

DIÁLOGOS URBANOS

Confluencias entre arte y ciudad

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

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

CONGRESO:**Dirección:**

Joan Llaveria i Arasa

Organización:

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

Comité Científico:

Joan Llaveria i Arasa

Joan Bta. Peiró López

Elías Pérez García

Joaquín Aldás Ruiz

José Manuel Guillén Ramón

Comité Organizador:

Luis Armand Buendía

José Luis Cueto Lominchar

Nuria Rodríguez Calatayud

Paula Santiago Martín de Madrid

Toni Simó Mulet

Pere Llaveria i Arasa

Secretaría Técnica:

Paula Santiago Martín de Madrid

Relaciones Internacionales:

Úrsula Schütz

Asistencia Técnica:

Silvia Molinero Domingo

PUBLICACIÓN:

Dirección: Joan Llaveria i Arasa

Subdirección: Luis Armand Buendía

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

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

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

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

Imágenes: © los autores.

Textos: © los autores.

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

Imprime: Gironés Impresores.

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

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

Valencia, Enero de 2008.

PRESENTACIÓN

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

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

PONENCIAS

Arte, política, interferencias de lo político en lo público.
Joan Bta. Peiró 17

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

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

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

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

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

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

COMUNICADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ARTE DE CONSTRUIR CIUDAD

The art of make city

Joan Llaveria i Arasa

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

Resumen: Los factores particulares han determinado un desarrollo propio en las ciudades, pero ¿cómo han incidido los factores culturales en el desarrollo urbano moderno de las sociedades y en el modelo de construir el entorno? Este ensayo comenta el desarrollo urbano, basado en el compromiso social cultural y crítico, de la ciudad de Valencia a través del modelo de Berlín.

Palabras clave: Ciudad, urbanismo, compromiso cultural, participación, arte.

Abstract: The particular factors have determined an own development in the cities, but how have cultural factors affected in the urban modern development of the societies and in the model of constructing the environment? This text comments on the urban development, based on the social cultural and critical commitment, of the city of Valencia across the model of Berlin.

Key words: City, urbanism, cultural commitment, participation, art

La ciudad es la obra de arte total, conjuga todos los elementos que expresan y articulan el sentido del vivir de una comunidad de una manera amplia, integrada y cultural. A esto se debe la diversidad socio-cultural de las ciudades, aunque respondan a modelos de organización parecidos. Factores culturales, históricos, económicos, climáticos, morfológicos... determinan en buena medida el desarrollo de las ciudades, es por ello que reconocemos en las ciudades un carácter propio que las hace diferentes unas de otras. Pero... ¿qué factores inciden en el desarrollo urbano moderno? ¿cómo se plantea en la actualidad el crecimiento, y qué modelos imperan? ¿están en consonancia estos modelos con los elementos que han contribuido a definir el perfil propio de la cultura urbana? ¿qué importancia se le otorga al saber, al conocimiento crítico, dentro de la sociedad? ¿cuál es el sustrato cultural y cómo actúa en la dinámica social? ¿cuál es el valor de lo local, de la tradición, de los referentes morfológicos propios, a la hora de plantearse su crecimiento? ¿Siguen teniendo interés los presupuestos que han definido la ciudad histórica europea, en la época de la globalización?. Y ¿qué papel juega el Arte, o, más bien, lo Artístico, en el contexto ciudadano? ¿se corresponden los modelos disciplinares tradicionales con los retos que plantea el presente en las sociedades democráticas y pluriculturales?. Estas han sido algunas de las cuestiones que nos han impulsado a establecer el debate de una manera abierta y compartida que nos permita observar nuestra realidad con otra óptica. Una óptica construida desde el compromiso cultural y crítico.

Partimos de la idea de que el urbanismo no es sólo una ciencia definida por una tradición y una práctica, sino que contiene los atributos de una actividad asociada a las artes, en la medida que integra y proyecta valores culturales. Al mismo tiempo que se ocupa de dar respuesta a nuevos fenómenos de la vida en común, el urbanismo asume una tarea interpretativa, una evaluación crítica y creativa de los elementos que entran en juego en el proceso de crear ciudad. Entendemos que el planeamiento, las formas y el paisaje son portadores de sentido desde el punto de vista de la experiencia humana y contribuyen a fortalecer el vínculo del ciudadano con la comunidad. Este punto de vista nos conduce al convencimiento de la necesidad de una labor de reflexión permanente sobre las condiciones que conforman nuestra cotidianeidad y contribuyen a definir nuestro entorno.

Es importante activar los mecanismos que contribuyen a la construcción de la identidad ciudadana y su dimensión civilizadora, así como reflexionar sobre el significado derivado de la dimensión poética-simbólica de las formas en la sociedad contemporánea.

En cuanto al Arte nos interesa preguntar a cerca de su sentido, su significado poético-simbólico en el espacio común de la ciudad. El Arte en el sentido usual del término y lo Artístico aplicado a cualquier manifestación plástica a escala urbana, se manifiestan a través de las formas como orientadores de significado. Los elementos con los que lo artístico se concreta son la luz, el espacio, los volúmenes, los materiales, los colores, las relaciones compositivas, etc.

El significado es en realidad la esencia, la estructura básica de las formas naturales. Los colores, las secuencias, los olores, los ritmos o irregularidades de forma o comportamiento, todo contiene información. Prácticamente cualquier fenómeno puede ser leído como una declaración.¹

De las formas naturales, dice Steiner, pero no cabe duda de que todas las formas, también de las construidas o transformadas por los hombres poseen estos atributos. Por esta misma razón, los espacios por los que transcurre la vida de las ciudades son expresión, aunque sea difusa, del sentido de esa vida que discurre por ellas.

En este aspecto, encontramos un ejercicio de lectura interesante sobre el sentido de las formas construidas y de lo que significan en el modelo de desarrollo urbano que se ha llevado y se está llevando a cabo en Berlín, y que nos puede ayudar a entender y a valorar de manera más atinada nuestra apuesta de desarrollo urbano en la ciudad de Valencia.

Berlín es un exponente privilegiado de las controversias sobre el modelo de desarrollo de la ciudad histórica europea. La ciudad nos ofrece un espectacular cuadro de la historia a través de la arquitectura, el urbanismo y los monumentos fácilmente identificables en la ciudad. Nos interesa especialmente su atención a la necesidad del vivir de manera sensible la historia como forma de entender y de proyectar el futuro. Todo ello está presente de manera inequívoca en el latir cultural de la ciudad, que se sustenta en la determinación política de hacerlo posible. El rendir tributo a los acontecimientos históricos que explican el presente se convierte tanto una obligación moral como una necesidad social. El sentido de permanencia y la firmeza de estos valores con que se proyecta una sociedad hacia el futuro se manifiestan en la entidad de estas obras, en el cuidado de cada proyecto público. Se podrá discutir sobre la materialidad de la forma concreta, pero difícilmente se podrá negar su valor como aportación al sentido de lo poético y lo simbólico en la ciudad; su papel en la conformación de identidades (y de una identidad común) y de voluntades públicas, y, finalmente, su capacidad

de establecer un diálogo -como punto de encuentro- entre lo individual y lo público, lo social y lo político. Entendemos que el urbanismo, la arquitectura, el paisaje y los monumentos, encarnan valores culturales, lo que contribuye a desarrollar maneras de relación del ciudadano con la idea de comunidad.

El interés de la experiencia de Berlín, más allá de la complejidad y las tensiones propias de la realidad, reside en la importancia que se ha dado a la tradición cultural propia, al respeto al saber y al conocimiento -más allá de las tensiones provocadas por intereses conyunturales-, y a la consideración de la diversidad ciudadana que conforma la sociedad. Otra de las claves del “modelo” berlinés está en armonizar los intereses ciudadanos con los elementos propios de una economía de servicios. Nos ha mostrado que el desarrollo de nuevas realidades urbanas también puede basarse en la participación de los diferentes estamentos, tanto de los que tienen coyunturalmente responsabilidades políticas, como de los ciudadanos y los especialistas en los ámbitos competenciales respectivos.

Hemos visto que el sentimiento de pertenencia al lugar es un primer fundamento de nuestra sensibilidad, que nos permite orientar nuestra mirada para imaginar. Es necesaria una reflexión sobre la idea del lugar y tratar de vincular este concepto al espacio concreto. Es en lugar entendido como el espacio de la experiencia cotidiana donde acontecen los sentimientos, se disparan los miedos y se pueden hacer realidad anhelos de armonía social. El lugar, no es, pues, un concepto abstracto, es más bien un concepto preciso, concreto, circunscrito a una experiencia humana y, por lo tanto, a una experiencia que atiende a los sentimientos y a una interpretación de los hechos en el tiempo. El lugar apela tanto al presente como a la memoria, en esta acción intervienen los sentimientos sobre los recuerdos. Es necesario tener conciencia clara de lo que esto significa. Las referencias propias son fundamentales en tanto éstas constituyen un punto de partida. Pero necesitamos un conocimiento más amplio que ponga en valor nuestra propia experiencia en el ahora, necesitamos crear nuevas referencias que nos permitan construir el porvenir. En esta acción de imaginar intervienen el sentir, el conocimiento, la tradición, la experiencia y la memoria.

La estrategia que proponemos es entender lo que nos propone cada ciudad: dónde dirigen su mirada, qué proponen las ciudades de Berlín y Valencia en el momento presente, cuales son las líneas fuerza en los respectivos proyectos de futuro.

Nuestro interés contemplaba la visión y el enfoque disciplinar, porque este es nuestro espacio natural en el ámbito académico, pero sobre nos movía un compromiso con la acción, con el desarrollo práctico, más allá del de la teoría. Por esto era fundamental la aportación de los señores Stimmann y Hoffmann-Axthelm. Hans Stimmann, como director de urbanismo de Berlín, ha sido uno de los máximos responsables del “Planwerk Innenstadt”, un proyecto urbanístico de gran importancia que abarcaba el centro de la capital alemana. Recuperar un espacio maltratado por cuarenta años de muro y sufrimiento sin renegar a la vez de la identidad del lugar es una complicada tarea que provocó un abierto y profundo debate. En este plan colaboró también Dieter Hoffmann-Axthelm, escritor y urbanista menos ligado a la administración, quien ha desarrollado una intensa actividad en obras de planificación en diversas ciudades alemanas. Sus puntos de vista frente a los problemas urbanísticos reflejan un sincero compromiso con la ciudadanía, promoviendo una ciudad concebida por y para sus habitantes como condición indispensable para la sostenibilidad social y ecológica de las ciudades. Cada uno nos aportaba lo mejor de una experiencia personal marcada por la coherencia y seriedad en lo profesional y la profundidad del pensamiento, pero, sobre todo, nos aportan los valores propios de aquellos que asumen un compromiso sensible con la cultura y con la historia de su ciudad.

Por otra parte, también ha resultado interesante y estimulante el intercambio de experiencias, la diversidad de puntos de vista de carácter más teórico, reflexivo, instrumental, crítico y de acción ciudadana... que se desarrollaron en las diferentes ponencias y comunicaciones. Era para nosotros fundamental dar cabida a la complejidad de planteamientos, puntos de vista, compromisos personales y colectivos que enriquecen el debate alrededor de la construcción del espacio ciudadano y la cultura de lo público.

Una de las enseñanzas más relevantes que hayamos podido tener en estas jornadas es la conciencia sobre el saber que subyace en cada sociedad. Hay una percepción en el imaginario colectivo de cada comunidad sobre el espacio que ocupa el saber en la construcción de la realidad. En este sentido no es arriesgado aventurar una clara diferencia en el papel que asumen los políticos respecto de los responsables facultativos en los distintos proyectos de cada ciudad. Éste es un indicativo determinante. Mientras que en Berlín el papel de los urbanistas, arquitectos, técnicos... ha sido fundamental y los políticos se han encargado de posibilitar el debate público y la conjunción de las ideas fundamentales fruto de unos trabajos rigurosos de acuerdo

con unas premisas identitarias propias y por ello modernos. En nuestro entorno político, los representantes públicos se erigen como los principales protagonistas de las decisiones, infravalorando el papel crítico y educativo que representa el debate abierto. Debate que contribuye a que una sociedad sea más sensible y participativa, con una base cultural de mayor calado democrático, con un mayor crédito por el saber y con ello capaz de generar una base de apoyo que posibilite un mayor desarrollo en todos los campos.

Para finalizar hemos visto que el urbanismo, la arquitectura, el paisaje y los monumentos tienen que ver con valores públicos, y, que en algún sentido, contribuyen a desarrollar maneras de relación del ciudadano con la idea de comunidad. Este punto de vista nos conduce al convencimiento de que es necesaria una actitud sensible y crítica permanente sobre las condiciones que conforman nuestra cotidianeidad y contribuyen a definir nuestro entorno vital para hoy y para el futuro.

---

¹ STEINER, Georges. *Extraterritorial*. Siruela. Madrid. 2002. Pág. 71.

CIAE, UPV:

Director:

Joan LLaveria i Arasa

Comisión Científica:

Joan Bta. Peiró López

Joaquín Aldás Ruiz

José Manuel Guillén Ramón

Luis Armand Buendía

Componentes:

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

Centro de Investigación Arte y Entorno

Universidad Politécnica de Valencia

Camino de Vera s/n

46022, Valencia. España.

arte
entorno
Centro de Investigación

ciae@upvnet.upv.es

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

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