pese a contar con una tradición de décadas, el trabajo del artista en contextos sociales o comunitarios multiculturales sigue produciéndose en un terreno ética y políticamente resbaladizo. En entredicho están a menudo, en primer lugar, la participación activa de los ciudadanos de las distintas comunidades residentes en la creación de las obras de arte, en segundo lugar, la construcción de un territorio para la interacción y la participación, en tercer lugar, la propuesta de programas de educación artística como parte de la intervención artística y, por último, el arraigo de dicha intervención en el contexto en que se produce a partir de su desarrollo durante un periodo de tiempo acotado. Esta serie de elementos problemáticos incide en mayor o menor medida en la definición de una relación entre artista y audiencia que determina, como tal, la obra de arte y su valor social. Se trata de una relación que implica la labor del artista como un agente social más, legitimado, no sólo por el trabajo con la comunidad, sino de una forma evidente desde el complejo institucional implicado.

Esta comunicación se preocupa por la responsabilidad de los artistas –como agentes sociales– en la determinación de los distintos aspectos relacionados con la participación ciudadana antes aludidos. Tras aquellos diagnósticos que identificaron esa participación como una entidad referencial, como un otro, en relación al artista y al mundo del arte, será útil considerar que en la actualidad las posibilidades de intervención del artista son determinadas sólo a partir de sus negociaciones con los agentes institucionales que amparan sus acciones y, sobre todo, por las comunidades a las que implican. Estas últimas, antes que ser asumidas como una realidad pre-existente, han de entenderse como un complejo colectivo siempre provisional que es determinado por las acciones en las que el artista ha de implicarse como un agente más.

Asumiendo los distintos aspectos mencionados como instrumentos de análisis, se propone una evaluación del planteamiento y desarrollo de las actividades que bajo el lema "Historias naturales. Ciudadanía y jardín en el Barrio de El Carmen" se desarrollaron entre los meses de mayo y julio de 2017 al amparo del Festival Al Sur del barrio de El Carmen, Murcia. Dichas actividades fueron propuestas a partir de la integración del proyecto de investigación I+D+i "Espacio Público y Tejido Social. Prácticas colaborativas y arte contemporáneo en tiempos de crisis" (Ref.: HAR2015-66288-C4-4-P), como un agente más invitado, en la organización del festival aludido.

Palabras clave

Colaborativo; colectivo; arte; participación; ciudadanía.

Abstract

Despite a tradition of some decades now, social or community artwork keeps on happening in an ethically and politically slippery terrain. There is a group of issues frequently associated: firstly, the active participation of the community residents in the artwork creation, in second place, the construction of a territory for interaction and participation, thirdly, the proposal of art education as part of the artwork, and finally, the assimilation of the artwork by the context. This series of issues has implications in the definition of an artist-audience relationship that determines, as such, the artwork and its social values. It is a relationship implying the artist work as a social agent, legitimated not only by its interaction with the community, but more explicitly by the implied institutional complex.

This paper deals with the responsibility of artists –as social agents– in the determination of the different aspects connected to the community participation formerly mentioned. After those diagnosis which identified community participation as a referential entity, as an "other" to the the artist and the artworld, it will be useful to consider that today the possibilities of art intervention are determined just by, on the one hand, the artist's negotiations with the institutional agents covering her actions and, on the other, by the communities implied. These communities should be assumed, not as a pre-existing reality, but as an always provisional collective complex which is determined by the artist's actions.

Assuming the set of mentioned aspects as instruments of analysis, the proposal and development in the period May-July 2017 of a group of activities proposed under the motto "Historias naturales. Ciudadanía y jardín en el Barrio de El Carmen" for Al Sur Festival in Barrio de El Carmen, Murcia, will be tested. These activities were proposed once the I+D+i research project "Espacio Público y Tejido Social. Prácticas colaborativas y arte contemporáneo en tiempos de crisis" (Ref.: HAR2015-66288-C4-4-P) was assimilated as a guest agent, in the organisation of the mentioned festival.

Keywords

Collaborative; collective; art; community based.

Ciudad, danza y reconstrucción del espacio público

City, dance and reconstruction of public space

José Ignacio Lorente
Profesor Titular. Universidad del País Vasco
eneko.lorente@gmail.com

Resumen

La ciudad es un objeto que resulta de múltiples construcciones y reconstrucciones. Como espacio físico, la ciudad es el espacio habitado, sensible y percibido como el escenario privilegiado de las performances de la vida social y cotidiana. Pero la ciudad es también una construcción en lo simbólico que se proyecta sobre el espacio construido como un proyecto de sentido, a través del cual el sujeto urbano se construye a sí mismo como ciudadano.

A este respecto, el sociólogo francés Henry Lefebvre distingue dos formas de producción de dicho espacio simbólico: la ciudad, como espacio representado responde a las diversas formas de pensamiento e intervención en el espacio urbano por parte de las disciplinas que, como la arquitectura o el urbanismo, se ocupan de la construcción de la ciudad; pero, como espacio de representación, la ciudad es también el lugar en el que se desarrolla una gran diversidad de prácticas artísticas y ciudadanas a través de las cuales se producen los encuentros con el otro, con la diferencia y la alteridad, en un espacio público compartido.

Las prácticas artísticas contribuyen a esta doble producción simbólica mediante la resensibilización del espacio físico con capacidad para movilizar las formas naturalizadas y comunes de pensamiento y de actuación en el espacio público. Desde esta perspectiva, el espacio público no es sino un espacio imaginario e ideológico resultante de la proyección sobre el espacio urbano de un orden social en el que las prácticas artísticas intervienen reconfigurando lo que le filósofo Jacques Rancière denomina un reparto político de lo sensible, dando lugar a la aparición de formas de disenso y desacuerdo con el modo en que se han reconstruido las ciudades contemporáneas.

La investigación artística o performativa trata de dar cuenta de la forma en que las prácticas escénicas, a lo largo del proceso creativo, producen desbordamientos de la relación sensible y cotidiana del sujeto con el espacio urbano, politizando dicha relación y reconstruyendo a través de ese gesto el espacio público y ciudadano.

El tanztheater de Pina Bausch constituye una estrategia de reconfiguración del espacio urbano, a la vez sensible y habitado, simbólico e imaginario, tomando como punto de partida la experiencia urbana inscrita en el cuerpo del bailarín. Coreografías como Palermo, Palermo, Nefés o Tenshi retornan a la escena las biopolíticas del cuerpo ciudadano resiliente que guarda memoria de las dramaturgias de la vida cotidiana en las ciudades.

Palabras clave

Ciudad; prácticas artísticas; artes escénicas; tanztheater.

Abstract

The city is an object that results from multiple constructions and reconstructions. As a physical space, the city is the inhabited space, sensitive and perceived as the privileged stage of the performances of social and daily life. But the city is also a construction in the symbolic that is projected on the space constructed like a project of sense, through which the urban subject constructs itself like citizen.

In this respect, the French sociologist Henry Lefebvre distinguishes two forms of production of this symbolic space: the city as represented space responds to the various forms of thought and intervention in the urban space by the disciplines that, like architecture or Urbanism, are concerned with the construction of the city; But as a space of representation, the city is also the place where a great diversity of artistic and civic practices are developed through which the encounters with the other, with difference and alterity, take place in a public space shared.

Artistic practices contribute to this double symbolic production by resensitizing the physical space with the capacity to mobilize the naturalized and common forms of thought and action in the public space. From this perspective, public space is nothing more than an imaginary and ideological space resulting from the projection on the urban space of a social order in which artistic practices intervene reconfiguring what the philosopher Jacques Rancière calls a political distribution of the sensible, giving Place to the appearance of forms of dissent and disagreement with the way in which the contemporary cities have been rebuilt.

The artistic or performative research tries to account for the way in which the scenic practices, throughout the creative process, produce overflows of the sensible and daily relation of the subject with the urban space, politicizing this relation and reconstructing through that gesture The public space and citizen.

Pina Bausch's tanztheater constitutes a strategy of reconfiguration of the urban space, both sensitive and inhabited, symbolic and imaginary, taking as a starting point the urban experience inscribed in the body of the dancer. Choreographies like Palermo, Palermo, Nefés or Tenshi return to the scene the biopolitics of the resilient citizen body that keeps a memory of the dramaturgies of daily life in the cities.

Keywords

City; artistic practices; performing arts; tanztheater.

La Ciudad Estridentista

The Stridentist City

Juan Agustín Mancebo Roca
Profesor Titular. Universidad de Castilla-La Mancha
Juan.Mancebo@uclm.es

Resumen

Entre 1921 y 1927 un grupo de jóvenes poetas y artistas mexicanos planteará un movimiento de vanguardia conocido como estridentismo. Las imágenes de la metrópoli serán determinantes para comprender sus manifestaciones literarias. Una de las críticas al estridentismo ha sido el desequilibrio entre la producción literaria y su producción plástica, estructurada mayoritariamente bajo el influjo textual. En este sentido, tras la creación de la simbólica ciudad de Estridentópolis en Xalapa, protegidos por el general Heriberto Jara, llegarás a sus resultados gráficos más importantes. Este trabajo se estructura en torno a las manifestaciones estridentistas de pintura, grabado, diseño y artes gráficas elaboradas por los artistas vinculados al movimiento como Jean Charlot, ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas o el Dr. Alt, una producción en la que convergerán tradición y modernidad, sirviendo como línea para la creación de una identidad artística nacional que se conformaría en los años sucesivos.

Palabras clave

Estridentismo; diseño; artes plásticas; gráfica.

Abstract

Between 1921 and 1927 a group of young poets and Mexican artists will pose an avant-garde movement known as stridentism. The images of the metropolis will be determining to understand their literary manifestations. A stridentism critic has been the imbalance between the literary production and its plastic production, structured mainly under the textual influence. In this sense, after the creation of the symbolic city of Estridentópolis in Xalapa, protected by the general Heriberto Jara, stridentists arrives at its most important graphical results. This work is structured around the stridentists manifestations of painting, engraving, design and graphic arts elaborated by the artists connecting to the movement like Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas or Dr. Alt. This production, in which they will converge tradition and modernity, serving as a line for the creation of a national artistic identity that would conform in the following years. This paper will make a tour of the plastic manifestations of stridentism throughout its short but intense life and as well as the configuration of an avand-garde city outside the great European and Latin American metrópolis.

Keywords

Stridentistm; desing; arts; graphics.

Prácticas artísticas colaborativas en la ciudad de Valencia

Collaborative artistic practices in the city of Valencia

Bàrbara Martínez Biot
Doctoranda en Universidad Politécnica de Valencia
barmarbi@gmail.com

Resumen

El contexto socio-político de la ciudad de Valencia durante las últimas décadas ha propiciado una serie de reivindicaciones en torno a la problemática del territorio, el urbanismo, los problemas vecinales, y otras temáticas como la gestión cultural y otros conflictos en relación a grupos minoritarios enlazados mediante su oposición a un gobierno concreto. Estos conflictos han supuesto una fuerte crítica al modelo de ciudad que se intentaba, y se conseguía construir, la ciudad neoliberal.

Desde 1995 hemos asistido al florecimiento de una serie de plataformas reivindicativas, en su mayoría denominadas "Salvem" las cuales podemos decir que han utilizado el arte como forma de visibilización mediática. Estas prácticas artísticas activistas y colaborativas tienen su raíz en una serie de prácticas artísticas y modos de hacer que se dieron a conocer en la década de los sesenta en Estados Unidos pero que en la ciudad de Valencia podemos decir que vieron la luz algunas de estas prácticas en la década de los ochenta.

Tanto artistas como otro tipo de profesionales han asimilado que el arte, dentro y fuera de la calle, y dentro y fuera de las instituciones tradicionales, puede ser una arma de visibilización mediática, de protesta lúdica, de relación y resurgimiento de determinados contextos en conflicto. Esta desidencia artística se ha manifestado de muchas maneras desde 1995, por ejemplo "Salvem El Cabanyal" no podría entenderse sin las manifestaciones artísticas de "Cabanyal Portes Obertes" o "Cabanyal Archivo Vivo". Por otro lado, complementándolo tal vez, se han dado toda una serie de exposiciones, publicaciones, acciones colectivas e individuales las cuales, desde las instituciones académicas la Facultad de Bellas Artes de Valencia han venido a dinamizar y explorar nuevas formas de continuar la relación arte y vida como un instrumento de expresión colectiva o al servicio de un grupo en conflicto con el poder político. Estas prácticas se han alargado en el tiempo hasta llegar a la actualidad, evolucionando y adaptándose según las circunstancias y necesidades de los implicados. De manera complementaria podemos analizar tanto las prácticas artísticas colaborativas que se han realizado como su grado de efectividad así como los modos de hacer específicos de cada una de estas plataformas, teniendo en cuenta las dificultades de analizar procesos tan difusos y particulares.

Abstract

The socio-political context of the city of Valencia during the last decades has led to a series of demands on the problems of territory, urbanism, neighborhood problems, and other issues such as cultural management and other conflicts in relation to minority groups Linked by their opposition to a concrete government. These conflicts have been a strong criticism of the model of city that was attempted, and managed to build, the neoliberal city.

Since 1995 we have witnessed the flowering of a series of protest platforms, most of them called "Salvem", which we can say have used art as a form of media visibility. These activist and collaborative artistic practices have their roots in a series of artistic practices and ways of doing that became known in the 1960s in the United States but in the city of Valencia we can say that some of these practices came to light In the decade of the eighty.

Both artists and other professionals have assimilated that art, on and off the street, and inside and outside traditional institutions, can be a weapon of media visibility, playful protest, relationship and resurgence of certain contexts in conflict. This artistic disillusionment has manifested itself in many ways since 1995, for example "Salvem El Cabanyal" could not be understood without the artistic manifestations of "Cabanyal Portes Obertes" or "Cabanyal Archivo Vivo". On the other hand, complementing it perhaps, have given a whole series of exhibitions, publications, collective actions and individual which, from the academic institutions of the Faculty of Fine Arts in Valencia have come to energize and explore new ways of continuing the relationship art And life as an instrument of collective expression or at the service of a group in conflict with political power. These practices have extended over time to the present, evolving and adapting according to the circumstances and needs of those involved. In a complementary way we can analyze both the collaborative artistic practices that have been realized as well as their degree of effectiveness as well as the specific ways of doing of each one of these platforms, taking into account the difficulties of analyzing such diffuse and particular processes.

Palabras clave

Arte público; ciudad; movimientos sociales.

Keywords

Public art; city; social movements.

Manini pintor en el Chalet Biester de Sintra

Manini painter in the Chalet Biester at Sintra

Iván Moure Pazos
Profesor. Investigador. Universidade de Santiago de Compostela
ivan.menes@yahoo.es

Resumen

En el año 1880, Frederico Biester encomienda al arquitecto José Luís Monteiro la creación del Chalet Biester en la sierra de Sintra. Para la elaboración de los interiores, Monteiro reúne a un equipo multidisciplinar, formado por algunos de los mejores artistas del momento. Junto al magnífico ebanista Leandro Braga, Luigi Manini se encargará de la decoración pictórica de la casa. La presente comunicación pretende analizar la obra de Manini en el Chalet Biester, arrojando luz sobre los diferentes significados iconográficos, así como aspectos formales, de este ciclo pictórico. Se trata de una obra poco conocida e injustamente tratada dentro de la producción artística maniniana que, como veremos, resulta crucial a la hora de comprender la biografía intelectual de este artista polifacético y multidisciplinar.

Palabras clave

Luigi Manini; José Luís Monteiro; Chalet Biester; Sintra.

Abstract

In the year 1880, Frederico Biester entrusted to the architect José Luís Monteiro the creation of the Chalet Biester in the mountains of Sintra. For the elaboration of the interiors, Monteiro brings together a multidisciplinary team, formed by some of the best artists of the moment. Together with the magnificent cabinetmaker Leandro Braga, Luigi Manini will take care of the pictorial decoration of the house. The present paper intends to analyze Manini's work at the Biester Chalet, shedding light on the different iconographic meanings, as well as formal aspects of these frescoes. It is a little-known and unfairly treated work within Manini's artistic production which, as we shall see, is crucial in understanding the intellectual biography of this multi-faceted and multidisciplinary artist.

Keywords

Luigi Manini; José Luís Monteiro; Chalet Biester; Sintra.

El Carmen: Mapa colaborativo del Tejido Social Intercultural

El Carmen: Collaborative Map of Intercultural Social Fabric

Verónica Perales Blanco
Artista. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Murcia
vperales@um.es

María Abellán Hernández
Investigadora colaboradora. Universidad de Murcia
maria.abellan4@um.es

Resumen

Desde hace unos años se ha tomado conciencia del contexto de ruptura y desconexión que existe entre las acciones promovidas por las instituciones y la ciudadanía que habita los espacios dominados por estos agentes poder. Especialmente, esta toma de consideración devino de la situación de crisis económica ocurrida en nuestro país en 2008. De este modo, una lectura posmoderna de lo social nos permite identificar cómo los agentes de poder cultural fueron desligándose de los intereses de la ciudadanía, a la que debían servir, hasta llegar a un estado de incomunicación entre las instituciones y el tejido social. Este fenómeno de alejamiento entre institución cultural y ciudadano beneficiario de dicha cultura se ha podido observar en diferentes lugares con independencia del volumen poblacional o del nivel adquisitivo. Dentro de esta especial coyuntura, el Barrio de El Carmen en Murcia –una de las zonas más emblemáticas y activas de dicha capital–, se muestra como un claro exponente de dicha fisura y de cómo el tejido ciudadano se organiza para cubrir las carencias que esa situación provoca. Surgen así numerosas asociaciones y agrupaciones, a veces grupúsculos, que cubren necesidades de un tejido marcado por la diversidad social e interculturalidad.

Desde este punto de partida, y al amparo del proyecto de investigación I+D+i "Espacio Público y Tejido Social. Prácticas colaborativas y arte contemporáneo en tiempos de crisis" (Ref.: HAR2015-66288-C4-4-P), desarrollamos un mapa colaborativo digital online cuyo uso pretende reconectar el tejido social del barrio con los espacios de interés cultural de la zona. El objetivo último es visibilizar el tejido –cartografiando en detalle dichos espacios– y tejer, al mismo tiempo, la relación sensible entre la información digital y el lugar donde es experimentada. La cartografía se lleva a cabo involucrando a las diferentes agrupaciones representadas, de forma que el resultado final es producto de un proceso colaborativo.

El mapa generado funciona a modo de web app, sin precisar instalaciones especiales; es accesible desde cualquier ordenador o smartphone. La forma que toman los contenidos varía en función del tipo de acceso (desde terminal fijo o in-situ). El acceso desde un ordenador nos muestra información detallada del capital de este tejido social intercultural, mientras que el acceso dentro de los límites geográficos del barrio de El Carmen (smartphone) ofrece, además, una narrativa geolocalizada. El reciente reconocimiento como BIC del Jardín de Floridablanca, situado en pleno corazón del barrio, invita a experimentar dicha narrativa, que gira en torno al jardín y las especies naturales presentes en el mismo (metáfora a su vez, de la particular riqueza social y cultural del barrio).

Abstract

For some years now we are concerned about the context of rupture and disconnection existing between the different actions promoted by institutions and citizenship that inhabits the space controlled by these power agents. This awareness was originated in our country, specially, by the 2008 economic crisis. Therefore, a postmodern reading of the social allows us to identify how agents of cultural power were separated from the citizens' interests they serve, causing a lack of communication between institutions and social network. This restraint phenomenon between cultural institutions and beneficiary citizen could be observed in different places notwithstanding population's density or purchasing power. In this particular circumstances, Barrio de El Carmen in Murcia –one of the most emblematic and active zones of the capital–, is a clear example of this fracture and of how citizens organize to fill the shortages that this situation provokes. A great number of associations and groupings, sometimes very small, emerge to cover the necessities of a fabric marked by a social diversity and multi-culture.

From this viewpoint and covered by the I+D+i research project "Espacio Público y Tejido Social. Prácticas colaborativas y arte contemporáneo en tiempos de crisis" (Ref.: HAR2015-66288-C4-4-P), we developed a collaborative digital online map whose use intends to reconnect the neighborhood social fabric with the culturally charged spaces of the area. The ultimate goal is to visualize fabric –mapping in detail these spaces– and to knit, al the same time, the sensible relationship between digital information and the place where it is experienced. The cartography is carried out involving the different representative groupings in such a way that there final result is the product of a collaborative process.

The resulting map works as a web app, not needing any special installation; it is accessible for any computer or smarthphone. The shape of the contents varies according to the access mode (from a fixed terminal or in-situ). The access from a computer shows detailed information of this intercultural social fabric's capital, while the access inside the geographic limits of Barrio de El Carmen (smartphone) offers besides a locative narrative. The recent recognition of Jardin de Floridablanca as an asset of Cultural Interest, invites to experience a narrative dealing with the garden and the natural species represented there (as metaphor at the same time of the social and cultural richness of Barrio de El Carmen).

Palabras clave

Tejido social; mapa; cartografía; interculturalidad; El Carmen.

Keywords

Social fabric; map; cartography; interculturality; El Carmen.

La Cárcel Modelo de Barcelona. Arte y memoria en el espacio público

The Model Prison in Barcelona. Art and memory in public space

Núria Ricart Ulldemolins
Profesora. Universidad de Barcelona
nuriaricartulldemolins@ub.edu

Resumen

La comunicación que presentamos se fundamenta en los avances del proyecto de investigación Public Space Service System (2016-2018, FCT-IST). Su objeto es el desarrollo de una herramienta de evaluación del espacio público desde un punto de vista sistémico como proveedor de servicios (movilidad, imagen, etc.). A nivel metodológico, el proyecto fomenta la perspectiva interdisciplinar –desde la arquitectura, el arte público, la ingeniería y las ciencias sociales. Desde este marco epistemológico, nos interesa problematizar las capacidades e incapacidades del arte público en cuanto proceso/producto en la ciudad, incidiendo en el estudio crítico de sus implicaciones en aquellos servicios sobre los cuales incide especialmente (significados, imagen, comunicación, etc.). Los avances de la investigación se muestran mediante el desarrollo teórico de sus herramientas conceptuales y dispositivos de evaluación, que son aplicadas a un caso de estudio particular, especialmente complejo por estar inmerso en un proceso de transformación integral: la Cárcel Modelo de Barcelona. Inaugurada en 1904, la Cárcel Modelo nace abanderando un nuevo y mejorado sistema penitenciario. Edificada en el límite meridional del Ensanche barcelonés en un contexto aun suburbano; su sistema panóptico y la baja ratio de las celdas abanderan el "modelo", aunque éste se ve rápidamente superado. Tras 113, y más de veinte años de reivindicaciones ciudadanas a favor de su cierre, éste se lleva a cabo en 2017. Con su desmantelamiento se abre una etapa de debate y transformación en la que todo parece estar abierto: los usos previstos en el solar, el nivel de mantenimiento patrimonial, los procesos de transmisión de su memoria,… Aunque su cierre ha sido acogido positivamente por gran parte de asociaciones y entes ciudadanos, el proceso no está exento de conflicto en cuanto a derechos laborales de los trabajadores penitenciarios, lejanía de los presos de los núcleos familiares, o posibles efectos especulativos sobre el tejido residencial directamente afectado. Las implicaciones artísticas vinculadas al proceso se integran desde el año 2015 en la formación de la plataforma ciudadana: Fem Nostre l'Espai de la Model, plataforma que integra entre sus reivindicaciones: la mejora en el déficit de equipamientos y verde urbano del distrito, así como la necesidad de articular una política de memoria para la Modelo. El análisis que presentamos tiene un doble objeto correlacionado, reflexionar en torno a las implicaciones del arte público en los procesos de hacer ciudad desde una perspectiva sistémica, poniendo en práctica una herramienta inédita de evaluación del espacio público basada en sus valores y servicios.

Palabras clave

Cárcel Modelo; arte público; memoria; espacio público; sistema; servicios.

Abstract

The communication we present shows the advances of the research project Public Space Service System (2016-2018, FCT-IST). Its purpose is the development of a tool to evaluate the public space from a systemic point of view as a service provider (mobility, image, meanings, etc.). At the methodological level, the project fosters an interdisciplinary perspective –from architecture, public art, engineering and social sciences. From this epistemological framework, we are interested in problematizing the capacities and incapacities of public art as a process/product in the city, focusing on the critical study of its implications in those services on which it particularly affects. The advances of the research display the theoretical development of its conceptual tools and evaluation devices, which are applied to a particular case study, especially complex because it is immersed in a process of integral transformation: the Model Prison, in Barcelona. Inaugurated in 1904, the Model Jail was born with a new and improved penitentiary system. Built on the southern edge of the Barcelona Ensanche in an even suburban context; its panoptic system and the low ratio of the cells were a "model". After 113, and more than twenty years of citizen demands in favor of its closure, the prison closes in 2017. With its dismantling opens a stage of debate and transformation in which everything seems to be open. The uses envisaged in the plot, the notions of heritage, the processes of transmission of its memory,… Although its closure has been welcomed by a large number of associations and citizens; the process is not free from conflict in terms of labor rights of prison workers, remoteness of prisoners in the family, or possible speculative effects on the residential fabric, directly affected. The artistic implications linked to the process had integrated since 2015 through the citizen platform: Fem Nostre l'Espai de la Model, platform that integrates among its demands: improvement in the deficit of equipment and urban green of the district, as well as the need to articulate a policy of memory for the Model. The analysis we present has a double correlated object, to reflect on the implications of public art in the processes of "making city" from a systemic perspective, putting in practice an unpublished tool of evaluation of the public space based on its values and services.

Keywords

Model Prison; public art; remembrance; public space; system; services.

De qué tiempo es este lugar? ¿De qué lugar es este tiempo? Monumentos en movimiento: arte público y transformación política en Palestina

What time is this place? What place is this time? Monuments on the move: public art and political transformation in Palestine

Octavi Rofes Baron
Profesor Titular. Universitat Autònoma de Barcelona
odotrdotb@icloud.com

Resumen

Dos obras de carácter monumental erigidas en los últimos años en Palestina ponen en evidencia la eficacia política del arte público como agente de transformación social. La problemática de la monumentalización en un entorno conflictivo es compartida tanto por la estatua en bronce de Nelson Mandela, obra de los artistas sudafricanos Lungisa Khala, Christina Salvodi y Tania Lee, que desde abril de 2016 domina Ramallah con sus seis metros de altura sobre el montículo de Al-Tutherah, como por la reconstrucción en cemento en el año 2015 de una antigua tienda de lona llegada como parte de la ayuda humanitaria a Dheisheh, el antiguo campo de desplazados de 1948 que hoy ya es un tejido urbano en las proximidades de Belén. Ambas obras comparten también la capacidad para materializar. los trastornos temporales y espaciales que permiten pensar, desde el presente, la posibilidad de mundos alternativos. A pesar de que el monumento conmemorativo suele considerarse un instrumento de estabilización y fijación en la memoria de hechos y lugares que se convierten en motivos de celebración y consenso, estas dos obras abren espacio para la política desde la manifestación de la controversia. La invocación transcultural al "espíritu de Mandela" sitúa el conflicto palestino fuera de los avatares del contexto regional de Oriente Próximo para trasladarlo a una esfera universal de lucha contra la descriminación. Por su parte, la tensión entre la historicidad de un campo de refugiados en continua transformación y consolidación durante sus cerca de 70 años de existencia y la negativa de sus pobladores a renunciar al principio político del derecho al retorno a los territorios ocupados durante la Nakba hace de la tienda de cemento un potente signo generador de reinterpretaciones que den nuevo sentido a la paradoja de la temporalidad permanente de los campos palestinos. Estos dos casos permiten el estudio de las formas de movimiento de categorías que hacen del monumento un generador de encuentro y debate.

Palabras clave

Monumento; conflicto; Palestina; arte y política.

Abstract

Two artistic monuments raised in the recent years in Palestine highlight the political effciency of public art as an agent of social transformation. The problem of monumentalization in a conflictive environment is shared by both the bronze statue of Nelson Mandela, an artwork made by the South African artists Lungisa Khala, Christina Salvodi and Tania Lee, which since April 2016 dominates Ramallah with its six meters of height over the hill of Al-Tutherah, and by the concrete reconstruction in 2015 of an old tarpaulin tent that was part of the humanitarian aid to Dheisheh, the former refugees camp of 1948, today an urban fabric in the vicinity of Betlehem. Both works also share the capacity to materialize the temporal and spacial disturbances and allow us to think about the possibility of alternative worlds. Although the monument is often considered as a device for the stabilization and fixation in our memory of events and places that become points of celebration and consensus, these works open perspectives for politics as a manifestation of controversial views. The cross-cultural invocation of "Mandela's spirit" places the Palestinian conflict beyond the vicissitudes of the regional context of the Middle East and moves it to the universal struggle against discrimination. On the other hand, the tension between the historicity of a refugee camp in continuous transformation and consolidation during its near 70 years of existence and the refusal of its inhabitants to renounce to the political principle of the right to return to the territories occupied during the Nakba, make the concrete tent a powerful symbol that generates reinterpretations and gives a new meaning to the paradox of the permanent temporality of the camps. These two cases allow the study of the transformation of categorical forms that make the monument a unique generator of meeting and debate.

Keywords

Monument; conflict; Palestine; art and politics.

Poéticas experimentales en el contexto urbano

Experimental poetics in the urban context

Pilar Rosado Rodrigo
Profesora Asociada. Universidad de Barcelona
prrforma@gmail.com

Mar Redondo Arolas
Profesora Colaboradora Doctora. Universidad de Barcelona
redondo@ub.edu

Eva Figueras Ferrer
Profesora Titular. Universidad de Barcelona
efigueras@ub.edu

Resumen

La presente investigación se propone presentar las tensiones que provocan en la ciudad algunas poéticas que tienen como denominador común reivindicar los límites entre la poesía experimental y las artes plásticas.

Cabe recordar el indiscutible arraigo de la poesía experimental en las vanguardias históricas, a partir de las cuales surge y se desarrolla. Sin embargo, obras y autores muy significativos, cuando no fundamentales, quedan al margen de la mirada del público al haber criticado con mayor violencia, o negado, la idea misma de arte. Es el caso emblemático de Dada y de los artistas que se relacionan con dicho movimiento.

Es también el caso de aquellas investigaciones poéticas que abrieron paso a las experimentaciones plásticas de los años sesenta y que se desarrollaron a lo largo del siglo XX.

La vigencia de la obra de críticos como Peter Bürger y Hal Foster en sus desacuerdos y evaluaciones respectivas de las nuevas vanguardias, parecen ejemplificar el interés por lo ocurrido a partir de los años 1960: de nuevo, la poesía constituye uno de los motores principales de dichas vanguardias. Al tener estatus documental, al ser formas balbuceantes habitadas por lo efímero pero directamente conectadas a contextos específicos, al ser formas subversivas, fuentes de desorden, los poemas experimentales son una verdadera paradoja. Archivos de su época y sus públicos, testigos de sus rupturas y debates, desoyen y rechazan la idea de conservación y de tradición en su sentido más etimológico de traslado a través del tiempo.

En las obras que se estudian en esta investigación, de autores como Dough Aitken, Jenny Holzer, Laurent Mignonneau y Christa Sommerer o Jaume Plensa, la poesía no se entiende sólo como campo de experimentación con el lenguaje sino también con materiales, soportes y espacios que ocupa. Las obras rompen los formalismos de la poesía tradicional consistentes en líneas que aparecen impresas en soportes bidimensionales para ser leídas en un orden familiar de izquierda a derecha y de arriba abajo. Su poética desafía estos supuestos utilizando medios materiales propios de la escultura y de la arquitectura, además de la palabra. De esta forma la ciudad expande a nuevos rangos los escenarios de lectura para la poesía, ampliando el campo de significado disponible para la poesía experimental.

Así, la poesía puede ser un modo de explorar, utilizar, ocupar y reivindicar el espacio público. Y puede devenir herramienta mediadora y catalizadora para la reflexión del lector-espectador sobre conflictos del presente.

Palabras clave

Poéticas experimentales; arte y ciudad; arte y arquitectura; arte efímero.

Abstract

This research aims to present the tensions that provoke in the city some poetics that have in common to claim the limits between experimental poetry and visual arts.

It is worth remembering the indisputable rooting of experimental poetry in the historical vanguards, from which it emerges and develops. However, works and authors who are very significant, if not fundamental, are left out of the public eye by criticizing the idea of art more violently. It is the emblematic case of Dada and the artists who are related to this movement. It is also the case of those poetic investigations that opened the way to the plastic experiments of the sixties and that developed throughout the twentieth century.

The validity of the work of critics such as Peter Bürger and Hal Foster in their respective disagreements and evaluations of the new avant-garde seems to exemplify the interest in what happened from the 1960s: again, poetry constitutes one of the main engines of these vanguards. Having documentary status, being babbling forms inhabited by the ephemeral but directly connected to specific contexts, being subversive forms, sources of disorder, experimental poems are a true paradox. Archives of his time and his audiences, witnesses of their ruptures and debates, ignore and reject the idea of conservation and tradition in its most etymological sense of transference through time.

In artworks that are studied in this research, by authors such as Dough Aitken, Jenny Holzer, Laurent Mignonneau and Christa Sommerer or Jaume Plensa, poetry is understood not only as a field of experimentation with language but also with materials, supports and spaces that it occupy These artworks break the formalisms of traditional poetry consisting of lines that appear printed on two-dimensional supports to be read in a familiar order from left to right and top to bottom. His poetry defies these assumptions using material means of sculpture and architecture, in addition to the word. In this way, the city expands reading ranges for poetry to new ranks, expanding the field of meaning available for experimental poetry.

Thus, poetry can be a way to explore, use, occupy and claim the public space. And it can become a mediating and catalyzing tool for reader-viewer's reflection on present conflicts.

Keywords

Experimental poetics; art and city; art and architecture; ephemeral art.

Arte urbano en Murcia. de los grafitis ilegales a los encargos oficiales

Urban art in Murcia. from illegal graffiti to custom orders

Victoria Santiago Godos
Profesora Titular. Universidad de Murcia
vicsan@um.es

Resumen

La decoración mural en el exterior de los enclaves urbanos es algo que se remonta a las épocas de los antiguos romanos pero que ha seguido desarrollándose a lo largo de todas las etapas históricas en diferentes civilizaciones, para mayor ornato de los inmuebles públicos y para decoración y ostentación de los privados. Desgraciadamente no han llegado demasiados ejemplos hasta nuestros días, a causa de su degradación y pérdida, bien sea producida por agentes meteorológicos o antrópicos.

En estas últimas décadas se ha visto una gran proliferación de decoraciones murales en diferentes recintos urbanos, existiendo importantes ejemplos en destacadas ciudades de nuestro orbe. Estas manifestaciones plásticas hanrepresentado bellos trompe l'oeils –o trampantojos–, con claros ideales estéticos, o bien han sido murales realizados en traseras de edificios cuya finalidad, más que artística era disimuladora de los defectos de los inmuebles o para cubrir los paramentos tras los derribos. También han existido y existen otras manifestaciones pictóricas sobre los paramentos urbanos más reivindicativas y críticas con los estados y las políticas, como el muro de Berlín y llegando incluso a la subcultura un tanto underground de los grafitis que se encuentran repartidos en las urbes actuales y que han buscado como soporte no solo los muros y otros soportes arquitectónicos sino incluso los propios vagones de metro.

La ciudad de Murcia y sus alrededores tiene un amplia y extensa muestra de grafitis y murales de gran interés tanto artístico como social. Muchas de estas obras han sido realizadas de forma ilegal y llevadas a cabo en muchos casos con nocturnidad al incumplir los más elementales reglamentos urbanísticos y utilizar como soportes algunos muros cuyos propietarios, no eran conscientes de ello. Y así han ido proliferando en la zona multitud de grafitis, murales y también de pintores que se han ido sumando a estas iniciativas artísticas. Ellos incluso se han ido agrupando y formando diferentes colectivos plásticos y han comenzado a realizar obrasen conjunto, por lo que entre todos han sumado sinergias y así ha ido surgiendo una importante representación de una cultura urbana, que se ha abierto las puertas incluso al Museo de Bellas Artes de Murcia Mubam y a importantes encargos oficiales. Paradigmática sin duda ha sido la reciente presencia del famoso muralista y grafitero internacional Kobra y la obra representando el rostro de Dalí que ha realizado en el centro cultural Puertas de Castilla de Murcia.

De los diferentes soportes, de las distintas técnicas, materiales y artistas se hablará extensamente en el artículo.

Abstract

The mural decoration on the exterior of the urban enclaves is something that goes back to the times of the ancient Romans but has continued to develop throughout all the historical stages in different civilizations, to more ornate public buildings and for decoration and Ostentation of the private. Unfortunately, many examples have not come to this day, because of their degradation and loss, whether produced by meteorological or anthropic agents.

In the last decades a great proliferation of mural decorations has been seen in different urban enclosures, being important examples in outstanding cities of our world. These plastic manifestations have represented beautiful trompe l'oeils, or trompe l'oeils, with clear aesthetic ideals, or they have been murals made in the backs of buildings whose purpose, more than artistic, was concealing of the defects of the buildings or to cover the walls after the Demolitions There have also been and there are other pictorial manifestations on the urban walls more demanding and critical of states and policies, such as the Berlin Wall and even reaching the somewhat underground subculture of the graffiti that are scattered in today's cities and that Have sought as support not only the walls and other architectural supports but even the metro cars themselves.

The city of Murcia and its surroundings has a wide and extensive sample of graffiti and murals of great artistic and social interest. Many of these works have been carried out illegally and carried out in many cases with nocturnal failure to comply with the most elementary urban regulations and use as supports some walls whose owners were not aware of it. And so have proliferated in the area multitude of graffiti, murals and also of painters who have been adding to these artistic initiatives. They have even been grouped and formed different plastic groups and have begun to work together, so that all have added synergies and thus has emerged an important representation of an urban culture, which has opened the doors even to the Museum of Fine Arts of Murcia Mubam already important official commissions. Paradigmatic has certainly been the recent presence of the famous muralist and international graffiti artist Kobra and the work representing the face of Dalí has done in the cultural center Puertas de Castilla of Murcia.

Of the different supports, of the different techniques, materials and artists will be discussed at length in the article.

Palabras clave

Grafitis; pinturas murales; arte urbano; grafiteros; artistas.

Keywords

Graffiti; wall paintings; urban art; Graffti; artists.

Aurigas en la ciudad. El caso del auriga de Delfos como símbolo masculino homoerótico en el Siglo XX

The charoteer in the city. The charioteer of Delphi as a homoerotic male symbol in the 20th Century

Carlos Treviño Avellaneda

Coordinador Técnico de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes - Ayto. Boadilla del Monte. Doctor - Universidad Complutense

carlostavellaneda@hotmail.com

Resumen

Algunos aurigas se han convertido en icono de ciudad, como Madrid o Delfos, y están presentes en arcos de triunfo y elementos urbanos en algunas ciudades. Se realizará un repaso a los aurigas de las ciudades más importantes, haciendo especial hincapié en el carácter homoerótico del Auriga de Delfos.

En 1896 se descubre la estatua del Auriga de Delfos. La relación entre cultura grecolatina y homosexualidad por parte de algunos artistas que, como Gregorio Prieto, utilizan esta estatua como símbolo homoerótico, es el tema central de esta investigación. La búsqueda de estereotipos masculinos de finales del siglo XIX y principios del XX; la imagen exclusivamente masculina del auriga en las fuentes nuestra historia occidental; y la utilización de la estatua como símbolo; son las cuestiones analizadas en esta comunicación.

Palabras clave

Gregorio Prieto; auriga; género; homosexualidad; arte; ciudad.

Abstract

Some charioteers have become a city's icon, as Madrid or Delphi, and they are been in triumph arcs and another urban elements. Will be performed an review of the most important citys charioteers's with special emphasis on the homoerotic character of Charioteer of Delphi.

In 1896 the statue of the Charioteer of Delphi is discovered. The relationship between Greco-Roman culture and homosexuality followed by some artists that used this statue as a homoerotic symbol, like Gregorio Prieto did, is the centerpiece of this investigation. The search for masculine stereotypes at the end of the 19th and beginning of the 20th century, the exclusively male image of the Charioteer in the sources of the Western history, and the use of the statue as a symbol; are the areas analysed in this article.

Keywords

Gregorio Prieto; charioteer; genre; homosexuality; art; city.

Desmaterialización, descorporeización e inmaterialidad en el siglo XX. El proceso de transformación estético y material hacia un arte que utiliza el espacio hertziano como site

Dematerialization, disembodimentation and immateriality in the twentieth century. The process of aesthetic and material transformation towards an art that uses the radio space as a site

David Trujillo Ruiz
Artista. Profesor. Universidad Miguel Hernández
davidtrujilloruiz@gmail.com

Resumen

En los últimos años, los avances informáticos, comunicacionales y tecnológicos, están produciendo un cambio importante en nuestra sociedad del que no somos conscientes. Sobre todo, en el ámbito de la comunicación inalámbrica, ya que la inclusión masiva de dichas tecnologías y dispositivos, facilitan como eje principal, el acceso a Internet a individuos (usuarios) desde cualquier sitio y hora. Lo que supone a su vez, que estemos buscando y generando información constantemente y en muchas ocasiones en tránsito, modificando como consecuencia, el espacio de interacción (físico y virtual) de las ciudades contemporáneas, las relaciones sociales y la forma de comportarnos.

Toda esa información (datos, imágenes, videos, sonidos y texto) creada por los usuarios con los últimos dispositivos móviles, al igual que las señales de telefonía inalámbrica, radio y televisión, viajan a través de ondas radioeléctricas (también llamadas hertzianas) por todas partes, encontrándose a nuestro alrededor, atravesando paredes, personas y objetos, imperceptibles e invisibles, configurando un nuevo espacio hertziano que permanece oculto.

El arte corre en paralelo a estas innovaciones tecnológicas e informacionales y se aproxima a este espacio hertziano para revelarlo, conceptualizarlo y traducirlo, mostrando sus límites, funcionamientos y peligros. Pero sobre todo, reivindica dicho espacio como un lugar de actuación para determinadas prácticas artísticas.

La comunicación se centrará en identificar, exponer y analizar los distintos agentes participantes en el proceso de transformación estético, matérico y conceptual que han posibilitado el nacimiento de un arte que utiliza el espacio hertziano y las señales, energías y datos que viajan por el espectro en forma de ondas, como material y como Site.

Los resultados, los presentaremos desde tres perspectivas relacionadas entre sí. La primera de ellas, desde la desmaterialización: la transformación del arte objetual en un arte procesual, conceptual, relacional y social; la segunda, desde la descorporeización (pérdida de corporeidad): donde veremos la pérdida de sustancia de la materia, de su volumen físico (adelgazamiento de lo visible), y la propia digitalización; y por último, desde la inmaterialidad: donde veremos la creación con código informático y los primeros usos de los datos como material artístico; todo ello en un recorrido transversal por el arte, la ciencia y la tecnología.

Palabras clave

Espacio hertziano; arte; ciudad informacional; comunicación; desmaterialización; inmaterialidad.

Abstract

In the last years, the advances in computer science, communication and technology, are producing an important change in our society of which we are not aware. Above all, in the area of wireless communication, since the massive inclusion of such technologies and devices, facilitate as main axis, the Internet access to individuals (users) from any place and time. This means, in turn, that we are constantly searching for and generating information on many occasions in transit, modifying as a consequence, the interaction space (physical and virtual) of contemporary cities, social relations and the way we behave.

All information (data, images, videos, sounds and text) created by users with the latest mobile devices, as well as wireless, radio and television signals, travel through radio waves (also called Hertzian) for all parts, finding themselves around us, crossing walls, people and objects, imperceptible and invisible, forming a new hertzian space that remains hidden.

Art runs parallel to these technological and informational innovations and approaches this hertzian space to reveal it, conceptualizing translating it, showing its limits, functions and dangers. But above all, it claims that space is a place of action for certain artistic practices.

The communication will focus on identifying, exposing and analyzing the different participating actions involved in the process of aesthetic, material and conceptual transformation that have enabled the birth of an art that uses the hertzian space, the energy signals and the data that travels the spectrum in a wave form, as a material like.

The presented results, from the point of view from these three related perspectives. The first one, from the dematerialization: the transformation of object art into a processual, conceptual, relational and social art; the second, from the disembodiment (loss of corporeity): where we will see the loss of substance of matter, its physical volume (thinning of the visible), and the digitization itself; and finally, from immateriality: where we will see the creation with computer coding and the first uses of the data as artistic material; all in a transversal way through art, science and technology.

Keywords

Hertzian Space; art; informational city; communication; dematerialization; immateriality.

La ciudad en traslación. El fotolibro como segundo contenedor del espacio físico

The city in translation. The Photobook like the second container of physical space

Seber Ugarte Calleja
Docente. Investigador. Universitario Colegio Mayor del Cauca
seugarte@unimayor.edu.co

Verónica Miguez
Diseñadora Industrial. Directora de la Licenciatura en Diseño.
Universidad Champagnat, Argentina
miguezveronica@uch.edu.ar

Resumen

Sin demasiadas reglas y en paralelo al circuito de lo efímero, el sistema de comunicación en red hace posible que el elemento imagen/editorial sea posibilidad del paisaje cotidiano pero también un espacio de experimentación en el entorno educativo. La cooperación y los convenios colaborativos entre instituciones universitarias hacen posible espacios de reflexión común, a la vez que articulan ejercicios de reciprocidad y complementación. Este proyecto nace de la interrelación por narrar(nos) a la vez que abrimos puertas hacia otros espacios, territorios, historias y visiones.

Concebimos el mundo como una imagen hipertextual y la (re)producimos sin ser conscientes de que esa operación es, en toda regla, una fuga de nuestro espacio real. El proyecto, plantea una experiencia especulativa en torno a nuestro imaginario colectivo, una filosofía, en términos de representación, capaz de convertirse en una narración del propio hábitat. La complejidad ambiental de dos situaciones diferentes en su base hace que nuestro proyecto (fotolibro) cobre forma tras proponer, en el espacio lectivo de las dos universidades, un mismo tema: "narrar(se) a través de nuestro espacio vital". Mendoza y Popayán dos ciudades latinoamericanas, son contadas y miradas por los ojos de alumno/os que las habitan haciéndolas comprensibles y posibles en cuanto a nuevo imaginario. Una filosofía del lenguaje cotidiano que mezcla empírica y azar y que va superponiéndose en capas, como si tratara de un mismo lugar, un lugar común; espacios de lo emocional, de lo vivencial que se entrecruzan en ese universo de traslación que es la propia vida.

Casi lugares análogos, (demografía, sociedad…) y aunque los alumnos aún no hayan pisado las mismas calles, se crea una observación de (con)textos parecidos, de hecho no tienen los mismos códigos y sin embargo van al encuentro. El deseo de plasmar sus observaciones en un espacio real (libro) es el motivo que une esta experiencia. Imágenes como argumentos matéricos llenos de contenido y de significación, en un ejercicio de mutación constante, no sólo por su valor transaccional sino también simbólico, se convierten en el preámbulo de una relación entre el espacio físico (hábitat) y sus propios constructores (los alumno/as). Sus improntas se (re)construyen, se retroalimentan como artefactos para relatar el "choque" de realidades, mundos, experiencias y miradas.

Abstract

Without too many rules and parallel to the ephemeral circuit, the network communication system makes it possible for the image/editorial element to be a possibility of the everyday landscape but also a space for experimentation in the educational environment. Cooperation and collaborative agreements between university institutions make possible spaces for common reflection, while articulating exercises of reciprocity and complementation. This project is born from the interrelationship to narrate (us) while opening doors to other spaces, territories, histories and visions.

We conceive the world as a hypertextual image and (re) produce it without being aware that this operation is, in all rule, a leakage of our real space. The project raises a speculative experience around our collective imagination, a philosophy, in terms of representation, capable of becoming a narrative of the habitat itself. The environmental complexity of two different situations at its base makes our project (booklet) form a new form after proposing, in the academic space of the two universities, the same theme: "to narrate through our living space". Mendoza and Popayán, two Latin American cities, are counted and watched by the eyes of students who inhabit them making them understandable and possible in terms of new imagery. A philosophy of everyday language that mixes empirically and randomly and is superimposed in layers, as if it were a single place, a common place; spaces of the emotional, of the experiential that intertwine in that universe of translation that is the own life. Almost similar places, (demography, society…) and although the students have not yet walked the same streets, it creates an observation of (with) similar texts, in fact they do not have the same codes and nevertheless go to the meeting. The desire to capture their observations in a real space (book) is the motive that unites this experience.

Images as material arguments full of content and meaning, in an exercise of constant mutation, not only because of their transactional value but also symbolic, become the preamble of a relation between the physical space (habitat) and its own constructors (students/ace). Their imprints are (re) constructed, feedback as artifacts to tell the "clash" of realities, worlds, experiences and looks.

Palabras clave

Mendoza; Popayán; editorial; diseño; fotolibro.

Keywords

Mendoza; Popayán; editorial; design; photo book.

Imágenes, hashtags y base de datos: la experiencia audiovisual del Taller Masp.Etc.Br

Images, hashtags and database: the audiovisual experience of the Workshop Masp.Etc.Br

Artur Vasconcelos Cordeiro
Estudiante de doctorado. Universidade de São Paulo
arturvc@usp.br

Resumen

Este trabajo aborda la creación audiovisual colectiva compuesta de imágenes compartidas en redes sociales, presentando como estudio de caso el Taller Masp.Etc.Br, realizada por el grupo de investigación Estéticas de la Memoria en el Siglo 21 (FAU / USP) y promovida por el Museo de Arte de São Paulo (MASP). El Taller consiste en un mapeo de las manifestaciones artísticas y culturales en la Avenida Paulista, vía de gran significado simbólico para la ciudad, espacio de importantes manifestaciones políticas del país, y donde se encuentra el MASP. A partir de cuestiones sobre los posibles significados y relaciones del museo con la ciudad, el Taller propuso la creación de poéticas visuales que representasen esas preguntas a partir de una estética de base de datos. ¿Cómo la gran cantidad de informaciones, metadatos e imágenes producidas por la sociedad en red pueden expresar la experiencia cotidiana de ocupar y percibir la ciudad? ¿Cómo la digitalización de las diversas miradas sobre la ciudad pueden componer una narrativa? Los participantes utilizaron el Instagram como herramienta de recolección y categorización de imágenes, vídeos, sonidos, ruidos, musica de la avenida, usando el hashtag del Taller #maspetcbr y otras como #artepublica, #artistas_paulista, #manifestacaopaulista, #maspmuseu, #paulistaaberta, #vaolivre para clasificar el material. El Taller ocurrió en los días 6 y 7 de mayo de 2017, con 35 participantes que recogieron más de 900 archivos de imágenes, sonidos y vídeos. En el día 11, a partir del material producido, se realizó una gran proyección de narrativa audiovisual en el vano libre del MASP. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es discutir las creaciones visuales mediadas por tecnologías de comunicación y compartir la experiencia del Taller Masp.Etc.Br, evidenciando el papel de los medios digitales en la creación de un repertorio imagético urbano, y las posibilidades exploratorias de la base de datos como cine expandido.

Palabras clave

Medios digitales; redes sociales; espacio urbano; museo; audiovisual.

Abstract

This work is about the collective audiovisual creation composed of shared images in social networks, presenting as a case study the Workshop Masp.Etc.Br, carried out by the research group Aesthetics of Memory in the 21st Century (FAU / USP) and promoted by the Museum of Art of São Paulo (MASP). The Workshop consists of a mapping of the artistic and cultural manifestations in Paulista Avenue, an urban axis of great symbolic significance for the city, a place of important political manifestations, and where MASP is located. Starting from questions about the possible meanings and relations of the museum with the city, the Workshop proposed the creation of visual poetics that could represent these issues, considering an aesthetics of database. How can the large amount of information, metadata and images produced by the network society express the daily experience of occupying and perceiving the city? How can the digitization of the multiples point of views of the city compose a narrative? Participants used Instagram as a tool for collecting and categorizing images, videos, sounds, noises, musics from the avenue, using the hashtag #maspetcbr and others such as #artepublica, #artistas_paulista, #manifestacaopaulista, #maspmuseu, #paulistaaberta, #vaolivre to classify the material. The Workshop was held on May 6th and 7th, with 35 participants collecting more than 900 files of images, sounds and videos. On the 11th, with this produced material, an audiovisual narrative was projected in the clear span of MASP. The objective of this paper is to discuss the visual creations mediated by communication technologies, and to share the experience of the Workshop Masp.Etc.Br, highlighting the role of digital media in the creation of an urban imagery, and the exploratory possibilities of the database as an expanded cinema.

Keywords

Digital media; social networks; urban space; museum; audiovisual.

El contrapunto arte-arquitectura en la representación de la ciudad en la Revista de Arte de la Universidad de Chile (1934-1939)

The counterpoint art-architecture in the representation of the city in the Revista de Arte of the Universidad de Chile (1934-1939)

Rodrigo Vera Manríquez

Doctor. Coordinador Línea historia y teoría del diseño. Universidad Diego Portales. Universidad de Chile

veramanriquez@gmail.com

Resumen

La Revista de Arte que circuló entre 1934 y 1939, fue una publicación oficial de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, la más antigua e importante del país hacia aquella fecha.

Al interior de la publicación, es posible encontrar temas que van desde música hasta las artes populares, crónicas de exposiciones, reportajes monográficos a artistas y otros contenidos misceláneos. Pero también la revista contenía una sección de arquitectura y urbanismo que operaba de manera independiente a los editores generales. En esta sección se desarrollaron temas sobre los procesos de modernización urbana de distintas ciudades europeas, sudamericanas y chilenas y aparecieron publicadas muchas imágenes que representaban los cambios que estaban viviendo estas urbes como consecuencia de la llegada y adopción de los principios del movimiento moderno a Chile.

Estas imágenes, entre las que se pueden encontrar fotografías y planos, son posibles de contrastar con las que eran producto de la representación pictórica al interior de la publicación oficial de la institucionalidad oficial del arte a nivel nacional. Con esto se quiere decir, que si para aquel momento había una postura que la pintura chilena asumiera en relación a la representación de la ciudad, esta tendría que haber aparecido en las páginas de esta publicación.

De esta forma, comprendiendo la relevancia del archivo que constituyen los 21 números de la revista que circularon en un periodo de cinco años, es posible registrar y analizar las representaciones pictóricas de la ciudad al mismo tiempo que aquellas que formaron parte de la sección arquitectura y urbanismo. Por medio de este proceso de análisis de las representaciones urbanas de cada una de las disciplinas y su posterior contrapunto, se pretende encontrar semejanzas y diferencias, filiaciones estilísticas y otro tipo de conclusiones que sean posibles de introducir en el contexto que la historiografía del arte y la arquitectura en Chile han trabajado de manera independiente para ese periodo.

Con esta propuesta, se espera contribuir a generar una mirada integradora de la historia de la arquitectura y la historia del arte, enfocada en un archivo particular que se interroga con las herramientas del análisis de contenido visual y textual, incluyendo análisis iconográfico como parte de las metodologías de estudio.

Abstract

The Revista de Arte that circulated between 1934 and 1939, was an official publication of the Faculty of Fine Arts of the University of Chile, the oldest and most important of the country to that date.

Within the publication, it is possible to find topics ranging from music to the popular arts, chronicles of exhibitions, monographic reports to artists and other miscellaneous contents.

But the magazine also contained a section of architecture and urbanism that operated independently of general publishers. In this section, topics were developed on the processes of urban modernization of different European, South American and Chilean cities, and many images appeared that represented the changes that these cities were experiencing as a consequence of the arrival and adoption of the principles of the modernism to Chile.

These images, among which can be found photographs and plans, are possible to contrast with those that were the product of the pictorial representation within the official publication of the official institutionalism of art at the national level.

By this we mean that if for that moment there was a posture that Chilean painting assumed in relation to the representation of the city, it should have appeared in the pages of this publication.

This means that if there was a posture that Chilean painting assumed in relation to the representation of the city, it should have appeared in the pages of this publication.

In this way, it is possible to record and analyze the pictorial representations of the city at the same time as those that were part of the architecture and town planning section, and understanding the relevance of the archive that constitute the 21 issues of the magazine that circulated in a period of five years.Through this process of analysis of the urban representations of each of the disciplines and their subsequent counterpoint, we seek to find similarities and differences, stylistic affiliations and other types of conclusions that are possible to introduce in the context that the historiography of art and The architecture in Chile have worked independently for that period.

With this proposal, it is hoped to contribute to generate an integrative view of the history of architecture and art history, focused on a particular archive that is interrogated with the tools of visual and textual content analysis, including iconographic analysis as part of the study methodologies.

Palabras clave

Arte; arquitectura; Chile; movimiento moderno; revistas; ciudad.

Keywords

Art; architecture; Chile; modernism; art magazines; city.

De la pintura a la palabra: El Greco, Toledo y Nápoles en la obra de Anna Maria Ortese

From painting to literature: El Greco, Toledo and Naples in Anna Maria Ortese

Leonardo Vilei
Profesor Asociado. Universidad Complutense de Madrid
lvilei@ucm.es

Resumen

En 1975 la escritora italiana Anna Maria Ortese (1914-1998) escribe Il porto di Toledo, novela en la que la ciudad de Nápoles aparece bajo un disfraz hispánico. La obra, traducida a varios idiomas y al español en 1991, es especialmente proclive a la experimentación lingüística y a una visionaria espacialidad. Para descifrar la imagen de la ciudad de Nápoles/Toledo, me apoyaré en las profundas relaciones que su procedimiento creador mantiene con la pintura de El Greco y en especial modo con el paisaje y la figura serpentinata. La autora, de hecho, utiliza el dibujo como paso previo a la construcción del espacio narrado. Analizando algunos bocetos de Ortese y las descripciones de los espacios y de los personajes, veremos cómo la obra del pintor cretense es el referente principal de su poética.

Palabras clave

Ortese; El Greco; Toledo; Nápoles; écfrasis.

Abstract

In 1975 the Italian writer Anna Maria Ortese (1914-1998) wrote Il porto di Toledo. In this novel, translated to different languages, the city of Naples is represented as a Hispanic place. The language is especially innovative and the space description is visionary. In order to understand the image of Naples/Toledo I will expose how her creative process was deeply connected to El Greco's painting, above all with his landscapes and his mannerists figures. Ortese, indeed, used to draw the imaginary city before to describe it in words. Analysing her preparatory drawings, the space and character's description, we will see how the Cretan painter was the main referent of her poetic.

Keywords

Ortese; El Greco; Toledo; Naples; ekphrasis.

La ciudad en un clic

The City in a click

Rocío Villalonga Campos
Artista. Profesora TEU. Universidad Miguel Hernández
rociovillalonga@gmail.com

Lourdes Santamaría Blasco
Profesora Contratada Doctora. Universidad Miguel Hernández
msantamaria@umh.es

Resumen

Las tecnologías de la comunicación han expandido la ciudad a través de la virtualidad; supermercados, tiendas, banca, cursos, redes sociales, foros, bibliotecas, plataformas activistas, brotes espontáneos auto-convocados, subastas, museos virtuales, y un largo etcétera, configuran una nueva ciudad invisible, desmaterializada y expandida. El arte como activismo halla en esta nueva escena, un lugar idílico de acción que permite la interacción más allá de sus fronteras, una especie de Fuenteovejuna pero en versión virtual.

La última década ejemplifica cómo las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal de denuncia, incrementándose las acciones sociales colectivas con ello el arte activista, que se vale de ella para crear una resistencia y estimular un determinado cambio social. Estas acciones pasan inadvertidas en momentos de calma pero reaparecen en momentos críticos.

Pero no todo es un mundo de rosas. El activismo político a través de las redes ha llevado al llamado slacktivism, a través de los likes o los retweets, por lo que se cuestiona si esa comodidad de un "clic" para contraer una actitud comprometida con la comunidad, queda trivializada como consecuencia de la virtualidad de la misma. Esta tesis ya fue defendida en 2008 por Etan Zuckerman, cofundador de la red de activistas Global Voices, a través de su novedosa teoría: The cute cat theory of digital activism.

La nueva ciudad virtual no se libra del estado de vigilancia. Pese a ello, la censura mediática, es burlada por la capacidad de los usuarios de la red en el mayor de los casos. Twitter, Wordpress, Facebook, Blogger, Instagram, son plataformas que sirven a la sociedad civil y con ello al arte activista. Su naturaleza multitudinaria ampara a los activistas, que en ellas encuentran su acomodo, por la fuerte presión social y rapidez en la reacción de los usuarios ante cualquier ataque a la libertad.

La acción colaborativa en Internet quedó evidenciada con Wikileaks. Y a su vez artistas y colectivos como Antoni Muntadas, VuK Cosic, 0100101110101101.org, UBERMORGEN, Josh On y Future Farmers, Radical Software Group o Joseph Delappe, muestran con su interacción en la Red un trabajo activista de distinta naturaleza como denuncia virtual. La ciudad contemporánea muta en un solo clic.

Palabras clave

Ciudad virtual; vigilancia; redes sociales; internet; arte activista.

Abstract

Communication technologies have expanded the city through virtuality; supermarkets, shops, banking, courses, social networks, forums, libraries, activist platforms, self-convocated spontaneous outbreaks, auctions, virtual museums, and so on, make up a new, invisible, dematerialized and expanded city. Art as activism finds in this new scene, an idyllic place of action that allows interaction beyond its borders, a kind of Fuenteovejuna but in virtual version.

The last decade exemplifies how social networks have become the ideal platform for reporting, increasing collective social actions and with them activist art, which uses them to create resistance and stimulate a certain social change. These actions go unnoticed in moments of calm but reappear in critical moments.

But not everything is a world of roses. Political activism through networks has led to the so-called slacktivism, through likes or retweets, so it is questioned whether this comfort of a "click" to assume a committed attitude towards the community, is trivialized as a consequence of its virtuality. This thesis was defended in 2008 by Etan Zuckerman, co-founder of the activists network Global Voices, through his novel theory: "The cute cat theory of digital activism".

The new virtual city does not get away from the state of vigilance. Despite this, media censorship is mocked by the ability of network users in most of the cases. Twitter, Wordpress, Facebook, Blogger, Instagram, are platforms that serve civil society and with it activist art. Its multitudinous nature protects the activists, who find their accommodation inside, because of the strong social pressure and the speed in the reaction of users to any attack on freedom.

The collaborative action on the Internet was demonstrated with Wikileaks. Artists and groups such as Antoni Muntadas, VuK Cosic, 0100101110101101.org, UBERMORGEN, Josh On and Future Farmers, Radical Software Group or Joseph Delappe, show with their interaction on the Net their activist work of different nature as a virtual complaint. The contemporary city mutates in a single click.

Keywords

Virtual city; surveillance; social networks; internet; activist art.

La construcción y transmisión de la identidad española a través de la producción arquitectónica y su representación fotográfica en las revistas de arquitectura españolas en los años 80

The construction and transmission of the Spanish identity through the architectural production and its photographic representation in the Spanish architectural magazines in the 80's

Daniele Vitturini
Doctoranda. Universidad Autónoma de Madrid
daniele.vitturini@gmail.com

Resumen

En su texto Invariantes Castizos de la Arquitectura Española, Fernando Chueca Goitia habla de la identidad de España en los años 40 y 50 a través de su historia arquitectónica. En ella se hallaría una doble alma, dividida entre la severidad de espacios y volúmenes sencillos y limpios –debido a su naturaleza "mediterránea"– y los rasgos exóticos de la arquitectura oriental, herencia de la civilización árabe. Una vez acabado el periodo de la dictadura franquista, España se encuentra en una situación en la que la imagen que había trasmitido al extranjero hasta entonces era la de una península fragmentada, basada en el imperialismo y el nacionalcatolicismo. Mi propuesta de tesis intenta presentar la imagen de un país que, tras la dictadura y la Transición, quiere entrar en un ambiente cultural internacional del que se había quedado fuera durante décadas. En los años ochenta España está pasando de una economía agraria a una industrial y, a raíz de eso, establece un código visual que, gracias a un imaginario arquitectónico nuevo, intenta construir una identidad nacional única a través de imágenes fragmentarias de su territorio. La metodología de estudio que se utilizará une el análisis icónico-textual de la arquitectura española y, sobre todo, de su representación fotográfica junto al examen de la construcción de la identidad nacional a través de la misma práctica arquitectónica y fotográfica. Junto a eso, las revistas, hoy en día, son el medio de comunicación y difusión más rápido y sencillo con el que un edificio puede "viajar" por el mundo. Mi intento es además investigar la relación entre el edificio y su imagen, ya que la visión fotográfica forja una manera con la que el ser humano percibe y piensa en la arquitectura.

Palabras clave

Fotografía; arquitectura; revistas; identidad.

Abstract

In his text Invariantes Castizos de la Arquitectura Española, Fernando Chueca Goitia speaks about the Spanish identity in the 40s and 50s through its architectural history. In it there's a double soul, divided between the severity of spaces and simple and clean volumes –due to its "Mediterranean" nature– and the exotic caracteristics of Oriental architecture, as heritage of Arab civilization. Once the period of Franco's dictatorship was over, Spain was in a situation where the image that had been transmitted abroad was that of a fragmented peninsula, based on Imperialism and National Catholicism. My thesis proposal tries to present the image of a country that, after the dictatorship and the Transition, wants to enter into an international cultural environment that had been left out for decades. In the 1980s Spain is moving from an agrarian to an industrial economy and, as a result, establishes a visual code that, thanks to a new architectural imaginary, tries to build a unique national identity through fragmentary images of its territory. The study methodology that will be used joins the iconic-textual analysis of Spanish architecture and, above all, its photographic representation together with the examination of the construction of the national identity through the same architectural and photographic practice. Magazines are today the fastest and easiest means of communication and diffusion with which a building can "travel" around the world. My proposal is investigate the relationship between the building and its image, since the photographic vision forges a way with which the human being perceives and thinks about architecture.

Keywords

Fotography; arquitecture; magazines; identity.

Mesa 3: Arquitectura, Patrimonio y Ciudad

Viernes, 24 de noviembre de 2017

Ciudad extrañada. Una aproximación etnografía para pensar las nuevas movilidades urbanas

The missed city. An Ethnography approach to think about the new urban mobilities

Lucía de Abrantes
Becaria doctoral. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de San Martín
deabranteslucia@gmail.com

Resumen

En los últimos cuarenta años, en Argentina, comenzó a tomar fuerza un flujo de migración interna que, a diferencia de lo que venía ocurriendo con los movimientos poblacionales en nuestro país, se dirige desde la ciudad al campo y desde las grandes ciudades hacia aglomeraciones más pequeñas. La opción de vivir en contacto con la naturaleza, en entornos menos contaminados y comunidades más pequeñas, aparece como un ideal de vida, como una suerte de deseo o sueño, para aquellos citadinos que deciden instalarse en pequeñas y medianas aglomeraciones con un proyecto alternativo al "vertiginoso" y "artificial" mundo de las grandes urbes.

Esta comunicación busca, por un lado, pensar la gran ciudad a través de la mirada de actores que alguna vez fueron sus habitantes y hoy la cuestionan y "extrañan". ¿De qué manera miran/piensan/sienten la ciudad aquellos que decidieron trasladar su lugar de residencia hacia otros territorios? ¿A qué imaginarios apelan para interpretar la ciudad y la vida urbana? ¿Qué buscan en los nuevos lugares de residencia?

Con este fin, reconstruimos las principales dimensiones de una modalidad de la experiencia urbana que se construye desde las interpretaciones y percepciones de aquellos que han habitado la metrópolis de Buenos Aires, pero también, han decidido abandonarla por discrepar con su esencia; con lo que "ella simboliza como exceso o como falta". A partir de los relatos de citadinos radicados en una ciudad de menor escala –específicamente en la ciudad balnearia de Villa Gesell, situada en corredor atlántico turístico argentino– problematizamos las motivaciones de sus desplazamientos poniendo el acento en las razones que los han expulsado y tensionan, en los motivos de su disconformidad con la gran urbe.

Por otra parte, exploramos los efectos que han provocado estos movimientos urbanos sobre "la comunidades de llegada". Analizamos cómo los nuevos actores, socializados en grandes entornos urbanos, generan conflictos y tensiones en torno a la preservación de los patrimonios locales. Particularmente, indagamos un conjunto de discursos producidos por los lugareños en donde se señala el arribo de los citadinos como un "verdadero peligro", "una invasión", "una amenaza" para los patrimonios culturales inmateriales (costumbres, tradiciones, identidad); arquitectónicos (fisonomía local) y paisajísticos o naturales (bosques, naturaleza, playa) de estos escenarios periféricos.

En virtud de lo expuesto, consideramos que los sentidos que cobran las nuevas movilidades urbanas y las preferencias residenciales, plantean desafíos analíticos interesantes para discutir las ciudades contemporáneas.

Palabras clave

Ciudad; naturaleza; nuevas movilidades; patrimonio; imaginarios.

Abstract

In the last forty years, a strong internal migratory flow began to emerge in Argentina. Contrary to what had been going on with population movements in our country, this migratory flow implies going from the city to the countryside, from big cities to smaller towns. The option to live in touch with nature, in less polluted environments and smaller towns seems to be a concept of life, some sort of desire or dream, for those city dwellers who decide to settle down in small to medium-size towns with an alternative project to the "dizzying" and "artificial" world of large cities.

On the one hand, this document aims at thinking the big city through the eyes of people who once lived in it and today question and "miss" it. In what way do those who decided to move their place of residence to other territories see/think about/feel about the city? To what symbolic imagery do they appeal to interpret the city and urban life? What do they look for in their new places of residence?

With this purpose, we rebuild the main dimensions of a modality of urban experience that is based upon the interpretations and perceptions of those who have lived in the metropolis of Buenos Aires, but have also decided to leave it behind because they disagree with its essence, with "what the city symbolizes as excess or lack of something". Taking into account the stories of city dwellers living in smaller-scale city –specifically in the seaside city of Villa Gesell, located in Argentina's Atlantic tourist corridor–, we considered the reasons that lead to their moving, highlighting those grounds that have expelled them and put them under strain, and the reasons of their dissatisfaction with the big city.

On the other hand, we explored the effects these urban movements have caused on "receiving community". We analyzed how new actors interacting in large urban environments generate conflicts and tensions regarding the preservation of local heritage. Particularly, we did research into the stories told by local people, who stated that the arrival of city dwellers was "an invasion", "a threat" to abstract cultural heritage (customs and traditions, identity), architectural heritage (local appearance) and landscape or natural heritage (forests, nature, beach) of these outlying settings. We believe the meanings implied by the new urban mobilities and residential preferences pose interesting analytical challenges to discuss contemporary cities.

Keywords

City; nature; new mobilities; heritage; imaginary.

Movilidad urbana y fabril en el Barrio del Encino. Una mirada desde el paisaje urbano histórico

Industry and urban mobility in the old neighborhood: Barrio del Encino. A survey in historic urban landscape

Alejandro Acosta Collazo

Doctor en Arquitectura. Profesor Investigador. Universidad Autónoma de Aguascalientes, México

aacosta@correo.uaa.mx

Resumen

Desde la fundación de la fábrica JM Romo en el año de 1957 y su establecimiento en el Barrio del Encino, en la ciudad de Aguascalientes, su expansión paulatina comenzó a alterar el núcleo histórico original. Los propietarios compraron una gran cantidad de fincas, sin importar los valores históricos implícitos en éstas. La falta de entidades regulatorias en la ciudad facilitó su ampliación. Basta mencionar que la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia se estableció como centro INAH hasta el año de 1989. Ahora conviven en el lugar principalmente usos habitacionales con usos industriales –uno al lado del otro– con lo que esto conlleva en términos de servicios urbanos. En contraste con las alteraciones urbanas provocadas, la fábrica comenzó a generar servicios substanciales a sus trabajadores, e.g. un parque recreativo, una unidad habitacional, educación escolar, fomento de actividades deportivas, entre otros. De hecho, una parte de las propiedades adquiridas por la fábrica fue utilizada para tal fin, aunado a la construcción de bodegas, estacionamientos y patios de maniobras, especialmente para el trasporte pesado. La expansión y movilidad fabril contrastaron con la resistencia de los propietarios que se negaron a vender, aunado a los residentes en torno al templo del Señor del Encino y su jardín emblemático, quienes se identificaron a sus tradiciones culturales y sus simbolismos expresos del antiguo barrio. Los contrastes han producido paisajes urbanos sui géneris, los cuales incluyen elementos representados en el parque de la fábrica con connotaciones imaginarias de culturas lejanas, como lo son máscaras africanas, el viejo oeste norteamericano, castillos medievales, etc.; sumamente diferentes a la arquitectura conservadora original. La monumentalidad de la fábrica y su movilidad producen contenidos diversos –en términos estéticos y artísticos. Para identificar los impactos de la movilidad fabril se realizaron 50 encuestas cerradas, y en contraste: 50 encuestas sobre el beneficio social. De lo anterior, se desprenden los fenómenos: beneficio social y resistencia social –la cual detuvo el vertiginoso avance de las alteraciones. Así, se reconoce una heterogeneidad en el paisaje edificado, asimismo cierta preocupación gubernamental en la recuperación del claustro del templo –ahora convertido en el Museo J. Gpe. Posada– incluyendo la creación de espacios contemporáneos, y las remodelaciones realizadas en banquetas, arroyos de calles e instalaciones. Es por medio del análisis de los fenómenos identificados y los elementos del paisaje urbano histórico que se puede reconocer la arquitectura de valor en el Barrio del Encino.

Palabras clave

Movilidad urbana; paisaje urbano histórico.

Abstract

Since the JM Romo factory was established in the year of 1957 in the Barrio del Encino of Aguascalientes City, a steady expansion of the factory started to disrupt the original historical urban core. The owners of the factory bought many of the private properties, no matter their historical value. The lack of a regulatory agency made the acquisitions of lands and old buildings easier. It is worth to mention that the delegation of the National Institute of Anthropology and History (INAH), didn't establish their agency until 1989. Nowadays, housing lands uses and industrial land uses –one next to each other– share the old neighborhood. Also, there is a reduction of urban facilities. In contrast to the urban alterations, the factory began to create services to its workers, for example: an amusement park, housing buildings, schools and spaces for sport activities among others. In fact, the company used some of the properties acquired to build warehouses, parking lots, and truck parking spaces. The industrial expansion faced an opposition from the neighborhood that refused to sell all their houses closed to El Encino church, because they were identified with the traditions and symbolisms expressed on the old neighborhood and its emblematic garden. The buildings contrasts gave place to a sui generis urban landscape, including some objects in the amusement park –with imaginary connotations of distant cultures like African masks, American old west towns, medieval castles, etc., in total contrast to the original architecture of the neighborhood. The monumental factory and its mobility resulted in diverse contents –in artistic and aesthetics terms. 50 polls were applied to identify the impact of the industrial mobility, and 50 more polls were applied to identify the social benefits in the neighborhood. The surveyed concluded in two different aspects: Social benefits and social resistance –which stopped the advance of the building chaos in the neighborhood. Therefore, the changing urban landscape became recognizable. In recent times, the government tried to preserve the remains of the convent of the temple –that became the J. Gpe. Posada Museum– including a new contemporary façade. Also the government remodeled sidewalks, streets and some facilities. The valuable architecture of the Barrio del Encino can be identified thanks to the analysis of the mentioned aspects but including elements of the historic urban landscape.

Keywords

Urban mobility; historic urban landscape.

El proceso creativo de la Casa- Palacio del Pumarejo de Sevilla: una reconquista de la ciudad desde la autogestión y la "cuidadanía"

The creative process of Casa Palacio del Pumarejo in Seville: a reconquest of the city from the self-government and the "cuidadanía"

María Barrero Rescalvo

Arquitecta. Colaboradora. Grupo de Investigación In-Gentes HUM958. Universidad de Sevilla

mbarrerorescalvo@gmail.com

Resumen

El Casco Histórico Norte siempre fue la cara oculta de la tópica Sevilla: la Sevilla obrera, artesana, hortelana y luchadora. Conocido como el "Moscú Sevillano" tras la Guerra Civil, el barrio queda estigmatizado por su resistencia, por lo que sufre cierto abandono institucional pese a ser un enclave céntrico, con traza y edificación de gran valor histórico y artístico.

La zona se convierte en el barrio marginal de intramuros hasta los años 80 y 90, décadas en las que empieza a sufrir una política de transformación urbanística neoliberal vinculada al macroevento de la Expo92 y al Plan Urban (1994-1999).

En este caldo de cultivo surge la defensa de la Casa Grande del Pumarejo, un espacio de resistencia vecinal sobre el que se aglutinaron los movimientos sociales del barrio para proteger un símbolo de gran significación social, ante la amenaza de ser convertido en Hotel de lujo. Se trata de una Casa-Palacio del siglo XVIII transformada en casa de vecindad, o corral de vecinos popular, en donde se lograban fórmulas de integración e innovación social cotidianas, desde las prácticas, acciones, celebraciones rituales; y desde su multiplicidad de usos.

En la lucha por su defensa se rompieron dicotomías estéticas y generacionales, se creó una comunidad afectiva y autoorganizada apoyada en grandes redes de barrio desde la que surgieron diversidad de acciones reivindicativas que transitaban entre lo tradicional (se recuperó la memoria y se resignificaron fiestas populares perdidas: cruces de mayo, zambobá o carnaval) y lo innovador (exposiciones, jornadas, investigaciones y prácticas de empoderamiento urbano). A través de un singular proceso creativo de casi dos décadas, el Pumarejo y su entorno ha pasado de representar la lucha por el derecho a la ciudad de unas familias a ser una realidad social referente de ciudad, como modelo de convivencia crítico, artístico, sostenible, afectivo y justo.

Inmersa en una degradación cada vez más preocupante, la Casa pide desde hace 17 años al consistorio una rehabilitación en pro de una mejora de la habitabilidad de las viviendas de las vecinas que permanecen en su interior. Para facilitar la compatibilidad de las obras con la permanencia de sus actividades, puesto que la paralización de la vida del Pumarejo durante el periodo incierto de tiempo que dure la intervención provocaría su muerte social y cultural, se está redactando un Programa de Actuación.

Palabras clave

Pumarejo; Sevilla; autogobierno; empoderamiento; resistencia; memoria.

Abstract

The northern historical center has always been the hidden face of the typical Seville: a city of workers, craftsmen, farmers and fighters. This neighborhood ends up being called the Sevillian Moscow after the Spanish Civil War, name by which this part of the city becomes and remains stigmatized by its resistance. This explains its subsequent abandonment from the Administrations, despite being a central place, with a construction of great historical and artistic value.

This area became the marginal intramural neighborhood until the 90s, a decade during which this area starts suffering neoliberal urban transformation politics linked to Expo92 macro event and to Plan Urban (1994-1999).

In this environment, the Casa Grande del Pumarejo Defence Movement was created, a space for neighborhood resistance in which several social movements of the area gathered in order to protect the Casa, which is a very important symbol with great social signification that was under the threat of becoming a luxury hotel. The Casa Grande del Pumarejo, built during the 18th century, was transformed into a neighboring house where people daily achieved social integrative formulas through practices and ritual celebrations, and from its diversity of usages.

In the fight for its defense, some aesthetic and generational dichotomies were broken, an affective and self-governed community was created, supported by big networks of neighborhoods from which some rescindable actions emerged, moving from tradition (some lost popular celebrations were recovered from popular memory: Cruces de Mayo, Zambombá or the carnival) to innovation (exhibitions, conferences, researches and urban empowering practices). Through a creative process of almost two decades, the Pumarejo building and its surroundings has muted from representing the fight for the Right to the City of some families to be a social reality, as model of critic, artistic, sustainable, affective and fair communal living.

The Casa, whose deterioration is increasingly alarming, has been asking during 17 years for a rehabilitation that improves the conditions of habitability in the neighbor homes, located inside. An Actuation Program is being written in order to coordinate the construction of the House with the presence of its activities, as the paralyzation of el Pumarejo's life might provoke its social and cultural death.

We will address this issue from horizontal work between the local power and the community in order to create a document that will sketch and boost a live patrimony, that is constantly redefining itself, and therefore with diachronic, procedural character.

Keywords

Pumarejo; Seville; self-government; empowering; resistance; memory.

Ciudades sin esquinas. La condición líquida de lo urbano y el paisaje metropolitano

Cities without corners. The liquid condition of the urban and the metropolitan landscape

Francisco Beltrán Valcárcel
Arquitecto
franbeltranvalcarcel@gmail.com

Resumen

"Las esquinas de dos calles hacen ciudad y la ciudad en conjunto es una red de esquinas" (Solà-Morales, 2004) Así expresaba el arquitecto urbanista Manuel de Solà-Morales la condición necesaria y suficiente para que se produzca la ciudad. Sin embargo, podemos constatar que el modelo de ciudad compacta europea, al que nos remite la imagen de la esquina, se ha visto superado por los recientes procesos de difusión de lo urbano en el territorio, habiéndose generado nuevas configuraciones urbano-territoriales que siguen patrones de metropolización avanzada del territorio en cuanto a parámetros como usos e intensidades de uso del espacio y del tiempo, morfologías, modos de vida, etc.

Desde hace décadas, no queda rastro de aquel límite que diferenciaba la ciudad del territorio. Hoy las ciudades están inmersas en un magma urbano continuo compuesto de diferentes usos del suelo, edificaciones, vacíos, infraestructuras, diversos tejidos urbanos, espacios libres, etc. y en que ya no es posible trazar un límite entre ciudad y territorio. Juan Luis de las Rivas habla de un conglomerado que no responde a reglas conocidas o reconocibles, difícil de describir y que hace difícil definir sus formas con cierta precisión. Frente a concepciones simplificadas como la dualidad ciudad-territorio, periferia, centralidades, etc. más próximas a teorías geográficas clásicas, el nuevo territorio tendría una estructura altamente compleja, en el que como describiera Deyan Sudjic en su obra "The 100 Mile City" (1991), las periferias y los centros, los lugares de densidad y los espacios de movilidad tendrían importancia equivalente.

En este sentido, la teórica e historiadora Françoise Choay, en un artículo que lleva el premonitorio título de "El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad", se refiere a la importancia actual de "pensar lo urbano", a fin de desmontar la persistente imagen de la ciudad moderna, que ya no es aquella entidad "sólida", sino que "lo urbano", en su nueva condición líquida, se desparrama por la totalidad del territorio, en la línea de las teorías del sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman (2012) o incluso espumosa, tomando prestada la terminología de Peter Sloterdijk (2006). En palabras de la Choay, esa ciudad europea "no sobrevivirá más que bajo la forma de fragmentos, inmersos en la marea de lo urbano, faros y boyas de un camino a inventar".

Términos del mundo marino para referirnos a una ciudad líquida, sin esquinas, a años luz de aquella de la que nos hablaba Solà-Morales.

Abstract

"The corners of two streets make a city and the city as a whole is a network of corners" (Solà-Morales, 2004). This is how the urbanist architect Manuel de Solà-Morales expressed the necessary and sufficient condition for the city to take place. We can see that the model of European compact city, to which the image of the corner refers us, has been overcome by the recent processes of urban diffusion in the territory, having generated new urban-territorial configurations that follow patterns of advanced metropolization of the territory in terms of parameters such as uses and intensities of use of space and time, morphologies, ways of life, etc.

For decades, there is no trace of that limit that differentiated the city from the territory. Today the cities are immersed in a continuous urban magma composed of different uses of the soil, buildings, vacuums, infrastructures, various urban fabrics, free spaces, etc. and that it is no longer possible to draw a boundary between city and territory. Juan Luis de las Rivas speaks of a conglomerate that not respond to known or recognizable rules, difficult to describe and that makes it difficult to define its forms with certain precision. In front of simplified conceptions like the city-territory duality, periphery, centralities, etc. closer to classical geographic theories, the new territory would have a highly complex structure, in which, as Deyan Sudjic described in his work "The 100 Mile City" (1991), the peripheries and centers, places of density and spaces of mobility would be of equivalent importance.

In this sense, the theoretician and historian Françoise Choay, in an article that bears the premonitory title of "The kingdom of the urban and the death of the city", refers to the current importance of "thinking the urban" in order to dismantling the persistent image of the modern city, which is no longer that "solid" entity, but "the urban", in its new liquid condition, is scattered throughout the territory, in line with the theories of the sociologist and philosopher Zygmunt Bauman (2012) or even frothy, borrowing the terminology of Peter Sloterdijk (2006). In the words of Choay, that European city "will survive only in the form of fragments, immersed in the tide of the urban, lighthouses and buoys of a road to invent".

Terms of the marine world to refer to a liquid city, without corners, light years from that of which Solà-Morales spoke to us.

Palabras clave

Ciudad; territorio; estructuras urbanas; centralidades; multiperiferias; paisajes metropolitanos.

Keywords

City; territory; urban structures; centralities; multi-peripheries; metropolitan landscapes.

Equipamientos culturales para la regeneración del frente marítimo cantábrico: los auditorios de Santander y San Sebastián

Cultural equipments for the regeneration of the Cantabrian waterfront: Santader's audiences and San Sebastian

María del Carmen Bermejo Lorenzo
Profesora Titular. Universidad de Oviedo
berloren@uniovi.es

Resumen

En el marco de los estudios que desde la historia del arte abordan la regeneración de los frentes marítimos en España, se desarrolla este trabajo en el que se analizan dos equipamientos que tiene similitudes en cuanto a su génesis, a la política cultural que los promocionó y al proceso de construcción. El estudio del Kursaal de San Sebastián y del Palacio de Festivales de Santander, obras de los arquitectos españoles Moneo y Sáenz de Oiza nos permite adentrarnos en los primeros ejemplos de dinamización de los frentes marítimos a través de los equipamientos culturales.

Ambas obras comparten el ser proyectos concebidos bajo los planteamientos de la política cultural con la que se pretendía dinamizar la ciudad en la España de la desindustrialización los años 80. Una obra de autor que supusiese a la vez un hito arquitectónico y una imagen de ciudad.

Sus autores, dos arquitectos próximos, primero por su relación académica y luego profesional en el norte de España, llegaron a colaborar en el malogrado proyecto de Centro Cultural Alhóndiga Bilbao. Sin embargo, las obras de los auditorios, soluciones singulares para responder a la demanda local de una arquitectura espectáculo, fueron levantadas a espaldas de la ciudad preexistente, por lo que no consiguieron, tal y como pretendían, la regeneración urbana del frente marítimo, sino que se han convertido en islas singularizadas con respecto al entorno edificado y urbanizado.

Esta singularidad es buscada y promovida por la iniciativa pública de forma que el equipamiento ofreciera una edificación de referencia que permitiera promocionar a la cuidad incorporándola al próspero y pujante circuito cultural nacional e internacional y, a la postre, captar una parte de sector de negocio que paliase, en la medida de lo posible, los devastadores efectos de la desindustrialización de las ciudades. Una iniciativa que comienza en los años 80 del pasado siglo perviviendo hasta nuestros días y a cuya sombra se han desarrollado los proyectos de remodelación del Bilbao metropolitano, la construcción del Centro Internacional Oscar Niemeyer y el más reciente Centro Botín, todos ellos en el frente marítimo.

Y este contexto ha oscurecido, en cierto modo, el trabajo que ejecutaron Oiza y Moneo. Ambas obras, buenos exponentes de la arquitectura española contemporánea, responden al mismo programa funcional, presentan un carácter multifuncional, dirigido a un entorno local, nacional e internacional, con el que dar servicio y promover la internacionalización de la cultura y del entorno social.

Palabras clave

Auditorio; frente marítimo; Sainz de Oiza; Rafael Moneo; Kursaal; Santander.

Abstract

From the approaches and methods of the history of art, this work will address the study of the regeneration of the maritime fronts in Spain. I will analyze two cultural facilities, very similar in terms of their origin, the cultural policy that promoted them and the construction process: the Kursaal of San Sebastian and the Palace of Festivals of Santander, works by the Spanish architects Moneo and Sáenz de Oiza. This will allow us to delve into the first examples of dynamization of the maritime fronts. Both works were conceived under the approaches of the cultural policy in order to dynamize come cities in the context of deindustrialization in Spain in the decade 1980-1990. Both cultural facilities can consider an artistic work and, at the same time, an architectural landmark and an image of city.

Moneo and Sáenz de Oiza, shared academic and professional interests, and also worked in the north of Spain: in fact, they collaborated in the unsuccessful Alhóndiga Bilbao Cultural Center project. Nevertheless, the auditoriums –unique solutions meeting the needs of local demand of and spectacular architecture– were erected without paying attention to the pre-existing city, reason why they did not obtain, as they intended, the urban regeneration of the maritime front, which became islands singled out with respect to urbanized environment.

This singularity was sought and promoted by the public institutions so that the equipment could offer an artistic reference, and promote the city by incorporating to the prosperous and thriving national and international cultural circuit, in order to capture a part of business and palliate –as far as possible– the devastating effects of the de-industrialization of cities. This type of initiative that began in the 80's survives at the present day, and can explain the remodeling of metropolitan Bilbao, the construction of the Oscar Niemeyer International Center in Aviles (Asturias) and the most recent Botín Center in Santander, all of them at the sea front.

In this context, the work carried out by Oiza and Moneo has been obscured. Both cultural facilites, good exponents of the Spanish architecture of the 80s, respond to the same functional program: cultural centers of a multifunctional character, oriented to activities of local, national and international character, that pretend to serve not only the population in which they are located but promote the internationalization of culture and social environment.

Keywords

Waterfront; auditorio; Sainz de Oiza; Rafael Moneo; Kursaal; Santander.

La arquitectura como instrumento de encuadre: actitudes contemplativas nacidas en la modernidad

Architecture as a framing instrument: contemplative attitudes in modernity

Emilio Cachorro Fernández
Profesor Asociado. Universidad de Granada
ecachorro@ugr.es

Resumen

La historiografía de la arquitectura continúa aceptando mayoritariamente que el Estilo Internacional dio la espalda a uno de los condicionantes primordiales a los que cabe atender en cada proyecto como es su integración en la ciudad y, en general, el diálogo susceptible de establecer con el lugar. Frente a ese consabido criterio, de corte bastante purista, es posible contraponer una serie de circunstancias que jalonaron la más profunda esencia de la disciplina en los albores del siglo XX; más concretamente, una renovada concepción espacial que desdibujaba casi por completo los límites entre interior y exterior, favorecida por los grandes avances tecnológicos de la época en estructuras reticuladas y materiales, sobre todo relativos al vidrio, que dotaban de una inusitada permeabilidad y transparencia a los edificios. A raíz de lo anterior, iban a quedar caracterizados por la apertura de considerables huecos que lograrían focalizar la vista del usuario, en perspectiva o detalle, con recortes perfectamente acotados que a veces llegaban a agruparse a modo de fotogramas, hasta convertir el paisaje, tanto urbano como natural, en celebrado objeto de observación y deleite, exhibiendo un intencionado e intenso acercamiento al enclave en términos fenomenológicos.

Dada su transcendencia, se hace necesario efectuar una revisión, con carácter transversal, de las principales teorías y pronunciamientos esgrimidos en aquellas décadas por los intelectuales más afines al nuevo lenguaje, como Scheerbart, Spengler, Giedion… y algunos de sus insignes arquitectos precursores, mediante los que poner de manifiesto el verdadero alcance que desplegó el acto de lanzar la mirada a nuestro alrededor, a través de sugestivos encuadres en la configuración edilicia desarrollada por los máximos representantes del Movimiento Moderno. Todo ello acompañado de un esclarecedor recorrido, todavía poco explorado, por muy variadas escenas que se ven sutilmente enmarcadas, ya sea recurriendo a elementos exentos como incluso por la construcción en su conjunto, lo que delata en el fondo una clara voluntad de su autor por atisbar la faz del mundo, retratada como auténticos cuadros o murales artísticos. De este modo cabe deducir una notoria sensibilidad, hasta ahora bastante velada, de sus propios creadores hacia cada particular emplazamiento, al menos en el plano contemplativo, donde acaba confluyendo un juego de seducción mutua entre obra, cuerpo y energías que irradia el soporte físico habitado.

Palabras clave

Estilo Internacional; arquitectura moderna; lugar; paisaje; vistas; encuadre.

Abstract

The historiography of architecture continues to accept mostly that the International Style turned its back on one of the primordial conditions that must be considered in each project as is its integration in the city and, in general, the dialogue that can be established with the place. Faced with this well-known criterion, of a rather purist nature, it is possible to oppose a series of circumstances that marked the deepest essence of discipline at the dawn of the twentieth century; more specifically, a renewed spatial conception that almost completely blurred the limits between inside and outside, favored by the great technological advances of the time in reticulated structures and materials, mainly related to glass, which provided an unusual permeability and transparency to the buildings. As a result, they were going to be characterized by the opening of considerable hollows that would achieve to focus the view of the user, in perspective or detail, with perfectly dimensioned cuts that sometimes they came to group as photograms, to convert the landscape, both urban and natural, in celebrated object of observation and delight, exhibiting an intentional and intense approach to the enclave in phenomenological terms.

Given its importance, it is necessary to carry out a review, with transversal character, of the main theories and pronouncements pointed out in those decades by the intellectuals closest to the new language as Scheerbart, Spengler, Giedion… and some of its most distinguished pioneer architects, by which to reveal the true scope that deployed the act of throwing the look to our surroundings, through suggestive frames in the architectural configuration developed by the highest representatives of the Modern Movement. All this together with an enlightening tour, still little explored, for very varied scenes that are subtly captured, either by using exempt elements or even by the construction as a whole, which at the bottom shows a clear intention of the author to glimpse the face of the world, portrayed as authentic paintings or artistic murals. In this way, it is possible to deduce a notorious sensitivity, until now quite veiled, of their own creators to each particular site, at least on the contemplative level, where it ends up converging a game of mutual seduction between work, body and energies radiating from the inhabited physical support.

Keywords

International Style; modern architecture; place; landscape; view; framing.

Museumsinsel Berlín: la renovación de un paisaje cultural urbano

Museumsinsel Berlin: the renewal of an urban cultural landscape

José de Coca Leicher
Profesor Ayudante Doctor. Politécnica de Madrid
jose.decoca@upm.es

Ángeles Layuno Rosas
Profesora Titular. Universidad de Alcalá
angeles.layuno@uah.es

Resumen

La interacción entre políticas museísticas y zonificación urbana se ha intensificado desde el último cuarto del siglo XX adoptando nuevos ingredientes de valoración, como son los nuevos objetivos de planificación urbana y de renovación de la imagen de las ciudades con fines turísticos.

La Museumsinsel o isla de los museos de Berlín, fue iniciada por la dinastía prusiana de los Hohenzollern, a través del rey Federico Guillermo IV, quien impulsó desde 1830 una decisiva política cultural de identidad nacional centrada en la creación de diversos museos sobre la península formada por los ríos Spree y su ramal Kupfergraben, planteándose como un distrito museístico de carácter evolutivo. Desde la idea inicial de K.F. Schinkel y los Hermanos Humbolt se crean un conjunto de museos que albergarán las colecciones históricas de arte con una finalidad eminentemente cultural, para que los ciudadanos se educasen en la contemplación de las obras de arte.

La isla, fuertemente condicionada por el desarrollo de la ciudad, el río y sus infraestructuras, experimentó dos episodios que marcaron su evolución, el primero la construcción en 1882 de una línea de ferrocarril que la traspasa y que determinó la orientación hacia el N y el W del Bode y el Pergamonmuseum. Y en segundo lugar, los bombardeos experimentados en la Segunda Guerra Mundial, tras la cual, la Museumsinsel quedó dentro del territorio de la RDA. Durante el proceso de Reunificación y el traslado de la capital a Berlín, esta zona va a convertirse en un objetivo básico de las políticas culturales del nuevo Estado alemán por su alto valor histórico y simbólico.

La operación de recuperación y restauración del conjunto de la Museumsinsel se puso en marcha siguiendo las directrices contenidas en el Master Plan dirigido por el arquitecto británico David Chipperfield, aprobado en 1999, desarrollado en fases que afectan a edificios en el marco de un proyecto urbanístico global.

Las diversas fases de actuación sobre la Museumsinsel nos permiten ahondar en consideraciones como la configuración histórica de ciertos espacios de la ciudad como son paisajes culturales urbanos, la relación de la nueva arquitectura con las preexistencias, la nueva conectividad del conjunto con los barrios limítrofes, y los intereses ideológicos de recuperación de la idea de sacralidad monumental de la arquitectura para la cultura y el turismo.

*Esta propuesta se incluye en el marco del Subproyecto: Museos y Distritos Culturales: Arte e Instituciones en Zonas de Renovación Arquitectónica-Urbanística. Plan Nacional I+D+i Ref. HAR2015-66288-C4-1-P.)

Abstract

The interaction between museum policies and urban zoning has intensified since the last quarter of the 20th century, adopting new assessment ingredients, such as the new objectives of urban planning and the renewal of the image of cities for tourism purposes.

The Berlin Museumsinsel or island of museums created by the Prussian dynasty of the Hohenzollern, through the king Federico Guillermo IV, who impelled from 1830 a decisive cultural policy of national identity centered in the creation of diverse museums on the peninsula formed by the rivers Spree and the Kupfergraben branch, considered as a museum district of an evolutionary nature. From the initial idea of K.F. Schinkel and the Humboldt brothers about the creation of an ensemble of museums that will house the historical collections of art with an eminently cultural purpose, so that citizens can cultivate themselves in the contemplation of works of art.

The island, strongly conditioned by the development of the city, the river and its infrastructures, experienced two episodes that marked its evolution, the first is the construction in 1882 of a railway line that crosses it and that determined the orientation towards the N and the W of the Bode and the Pergamonmuseum. Secondly, the bombings experienced in World War II, after which, the Museumsinsel was within the territory of the German Federal Republic. During the reunification process and the transfer the capital to Berlin, this area will become a basic objective of the cultural policies of the new German State due to its high historical and symbolic value.

The operation of recovery and restoration of the Museumsinsel, was launched following the guidelines contained in the Master Plan directed by the British architect David Chipperfield, approved in 1999, developed in phases that affect buildings within the framework of a global urban project.

Museumsinsels phases plan brings forward some reflections: the historical configuration of certain spaces in the city, urban cultural landscapes, the relationship of the new architectures with the pre-existing ones, the new connectivity of the ensemble with the neighborhoods border, as well as in the ideological interests of recovering the idea of monumental sacredness of architecture for culture and tourism.

Palabras clave

Museumsinsel; Berlín; paisaje urbano cultural; renovación urbana; arquitectura museística.

Keywords

Museumsinsel; Berlin; cultural urban landscape; urban renewal; museums architecture.

Desafío de las ciudades sostenibles planeadas: ideal X capital

Challenge of planned sustainable cities: ideal X capital

Bianca dos Santos Magalhães
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
biamagalhaes.tur@gmail.com

Adriana Soares de Schueler
Maestra. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
schueler.a@gmail.com

Resumen

La importancia del desarrollo sostenible es indiscutible. Pero en este proceso de desarrollo, algunas barreras se encuentran. No es tan fácil adoptar este modelo de desarrollo porque, aunque este modelo no es contrario al lucro, las ciudades tienden a dar preferencia a la acumulación desenfrenada del capital, olvidándose entonces de sus responsabilidades con el medio ambiente. Por eso, poner en práctica la sostenibilidad requiere planificación de las acciones y voluntad de las iniciativas públicas y privadas que actúan en las ciudades.

No es imposible alcanzar las metas que conduzcan al desarrollo sostenible, pero las ciudades que se proponen a esto enfrentan desafíos. Este artículo tiene por objeto resaltar los desafíos de las ciudades sostenibles planificadas. Son desafíos exógenos, pues no está presente en la forma en que estas ciudades promueven la sostenibilidad, sino que consisten en factores externos que, a veces, escapan del control de las políticas públicas y pueden desplomar la planificación sostenible de las ciudades. Cada desafío tiene un enemigo en común: el interés en la acumulación del capital que desconsidera los impactos ambientales nocivos a las ciudades. En este trabajo se explicitará cuál es el desafío en cuestión y porque el capital representa un factor que impida este desafío.

Palabras clave

Desarrollo sostenible; ciudades; medio ambiente; capital financiero.

Abstract

The importance of sustainable development is unquestionable. However, in this development process, some barriers are encountered. It is not so easy to adopt this model of development because, although this model is not averse to profit, cities tend to prefer capital accumulation, forgetting their responsibilities to the environment. Therefore, putting sustainability into practice requires planning of the actions and willingness of the public and private initiatives that operate in the cities.

It is not impossible to achieve the goals that lead to sustainable development, but the cities that propose to this face challenges. And this article aims to highlight the challenges of the planned sustainable cities. They are exogenous challenges, because it is not present in the way these cities promote sustainability, but they are external factors that sometimes run out of public policy control and can ruin sustainable city planning. Each challenge has a common enemy: the interest in capital accumulation that ignores the harmful environmental impacts on cities. This paper will explain what the challenge is and why capital represents a factor that precludes this challenge.

Keywords

Sustainable development; cities; environment; financial capital.

El Rijksmuseum: Rehabilitación y representación del territorio, sociedad y cultura de la ciudad de Ámsterdam

The Rijksmuseum: Rehabilitation and representation of the territory, society and culture of the Amsterdam's city

Aurora Fernández Rodríguez
Arquitecta. Profesora Titular Interina. Universidad Politécnica de Madrid
aurora.fdz@gmail.com

Resumen

La rehabilitación del edificio del Rijksmuseum nos ofrece una oportunidad para plantear nuevos conceptos asociados al patrimonio cultural. Parte de la intervención en el edificio como contenedor espacial y su función museográfica hasta llegar a su papel urbano integrando conceptos de paisaje respecto a la ciudad y la sociedad que representa. Explicar estos conceptos convierten al museo en una "infraestructura" de conexión, turismo y cultura; en definitiva un aglutinador simbólico de la ciudad.

La intervención en el Rijksmuseum de Ámsterdam, inaugurada en 2013, llevada a cabo por los arquitectos Cruz y Ortiz de gran envergadura urbana y constructiva, aglutina el valor de las obras maestras de su colección, su condición de símbolo nacional y, a su vez, de monumento clave de la arquitectura decimonónica holandesa. Ellos han utilizado criterios de restauración de una vuelta al estado constructivo inicial del edificio y estrategias de conservación y gestión activa del paisaje que tiene en cuenta los aspectos territoriales y funcionales de su contexto.

Estas dos operaciones a diferentes escalas edificio y ciudad, contenedor y paisaje le han dado al museo una revalorización cultural y simbólica que la ha puesto al mas alto nivel de las grandes intervenciones museísticas como el Louvre, el British Museum, el Museo de Berlín o el Prado.

La protesta de las asociaciones de ciclistas y viandantes, que proponían mantener la conexión existente a nivel de calle en el edificio del centro norte y la zona sur de los nuevos barrios de la ciudad, obligó a elaborar a los arquitectos dos discursos narrativos entrelazados, uno interior y otro exterior. Partiendo de la sección constructiva introducen una única entrada a una cota inferior de la calle que organiza un gran hall donde se unen lo nuevo y lo viejo en su interior y dejan intacto el paso y vía ciclista a cota de la calle.

Esta situación dificulta la accesibilidad al interior y la funcionalidad de los niveles existentes separando radicalmente en planta baja el ala este de la oeste. Pero aparecen unas nuevas categorías asociadas al museo a nivel urbano y de ciudad como conexión e infaestructura de una construcción social de uso cotidiano.

Palabras clave

Rehabilitación; patrimonio; Rijksmuseum; infraestructura; gestión urbana.

Abstract

The intervention at the Rijksmuseum in Amsterdam, inaugurated in 2013, carried out by architects Cruz and Ortiz of great urban and constructive size, brings together the value of the masterpieces of his collection, his status as a national symbol and, in turn, of key monument of the Dutch 19th century architecture. They have used restoration criteria for a return to the initial constructive state of the building and conservation strategies and active landscape management that takes into account the territorial and functional aspects of its context.

These two operations at different scales building and city, container and landscape have given the museum a cultural and symbolic revaluation that has put it to the highest level of major museum interventions such as the Louvre, the British Museum, the Berlin Museum or the Prado.

The protest of the associations of cyclists and pedestrians, who proposed to maintain the existing connection at the street level in the building, joining the north and the south zone of the new neighborhoods of the city, forced the architects to elaborate two interrelated narrative discourses, one inside and other outside. Starting from the constructive section they introduce a single entrance to a lower street level that organizes a large hall where the new and the old are joined inside and leave intact the passage and cyclist at street level.

This situation hinders the accessibility to the interior and the functionality of existing levels radically separating the east wing of the west in the ground floor. But new categories associated to the museum appear at urban and city level as connection and infrastructures of a social construction of daily use.

Keywords

Rehabilitation; heritage; Rijksmuseum; infrastructure; urban; management.

¿Adjetivación de la ciudad?

Adjetivization of the city?

Rafael García Sánchez
Arquitecto. Doctor. Profesor Asociado.
Universidad Politécnica de Cartagena
rafael@sgbarquitectos.es

Juan Manuel Salmerón Núñez
Doctor Arquitecto Universidad Politécnica Cartagena
juanmanuel@sgbarquitectos.es

Resumen

Hay versiones de humanismo y versiones de urbanismo. Unas y otras están íntimamente emparentadas. Así, no es lo mismo pensar que el principio rector del comportamiento humano es el nomos griego que el ius romano porque una polis y una civitas son conceptos urbanos bien diversos. No es lo mismo la noción sobrenatural de la realidad cristiana –y su visión del cosmos como un todo ordenado jerárquicamente tendente a Dios– que la noción moderna de naturaleza considerada como objeto de sometimiento y dominio. No es igual la forma de vida que orbita alrededor de un monarca feudal que la que gira entorno a un déspota absolutista o la fundada en una democracia. Más aún, cuando no son la imagen y expresión de una realidad vivida y de un sentir común, acaban convirtiéndose en museos funerarios, en centros terapéuticos de mantenimiento de la memoria, o sencillamente, desaparecen.

Los múltiples entornos y escenografías culturales y políticas dan lugar, según el acervo común, a sus equivalentes tipos de ciudad. En efecto, en el lenguaje corriente, para hacer tales distinciones recurrimos a adjetivos calificativos diversos: ciudad arcaica, ciudad griega, ciudad romana, ciudad medieval, ciudad colonial, ciudad industrial, ciudad moderna, post-moderna y post-neolítica. Pero esa adjetivación de la ciudad, en realidad, oculta un cambio epistemológico; no es una cuestión de raza, es una cuestión de especie. Por eso la ciudad griega es una polis, y la romana es una civitas, y la cristiana es una cité, y así hasta nuestra contemporaneidad que asiste a la formación de megápolis descentradas, carentes de forma, que crecen por amontonamiento, cuyo principal principio rector parece ser ese: crecer caóticamente. Lo que aquí se pretende advertir no es que sean distintos tipos de ciudad sino realidades distintas aunque el sujeto de las mismas siga siendo lo humano.

En resumen, todas las condiciones previas, las nociones de qué humanidad y qué monstruosidad, de qué es lo legal y lo ilegal, de qué es lo digno y lo indigno, todos esos entornos y escenografías culturales, políticas, religiosas e ideológicas son propiamente la forma de la ciudad. Pero cabe preguntarse si los distintos tipos de ciudad que distinguimos por sus adjetivos no son, en realidad, sustancias diversas, sustantivos distintos, dado que su causa formal es diferente ¿Es posible una adjetivación de la ciudad?

Palabras clave

Ciudad; humano; cultura; adjetivación; épocas.

Abstract

There are versions of humanism and versions of urbanism. Ones and others are closely related. Thus, it is not the same that the guiding principle of human behavior is that Roman ius Greek nomos because a polis and a civitas are well various urban concepts. The supernatural notion of Christian reality –and its vision of the cosmos as a whole ordered hierarchically aimed to God– the modern notion of nature considered as object of submission and domination is not the same. The way of life that orbits around a feudal monarch who that revolves around an absolute despot or the founded in a democracy is not equal. And even when they are not image and expression of a vivid reality and a common sense, they end up becoming funeral museums, in therapeutic centers of maintenance memory, or simply disappear.

Multiple environments and cultural and political scenery give rise, according to the heritage common to their equivalent types of city. Indeed, in everyday language, to make such distinctions turn to various adjectives adjectives: archaic city, Greek town, Roman city, medieval, colonial city, industrial city, modern, post-modern and post-neolitica city. But that use of the city, in fact, hides an epistemological change; It is not a matter of race, it is a matter of species.Why the Greek city is a polis, and Roman is a civitas, and Christian is one I cited, and thus to our contemporary world which assists the formation of off-center, lacking megapolis of shape, growing by stacking, whose main guiding principle seems be that: grow chaotically. Here is meant to warn is not that they are different types of city but different realities although the subject thereof remains the human.

In short, all the preconditions, notions of what humanity and monstrosity which, what is legal and illegal, is it worth it and unworthy it, all those environments and cultural, political, religious and ideological scenery properly are the way of the City. But you have to wonder if different types of city that we distinguish by their adjectives are not, in fact, different substances, different nouns, given that its formal cause is different is it possible an adjetivization of the city?

Keywords

City; human; culture; adjetivization; time.

La ciudad y la estética: siete maneras de pensar la belleza

City and aesthetics: seven ways to think beauty

Sara Glez Moratiel
Arquitecta. Doctoranda. Universidad Politécnica de Madrid
sara@atariarquitectura.com

Resumen

Hasta hace poco más de un siglo, la belleza estaba considerada de forma casi unánime como "fin" supremo o meta del arte en cualquier soporte, ya fuera arquitectura, pintura, escultura o música. La belleza era, como nos recuerda Arthur Danto, hasta incluso sinónimo de excelencia artística. Hoy en cambio, prácticamente desterrada de la propia estética, la belleza es frecuentemente utilizada por determinada crítica a modo de escarnio o mofa.

Sin embargo, a mediados de la década de los noventa, las cosas comenzaron a cambiar y surgieron voces como la del crítico de arte Dave Hickey que provocativamente declaró la belleza como problema clave de la década. Actualmente, avanzado ya el siglo XXI, la belleza vuelve a ser un tema que preocupa de nuevo a los filósofos, a los artistas y a los críticos, no tanto como su formulación tradicional de canon formal sino más bien como valor significante de vida humana. Así bien y entendido el medio urbano como el escenario cotidiano para la mayoría de la población occidental, surgen en este contexto varias cuestiones: ¿Qué lugar ocupa el valor de belleza tanto en el plano teórico como en el día a día de la práctica del urbanismo? ¿Qué ha sido de la preocupación por aquellas ideas acerca de "lo bello" que en el pasado fundamentaron el principio y posteriormente la consolidación del planeamiento urbano europeo? ¿Cómo puede entenderse o interpretarse, desde el marco actual contemporáneo, el valor de la Belleza en la Ciudad?, ¿es necesaria? y de ser así, ¿para quién?

Con estos criterios expuestos y con una clara intención de evidenciar la ciudad como testigo cultural, como la "crónica de piedra" a la que Victor Hugo se refería en Notre-Dame de Paris, se ha optado por realizar un análisis comparado, mediante ejemplos de plazas urbanas y espacios públicos en paralelo a las reflexiones sobre estética, y en particular sobre la definición de lo "bello", recogidas en un periodo que abarca desde finales de la Edad Media hasta la época contemporánea. Para tal propósito se ha recurrido a las variedades estéticas propuestas por Tatarkiewicz para la belleza. Se propone así una reflexión sobre "lo bello" o "lo feo" en la ciudad entorno a un sistema de categorías que comprenden la atracción, la aptitud, el ornamento, la gracia, la sutileza, la sublimidad y el concepto de belleza dual.

Palabras clave

Ciudad; belleza; categorías estética; paisaje urbano.

Abstract

Until a little more than a century ago, beauty was considered almost unanimously as the "supreme end" or goal of art in any medium, whether architecture, painting, sculpture or music. Beauty was, as Arthur Danto reminds us, even synonymous with artistic excellence. Today, however, virtually exiled from one's own aesthetics, beauty is frequently used by certain critics as mockery or derision.

However, in the mid-1990s, things began to change and voices like that of art critic Dave Hickey emerged that provocatively declared beauty as a key problem of the decade. Today, in the 21st century, beauty is once again a subject of new concern to philosophers, artists and critics, not so much as its traditional formulation of formal canon, but rather as a significant value of human life. Thus well and understood the urban environment as the daily scenario for the majority of the western population, arise in this context several questions: What place occupies the value of beauty both in the theoretical and in the day to day of the practice of urbanism ? What has been of concern for those ideas about "the beautiful" that in the past grounded the principle and then the consolidation of European urban planning? How can the value of Beauty in the City be understood or interpreted from the current contemporary framework? Is it necessary? and if so, for whom?

With these criteria and with a clear intention to show the city as a cultural witness, such as the "stone chronicle" to which Victor Hugo referred in Notre-Dame de Paris, a comparative analysis has been chosen, through examples of urban squares and public spaces parallel to the reflections on aesthetics, and in particular on the definition of the "beautiful", collected in a period ranging from the end of the Middle Ages to the contemporary period. For this purpose we have used the aesthetic varieties proposed by Tatarkiewicz for beauty. It proposes a reflection on "the beautiful" or "the ugly" in the city around a system of categories that include attraction, aptitude, ornament, grace, subtlety, sublimity and the concept of dual beauty.

Keywords

City; beauty; aesthetic categories; urban landscape.

Un parque enciclopédico luchando contra el olvido: El Parque del Pasatiempo

An "Encyclopedic" park fighting against the oblivion: El Parque del Pasatiempo

Carlota González Míguez
Socióloga visual
carlota.gonzalez.miguez@gmail.com

Resumen

"El parque del Pasatiempo" en el municipio de Betanzos (antigua capital de Galicia), es un parque construido inicialmente en el año 1893 y finalizado en 1914 a petición del benefactor e inmigrante en Argentina, Juan García Naveira.
Combinando diferentes estilos (entre art noveau y kitsch), el parque fue denominado como "parque enciclopédico", cuyo propósito principal era el enseñar y entretener. La muerte de Juan García en 1933, dio pie al comienzo del deterioro del parque, algo que se incrementó tras la Guerra Civil. En 1986, el Ayuntamiento compró el parque, pero los diferentes intereses políticos detuvieron su restauración, al igual que el recuerdo de García Naveira y los iconos visuales y arquitectónicos que el parque representa en la cultura betanceira.
En esta comunicación se establecerán las valoraciones culturales acuñadas a este espacio, analizando su situación actual y futura como elemento patrimonial en Betanzos, combinando esto con el uso y creación de nuevos recursos visuales, como una forma de preservar y promover la memoria cultural de este paisaje.

Palabras clave

Parque del Pasatiempo; cultura visual; parque enciclopédico; patrimonio; paisaje; memoria.

Abstract

"El parque del Pasatiempo" in the municipality of Betanzos (old capital of Galicia), is a park initially built in 1893 and finished in 1914 at the request of the benefactor and emigrant in Argentina, Juan García Naveira.
Combining different styles (between art nouveau and kitsch), the park was described as "an encyclopedic park" which main purpose was to teach and entertain. With the death of Juan García in 1933 the decline of the park began. The deterioration was accelerated after the Spanish Civil War. In 1986, the park was bought by the council, but the political interests stalled its restoration, as well as the memory of García Naveira and the architectonic and visual icon the park represents in Betanzos' culture.
In this paper there will be established the cultural appraisals attributed to this space, and analyzed its current situation and future as part of the Betanzos heritage, combining this with the use and creation of new visual resources, as a way to preserve and promote the cultural memory of this landscape.

Keywords

Parque del Pasatiempo; visual culture; encyclopedic park; heritage; landscape; memory.

La dimensión territorial, urbana y antropológica de las torres de la Alhambra

The territorial, urban and anthropological dimension of the Alhambra towers

Agustín Gor Gómez
Arquitecto. Investigador FPU. Universidad de Granada
agustingor@ugr.es

Resumen

Las torres de la Alhambra configuran una infraestructura de comunicación capaz de conciliar distintos territorios, empleando la propia arquitectura de la torre como control del tiempo y vehículo de información. La acción generada por esta red, o redes, de torres vigía es el origen de nuevos paisajes que posibilitan, a su vez, la fundación de ciudades cuya razón de ser resulta indisociable de ciertas estrategias y políticas territoriales. Las torres de la Alhambra son hitos arquitectónicos y valor de identidad del paisaje que las fundamenta. Atienden a esta escala las torres del Homenaje, de la Vela y del Agua.

A nivel urbano, las torres de la Alhambra posibilitan y gestionan los recorridos dentro de la ciudad palatina: operan como intercambiador entre los adarves, caminos de ronda perimetrales y las principales vías longitudinales; ejercen de filtro –torres que son puertas y puertas que trabajan como torres– entre dos realidades bien diferenciadas, la ciudad de Granada y la fortaleza de la Alhambra; y actúan como condensador de tránsitos, usos e información que, tras su asimilación, tienden a disiparse por la ciudad. Es claramente reduccionista concebir las torres, exclusivamente, como mecanismo de defensa o de poder militar. Poseen este carácter las torres de la Justica, las Armas, los Picos y Siete Suelos.

En cuanto a su dimensión antropológica, podemos entender como tal todas aquellas construcciones sociales que emergieron vinculadas a las torres de la Alhambra, por ser ésta una tipología concreta y específica para su desarrollo. Existe un aspecto artístico que subyace bajo algunas de estas torres, relacionado con la etapa de su construcción y disposición dentro del sistema defensivo de la Alhambra. Así como el simbolismo asociado a las torres, desde su ascensional naturaleza hasta la fuerza geológica que impulsa esta tipología en relación metafórica con lo montañoso y lo divino. Representan esta visión las torres del Peinador de la Reina, de la Cautiva y las Infantas.

Este trabajo pretende abordar el estudio de las torres de la Alhambra desde una percepción de conjunto, como un sistema arquitectónico que adquiere sentido en su influencia territorial, como una estrategia que posibilita la vida entre dos ciudades –Granada y la Alhambra– y como un símbolo que trasciende a nivel social, donde prevalece la componente estética y artística sobre la función puramente militar.

Palabras clave

Alhambra; Granada; torre; patrimonio; paisaje; simbolismo.

Abstract

The Alhambra towers form a communication infrastructure capable of reconciling different territories, using the tower's own architecture as a time controller and information vehicle. The action generated by this network of watchtowers is the origin of new landscapes that enable the foundation of cities whose raison of being is indissociable from certain policies and territorial strategies. The Alhambra towers are architectural landmarks and identity value of the landscape that supports them. Attending to this scale are the towers of Homenaje, la Vela and Agua.

At an urban level, the Alhambra towers enable and manage the routes within the palatine city. They operate as an exchange between the ramparts, perimetral walkways and the main longitudinal routes. They exert a filter –towers that are doors and doors that work like towers– between two realities well differentiated: the city of Granada and the fortress of the Alhambra. They act as a condenser of transits uses and information that, after assimilation, tend to dissipate through the city. It seems clearly reductionist to conceive the towers exclusively as a defense mechanism or military power. The towers of Justicia, las Armas, los Picos and Siete Suelos possess this character.

In terms of its anthropological dimension, we can understand all those social constructions that emerged linked to the Alhambra towers, as a concrete and specific typology for its development. There is an artistic aspect that underlies some of these towers, related to the stage of its construction and layout within the defensive system of the Alhambra. As well as the symbolism associated with the towers, from its ascensional nature to the geological force that drives this typology in metaphoric relation with the mountainous and the divine. This vision is represented by the towers of Peinador de la Reina, la Cautiva and las Infantas.

This paper tries to approach the study of the Alhambra towers from a whole perception, as an architectural system that acquires meaning in its territorial influence. As a strategy that makes life possible between two cities –Granada and the Alhambra– and as a symbol which transcends social level, where the aesthetic and artistic component prevails over the purely military function.

Keywords

Alhambra; Granada; tower; heritage; landscape; symbolism.

De las chabolas del Pozo del tío Raimundo a las "domingueras" de Entrevías

From the shantytown of the "Pozo del tío Raimundo" to the "domingueras" of Entrevías

María del Puig Guillem González-Blanch
Arquitecta. Doctora. Universidad Politécnica de Madrid
mariaggb@gmail.com

Resumen

Hoy en día, 60 años después de su construcción, estamos acostumbrados a ese paisaje urbano de Entrevías con hileras de viviendas de dos plantas al lado de la estación, integradas en la trama urbana y rodeadas de bloques en altura, pero ¿cuál fue su origen? ¿qué fue su detonante? El objeto de esta comunicación es revindicar el papel de quienes, sin duda, fueron los promotores y el germen de aquel primer poblado dirigido de viviendas autoconstruidas; resaltar el valor social y humano de esta intervención y de su arquitectura, la fuerza de la unión vecinal y la mano de obra de estos domingueros que, sin cualificación ninguna y con ayuda de sus vecinos, fueron construyendo sus propias casas, también llamadas "domingueras", los domingos y días de fiesta durante tres años.

Al analizar la transición entre las chabolas y el poblado dirigido, constatamos que el primordial objetivo fue la "desmiserabilización" del Pozo del tío Raimundo, como la denomina el propio Padre Llanos. En el Pozo en solo tres años (del 54 al 56) se asentaron 1657 familias procedentes en su mayoría de zonas agrarias de Andalucía, a las que no les era posible acceder a una vivienda digna. Eran trabajadores sin cualificación que compraban terrenos agrícolas en el extrarradio de Madrid y construían de forma clandestina chabolas, "casitas bajas" de una planta, donde se hacinaban familias enteras en una sola cámara, sin ningún tipo de infraestructura ni ordenación urbana, donde las calles eran barrizales y la humedad se hacía presente en cada rincón.

Tras mucha insistencia, se consigue que la Administración intervenga proponiendo una fórmula novedosa y pionera de poblado dirigido, en la que se da la oportunidad al adjudicatario de aportar, como parte del pago su trabajo personal en la construcción de la viviendas. La Administración corre con los gastos de los terrenos, proyecto y dirección de obra, y otorga grandes facilidades de pago a 50 años sin intereses.

Esta investigación está basada no sólo en la bibliografía e información técnica recogida en el Ministerio de la Vivienda, sino también en memorias, cartas y testimonios de algunos protagonistas, aquellos que han visto el cambio radical entre las chabolas y las domingueras y la coexistencia de ambas. Es necesario evidenciar su labor y protagonismo como detonante de la intervención de la Administración en esta zona y cuestionarse si realmente se consigue erradicar el chabolismo.

Palabras clave

Entrevías; vivienda social; P. Llanos; poblado dirigido; "El Pozo".

Abstract

Today, after 60 years of its construction, we are used to Entrevías urban landscape with rows of houses next to the station, integrated in the urban plan and surrounded by high housing blocks; but what was its origin? what was its trigger? The purpose of this communication is to claim the role of those who, undoubtedly, were the promoters and the seed of that first guided settlements made of self-built houses; to highlight the value of the social and human nature of this intervention and its architecture, the strength of the neighborhood union and the labour of these "domingueros", who without any qualification and with the help of their neighbors, built for three years their own houses (called "domingueras") on holidays and Sundays ("domingos").

Analyzing the transition between the shanty town and the guided settlements, we verified that the main goal was the "demiserabilization" of the Pozo del Tío Raimundo, as father Llanos himself called it. In only three years (from 1954 to 1956) 1657 families, coming mostly from agricultural areas of Andalucia, were settled, who could not have access to a decent housing. They were unskilled workers who bought agricultural land on the outskirts of Madrid and they clandestinely built one-storey houses, where entire families were crowded into a single chamber, without any infrastructure or urban planning, where the streets were muddy and humidity was present in every corner.

After a lot of insistence, the Administration took part by proposing a new and pioneering formula of guided settlements, which gave the opportunity to the settlers to contribute with their personal in the construction of the house as part of the payment of the house, work also called". The Administration handled the expenses of the land, project and construction management, and granted large payment facilities to 50 years without interest.

This research is based not only on the bibliography and technical information collected in the Ministry of Housing, but also on reports, letters and testimonies of some protagonists, those who have seen the radical change between the shacks and the "domingueras" and the coexistence of both. It is necessary to show their work and protagonism as a trigger for the intervention of the Administration in this area and to question whether it was really possible to eradicate shantytowns.

Keywords

Entrevías; social housing; P. Llanos; guided settlement; "El Pozo".

Reflejos urbanos

Urban reflexes

Ricardo Hernández Soriano
Arquitecto. Profesor Asociado. Universidad de Granada
rhernandez@ugr.es

Resumen

La arquitectura contemporánea ha atenuado notablemente la condición objetual inherente a las arquitecturas de la modernidad hasta hacerlas compatibles con una idea más próxima al concepto de paisaje. La ciudad acoge nuevas arquitecturas que, difuminando su presencia en el entorno urbano, matizan la autonomía del objeto para integrarlas en la compleja capacidad comunicadora de la ciudad contemporánea.

En los años veinte del pasado siglo, Mies van der Rohe abrió nuevos caminos en el uso del vidrio: trabajando con maquetas a escala para un proyecto de rascacielos junto a la Estación Friedrich en Berlín descubrió que lo importante no era el efecto de luces y sombras, sino el rico juego de reflejos lumínicos que provocaba. Casi un siglo después, Kazuyo Sejima expresa su interés en la no-transparencia del vidrio y centra su atención más en el reflejo que en la transparencia del material.

La condición mágica de las superficies que devuelven las imágenes otorga a la realidad el rango de apariencia y permiten revelar el alma del lugar; el punto de vista cambiante del espectador potencia la capacidad de interacción del objeto arquitectónico con la ciudad. Así, las posibilidades del material permiten identificar nítidamente la presencia especular del entorno, deformar la visión de la realidad mediante piezas facetadas o multiplicar la ciudad con efectos caleidoscópicos.

La lectura de esta primera realidad provisional e ilusoria enriquece la certeza de la compresión real, aportando nuevos significados. Se interpreta la ciudad a través del edificio, consiguiendo que la topografía, la memoria o el paisaje queden activados a partir del objeto arquitectónico y que el propio edificio sea una experiencia integradora de las percepciones que el observador ha adquirido en su progresivo acercamiento. Piñón y Viaplana convierten la fachada inclinada del patio de la Casa de la Caridad en un periscopio sobre Barcelona, Miralles consigue que el vidrio reflectante de Catalana de Gas mimetice el edificio con su entorno, el dosel horizontal de acero inoxidable del Puerto de Marsella permite a Foster reflejar la vida cotidiana, los jardines de Kensington son proyectados sobre la cubierta de aluminio del pabellón de la Serpentine Gallery de SANAA…

Arquitecturas que trasladan los límites del edificio a su entorno, que graban en su piel el relato de la vida y que se apoderan de la atmósfera del lugar inventando un mundo onírico donde conviven realidad y ficción, amplificando los valores de elocuencia vinculados a la ciudad contemporánea.

Palabras clave

Paisaje; arquitectura contemporánea; reflejos; lugar; ciudad contemporánea.

Abstract

Contemporary architecture has notably attenuated the inherent object-condition in modern architectures until they can be compatible with an idea which is closer to the concept of landscape. The city hosts new architectures which, blurring its presence in the urban environment, tint the autonomy of the object to integrate them into the complex communicating capacity of the contemporary city.

In the twenties of the last century, Mies van der Rohe opened new paths in the use of glass: working with scale models for a project of skyscrapers next to the Friedrich Station in Berlin allows him to discovered that the important thing was not the effect of lights and shadows, was the rich game of light reflections that caused the glass. Almost a century later, Kazuyo Sejima expresses his interest in the non-transparency of glass and focuses his attention more on the reflection than on the transparency of the material.

The magical condition of the surfaces that return the images gives to the reality the range of appearance and allow revealing the soul of the place; the changing viewpoint of the viewer enhances the ability of the architectural object interacting with the city. Thus, the possibilities of the material allow clearly identifying the specular presence of the environment, deforming the vision of reality through faceted or multiply the city with kaleidoscopic effects.

The reading of this first provisional and illusory reality enriches the certainty of the real compression, contributing new meanings. The city is interpreted through the building, allowing that the topography, memory or landscape being activated from the architectural object and the building itself to be an integrating experience of the observer perceptions that the observer has acquired in his progressive approach.

Piñón and Viaplana turn the sloping facade of the courtyard of the Casa de la Caridad into a periscope over Barcelona, Miralles gets the Catalana de Gas reflecting glass to mimic the building with its surroundings, the horizontal stainless steel canopy of the Port of Marseilles allows Foster to reflect everyday life, Kensington Gardens are projected onto the aluminum canopy of the Serpentine Gallery Pavilion of SANAA…

Architectures that transfer the limits of the building to its surroundings, that engrave in their skin the story of life and that take hold of the atmosphere of the place, inventing a dream world where they coexist reality and fiction, amplifying the values of eloquence inherent to the contemporary city.

Keywords

Landscape; contemporary architecture; reflexes; place; contemporary city.

ÁVILA 1200: DIMENSIÓN POLÍTICA

Ávila 1200: political dimension

Adela Acitores Suz
Doctora Arquitecta. ESNE
alaura.acitores@esne.es

Pedro Iglesias Picazo
Arquitecto. Profesor Doctor. ESNE
pedro.iglesiaspicazo@esne.es

RESUMEN

La formación de las ciudades europeas modernos tuvo un importante impulso alrededor del año 1200, cuando se produjo un notable incremento de la población que, en Inglaterra pasó de 1,5 millones a finales del siglo XI a casi 5 millones en 1300, y en nuestro país, dio lugar a toda una serie de topónimos como Villanueva, Puebla o Burgo que denotan su nueva construcción y que coincidieron con la consolidación de las respectivas monarquías. Ciudades amuralladas como Ávila jugaron un papel trascendental en la organización del nuevo sistema político en el que el rey iba acumulando recursos y poder, y eran un símbolo de fortaleza y dominio del territorio. Hablar de política en la edad media es asumir que los ciudadanos son solo una pequeña parte de la población, y que el espacio urbano que promovía el nuevo poder real frente a la nobleza era un espacio extraño, tanto para los hombres de armas como para los campesinos, que generaba desconfianza e incomprensión, y cuyos esquemas de medida no encajaban en la percepción del territorio más común, que tenía una dimensión geográfica, tal y como lo demuestran las descripciones medievales de las ciudades, que se aferran a los lugares comunes y que son incapaces de valorar las peculiaridades del espacio urbano.

Esta comunicación pretende aportar la perspectiva histórica de la ciudad medieval, tal y como la percibieron artistas de diferentes épocas, para ponerla en relación con la visión contemporánea de nuestro entorno construido, resaltando sus diferencias y muy especialmente la diferente magnitud de su dimensión geográfica y política.

PALABRAS CLAVE

Percepción de la ciudad; iconografía; espacio urbano; terrirorio.

ABSTRACT

European cities had a great impulse around 1200 due to the enormous increase of the population that, in England went from 1.5 million at the end of the eleventh century to almost 5 million in 1300, and in our country, gave rise to a whole series of toponyms like Villanueva, Puebla or Burgo that denote its new construction and that coincided with the consolidation of the respective monarchies. Walled cities like Ávila played a transcendental role in the organization of the new political system in which the king was accumulating resources and power, and they were a symbol of strength and dominion of the territory.

Speaking about politics in the Middle Ages has to assume that citizens are only a small part of the population, and that the urban space that promoted the new royal power was a strange space, both for men in arms and for peasants, which generated mistrust and incomprehension, and whose schemes of measurement did not't the perception of the most common territory, which had a geographical dimension.

This communication aims to bring the historical perspective of the medieval city, as perceived by artists from different eras, and bring it into relation with the contemporary view of our built environment, highlighting their differences and focusing on the different magnitude of their geographic and political dimension.

KEYWORDS

Urban perception; iconography; urban space; landscape.

JARDÍN: ALGO MÁS QUE ARQUITECTURA EN LA CIUDAD

GARDEN: more than architecture in the city

Irene Laviña Pérez
Profesora Asociada. Universidad Complutense de Madrid
ilavina@ucm.es

RESUMEN

El jardín es producto de la vida sedentaria y está estrechamente vinculado al entorno urbano. Con frecuencia ha sido supeditado a la arquitectura, con la que efectivamente comparte algunas características y de la que toma técnicas y métodos de trabajo. Sin embargo, entendemos que el jardín es una manifestación artística independiente con sus propias características, que cuenta además con un reconocimiento singular por parte de las diferentes instituciones encargadas de definir, seleccionar y regular el patrimonio.

A lo largo de su historia, el jardín ha adquirido connotaciones diversas y ha sido objeto de numerosas reflexiones que podemos rastrear a través de fuentes iconográficas, documentales, restos arqueológicos y de los propios jardines, adentrándonos así en una concepción del jardín que va más allá de la idea de espacio urbano delimitado, poblado de elementos vegetales.

En este trabajo proponemos una aproximación al jardín desde su concepción artística, deteniéndonos en dos aspectos: su definición y caracterización como obra de arte singular e independiente y su percepción como obra cuyo valor la hace susceptible de ser reconocida y protegida.

Para ello repasaremos las características del jardín como obra de arte, ya que si bien está indudablemente reconocido como tal, su caracterización no está tan difundida como la de otras expresiones artísticas. Nos detendremos además en el análisis de las implicaciones que tienen algunos de sus caracteres.

En cuanto a su consideración patrimonial, si bien entendemos y asumimos la trascendencia de los procesos de la puesta en valor, conservación y protección de las producciones humanas y naturales y de las medidas legales adoptadas para ello, queremos abordar el asunto de los procesos de patrimonialización desde una perspectiva diferente a la legal. Aproximarnos a las vivencias que nos hacen sentirnos vinculados, identificados y hasta comprometidos con determinados lugares. Para ello repasaremos algunas prácticas de recuperación de espacios públicos protagonizados por la sociedad civil.

El objetivo último de este trabajo es la indagación de los valores formativos y educativos del jardín, con la idea de generar propuestas de intervención educativa en este tipo de espacio en el futuro.

PALABRAS CLAVE

Jardín; arte; patrimonio; proceso de patrimonialización; educación.

ABSTRACT

The garden is consequence of sedentary life and it's linked to urban environment. Gardening has frequently been subordinated to architecture because both of them share some characteristics, techniques and working methods. However, we understand garden is a unique artistic form with its own characteristics and it also has been recognized on the part of institutions responsible to defining, selecting and regulating heritage.

Through its history, garden has acquired lot of differents connotations and has been object of numerous reflections we can trace through some differents sources: iconographic, documentary, archaeological remains etc., getting into a conception that goes beyond the idea of urban space delimited and swon with vegetal elements.

This paper propose to approach the garden from its artistic conception, stopping in two ideas. On one hand, defining and characterizing the garden as a singular and independent art. And in other way, the questions of to recognize and protected this kind of creation.

To do this, we will review the artistics caracteristics of gardening, because of its characterization is not as widespread as other artistic expressions. We will also consider the implications of some of its characteristics.

We understand and accept the importance of valuation recognition and protection art. As well we know the importance about legal measures, but we want to aproximate to heritage in another way: to approach to experiences that make us feel connected, identified and even committed with certain places. To do this, we will review some practical recovery of public spaces by civil society.

Our last objetive is to investigate formative and educational values of the garden to create proposals for educational intervention in this type of space.

KEYWORDS

Garden; art; heritage; education.

Las políticas de la vivienda social en Guadalajara, México. Las formas de la modernidad arquitectónica

Social housing policies in Guadalajara, Mexico. The forms of the architectural modernity

Juan López García
Arquitecto. Doctor. Director de la División de Diseño y Proyectos. Universidad de Guadalajara
lopezjuan02@hotmail.com

Resumen

En este trabajo se pretende mostrar como a principios de siglo, en Guadalajara, se van generando condiciones que permiten avanzar sobre la periferia de las ciudades a partir de la lotificación de espacios –que no contaran con servicios–, lo que genera la rápida capitalización de un naciente sector, para posteriormente con la intervención puntual de las autoridades locales dotarles de servicios ya que ven un nicho de oportunidad en el discurso de la revolución y cooptación de adeptos.

Posteriormente va a ser el propio Estado el que intervenga para generar vivienda en espacios consolidados para tal fin a efecto de que con el mismo discurso se generen viviendas populares que ayudan a la aparición de una clase inmobiliaria y constructora que consolida su capital con recursos públicos.

Estas políticas se aplicaran con diferentes matices y llegado el momento se va a presentar la oportunidad de atender las demandas de los sectores medios y de esa manera los grupos constructores aliados de la estructura estatal hacen su aparición capitalizados con recursos generados con estas acciones.

El discurso de modernidad, de la estructura política que construía un nuevo México, tenía que ir de la mano de lo realizado en otras latitudes y los modelos de la tradición formal, espacial y constructiva ya no le sirven al Estado, de tal modo que el discurso de la modernidad arquitectónica europea –aceptado ya en Norteamérica–, va a ser implantado en nuestro medio.

Guadalajara, no es ajena a lo que sucede en el ámbito nacional, las instituciones locales van generando las condiciones para que los grupos locales participen de estas políticas que por un lado le permiten avanzar un discurso populista y por el otro atienden los reclamos de la estructura del poder económico, al tiempo que atienden la demanda de trabajo de las mayorías que no cuentan con mayor preparación.

Los nuevos modelos de edificio presentados traen a Guadalajara los esquemas de la vanguardia europea con espacios para una convivencia totalmente diferente a la vivida dentro de la tradición local. Las imágenes de época nos muestran una ciudad que se presume moderna –en todos los sentidos–, a través de los edificios construidos por el Estado, de tal manera que la vivienda social moderna viene a contribuir a los fines claramente planeados por los diferentes gobiernos de México.

Palabras clave

Vivienda social; Guadalajara; modernidad.

Abstract

In this work is intended to show as at the beginning of the century, in Guadalajara, are generating conditions that allow us to move on the periphery of the cities from the subdivision of spaces-not counted with services, which generates the rapid Capitalization of a nascent sector, for later with the punctual intervention of the local authorities to provide them with services as they see a niche of opportunity in the discourse of the Revolution and co-opted of adepts.

later it will be the state itself that intervenes to generate housing in consolidated spaces for this purpose in order that with the same discourse are generated popular houses that help the appearance of a real estate class and builder that consolidates Its capital with public resources.

These policies will be applied with different nuances and the time has come to present the opportunity to meet the demands of the middle sectors and thus the Allied builders groups of the state structure make their appearance capitalized with Resources generated by these actions.

The Discourse of modernity, of the political structure that built a New Mexico, had to go from the hand of the realized in other latitudes and the models of the formal, spatial and constructive tradition no longer serve the state, in such a way that the discourse of the Modernida D European Architectural –already accepted in North America–, will be implanted in our midst.

Guadalajara, is not foreign to what happens at the national level, local institutions are generating the conditions for local groups to participate in these policies that on the one hand allow you to advance a populist discourse and on the other serve the Claims of the structure of economic power, while attending to the demand of work of the majorities that do not have more preparation.

The new models of the building presented bring to Guadalajara the schematics of the European avant-garde with spaces for a conviviality totally different from that lived within the local tradition. The images of the period show us a city that is presumed modern-in every way-through the buildings built by the state, in such a way that the modern social housing comes to contribute to the purposes clearly planned by the different governments of Mexico.

Keywords

Social; housing; Guadalajara; modernity.

Un ideal construible. Los dibujos de Tony Garnier para "Une Cité Industrielle"

A constructible ideal. Tony Garnier's drawings for "Une Cité Industrielle"

Ángel Martínez Díaz
Arquitecto. Profesor Titular. Universidad Politécnica de Madrid
angel.martinez@upm.es

María José Muñoz de Pablo
Arquitecta. Profª Titular Interina. Universidad Politécnica de Madrid
mariajose.munoz@upm.es

Resumen

Se cumplen ahora cien años de la publicación de "Une Cité Industrielle, étude pour la construction des villes" de Tony Garnier. En 1917 este arquitecto lionés, a la edad de 48 años, conseguía así por fin sacar a la luz un proyecto que se había gestado mucho antes, durante su pensionado en Roma. Allí, además de trabajar en la reconstitución de la antigua Tusculum, se dedicó a proyectar una ciudad ideal destinada a ocupar un lugar preeminente en la historia del urbanismo. Entre las ideas que nutren su concepción podemos encontrarnos con las más avanzadas del pensamiento previo y con muchas otras que anticipan lo que vendrá después a lo largo del siglo XX. Un aliento clásico, que busca su inspiración en la ciudad helenística y sus fundamentos más a-históricos, está acompañado de un cierto respeto al socialismo fourierista o saintsimoniano, teñido de higienismo, conviviendo además con planteamientos que tienen mucho que ver con el pensamiento racional y el concepto de zonificación.

El objetivo de la comunicación que se plantea aquí no es atender de nuevo a esas ideas inspiradoras de la "Cité Industrielle" o a su influencia en el urbanismo posterior. Dirigimos, en cambio, nuestra mirada a su expresión como proyecto. La publicación de 1917, reeditada luego en 1932 y en 1988, es un ejemplo extraordinario de narración gráfica. Con un texto mínimo, el autor expone sus ideas casi exclusivamente mediante dibujos, elaborando una serie de 164 unidades significativas (láminas) enlazadas en un discurso general que concreta y comunica una realidad urbana bien determinada. Ese conjunto de dibujos utiliza unas estrategias gráficas propias que son objeto de atención en la comunicación. Se procura aclarar la estructura narrativa general, desde los entornos de observación al uso de las escalas físicas y conceptuales y las decisiones compositivo-organizativas. Se rastrea la elección de los sistemas de representación utilizados a la luz de los objetivos informativos relacionados con la descripción, el conocimiento y la percepción del asunto, desde lo predominantemente técnico a lo más persuasivo. Se atiende a las variables gráficas que materializan los dibujos y su repercusión en el sesgo comunicativo del proyecto. En definitiva, se analiza el conjunto de la obra utilizando la metodología propia del análisis del dibujo de arquitectura y de ciudad, con la intención de llegar a ciertas conclusiones de interés en lo que se refiere al propio proyecto y a los mecanismos gráficos que lo expresan.

Palabras clave

Tony Garnier; ciudad industrial; dibujo y proyecto; narración gráfica; estrategias gráficas.

Abstract

It is now 100 years since the publication of Tony Garnier's "Une Cité Industrielle, étude pour la construction des villes". In 1917 this architect from Lyon, at the age of 48 years, managed to finally publish a project developed much earlier, during his stay in the French Academy of Rome. There, in addition to working on the graphic reconstitution of the ancient city of Tusculum, he devoted himself to design an ideal city destined to occupy a pre-eminent place in the history of Urbanism. Among the ideas that nourish its conception, we can find the most advanced of the previous urban thought beside many others that anticipate what will come later throughout the twentieth century. A classic breath, that seeks its inspiration in the Hellenistic city and its more a-historical foundations, is accompanied by a certain respect to the Fourierist or Saintsimonian socialism, dyed of hygienism, and coexisting with approaches related to the rational thought and the concept of zoning.

The purpose of this paper is not to attend to these inspiring ideas of the "Cité Industrielle" or its influence on later urbanism. Instead, we look at its expression as a project. The publication of 1917, later reissued in 1932 and 1988, is an extraordinary example of graphic narration. The author exposes his ideas with a minimal text, almost exclusively through drawings, elaborating a series of 164 significant units (sheets) linked in a general discourse that concretes and communicates a well-determined urban reality. This set of drawings uses some specific graphic strategies that are the centre of attention in this paper. It seeks to clarify the general narrative structure, from the ranges of observation to the use of physical and conceptual scales and compositional-organizational decisions. It discuss the choice of the representation systems linked to the informative goals related to the description, the knowledge and the perception of the subject, from the predominantly technical to the most persuasive images. It deals with the graphic variables that materialize the drawings and their repercussion on the communicative bias of the project. In short, the whole of the work is analyzed using the methodology of architecture and city drawing analysis, with the aim of reaching certain conclusions of interest in terms of the project itself and the graphic mechanisms that express it.

Keywords

Tony Garnier; industrial city; drawing and project; graphic narration; graphic strategies.

La ciudad como estructura social. El nuevo soporte de la vivienda

The city as a social structure. The new housing support

María del Carmen Martínez-Quesada
Arquitecta. Profesora Colaboradora Doctora. Universidad de Sevilla
mquesada@us.es

Resumen

Según afirma Soja la sociedad se encuentra ante una realidad urbana que ha evolucionado más en los últimos treinta años que en toda la historia de la ciudad. La globalización, la difusión urbana, la sostenibilidad, la pérdida de poder de la ciudad histórica, entre otros factores, hacen pensar que acercarse al futuro de la ciudad no es posible desde instrumentos analíticos que ya resultan obsoletos. Se hace preciso encontrar nuevos instrumentos que permitan pensar de una manera nueva el territorio, la religión, la escala, y en definitiva, de entender la relación entre el espacio y la misma sociedad.

La comprensión de la condición urbana contemporánea es un requisito previo para cualquier proyecto y cualquier visión de futuro, ¿pero de qué ciudad se trata? La ciudad del ayer, que estableció una oposición clara entre la ciudad y el campo, la ciudad y la naturaleza, el centro y la periferia, está en desaparición, y muchos críticos han creído ver en esta desaparición el final de toda posibilidad de ciudad. No obstante cuando un tipo de ciudad resulta insatisfactoria otra está apareciendo, la cuestión está en saber reconocerla.

La ciudad del siglo XXI se caracteriza por ser una ciudad-móvil, ciudad-territorio, ciudad-naturaleza, ciudad policéntrica, ciudad para elegir, ciudad vacía, la ciudad en el tiempo continuo. Son nuevas visiones de la ciudad contemporánea, que sustituyen a las viejas figuras de la ciudad del ayer, para dar forma a los estilos de vida y las prácticas diarias de los habitantes afectadas por el creciente individualismo, la presencia en todos los ámbitos de la tecnología de la información y la comunicación, el desarrollo de la movilidad, el aumento del tiempo libre y de ocio, el hedonismo, el amor por la naturaleza y la preocupación medioambiental.

Por tanto la demanda de la vivienda hoy deriva de esta evolución del ámbito urbano y de los modos de vida y de la movilidad, lo que se manifiesta, en cuestiones cotidianas como la demanda de flexibilidad, aparcamiento –derivado de que el derecho a la ciudad es el derecho a la movilidad-, la terraza –que representa la necesidad de privatizar parte del espacio natural exterior, el almacenaje –cada vez más necesario al realizar en la vivienda más actividades, además de comer y dormir–, y la preocupación por el medio ambiente.

Palabras clave

Ciudad; vivienda; movilidad; redes; tejido social; sistemas abiertos.

Abstract

According to Soja, society is facing an urban reality that has evolved more in the last thirty years than in the whole history. Globalization, urban diffusion, sustainability, the loss of power of the historic city, among other factors, suggest that approach the future of the city is not possible from analytical instruments that are already obsolete. It is necessary to find new instruments that allow us to think in a new way the territory, the religion, the scale, and, finally, to understand the relation between the space and society. Understanding the contemporary urban condition is a prerequisite for any project and any future vision, but what city is it? The city of yesterday, which established a clear opposition between the city and the countryside, the city and nature, the centre and the suburbs, is disappearing, and many critics have believed in this disappearance as the end of all possibility of city. However when one type of city is unsatisfactory another is appearing, the question is in knowing how to recognize it.

The city of the XXI century is distinguished by being a mobile city, city-territory, city-nature, polycentric city, city to choose, void city, the city in continuous time. They are new visions of the contemporaneous city, which replace the old figures of the city of yesterday, to shape the lifestyles and daily practices of the inhabitants affected by the growing individualism, present in all areas of information and communication technologies, mobility development, increased leisure time, hedonism, the love of nature and environmental concerns.

Therefore the demand for housing today derives from this evolution of the urban environment and the ways of life and mobility, which shows itself in everyday issues such as the demand for flexibility, parking –as a result of the fact that the right to the city is the right to mobility– the terrace –which represents the need to privatize part of the natural outdoor space, storage– increasingly necessity of carry out more activities at home, in addition to eating and sleeping, and environmental concerns.

Keywords

City; housing; mobility; networks; social fabric; open systems.

Árabes en Chile: Expresiones arquitectónicas y monumentales en Santiago

Arabs in Chile: Architectural and Historical Works in Santiago

Jorge Roberto Mihovilovic Suárez
Profesor. Caja de Compensación Los Andes (Santiago de Chile).
Investigador del Proyecto IPESP de la UAM
hippo.mihovilovic@gmail.com

Rosa Isabel Martínez Lillo
Arabista y Traductora. Universidad Autónoma de Madrid. PTU
rosa.martinez@uam.es

Resumen

La inmigración árabe en Chile (que comienza hace poco más de un siglo) es dispersa y fluctuante, y llega a conformar una numerosa e influyente colonia en el país. El reconocimiento social del aporte de los árabes será contemporáneo a la inclusión fáctica de los inmigrantes y sus descendientes en la sociedad local (esencialmente mestiza de mayoría española).

Antes de la llegada física de palestinos y siro-libaneses, la cultura árabe era vista como un elemento cultural exótico en la europeizante sociedad chilena del siglo XIX, mirada que se refleja en el recargado "Palacio de la Alhambra" de Santiago, hoy sede de la Academia Chilena de Bellas Artes. La construcción, que representa el arquetipo de la visión decimonónica europea sobre el mundo árabe, no tiene relación alguna con la posterior llegada de migrantes del Sham o Levante Árabe.

La sociedad chilena, básicamente refractaria a las inmigraciones culturalmente más distantes, incorpora a los chilenos árabes –especialmente a los ya nacidos en Chile– hacia mediados del siglo pasado, aceptando el rol gravitante de muchos de ellos en el mundo del comercio y la banca; junto a otros grupos de origen europeo (alemanes, italianos, yugoslavos), los árabes pasan a conformar una arista de la chilenidad urbana, una sociedad paralela a la original oligarquía terrateniente de origen castellano/vasco que conformó la república desde sus comienzos.

Mientras varias colonias europeas tienen pomposos monumentos en los principales lugares de la ciudad, la conmemoración de la inmigración árabe tiene un carácter más periférico y popular.

En un sector comercial de Santiago (el barrio Patronato), caracterizado por la abundancia de negocios textiles de propietarios árabes, se levanta –en la segunda mitad del siglo XX– el "Monumento al Inmigrante Árabe", una pequeña obra escultórica que homenajea a los primeros palestinos llegados al país. Se trata de una obra modesta, que pasa casi desapercibida en el contexto urbano.

Posteriormente, en otra zona comercial popular (el sector de Estación Central), se levanta un curioso conjunto circular de columnas modernistas que parecen simbolizar a distintas ciudades originarias del territorio palestino (origen de la gran mayoría de los chileno/árabes). Es un monumento poco documentado y casi desconocido para los santiaguinos, recientemente alterado por modificaciones viales que han afectado su visión de conjunto.

Trataremos de analizar los tres hitos monumentales mencionados con información visual y documental relacionada.

Abstract

Arab immigration in Chile, which began more than a century ago, is scattered and fluctuating, and it manages to make up a large and influential community in this country. The social recognition of the contribution from Arab people will be contemporary with the real inclusion of the immigrants and their descendants into the local society, mainly mixed from a Spanish majority.

Before the real arrival of Palestinians and Syrian-Lebaneses, Arab culture was seen like an exotic cultural element inside the pro-European Chilean society of the nineteenth century. This way of looking is reflected in the overelaborate "Palacio de la Alhambra" of Santiago, which is the headquarters of the Chilean Fine Arts Academy nowadays. The building, which depicts the archetype of the nineteenth-century European view about the Arab world, has no connection with the later arrival of migrants from Sham or Arab Levant.

Chilean society, basically resistant to culturally distanter immigration, incorporates Arab Chileans –especially those who have already been born in Chile– around the middle of the last century and accepts the influential role of most of them in trade and banking. Together with other European groups, such as Germans, Italians and Yugoslavians, Arabs become a part of the urban Chilean world, a parallel society to the landowner oligarchy with Castilian-Basque origins who made up the republic since its beginning.

Whereas several European colonies have got pompous monuments in the main places of the city, the commemoration of Arab immigration has got a more pheripheral and popular character.

In a shopping place of Santiago, the Patronato district, characterized by numerous textile shops with Arab owners, the "Monument of Arab Immigrant" was built in the last middle of the twentieth century. It is a small sculpture which honours the first Palestinians who arrived in the country; it is a modest work that almost goes unnoticed in the urban context.

Palabras clave

Migración; árabes; Chile; monumentos.

Keywords

Migration; arabs; Chile; monuments.

El arquitecto Pedro Falqués y sus proyectos de plaza Cataluña; un episodio decisivo de la configuración del nuevo centro urbano de Barcelona (1886-1903)

The architect Pedro Falqués and his plaza de Cataluña projects; a decisive episode of Barcelona's new city centre shaping (1886-1903)

Joan Molet Petit
Profesor Titular. Universitat de Barcelona
molet@ub.edu

Resumen

Desde el mismo momento de la aprobación del plan Cerdá en 1859 se habían sucedido numerosos proyectos para la creación de un gran espacio público, no previsto por el ingeniero, que articulara la zona de enlace del casco antiguo con el ensanche, con la consiguiente oposición de los propietarios de los terrenos afectados. No fue hasta Mayo de 1886 que el alcalde Rius y Taulet consiguió establecer los límites definitivos de la futura plaza de Cataluña, aprobando la recalificación de dos manzanas en las que ya se habían edificado algunos edificios.

Para ganar tiempo se convocó un concurso de proyectos aún antes de contar con la preceptiva aprobación del Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. El concurso se falló a favor del proyecto del arquitecto Pedro Falqués en 1887 pero la aprobación gubernamental no llegó hasta 1889, en forma de una R.O. en la que se sugerían una serie de posibles modificaciones, que obligaron al arquitecto a elaborar sendas variantes de su idea original. Después de larga discusión, en 1891 el consistorio decide llegar a un acuerdo con la S.A. Gran Hotel Continental, en virtud de la cual ésta se hace cargo de los gastos de expropiación y derribo de los edificios que aún ocupaban el espacio de la futura plaza, a cambio de cederle el derecho a construir un nuevo establecimiento en el ángulo noroeste de ésta, adoptándose así la variante que preveía la presencia de edificios particulares en el citado ángulo de la plaza, que será desarrollada por Falqués para adaptarla al nuevo fin.

No obstante, en 1897 el ayuntamiento decide rescindir el convenio con la S.A. Hotel Continental, dado que aún no había empezado las obras se pide una vez más a Falqués un nuevo proyecto, ahora con la idea de una plaza completamente libre de edificaciones. No obstante, el ayuntamiento no conseguirá despejar los terrenos hasta 1903, momento en que se llevará a cabo un sencillo ajardinamiento provisional de la plaza.

En esta comunicación pretendemos analizar los diferentes proyectos generados por el Arquitecto Falqués durante estas casi dos décadas (1886-1903), ya que éstos incluyen una gran variedad tipológica y formal, dentro de un eclecticismo monumental poco habitual en la ciudad de Barcelona; además, a pesar de que el proyecto nunca viera la luz, influirá decisivamente en los proyectos posteriores de Puig i Cadafalch, de 1923, y en el definitivo, de F. Nebot, de 1927.

Palabras clave

Pedro Falqués; Barcelona; urbanismo; eclecticismo; Plaza Cataluña.

Abstract

From the very moment of the approval of the Cerdá plan in 1859 there had been numerous projects for the creation of a not foreseen by the engineer large public space that would link the old town with the Eixample area, that aroused the opposition of the owners of the affected land. It wasn't until May 1886 that the mayor Rius and Taulet managed to establish the definitive limits of the future plaza de Cataluña, approving the requalification of two entire blocks in which some buildings had already been built.

In order to gain time, a project competition was launched even before having the mandatory approval of the Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos (Advisory Board of Roads, Channels and Ports). The contest was decided in favor of the project of the architect Pedro Falqués in 1887 but the government approval did not arrive until 1889, in form of a Royal Order in which they suggested a series of possible modifications, which forced the architect to elaborate variants of his original idea. After long discussion, in 1891 the consistory decided to reach an agreement with the S.A. Gran Hotel Continental, under which it should take over the costs of expropriation and demolition of the buildings that still occupy the space of the future square, in exchange for giving the right to build a new establishment in the northwest corner of this one, adopting the variant that foresaw the presence of particular buildings in the mentioned angle of the square, that will be developed by Falqués to adapt it to the new use. However, in 1897 the city council decided to rescind the agreement with the S.A. Hotel Continental, since the works had not yet begun, and once again asked Falqués for a new project, now with the idea of a completely free of buildings square. However, the city council will not be able to clear the land until 1903, at which time a simple temporary landscaping of the square was carried out.

Our aim in this paper is to analyze the different projects generated by the architect Falqués during these almost two decades (1886-1903), since these include a great typological and formal variety, within a monumental eclecticism unusual in the city of Barcelona; in spite of the fact that the project never saw the light, it will influence decisively the later projects of Puig i Cadafalch, of 1923, and in the definitive, of F. Nebot, of 1927.

Keywords

Pedro Falqués; Barcelona; town planning; eclecticism; Plaza Cataluña.

El Jardín Histórico como espacio público en el contexto urbano de la ciudad de Sevilla

The Historical Garden as a public space in the urban context of the city of Seville

M. Mercedes Molina Liñán
Becaria FPU. Universidad de Sevilla
mmolina10@us.es

Resumen

Considerado por excelencia para todos y de todos, un espacio público reúne –o debería reunir– todas las características necesarias para ser una seña identitaria y accesible para los ciudadanos, formando parte de su cotidianeidad y vida diaria y representando un lugar de convergencia entre la historia y las dimensiones culturales de una ciudad, propiciando una dinámica activa entre la población. Éste, a su vez, debería permitir al ciudadano la oportunidad de desarrollarse como individuo y parte integrante de una colectividad o grupo.

Si pensamos en la materialización del espacio público, son varias y muy versátiles las distintas vertientes que podemos encontrar de los mismos. Dentro de una ciudad localizamos distintos estadíos en su evolución, habiéndose sucedido en consonancia con los distintos modos de entenderla, cuya variedad nos va indicando el grado de madurez que la misma ha ido desarrollando.

En la capital andaluza, el espacio público ha tenido un importante papel en el plano ciudadano y político, respondiendo a espacios ligados a la aristocracia, la reforma higienista o a hitos significativos que han marcado la modernidad, como el desarrollo de las dos Exposiciones Universales que se llevaron a cabo.

Pero sin lugar a dudas, el concepto de espacio público de la ciudad de Sevilla está vinculado a sus jardines históricos. Los mismos creemos que se perfilan como los que mejor definen la ciudad por su importancia en su configuración, así como por ser fieles testigos del paso del tiempo y de su evolución.

Actualmente, la puesta en valor del jardín histórico es una acción en alza debido al aumento de interés de estos espacios por las ciudades, considerándose verdaderos pulmones verdes y contenedores culturales de gran relevancia histórica.

A pesar de ello, es importante la problemática que plantean los mismos, relacionada especialmente con su supervivencia y conservación, pues ésta exige de unos cuidados continuos condicionados a su carácter vivo y cambiante.

Analizaremos en este artículo la importancia de los jardines históricos sevillanos, entendiéndolos como espacio público visitables, centrándonos para ello en su importancia dentro de la configuración de la ciudad.

Palabras clave

Jardines Históricos; espacio público; Sevilla; conservación.

Abstract

Considered par excellence for all and of all, a public space accumulates –or should accumulates– all the necessary characteristics to be an identity sign and accessible to citizens, being part of their daily life and representing a place of convergence between history and cultural dimensions of a city, generating an active dynamic among the population. This, at the same time, should allow the citizen the opportunity to develop as an individual and an integral part of a community or group.

If we think about the materialization of the public space, there are several and highly versatile aspects that we can find of them. Within a city we locate different stages in its evolution, having happened in line with the different ways of understanding it, which variety indicates to us the degree of maturity that it has been developing.

In the Andalusian capital, public space has played an important role on the citizen and political level, answering to spaces linked to the aristocracy, hygienist reform or significant events that have marked the Modernity, such as the development of the two Universal Exhibitions carried out.

But without a doubt, the concept of public space in the city of Seville is linked to its historic gardens. We believe that they are defined as those that best define the city because of its importance in its configuration, as well as being faithful witnesses of the passage of time and its evolution.

Nowadays, the value of the historic garden is a rising action due to the increase of interest of these spaces in the cities, being considered true green lungs and cultural containers of great historical relevance.

In spite of this, is important the problematic that they pose, related especially to their survival and conservation, since this demands of a continuous care conditioned to its alive and changing character.

We will analyze in this article the importance of the Sevillian historic gardens, understanding them as a public space that can be visited, focusing on its importance within the city's configuration.

Keywords

Historic Gardens; public space; Seville; conservation.

Vía antica semita – cole Quirinale: de ciudadela sacra a bulevar burgués

Via antica semita and Quirinal Hill: from sacred citadel to bourgeois boulevard

Juan María Montijano García
Profesor Titular. Universidad de Málaga
jmmontijano@uma.es

Resumen

La configuración de la colina del Quirinal como una entidad urbana estructural, funcional y simbólicamente independiente de la ciudad y su variación a lo largo de los siglos es el principal aspecto de este estudio.

La colina, la más alta y la que más y con mayor desnivel se alza sobre los valles perimetrales, conserva en su cuerda una calle que la recorre completamente de norte a sur, una de las más antiguas y mejor conservadas de la Roma republicana. Sacralizada con los templos del Viejo Capitolio, la Antica Semita sirvió para comunicar grandes construcciones públicas como las Termas de Trajano y Diocleciano, y repartir villas de recreo, huertas y templos, Serapeum y el dedicado a la gens flavia. En época moderna, el pontífice Sixto V a partir de 1585 y a través de Domenico Fontana, la convirtió en uno de los focos principales de su reconquista urbana del septentrión romano, señalando un nuevo mundus simbólico para la ciudad: las Quattro Fontane. El agua, aquí en el Mosè y en los Dioscuros con el obelisco y los caballos, se hace monumento, memoria y mirabiglia. Príncipes y pontífices construyen sus palacios en el primer tramo, dejando el extramuros de la calle, (Via Nomentana) para sus villas de recreo; las órdenes religiosas reformadas también levantan aquí sus nuevos conventos, creando un desarrollo arquitectónico y urbano que cae en manos de los maestros del nuevo estilo. Maderno, Soria, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, o más tardíos Fuga y Specchi. Y entre las iglesias, conventos femeninos, fuentes y viñas. Todo ello convirtió la calle en una especie de nobile passegiatta sacra o salotto all'apperto –desde mediados del siglo XVII, el que en principio sólo fuera palacio de verano, se convirtió en el principal palacio pontificio de la ciudad–.

El Reino de Italia, proclamado en 1863, y la caída de la Roma pontificia en 1870 (cuya principal batalla, la toma de Porta Pia miguelangelesca, se desarrolla al final de la calle) la modificarán para siempre al optar el nuevo Reino por convertir el palacio pontificio en palacio Real y la calle y alrededores en su corazón administrativo. Nuevas fábricas, nuevas formas, nuevas funciones como París, Londres o Berlín, y donde antes había conventos ahora se levantan ministerios, parques y bulevares.

Palabras clave

Roma; urbanismo; ciudadela; bulevar; Quirinal; Reino de Italia.

Abstract

The main subject studied here is the configuration of Quirinal Hill as a structural, functional and symbolic urban entity rather independent from the city as well as its alterations throughout centuries.

This hill, which is the highest and the most uneven that rises above the near valleys and the Forum plains with its scene going across from North to South is also one of the most ancient and best preserved from the Roman Republic. Sacralised with the Ancient Capitol temples, the Antica Semita served to communicate important public constructions such as both Diocletian's and Trajan's Baths as well as administrate villas, vegetable gardens and temples, counting in a Serapeum and one dedicated to the gens Flavia. From 1585, already in the Modern era, Pope Sixtus V transformed the hill, through the architect Domenico Fontana, in one of the essential locations of his urban reconquest of the Roman North of the city by creating a new mundus: the Quattro Fontane. Here the water along with the Mosè, the Dioscuri with the obelisk and the horses becomes monument, memory and meraviglia. Princes and popes build their palaces along the first stretch, leaving the outside of the walls of the via (Nomentana) for their villas. The reformed religious orders also settle here their new convents creating, therefore, an architectonical and urban development which is led by the masters of a new style. Maderno, Soria, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, or the later Fuga and Specchi. Adding the churches, feminine convents, fountains and grave yards these streets became a kind of sacred and noble boulevard and from the second half of the XVII century, the palace designated only as a summer residence for the Pope turned to be used as the main one in the city.

The Kingdom of Italy proclaimed in 1863 and the fall of the pontifical Rome in 1870, which principal battle was the occupation of Porta Pia from Michelangelo occurred at the end of the main street, will change this forever when a new king made possession of the Pope's palace and chose this via and its surroundings as the administrative and military core of his capital.

Keywords

Rome; urbanism; citadel; boulevard; Quirinale; Kingdom of Italy.

WHARVES & WAREHOUSES: ARTE Y OBSOLESCENCIA

Wharves &Warehouses: art and obsolescence

Estíbaliz Pérez Asperilla
Investigadora Doctora. Universidad Complutense de Madrid
estibaliz_asper@hotmail.com

RESUMEN

En la ciudad de Londres, la Ribera Sur del río Támesis –conocida como South Bank– se caracterizaba por tener una superficie enlodada y embarrada debido a las continuas inundaciones que las crecidas del río provocaban en la zona. No fue hasta el siglo XVIII cuando las condiciones mejoraron gracias a la construcción de varios puentes como el Westminster Bridge conectando ambas riberas y haciendo posible su posterior crecimiento industrial. El desarrollo industrial trajo consigo muchos puestos de trabajo y grandes mejoras en el lugar llevando a cabo la puesta en marcha de fábricas, la construcción de muelles y la ubicación de diferentes almacenes. Sin embargo, la llegada de la desindustrialización en el Reino Unido supuso el cierre y abandono de numerosas construcciones industriales convirtiendo, a su vez, la Ribera Sur en una zona altamente contaminada. Enfocando la atención en el municipio de Southwark y sus alrededores, en la presente comunicación se estudiarán los casos de varios almacenes y muelles a los que se les ha vuelto a dar vida gracias a la apuesta artística y cultural optando por mantener –en la medida de lo posible– su pasado. Anise gallery, Butler's Wharf, Ugly Duck, OXO Tower Wharf o Gabriel's Wharf son sólo algunos de los ejemplos del pasado industrial londinense que vuelve a estar presente en Distritos como Bankside, South Bank y London Bridge convirtiéndose en áreas mundialmente conocidas donde arte, industria y sostenibilidad son sus grandes pilares. El South Bank Centre y la reconversión de la antigua central eléctrica de Bankside en lo que ahora es una de las galerías de arte contemporáneo más importantes a nivel internacional –la Tate Modern– son algunos de los puntos clave que hicieron posible la continua transformación de un espacio contaminado en uno de los enclaves artísticos más destacados de la ciudad.

PALABRAS CLAVE

Almacén; muelle; arte; Ribera Sur; Londres; revitalización.

ABSTRACT

In London, the South Bank of the River Thames was characterized by a muddy surface due to the continuous floods caused by the river rises in the area. It was not until the 18th century when conditions improved thanks to the construction of several bridges such as the Westminster Bridge connecting both banks and making possible its further industrial growth. Industrial development brought with it many jobs and great improvements in the place carrying out commissioning of factories, construction of docks and the location of different warehouses. However, the arrival of deindustrialization in the United Kingdom meant the closure and abandonment of numerous industrial constructions, turning South Bank into a highly polluted area at the same time. Focusing attention on Southwark and its surroundings, in this communication the cases of several warehouses and wharves brought back to life thanks to artistic and cultural commitment will be studied, opting to maintain its past as far as possible. Anise gallery, Butler's Wharf, Ugly Duck, the OXO Tower Wharf or Gabriel's Wharf are just some of the examples of London industrial past that is once again present in Districts such as Bankside, South Bank and London Bridge, becoming world-renowned areas where art, industry and sustainability are its great pillars. The South Bank Center and the reconversion of the old Bankside power station into what is now one of the most important contemporary art galleries on an international level –Tate Modern– are some of the key points that made possible the continuous transformation of a polluted area in one of the most prominent artistic places of the city.

KEYWORDS

Warehouse; wharf; art; South Bank; London; revitalization.

Procesos Colaborativos en Patrimonio Industrial

Collaborative processes in Industrial Heritage

Raquel Ramiro Mansilla
Arquitecta. Investigadora. Universidad de Sevilla
rqramiromansilla@gmail.com

Resumen

El contexto actual de complejidad se muestra como escenario en el que desde hace años está teniendo lugar la eclosión de multitud de iniciativas. Estas reclaman el papel de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, del territorio y al mismo tiempo de sus propias vidas. Ante la rigidez de las administraciones y estructuras convencionales incapaces de dar soluciones, son los ciudadanos lo que toman la iniciativa y buscan alternativas para resolver los problemas y gestionar la realidad inmediata de sus barrios y ciudades. La mayoría de estos procesos colectivos reutilizan espacios patrimoniales de gran significación para ellos, en los que el patrimonio industrial aparece como un importante espacio de oportunidad. Esta investigación analiza la capacidad del patrimonio industrial para albergar y favorecer procesos colaborativos con gestión ciudadana, sin olvidar el estudio de la complejidad propia de estos procesos y la posibilidad de transformación de sus contextos urbanos.

El estudio de las iniciativas ciudadanas y de los distintos modelos de gestión, que se desarrollan en antiguos edificios industriales –construidos en España a finales del siglo XIX y principios del XX– nos muestra cómo es posible que el patrimonio industrial transforme su condición original de fábrica de producción material para la que fue pensado, para convertirse en espacios de producción social y laboratorios de creación, fundamentales en la regeneración de los barrios en los que se ubican. En ellos, los individuos anónimos se autogestionan; vecinos, técnicos y agentes que desde la horizontalidad y con procesos de creatividad colectiva modifican las lógicas convencionales de la arquitectura y de la intervención en el ámbito patrimonial.

Finalmente, se estudia con detalle la complejidad y los múltiples agentes que intervienen en el proyecto de Can Batlló, como caso paradigmático y consolidado de la periferia urbana de Barcelona. Frente a esta escala urbana, se analiza el caso de La Fábrica de Toda la Vida, en el municipio de los Santos de Maimona (Badajoz), entendiendo su particularidad de enclave rural y su apego con el territorio. Se puede concluir tras la investigación, que el patrimonio industrial incluso en estado de abandono y con un vacío legislativo importante, posee gran capacidad espacial y arquitectónica, además de una magia propia, fruto de haber sido espacio de trabajo y memoria colectiva de varias generaciones. Todo ello lo vincula estrechamente con el imaginario social y lo posibilita para acoger este tipo de procesos que parten de lo común.

Abstract

The current context of complexity has been the frame of numerous initiatives. These initiatives ask for a more active role on behalf of the citizenship regarding the management of the city, it's territory and their own lives. Public administrations seen to be unable to raide solutions, so citizens must take the iniciative and seek alternatives to solve problem and manage the current situation of their neighborhoods and cities. Most of these colective processe reuse heritage spaces which are socially significant, where the industrial heritage offers important opportunities. This investigation analyses the possibility that the industrial heritage has to host and favor collaborative processes carried at by citizens as well as transform the urban context.

The study of the initiatives proposed by citizens and the management models, which were implemented in old industrial buildings –at the end of the XIX century and the beginning of the XX– shows how the transformation of the industrial heritage into social production spaces and creation laboratories. In these neighbourhoods, anonymous citizens to manage it themselves; neighbors, technicians and agents that work horizontally. In this way, collective processes modify the logic of the traditional architecture and the intervention in heritage.

Finally, the complexity and multiple factors which interfere in the Can Batlló project are thoroughly studied, as it's a paradigmatic and established case of Barcelona's urban periphery. Alongside this urban scale, we else talk into the La Fábrika de Toda la Vida case, in Los Santos de Maimona (Badajoz), taking into it's rural setting and attachment with the territory. After this investigation it can be concluded that the industrial heritage posesses a great special and architectonic capacity, despite it's state of neglect and legislative vacuum. Also this type of heritage has it's own magic, as it has been a space of collective memory of several generations. Due to all this, the industrial heritage is linked to the popular consciousness and therefore it can foster common processes.

Palabras clave

Procesos colaborativos; Patrimonio Industrial; espacios urbanos autogestionados; regeneración de barrios; laboratorios de creación; arquitectura.

Keywords

Collaborative processes; Industrial Heritage; self-managed urban spaces; neighbourhood regeneration; creation labs; architecture.

Miradas al paisaje de Granada: La arquitectura para la contemplación en la Alhambra y el Generalife

Gazing at the landscape of Granada: The architecture for contemplation at the Alhambra and the Generalife

Marta Rodríguez Iturriaga
Arquitecta. Investigadora Predoctoral FPU. Universidad de Granada
martariturriaga@gmail.com

Resumen

Si hay un término que pueda definir la ciudad de Granada y su entorno, como conjunto y de forma global, sería el de paisaje. Factores naturales y aspectos culturales se hallan aquí íntimamente entrelazados, determinando la experiencia del lugar, contribuyendo a fijar su imagen en la memoria y forjando con sus habitantes sólidos vínculos de pertenencia.

Como es sabido, paisaje es interpretación, es mirada inevitablemente subjetiva a un territorio, marcada por la cultura de los observadores. Es por tanto clara la conexión entre paisaje y actividad contemplativa: no hay paisaje sin mirada, sin contemplación ociosa del territorio, capaz de reconocer en él valores que trascienden lo meramente utilitario. Aunque esta actividad contemplativa pudiese ser practicada en cualquier época de forma espontánea, por individuos concretos o grupos con intereses afines, el mejor testimonio de su valoración –y con ella, del nacimiento de la sensibilidad paisajística– lo constituye la arquitectura especialmente pensada para darle cabida. Es este el caso de la arquitectura que denominamos para la contemplación.

Si bien se ha estudiado reiteradamente el origen del paisaje en el Renacimiento, en lo que respecta a la cultura islámica existe una importante laguna de investigaciones. Diversas manifestaciones culturales evidencian que la contemplación del entorno desde la arquitectura era especialmente valorada y buscada al menos por las élites aristocráticas desde un momento indeterminado en la historia de al-Ándalus: de forma pionera en la Península y tal vez en el continente europeo. La Alhambra y el Generalife, como el conjunto arquitectónico mejor conservado y más representativo de esta etapa cultural, permite constatar que sus regios moradores ya miraban al territorio granadino de forma ociosa y, probablemente, estética.

Existen en estos complejos palatinos numerosos espacios concebidos con una abierta vocación de mirar, en los que deseo de contemplar y recrearse se manifiesta, además de en su singular configuración espacial, en algunos de los textos epigráficos que adornan sus paredes y en los usos siempre elevados que albergaron. Admitir esta realidad lleva a preguntarse por el origen de la sensibilidad paisajística en el contexto andalusí y por las motivaciones que guiaban el proyecto arquitectónico de este tipo de espacios. El amplio reconocimiento de que gozó este paisaje durante la etapa nazarí y las primeras décadas tras la Reconquista, diluido en los siglos subsiguientes, conduce también a la reflexión siempre oportuna sobre la integración entre arquitectura y paisaje y sobre el devenir posterior del paisaje histórico de Granada.

Palabras clave

Paisaje; Granada; contemplación; mirada; arquitectura; Alhambra.

Abstract

If there is a term that can describe Granada and its surroundings globally and as a whole, then it would be "landscape". Natural factors and cultural aspects are here deeply intertwined, determining the experience of the place, contributing to fix its image in collective memory and forging a solid sense of belonging in its inhabitants.

It is widely known that landscape is interpretation; it means inevitably subjective gazing upon a certain territory, marked by the observers' culture. It is therefore clear the relation between landscape and contemplation: landscape requires voluntary and recreational gazing at the territory, capable of recognizing in it values above the merely utilitarian. Although this contemplative activity could be practiced spontaneously in any epoch, by individuals or groups who shared this interest, the best proof of its appreciation –and together with it, of the beginning of sensitiveness towards landscape– is the architecture specially conceived to house it. This is the case of the architecture we call for contemplation.

Even though the origin of landscape in the Renaissance has been repeatedly studied, there is an important research gap concerning Islamic culture. Various cultural manifestations show that gazing at landscape from architecture was specially valued and pursued at least by the aristocratic elites from an indeterminate moment in the history of Al-Andalus: in a pioneering way in the Peninsula and perhaps in the European continent. The Alhambra and the Generalife, as the most representative and best preserved architectural complexes dating from this period, allow to confirm that their regal inhabitants already looked at the territory of Granada in a recreational and probably aesthetic way.

There are numerous architectural spaces in these palatine complexes designed with a clear outward-gazing aim, in which the desire to contemplate for recreational purposes is manifest, not only in their singular spatial configuration, but also in some of the epigraphic texts that decorate their walls and in the noble functions they were always assigned. Admitting this reality leads to wonder about the origin of landscape appreciation in the Andalusian context and about the motivations that guided the architectural project of this type of spaces. The wide recognition of this landscape during the Nasrid dominance and the first decades after the Reconquest, diluted in the subsequent centuries, also leads to the always convenient reflections on the integration between architecture and landscape and on the later development of the historical landscape of Granada.

Keywords

Landscape; Granada; contemplation; gazing; architecture; Alhambra.

¿Patrimonio verde? Los parques urbanos desde una visión histórico-artística

Green heritage? Urban parks from a historical-artistic view

Laura Ruiz Cantera
Personal Investigador. Docente en Formación. Universidad de Zaragoza
lrucan@unizar.es

Resumen

Resulta innegable la existencia en nuestra sociedad de una sensibilización hacia el tema de la introducción paisajística en el medio urbano como instrumento de mejora de la calidad medioambiental. El verde urbano "está de moda"; las organizaciones mundiales y europeas así lo refrendan, los ciudadanos celebran la incorporación de nuevos espacios verdes como un bien sanador de la ciudad enferma y el ámbito de la arquitectura y planificación urbanística lo convierte en uno de sus sellos personales.

Efectivamente, se están haciendo grandes avances en esta cuestión desde una mirada interdisciplinar y su interés está más presente que nunca, pero, ¿en qué lugar se encuentra la cultura de lo verde desde una visión histórico-artístico?

El objetivo de nuestra comunicación es incidir en el valor cultural y artístico de una tipología del verde urbano, los parques públicos en el marco español y como elemento ilustrativo, la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para ello, en primer lugar estudiaremos y pondremos sobre la mesa el deshilado marco legal en el que se encuentran los parques urbanos en cuestión patrimonial, sin olvidar aquellas iniciativas que destinan sus esfuerzos a perpetuar el tejido verde en la ciudad; en segundo término, desvelaremos, por un lado, los aspectos que hacen de los parques urbanos una fuente privilegiada por su condición artística para el conocimiento de la historia local y, por otro, cuáles hacen que el espectro poblacional no especializado entienda únicamente el parque público como una infraestructura más de la ciudad; y, por último, mostraremos cuál es la valoración histórica del parque urbano en Aragón a partir de diferentes ejemplos.

Con todo ello, se pretende demostrar la importancia de investigar y difundir los estudios artísticos y culturales sobre los parques urbanos como instrumentos eficaces para combatir el desconocimiento en este campo y contribuir en su reconocimiento social. A través de ellos, se podrá nutrir a los ciudadanos de verdades históricas gracias al enfoque que pueden aportar los parques urbanos, no solo por su concepción profiláctica, sino por otros elementos como la traza y los equipamientos que completan el estudio global de estos espacios.

Palabras clave

Parque urbano; patrimonio; ciudad; Aragón; arte.

Abstract

The existence in our society of an awareness because of the introduction of landscape in the urban environment as an instrument for the improvement of environmental quality is undeniable. The urban green the "latest trend"; the world and European organizations confirm that, citizens celebrate the incorporation of new green spaces as a healing good of the sick city and the field of architecture and urban planning makes it one of their personal hallmarck.

Indeed, great strides are being made on this subject from an interdisciplinary perspective and their interest is more present than ever, but ¿where is the culture of the green from a historical-artistic view?

The purpose of our communication is to influence the cultural and artistic value of a typology of urban green, urban parks in the Spanish context and as an illustrative element the Autonomous Community of Aragon.

To do this, we will first study the confused legal framework in which the urban parks are in patrimonial issue, not forgetting those initiatives that devote their efforts to perpetuate the green urban scene in the city, secondly, we will reveal, on the one hand, the aspects that make urban parks a privileged source for their artistic condition for the knowledge of local history and, on the other hand, which make the non-specialized population spectrum understand only the public park as one more infrastructure of the city; and, finally, we will show the historical valuation of the urban park in Aragon from different examples.

The aim is to demonstrate the importance of researching and disseminating artistic and cultural studies on urban parks as effective instruments to combat ignorance in this field and to contribute to their social recognition. Through them, citizens can be well-stocked with historical truths thanks to the approach that urban parks can offer, not only for their prophylactic conception, but also for other elements such as the trace and the equipment that complete the global study of these spaces.

Keywords

Urban park; heritage; city; Aragon; art.

"Entre ciudades", un estudio de investigación de los paisajes culturales. Barcelona como modelo de ciudad-puerto en comparación con Alicante

"Entre ciudades", a research study of cultural landscapes. Barcelona as model of harbor-city compared to Alicante

Teresa-M. Sala García
Universitat de Barcelona
tsala@ub.edu

Pablo Sánchez Izquierdo
Investigador Pre-Doctoral. Universidad de Valencia
pablo.Sanchez@uv.es

Resumen

En esta propuesta de comunicación presentamos una parte del proyecto de investigación "Entre ciudades" de la Universitat de Barcelona, cuyo objetivo principal es estudiar el modo en el que se configuran los paisajes culturales de las ciudades. Partiendo del caso de Barcelona, el estudio de los elementos artísticos se vincula a la construcción de los espacios urbanos y permite establecer comparaciones con otras ciudades europeas y latinoamericanas en una cronología establecida entre exposiciones internacionales –la Exposición Universal de 1888 y la Exposición Internacional de 1929 de Barcelona–. Entendemos la formación de los espacios urbanos como un fenómeno inseparable del estudio de las artes plásticas y visuales, cuyos artífices participaron activamente en la construcción de espacios urbanos, espacios habitados y espacios para el ocio. Del mismo modo, los artistas aportaron su visión sobre la ciudad y contribuyeron con sus obras a la perpetuación de las identidades sociales relacionadas con el espacio urbano. Así pues, al mismo tiempo que los arquitectos configuraban las fachadas de la ciudad y los escultores levantaban monumentos jardines y parques, los pintores plasmaban en los lienzos la vida en las calles, los fotógrafos y cineastas captaban impresiones que les producía la vida urbana y los artesanos, conscientes del desarrollo que estaban alcanzando las ciudades, situaban sus talleres en las zonas de mayor crecimiento. El estudio de Barcelona tiene un peso fundamental en el desarrollo del proyecto. La multitud de trabajos sobre su vida cultural que se han llevado a cabo durante los últimos años ponen de manifiesto la complejidad a la hora de abordar investigaciones que ahonden en la configuración de los paisajes urbanos integrando, en una visión global, todas las actividades artísticas desarrolladas en los límites de la ciudad. Por esta razón consideramos interesante el estudio de ciudades de menor tamaño como casos prácticos que ayuden a entender cómo se desarrollaron los paisajes urbanos para, posteriormente, aplicar los esquemas de trabajo a las investigaciones sobre metrópolis europeas. Con este objetivo presentamos un estudio comparativo entre Barcelona y Alicante, dos ciudades-puerto que, si bien mantienen diferencias en cuanto a dimensión urbana y trascendencia artística, se desarrollaron de un modo similar debido a la influencia de sus puertos como lugares de intercambio cultural. El menor tamaño de Alicante permite estudiar conjuntamente todas las artes visuales que tomaron parte en la conformación de su paisaje cultural y, posteriormente, establecer una comparación con ciudades de mayor tamaño, donde resulta más complejo adquirir una visión global de todas las artes y su relación con el desarrollo de la ciudad.

Palabras clave

Entre ciudades; Barcelona; Alicante; paisajes culturales; ciudad; arte.

Abstract

With this proposal we introduce a part from the research Project "Entre ciudades" from the Universitat de Barcelona. Its main target is to study how cultural landscapes are built. Starting with the case of Barcelona, the study of artistic elements is linked with the construction of urban spaces. This allows us to stablish comparisons with other European and Latin-American cities in a chronology between International Expositions –the 1888 International Exposition and the 1929 International Exposition in Barcelona–. We understand the formation of urban spaces as an inseparable phenomenon of the study of the visual and plastic arts, whose makers participated actively in the construction of urban spaces, inhabited spaces and spaces for leisure. In the same way, the artists contributed with their vision on the city and with their works to the perpetuation of the social identities related to the urban space.

Thus, at the same time as the architects shaped the facades of the city and the sculptors raised monuments in gardens and parks, the painters reflected in the canvases the life in the streets, the photographers and filmmakers captured the impressions that produced them the urban life and the artisans, aware of the development that were reaching the cities, placed their workshops in the fastest growing areas. The study of Barcelona has a fundamental importance in the development of the project. The multitude of works on its cultural life show the complexity in the investigation of the urban landscapes, integrating, in a global vision, all the artistic activities developed in the limits of the city. For this reason, we consider interesting the study of smaller cities as practical cases that help us to understand how the urban landscapes were developed and. Later, it is possible to apply the schemes of work to the investigations on European metropolis. With this objective we present a comparative study between Barcelona and Alicante, two harbor cities that, although they maintain differences in urban dimension and artistic transcendence, were developed in a similar way due to the influence of their ports as places of cultural exchange. The smaller size of Alicante allows us to study jointly all the visual arts that took part in the conformation of its cultural landscape and, later, to establish a comparison with larger cities, where it is more complex to acquire a global vision of all the arts and their relation with the development of the city.

Keywords

Entre ciudades; cultural landscapes; city; art.

Ornato vegetal en la ciudad de Segovia (Mediados del Siglo XVIII y Principios del Siglo XIX)

Vegetal ornate in the city of Segovia (Mid-eighteenth century and early nineteenth century)

Maria Gloria Sanz Sanjosé
Profesora Jubilada. Universidad de Valladolid
mgloriasanz@gmail.com

Resumen

Las condiciones geográficas de Segovia marcan las características de la ciudad. Tiene un emplazamiento en la unión de dos ríos –el Eresma por el norte y el Clamores por el sur y el oeste–, por lo que está bordeado por una zona verde importante. Este paisaje se fue creando con el tiempo desde épocas pretéritas, y en está Comunicación se estudia el estado y evolución desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta principios de la centuria siguiente, periodo en el que se va a realizar un gran impulso a este "ornato" vegetal urbano que va a ser vivido por la ciudadanía hasta nuestro días, paisaje actualmente protegido.

Se estudiarán una serie de documentos que nos llevarán a un mejor conocimiento de dicho paisaje y sus realizaciones en este periodo de tiempo en la Ciudad. Documentos que están en el Archivo Provincial y Archivo Municipal, ambos de Segovia. Útil también es la percepción de los viajeros de ese momento.

El documento base es la "Real Ordenanza para el aumento y conservación de Montes y Plantíos" dada por el Rey Fernando VI en 1748. De sus aplicación se desprende una rica documentación sobre la actuación y creación de nuevos plantíos, alamedas, paseos arbolados y montes de piñón. Importante es la preocupación por el agua para el riego de los antiguos y nuevos plantíos y la creación de un Vivero de plantas para los nuevos plantíos, Vivero que se convertirá en el Jardín Botánico de Segovia.

Otro documento es el "Catastro del Marqués de la Ensenada" que se publica en 1752 y que nos hace una radiografía completa del Municipio por lo que nos muestra lo que en ese momento existe en la Ciudad, en relación a sus zonas verdes.

De gran importancia son las "Actas de la Sociedad Económica de Amigos del País" que desde 1780 hasta final del periodo estudiado, nos ayudarán porque desde el principio de su andadura tuvo una presencia y una actuación decisiva en la defensa y creación de nuevos plantíos, incidiendo siempre en la mejora de sus ciudadanos y una mejor percepción de la ciudad y sus monumentos desde un punto de vista estético.

Por último las páginas que nos dejaron los viajeros de la época, como Antonio Ponz, en las que expresan sus sensaciones, emociones y asombros, nos servirán para un mejor conocimiento de este momento y para mejor interpretación del paisaje urbano actual.

Palabras clave

Ordenanza; plantíos; alamedas; vivero; montes de piñón.

Abstract

The geographical conditions of Segovia mark the characteristics of the city. It has a location in the joining together of the two rivers –the Eresma in the north and the Clamores in the south and west– that's the reason why it is lined with a very important green zone.

This landscape was created in time from last ages and in this report we study the state and evolution from the second half of the XVIII Century till the beginning of the next Century, period in which a great impulse to a vegetable urban "ornato" will take place and it will be lived by the citizenship till nowadays, currently protected landscape.

We will study a whole series of documents which will take us to a better knowledge of the landscape in this period of time in the city. Documents which are in the Provincial Archives and Municipal Archives, both in Segovia. It is also very useful the perception of the travellers at that moment.

The basis document is the "La Real Ordenanza para el aumento y conservación de Montes y Plantas" given by King Fernando VI in 1748. From its implementation it is clear rich documents about the actions and creation of new plantings, poplar groves, avenues, woodlands and mountains of pine nuts. It is very important the preoccupation about the water for the watering of the old and new plantings and the creation of a tree nursery for the new tree nursery, tree nursery which it will be converted in the " Jardín Botánico" in Segovia.

Another document is " Catastro del Marqués de la Ensenada" published in 1752 which gives a whole view of the municipality and shows what at that moment existed in the city, in relation to its green areas.

Of great importance are the "Actas de la Sociedad Económica de amigos del Pais" which from 1780 till the end of the studied period will help us because from the beginnings it had a decisive presence and action in the defense and creation of new plantings, always affecting in the improvement of the citizens and a better perception of the city and its monuments, from an aesthetic point of view.

Finally, the writings which left us the travelers such as Antonio Ponz that express his sensations, emotions and amazements will help us to a better knowledge of that moment as well as for a better interpretation of the current urban landscape.

Keywords

Law; plantings; poplar groves; tree nursery; mountains of pine nuts.

Mirada crítica e interdisciplinar de un complejo ámbito urbano: el casco antiguo de Tarragona como espacio vivido y de memoria

Critical and interdisciplinary view of a complex urban area: the old town of Tarragona as a living and memorial space

Marta Serrano Coll
Contratada Doctora Interina. Universitat Rovira i Virgili
marta.serrano@urv.cat

Albert Beneyto
Estudiante Máster. Universitat Rovira i Virgili
albertbeneyto@gmail.com

Resumen

Nuestra intención (de una Historiadora del Arte y un Geógrafo) es presentar un trabajo interdisciplinar sobre el casco antiguo de Tarragona, que fosiliza muy claramente la ciudad medieval a pesar de la inflación del periodo romano por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas.

En la comunicación presentaremos un diagnóstico y un pronóstico de este casco antiguo, "Part Alta", cuyo patrimonio material e inmaterial –que pone de manifiesto una serie de valores procedentes de la Edad Media como la sanidad pública, la educación, la democracia y representabilidad– es desconocido muchas veces, con las consecuencias (el peligro, mejor dicho) que esto tiene en cuanto a su conservación y, por tanto, en cuanto a la pérdida de memoria colectiva que supone.

Abordaremos también una reflexión sobre las complejas relaciones que se establecen entre el patrimonio (su conocimiento, valoración, gestión y uso por parte de las instituciones) y los residentes, no siempre adecuada y con problemáticas todavía por resolver. Todo ello ligado a la habitabilidad de este espacio urbano, es decir, a cómo el casco antiguo está sufriendo una pérdida de población considerable, o de repoblación "gentrificación" en algunas calles, y cómo se está convirtiendo más que en un lugar de residencia, en un espacio recreativo, con las implicaciones que esto tiene a nivel de paisaje y de paisanaje. Este estudio irá acompañado de los resultados de un concienzudo análisis objetivado sobre la Part Alta, en el que se han tenido en consideración diversos aspectos: además de encuestas a los residentes, la iluminación de las calles, el tipo de servicios que ofrecen los negocios de sus calles y plazas y lo que de ello se deriva, la contaminación acústica, o los edificios deshabitados, en estos últimos años en crecimiento, entre otros.

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación Recercaixa, todavía vigente: Landscape and identitarian Heritage of Europe: Cathedral Cities as Living Memories.

Palabras clave

Patrimonio; gentrificación; Ciudad Medieval; espacios de memoria y audiencias; problemáticas urbanas.

Abstract

Our intention (of an Art Historian and a Geographer) is to present an interdisciplinary work on the old town of Tarragona, which fossilizes very clearly the medieval city despite the inflation of the Roman period by both public and private institutions.

We will present a diagnosis and a prognosis of the "Part Alta", whose material and immaterial heritage –which shows a series of values from the Middle Ages such as public health and education, democracy and representability– is often unknown, with the consequences (danger) that this has in terms of its conservation and that it implies, therefore, in terms of the loss of collective memory.

We will also address a reflection on the complex relationships established between the heritage (its knowledge, valuation, management and use by the institutions) and the residents, not always adequate and with problems still to be solved. All this will be linked to the habitability of this urban space: how the old town is suffering a considerable loss of population, or repopulation "gentrification" in some streets, and how it is becoming more than a place of residence in a recreational space, with the implications that this has in relation with the landscape and its inhabitants. This study will be accompanied by the results of a thorough and objective analysis of the Part Alta, which has taken into consideration several aspects: in addition to surveys of residents, street lighting, the type of services offered by its streets and squares and what is derived from it, noise pollution, or uninhabited buildings, in growth nowadays, among others.

Our contribution is part of a research project Recercaixa, still active: Landscape and Identitarian Heritage of Europe: Cathedral Cities as Living Memories.

Keywords

Patrimony; gentrification; Medieval City; spaces of memory and audiences; urban problems.

Domingos de baile: de los orígenes a la desaparición de un espacio social en los pueblos de la Sierra de Guadarrama

Sundays of dance: from the origins to the disappearance of a social space in the villages of the Sierra de Guadarrama

Miguel Ángel Soto Caba
Investigador autónomo
nanquisoto@gmail.com

Resumen

La construcción del salón de baile en los núcleos rurales españoles durante el primer tercio del siglo XX supuso la generación de nuevos y originales espacios de sociabilidad popular que han marcado la historia de estos pueblos. Todavía hoy, en algunos municipios del Noroeste de la Comunidad de Madrid el salón de baile sobrevive y busca su redefinición y nueva función social, así como su encaje urbanístico dentro de las nuevas ciudades dormitorio propias de la gran área de influencia de la capital. En algunos municipios, como Moralzarzal, Collado-Villalba o Becerril de la Sierra, el salón de baile ha sobrevivido, no sin dificultades, al siglo XX, constituyendo hoy en día una singularidad dentro de la trama urbana, con un fuerte carácter identitario y cargado de significado.

Los salones de baile, sostenidos por sociedades civiles con diversas denominaciones (de recreo, de teatro y baile, benéficas, etc.), surgen en las primeras décadas del siglo XX con la aparición del concepto de tiempo libre, una vez que la proletarización de las sociedades rurales permite la llegada de la jornada laboral. Y estos espacios han sido durante gran parte del siglo pasado un espacio único para el encuentro y la fiesta, desde la autogestión vecinal y alejado de la mirada del poder religioso local. Más allá de las fiestas tradicionales (Patronales, Carnaval, Los Mayos, etc.), el salón de baile posibilita el baile dominical, las representaciones de teatro, la proyección de películas, reuniones de asociaciones, mítines políticos, celebraciones de bodas y bautizos y cuantos eventos necesitaban de un espacio cerrado y acondicionado para la fiesta.

En esta comunicación se esboza la cronología de estas experiencias de sociabilidad popular, desde el marco legal y el contexto histórico que hace posible la llegada del "salón de baile", hasta su decaimiento y desaparición en los municipios sujetos a estudio, pasando por su funcionamiento, reglas internas, etc. La investigación recoge la experiencia de algunas sociedades de recreo con salón de baile, donde la recuperación de la memoria oral, los archivos existentes de estas sociedades y diversas publicaciones sobre la historia local permiten la recomposición parcial de este fenómeno.

Por último, la comunicación alerta sobre la falta de valorización e incluso la desaparición de estos edificios emblemáticos, en lo que supone una pérdida irreparable de un interesante patrimonio arquitectónico y de una memoria cultural que se olvida, cuyo valor debe ser visto dentro de los parámetros de un patrimonio inmaterial.

Palabras clave

Salón de baile; sociabilidad; sociedad recreativa; patrimonio arquitectónico; Sierra de Guadarrama.

Abstract

The construction of the dance hall building in the villages of Spain during the first decades of the twentieth century meant the generation of new and original spaces of popular sociability that have marked the history of these villages. Still today, in some municipalities of the Northwest of the Community of Madrid, the dance hall survives and seeks his redefinition and new social function, as well as his urban fit within the new commuter town of the capital's great area of influence. In some municipalities, such as Moralzarzal, Collado-Villalba or Becerril de la Sierra, the dance hall has survived, not without difficulty, to the twentieth century, constituting today a singularity within the urban network, with a strong identity and charged character of meaning.

Dance halls, supported by civil societies with different names (recreation, theater and dance, charity, etc.), emerge in the first decades of the twentieth century with the emergence of the concept of free time, once the proletarianization of rural societies allows the arrival of the working day. And these spaces have been during a great part of the last century a unique space for the meeting and the party, from the local self-management and away from the look of the local religious power. Beyond the traditional festivals (Patronales, Carnaval, Los Mayos, etc.), the dance hall makes possible the Sunday dance, the theater performances, the projection of films, meetings of associations, political meetings, celebrations of weddings and baptisms and how many events needed a closed and conditioned space for the party.

This communication outlines the chronology of these experiences of popular sociability, from the legal framework and the historical context that makes possible the arrival of the dance hall, to the decadence and disappearance in the municipalities subject to study, through the management, internal rules, etc. The research includes the experience of some recreational societies with a dance hall, where the recovery of oral memory, the existing archives of these societies and various publications on local history allow the partial recomposition of this phenomenon.

Finally, the communication warns about the lack of appreciation and even the disappearance of these emblematic buildings, which means an irreparable loss of an interesting architectural heritage and a cultural memory that is forgotten, whose value must be seen within the parameters of an intangible heritage.

Keywords

Dance hall; sociability; recreational society; architectural heritage; Sierra de Guadarrama.

Arte y participación. planes de paisaje de Madrid

Art and participation. Madrid landscape plans

Lucila Urda Peña

Arquitecta. Profesora Asociada. Universidad Politécnica de Madrid

lucilaurda@hotmail.com

Resumen

En los últimos años en la ciudad de Madrid se están llevando a cabo Planes de Mejora de Paisaje Urbano que se apoyan de un modo creciente en una mayor participación de los vecinos que habitan sus barrios.

La adquisición de herramientas de transformación del paisaje urbano por parte de los municipios ha proporcionado la posibilidad de establecer un diálogo entre agentes municipales y ciudadanos.

Los tres planes de Paisaje de Madrid emprendidos en los últimos cuatro años como el Plan de mejora del paisaje Urbano de Tetuán, de Usera y Villaverde y finalmente de Vallecas han evolucionado desde propuestas simplemente estéticas de sus participantes hacia proyectos más procesuales. En las últimas ediciones se ha valorado más el sentimiento identitario y de pertenencia a un lugar de sus habitantes que los elementos físicos de las intervenciones.

Desde el origen de los proyectos los vecinos son considerados como un actor más del proceso transformador e incluso se decide con ellos cuáles son los espacios públicos que deben ser transformados. Con un mapeo colectivo se detectan lugares que son potencialmente mejorables, bien por su localización o por el interés que despierta en la memoria colectiva por su configuración física o su carácter simbólico.

Los recursos empleados para este tipo de intervenciones son demasiado escasos y, a menudo, muchas de ellas no permanecen demasiado tiempo activas, sin embargo, las sinergias que se generan para llevarlas a cabo activan dinámicas sociales y culturales que sí transforman la vida de los vecinos.

La investigación pretende reflexionar sobre este tipo de actuaciones para valorar los cambios físicos y sociales llevados a cabo durante los procesos de transformación del paisaje y compararlos con su situación previa y posterior conociendo la impresión real de los vecinos e instituciones.

La reflexión final pretende llegar a una valoración del tipo de herramientas participativas en las dinámicas de alteración del Paisaje Urbano y su eficacia real.

Palabras clave

Arte; participación; paisaje urbano; Madrid.

Abstract

In recent years in the city of Madrid are carrying out plans for improving urban landscape supporting a growing so greater involvement of residents living in their neighborhoods. The acquisition of tools of transformation of the urban landscape by municipalities has provided the possibility of establishing a dialogue between municipal officers and citizens.

The three Madrid landscape plans undertaken in the last four years as the Plan of the urban landscape of Tetuan, Usera and Villaverde and Vallecas have evolved from simply aesthetic proposals of its participants to more procedural projects.

In recent editions has been valued more the feeling of identity and of belonging to a place of its inhabitants to the physical elements of the interventions. From the origin of the projects residents are considered as actors in the transformative process. The neighbour decides with the artist what are the public spaces that must be transformed. A collective mapping detects sites that are potentially improved, either by location or interest in the collective memory by its physical configuration or its symbolic character. The resources used for this type of intervention are not enough, and often, many of them do not remain too long active, however, the synergies that arise to carry out activated social and cultural dynamics that have transformed the life of residents. The research aims to reflect on this kind of actions to evaluate the physical and social changes during the processes of transformation of the landscape and compared with their pre and post situation knowing the actual print of the neighbors and institutions.

The final reflection aims to reach an assessment of the type of participatory tools in dynamics of alteration of the urban landscape and its actual effectiveness.

Keywords

Art; participation; urban landscape; Madrid.

La Plaza Vieja de Almería. Fortuna y adversidad de una plaza mayor "efímera"

The "Plaza Vieja" of Almería. Fortune ad adversity of an ephemeral "plaza mayor" (main square)

Alfredo Ureña Uceda
Universidad de Almería
aurena@ual.es

Resumen

En la Plaza Vieja de Almería confluyen una serie de circunstancias que la convierten en un espacio urbano tan señero como desconocido e infravalorado, hasta el punto que nos atreveríamos a afirmar que son escasos los foráneos y también almerienses conscientes de que tal cuadrilátero porticado, sede del Ayuntamiento, sea una plaza mayor en toda regla, al modo de las celebérrimas de Madrid o Salamanca. De hecho, responde fielmente a las características morfológicas, estéticas, funcionales y de ubicación propias de la tipología de plaza mayor programada o regularizada. A pesar de sus modestas pretensiones, fruto del proyecto de Juan Bautista Domínguez (1842-1846), y de otras intervenciones posteriores, como la Casa Consistorial, de Trinidad Cuartara Casinello (1897-1912), presenta dos peculiaridades que la hacen casi única. Una de ellas es de carácter geográfico y la otra de índole cronológico. Por una lado, la de Almería es una de las tres únicas plazas mayores existentes en Andalucía, junto a la de Los Corregidores, de Guadix (Granada), y la de La Corredera, de Córdoba. Además se trata de una de los últimos ejemplos de este tipo, construida ya a mediados o durante la segunda mitad del siglo XIX y coincidiendo en el tiempo con la conformación de las tres plazas mayores vascas (Bilbao, San Sebastián y Vitoria). Esta última circunstancia nos remite al calificativo de efímera, puesto que la Plaza Vieja nace condenada a perder rápidamente su esencia y sentido. No en vano, sus dos funciones básicas, la comercial y la celebrativa, dejaron en breve de tener lugar en ella, trasladándose, respectivamente, al Mercado de Abastos (1898) y a la Plaza de Toros (1886). Una vez desnaturalizado este espacio, desde principios de la centuria pasada y a lo largo de todo el siglo no se ha sabido valorizar y ofrecer todo su potencial a la sociedad almeriense, quedando relegada a jardín, aparcamiento y prácticamente a reducto urbano marginal, a pesar de su privilegiada ubicación en el centro histórico de la ciudad. El siglo XXI parece querer darle una nueva oportunidad, por lo que resulta imprescindible conocer sus orígenes, su pasado y las características de tal tipología urbana para rescatar esta plaza mayor andaluza y decimonónica.

Palabras clave

Plaza mayor; Almería; urbanismo; ciudad; arquitectura; patrimonio.

Abstract

The "Plaza Vieja" of Almería brings together a series of circumstances that make it an urban space as unique as unknown and underappreciated, to the point that we dare to say that only few people consider it as a real "plaza mayor", according to those famous in Madrid or Salamanca. In fact, it responds faithfully morphological, aesthetic and functional characteristics and location of the typology of "plaza mayor programada o regularizada" (scheduled main square). Despite its modest pretensions, due to the project by Juan Bautista Domínguez (1842-1846), and other subsequent interventions, such as the City Hall, Trinidad Cuartara Casinello (1897-1912), it presents two characteristics (of geographical and chronological nature). On the one hand, that of Almería is one of the three unique "plazas mayores" in Andalucía ("Plaza de Los Corregidores", Guadix, –Granada– and "Plaza de La Corredera", Córdoba). In additon, it is one of the last examples of this kind, already built to mid or during the second half of the 19th century, coinciding in time with the formation of the three Basque "plazas mayores" (Bilbao, San Sebastian and Vitoria). This last circumstance leads us to the qualifier of ephemeral, since the "Plaza Vieja" was born condemned to quickly lose its essence and meaning. Not in vain, its two basic functions (commercial and celebratory) left shortly taking place in it, moving, respectively, to the "Mercado de Abastos" (Market Place) (1898) and to the "Plaza de Toros" (Bullring) (1886). Once denatured this space, since the beginning of the last century it has been impossible to valorise and offer their full potential to the Almería society, being relegated to garden, parking and practically marginal urban space, despite its location in the historic centre of the city. Nowadays it seems Almería can give it a new chance, so it is essential to know its origins, its past and the characteristics of such urban typology, in orden to rescue such an Andalusian and nineteenth-century "plaza mayor".

Keywords

Plaza mayor (main square); Almería; urbanism; town; architecture; heritage.

Notas sobre la regeneración urbana de Barcelona a través de sus revistas especializadas: 1970-1992. El caso de 2c Construcción de la Ciudad (1972-1985)

Notes on Barcelona's urban transformations through its specialized magazines: 1970- 1992. The case of 2c Construcción de la Ciudad (1972-1985)

Alejandro Valdivieso
Arquitecto. Doctorando. Universidad Politécnica de Madrid
avaldivieso@gsd.harvard.edu

Resumen

Olímpicos de 1992 convergen en Barcelona en tiempo y forma una serie de revistas profesionales e independientes que, provistas de fuertes vínculos académicos y políticos, no solo servirán de narradores anticipados e instantáneos de las transformaciones que sufrirá la ciudad, sino que también, y aquí reside su valor diferencial, servirán como el espacio de discusión y trabajo donde poder plantear abiertamente la regeneración urbana de la ciudad, con el fin de poder transformarla. Dichas publicaciones serán principalmente, por orden de aparición, las colegiales Cuadernos de Arquitectura (Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo a partir de 1971, Quaderns… a partir de 1981) y CAU: Construcción, arquitectura y urbanismo, editadas la primera por el colegio de arquitectos y la segunda entre 1970 y 1982 por el de los aparejadores y arquitectos técnicos. Junto a ellas, 2C - Construcción de la ciudad, editada entre 1972 y 1985 por el Grupo 2C; Jano Arquitectura, editada entre 1972 y 1978; Arquitecturas Bis - información gráfica de actualidad, editada entre 1974 y 1985 por La Gaya Ciencia; y Carrer de la Ciutat, editada entre 1977y 1980. De entre todas ellas, la revista 2C Construcción de la Ciudad publicará un total de 23 números (22 números editados entre febrero de 1975 y abril de 1985) y un número cero editado en junio de 1972 cuya editorial estará dedicada a Aldo Rossi vinculando, ya desde el primer momento, la teoría del arquitecto italiano con el proyecto ideológico del grupo, que será responsable de varios de los contactos de Rossi con España. El presente artículo tiene como objetivo recorrer la vida de la revista 2C, verificando la transmisión de las ideas de Rossi y comprobando como la publicación, fusionando medio y mensaje, fue capaz de contribuir tanto a la transformación urbana de la ciudad como a la recepción cultural que dichas transformaciones tuvieron en sus habitantes.

Palabras clave

Arquitectura; Barcelona; grupo 2C; Aldo Rossi; racionalismo; ideología.

Abstract

Since the early 1970s up until a few years before the 1992 Olympic Games, a number of professional and independent architectural magazines, similar in time and in manners, converge in Barcelona. Developing strong political and academic relationships, these publications transferred their role as mere descriptor elements or vehicles of the urban transformation that affected the city every day, to become the space where this reality and transformation were discussed for transformation. In order of appearance, these publications were, Cuadernos de Arquitectura (Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo a partir de 1971, Quaderns… since 1981) and CAU: Construcción, arquitectura y urbanismo, published respectively by the official board of architects and the board of technical architects from 1970 to 1982. Together with these, 2C - Construcción de la ciudad, published from 1972 to 1985 by the 2C cooperative group; Jano Arquitectura, published from 1972 to 1978; Arquitecturas Bis. Información gráfica de actualidad, published from 1974 to 1985 by La Gaya Ciencia and Carrer de la Ciutat, from 1977 to 1980. Out of all of them, 2C Construcción de la Ciudad published 23 issues; 22 from February 1975 to April 1985 and a foundational issue launched in June 1972, whose editorial was dedicated to the Italian Architect Aldo Rossi associating, since it very beginning, Rossi's theory with the publication programmatic definition and ideological stance. The paper aims to travel through the life of 2C, verifying the translation of Rossi's ideas to the Spanish and Catalan arena, examining how the publication, consolidating media as message, understood as the space where this cultural reception of architecture was to be produced –as the cultural reception of the urban transformation– highly contributed to Barcelona's urban renewal processes.

Keywords

Architecture; Barcelona; grupo 2C; Aldo Rossi; rationalismo; ideology.

Las escuelas municipales de instrucción primaria de Florencia (1865-1918)

The municipal schools of primary education in Florence (1865-1918)

Mónica Vázquez Astorga
Profesora Titular. Universidad de Zaragoza
mvazquez@unizar.es

Resumen

En esta comunicación analizamos las escuelas de instrucción primaria de Florencia dependientes de la administración municipal. En concreto, abordamos el estudio de los edificios escolares existentes entre 1865 y 1918, teniendo presente la normativa publicada en el campo de las construcciones escolares. La elección de este período cronológico responde a que en 1865 esta ciudad fue nombrada capital de Italia, hecho que tuvo una notable repercusión en todos los ámbitos y, en el que nos ocupa, se constató un incremento considerable de escuelas municipales. Por su parte, la segunda fecha se corresponde con la finalización de la primera conflagración mundial, durante la cual muchos de estos edificios fueron destinados a otros fines.

Este período fue de especial interés porque durante él se aprobaron nuevas leyes que favorecieron la renovación del sistema escolar italiano y el impulso de la construcción de escuelas.

De hecho, hasta la fecha de 1865 únicamente existían en esta ciudad cuatro escuelas municipales para niños (instituidas en cada uno de los cuatro quartieri por el Gran Duque Pietro Leopoldo en 1779) que fueron cerradas en este año al no reunir las necesarias condiciones para su uso docente y no responder a la imagen que Florencia quería transmitir de urbe moderna. A partir de este momento se fueron fundando nuevas escuelas en distintos puntos de la ciudad para atender a la instrucción primaria.

Palabras clave

Instrucción primaria; escuelas; edificio escolar; arquitectura escolar florentina; Florencia.

Abstract

In this communication we analyze the schools of primary education in Florence, which depend on the municipal administration. In particular, we approach the study of existing school buildings between 1865 and 1918, keeping in mind the regulations published in the field of school buildings. The choice of this chronological period responds to the fact that in 1865 this city was named capital of Italy, a fact that had a significant impact in all areas and, in this case, we found a considerable increase of municipal schools. For its part, the second date corresponds to the end of the first world conflagration, during which many of these buildings were destined for other purposes.

This period was of special interest because new laws were passed during it, which favored the renewal of the Italian school system and the promotion of the construction of schools.

In fact, as of the date of 1865, there were only four municipal schools for children (instituted in each of the four quartieri by Grand Duke Pietro Leopoldo in 1779), which were closed this year as they did not meet the necessary conditions for their use teaching and not respond to the image that Florence wanted to convey as a modern city. From this moment new schools were founded in different parts of the city to attend the primary education.

Keywords

Primary education; schools; school building; Florentine school architecture; Florence.

La pérdida de una tipología arquitectónica. La especulación y el derribo y sustitución de los hoteles de la burguesía en Aragón

The loss of an architectural typology. The speculation and the demolition and replacement of the residences of the bourgeois in Aragón

Isabel Yeste Navarro
Profesora Titular. Universidad de Zaragoza
iyeste@unizar.es

Resumen

El modelo inglés de terrace, adoptado mayoritariamente en el siglo XVIII como residencia señorial, fue utilizado en el siglo XIX para la clase media e incluso, ya a fines de la centuria, propició la construcción de largas hileras de viviendas modestas para las clases de menor poder adquisitivo. Esta popularización del modelo hizo que la burguesía pusiera sus miras en otra tipología, la de las mansiones aisladas de la aristocracia, un ideal, no obstante, que pocos podían permitirse. Se constituye de esta forma una tipología arquitectónica, el hotel urbano, esto es, la vivienda unifamiliar aislada y rodeada de un jardín, destinada a cubrir las necesidades de la nueva clase social emergente.

Son edificaciones construidas sin solución de continuidad con el tejido urbano preexistente, aunque, en muchos casos, en su más inmediata periferia, y por ello están situadas en una zona de paseo, de ocio y de estancia y, por ello, un lugar para ver (y ser visto). Los balcones que cubren sus fachadas se convierten así en magníficos palcos desde los que contemplar el cada vez más variado transcurrir ciudadano, balcones que se transformarán en miradores totalmente acristalados que embellecerán estas viviendas burguesas.

Todo esto es posible fundamentalmente porque tratamos de viviendas unifamiliares, construidas por iniciativa de un propietario con un gusto propio que puede ser matizado, enriquecido y mejorado por la capacidad de influencia del arquitecto, su formación y su dominio de la profesión.

En Aragón tenemos magníficos ejemplos de este tipo de viviendas. En Zaragoza, lugares como la antigua Glorieta de Pignatelli –hoy plaza de Aragón– el paseo de Sagasta o el paseo de Ruiseñores; en Jaca el antiguo paseo de Alfonso XIII –hoy de la Constitución–; o el ensanche de Teruel, se construyeron a partir de viviendas unifamiliares exentas en las que historicismos, eclecticismos y modernismos singularizaron una fotografía en blanco y negro hoy mayoritariamente perdida. Y es que, a pesar de su relativa modernidad, la especulación se adueñó de esos lugares, otrora algo alejados y ya a partir de los crecimientos incontrolados de la década de los sesenta, con un nuevo valor de centralidad zonas en el que rentabilizar el metro cuadrado multiplicando su valor en altura.

Palabras clave

Arquitectura contemporánea; vivienda burguesa; siglos XIX y XX; Aragón; Zaragoza.

Abstract

The English terrace model, adopted mainly in the 18th century as a stately home, It was used in the 19th century for the middle class, and even, at the end of the century, promoted the construction of long rows of modest houses for the lower purchasing power classes. This popularization of the model led to the bourgeois set its sights on another typology, that of the isolated mansions of the aristocracy, an ideal, however, that only a few of people could afford. This makes than an new architectural typology rises up, the urban residences, that is, the single-family dwelling isolated and surrounded by a garden, designed to meet the needs of the new emerging social class.

They are buildings built without continuity with the preexisting urban fabric, although, in many cases, in its immediate periphery, and therefore are located in a walking, leisure and stay area and, therefore, a place to see (and be seen). The balconies that cover its façades thus become magnificent boxes from which to contemplate the increasingly varied citizen passing, balconies that will become in totally glazed bay windows that will beautify these bourgeois dwellings.

All this is possible mainly because we are addressing about single-family homes, built by an owner with a personal pleasure that can be qualified, enriched and improved by the influence of the architect, his training and his knowledge of the profession.

In Aragon we have magnificent examples of this type of dwellings. In Zaragoza, places such as the former Glorieta de Pignatelli –now Aragón square– the Sagasta promenade or the Ruiseñores promenade; in Jaca the former promenade of Alfonso XIII –today of the Constitución–; or the Ensanche de Teruel, were built from exempt single familly homes in which historicism, eclecticism and modernism singled out a black and white photograph now mainly lost. And, despite its relative modernity, speculation took over those places, once some remoted and already from the uncontrolled growth of the sixties, with a new value of centrality, areas in which to make profitable the square metre by multiplying its value in height.

Keywords

Contemporary architecture; bourgeois dwelling; 19th and 20th centurys; Aragón; Zaragoza.

Notas

ARTE Y CIUDAD
Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea
Departamento de Historia del Arte y Patrimonio
INSTITUTO DE HISTORIA
campus MONCLOA
CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD